

我们知道,学习任何一门艺术都要遵循着从易到难的学习顺序,学习书法艺术的学习也是要从技法入手而逐步登堂入室。因此,今天的讲座,我着重谈谈篆书临摹与创作方面的内容,同时,为了迎接全国第三届篆书展,我还会就如何参展投稿以及需要注意的相关事项来和书法同道做些交流。

1.取法要多元化

就当代书法创作而言,篆书可以说是“小众”的书体,因为,从目前书法创作来看,从事篆书创作的作者明显少于从事其他书体创作的人数。从每一次展览的投稿数量来看,篆书的投稿量也是最少的。但是篆书少也有好处,就整个书法展览来说,篆书作为一个书体,是不可或缺的,因此,入选的几率并不是太低。

现在来谈谈篆书范本问题。

学习书法范本的选择,并不是一个初学者的所面临的问题,即便是一个有着较高创造水平的作者,对于范本的选择也是极为重要的。因为,范本的选择不仅影响你入手是否得当,而且还会关系到一个书家今后创作的发展和高度。就全国篆书投稿作品来看,取法面还是过于狭窄,很多人并没有按照自己的审美眼光去选择字帖,而是人云亦云,过多模仿当代名家甚至一些获奖作者的作品,从而导致篆书作品的雷同化。

比如,20世纪70年代,在陕西发现了一大批青铜器,这里面有很多优秀的篆书铭文,但现在却少有人问津,其实,这是极大的书法资源的严重浪费。当下的篆书创作都集中在少数几个固有的范本上,是一种急功近利而又伴随着懒惰的选择方式。如果换位思考,你如作为一个评委,面对大量面目雷同的投稿作品,心情会愉悦吗? 那是不可能的。因此,选择篆书范本的时候,不要都盯在一个或几个碑帖上,更不能看别人怎么样写你就怎么样写,一些获奖作者怎么写,你也跟着怎么写,这个问题很值得我们思考。

所以,选择篆书范本时,一定要用自己的审美眼光去选择,这样才不会产生“撞车”现象,才有可能写出不同于他人风格的篆书作品来。就艺术创作规律而言,也是“不可无一,不可有二”的,建议大家都在临习范本时,尽量把视野放宽,从而形成鲜明的艺术个性,这样入展的机会才是比较高的。

2.篆法准确性的问题

篆书创作错字问题,是当下篆书作品中的一个普遍现象,即便是一些全国性的高规格的书法展也在所难免。篆书作品错字作为一个“硬伤”,在评选中,肯定会被淘汰的。这要引起广大书法同道朋友们的足够重视,对于一些拿不太准或者记忆不是太明确的篆字,一定要养成勤查字典的习惯。不过,字典也有出错的时候,这就需要我们具备相关的文字学常识,从而提高我们的鉴别能力。

如文字学专著《古文字学初阶》《文字学概要》《古文字学导论》等书籍都是我们从事古文字书法创作的朋友必读的。《甲骨文编》《金文编》《甲金篆隶大字典》《清代书家篆隶字集》以及《小篆疑难字字典》等是收字较全,错误较少的字典,建议大家手头必备古文字工具书。

在篆隶书法创作中,用楷书的偏旁来拼凑篆字,沿袭误说,以讹传讹,缺少鉴别字典中错误的写法以及杜撰滥用通假都是当代篆书创作常犯错误,应该引起我们的高度注意。

3.篆书的技法问题

就笔法而言,篆书是最为简单书体。只有直线和弧线两种。书篆主要是把线条写得匀称有力就可以了。而要写出有质量的线条,笔法是关键。运笔能否力达锋端又是笔法的核心。正确的执笔和运笔才能写好篆书。正确的执笔和运笔方法,要求执笔虚而宽,运用笔锋书写;让笔管与行笔方向微有一定角度,让毛笔与纸面产生逆势,线条才有质感。

篆书的直画一般用逆入、回收的方法;弧画需要调整笔锋,有时候需要注意篆书笔法有转无折。书篆宜虚实相生,润燥结合,宜圆转涩进,涩而通畅,才能使线条浑厚、通畅而又古拙、虚灵,从而表现出圆通劲健的力度来,形成毛、涩、松、畅的艺术效果。此外,在书写过程中还要注意线条粗细穿插和变化,切不可一味求匀求匀。

篆书的笔顺也很重要。习篆者需要搞清楚篆书书写的笔顺,如果不搞清楚,会影响篆书书写的书写感和连贯性。一般来说,笔顺是遵循“先左后右,先上后下,先外后内”的原则。但是在局部可以做一些调整。

篆书要体现字的稳定性、结构的匀称性。它在结构上的共性一般是“上紧下松,左右匀称”。

篆书的结构,还要写出参差变化。小篆是要体现出规整、秩序和法度的,但是如果走向极端就会显得呆板。所以,要在体现小篆“规整”的前提下,把篆书写得灵动,表现出生动、活泼和生命力。

4.篆书书写的章法问题

楷书、隶书、篆书都属于“静态”的书体。静态书体在章法上一般多采取“纵成列,横成行”的布白方式。但要注意每个字的大小和用笔的轻重变化,尽管这种变化不像行草书那样明显,只有注意到了这点,篆书的灵动性才能够体现出来。

5.篆书书写学习方法问题

临帖要深入。许多作者创作的不足,反映在对临帖深入度不够。包括对用笔和字形掌握的程度。离开了字帖是否还能够写像字帖。所以,训练临帖要有三个层面:(一)依附于某一个字帖,深度学习。不能见异思迁。要有自己学习的根基。(二)有了立足点,才能有所发展。要先专而后博。(三)在具备根基的基础下,才能逐步形成自己的面貌。但是个人面貌是自然而然形成的,不是一蹴而就。练习书法就像滚雪球一样,慢慢积累,从内而外。

对于临帖,要善于思考,不可以不动脑筋地从前抄到后,一遍又一遍地死临。临帖是要花巧功夫。比方说,找几个字,临摹几遍后,进行背临,发现临摹中的不足,进行改进。对于结构教难的字,甚至可以运用摹的方法。

临是为了创作。所以,创作和临摹需要交替进行,如滚雪球一样,慢慢地把范本上的字,变为自己手下的东西。

(本文由顾琛整理,经仇高驰先生本人审定)

仇高驰

篆书系列讲座摘要

篆书临摹与创作概要

让日常书写回到我们身边 崇尚书法自然 回归书写本真

葛昌永

书家日常书写,在古人是平常的司空见惯状态。要记事,便得书写。给千里之外的家人捎份家书;出门时留张字条,说明自己因为什么事儿要到哪儿去可能什么时间回;写个菜单留个字据开张药方;或者今日有什么心得,写点什么游记,吟了什么诗词文赋;听到什么趣闻等等。总之本于实用或记录,而不是为着受众,平常地随时随地随心性地书写,便是日常书写。自然式书写,是这种书写状态的概括。时至当下,因展览出现,书写工具改变、传播手段创新,生活环境与节奏变化,时间成本和价值提升,实用书写必要性减退,于是日常书写与我们渐行渐远。

日常书写与我们疏远是不争的事实。展览的诞生与发展逐步放大书法艺术视觉属性,使书法从文人书斋走向大行广大,并不由自主地适用于竞技法则,这虽然具有时代进步意义,代价便是书法文化属性的弱化。如何使二者相得益彰,是个时代性课题。作为单个书家,却还是可以保持有不同呈现的。在浮光掠影的当下和实用书写几乎可以不用笔的今天,还是有人能持续坚持日常书写的,只不过少之又少,并且也不可能完全像古人那样纯粹。这不但因为环境变化,还取决于书家的其他素养。具备文人情怀的书家必定少于书家队伍总体。当下多数书家所谓的日常书写,不过是临帖研习。这是对的是也必须的。在我看来,日常临帖研习做功课,属于广义的日常书写范畴。

为了方便区别,还是要对日常书写有个狭义的界定,否则哪个书家日常不临帖呢? 不临帖能书法么?

我认为,书家在必要的临帖之外偏重于私人记录性的自然舒性书写,才是日常书写的本质特征,可称之为狭义日常书写,譬如用毛笔写日记、书信、采风诗词文赋等自创类文本内容。这样书写才能更好地回归书写本真,进入自然书写状态。从广义的日常书写讲,每位书家其实都是具备的。从狭义的日常书写来说,恐怕只有极少数书家今天还能继续坚持这样做。养成日常书写的习惯有很多好处。

首先,日常书写是临帖研习经典的延伸与巩固,介乎临创之间,既可以巩固临习效果,又可以尝试地进入实践运用,知行合一,增强悟化和动手能力,增强临创互动。

其次,日常书写是写给自己或朋友看的,没有应展应赛书写的心理负担,没有先入为主的谋划安排,可以做到随情舒性书写,因着散怀抱,故而不拘泥。

三是简易便捷,弄点儿墨,拿只笔,本子上便可以想写就写,巴掌与膝盖上托张纸也可以舒性而书。

依我看,追逐名利类如应展应赛类书写,有点偏重物利;修心养性类日常自然舒性书写,偏重于精神。假若用雅俗作比喻,应展应赛类书写有着鲜明目的性和利益诉求,难免俗;日常自然舒性书写,不在意于别人挑选和上展厅展示,似乎属性高雅。——当然,这纯粹不是从书法艺术水平高低的角度论。总之,应展应赛式书写是食人间烟火,因为立意要写给他人看,初衷便要“娱人”。他人的

品评对这类书写很重要,鱼跳龙门与名落孙山,是绝然不同的两番景象。而日常自然舒性书写,不受制于人,书写时不用想着要“看他人脸色”,自己真正是书写的主人,自我满意就好,也不会去“接拼补贴”,巧装打扮。应试应赛类书写有点青楼才女的味道,如那苏小小、董小婉、李师师,音貌倾天下,为的是招揽天下名客;而自然舒性书写,则是“庭院深深”的大家闺秀,纯情以致雅逸。所以,蔡邕在《笔论》中说“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。若迫于事,虽中山兔毫,不能佳也”。

可话又说回来,事理都是相对的,没有俗就没有雅。我用上面的话形容应展应赛类书写,并没有丝毫贬低这种书写状态的初心和本意。恰恰相反,我认为书法是一门需要交流的艺术,书家要经历不同的习书阶段,通过展示、交流和他人批评,有利于明得失知损益,才能更好地得其法度,进入堂奥。应展应赛类书写与日常自然舒性式书写是两种不同的书写情景罢了,是完全可以兼容的。书家可以由着自己的性情,既可以应展应赛式书写,又可以坚持日常自然舒性式书写,使之互相促进,而且不少书家都处于这样状态,只是侧重不一罢了。许多书家,特别是青年书家,通过应展应赛式书写,不但可以“一朝成名天下知”,也可以瞬间刷爆朋友圈,有利于书法作品顺利作传播、鉴赏、批评,并实现其再生产价值,更重要的是通过应展应赛,检验自己学书成果。不管评委评审师如何携带个人艺术偏见,可评委总是业内翘楚,眼光和审美总体水平总是处于上乘的。这样通过交流与检验,提升书法艺术水平,增强基本功,同时积累名望,又可以以日常自然舒性书写提供更为充分的条件和养分。但是,正如大家已经认知的那样,展览的出现是划时代的,其导向主要是正能量,同时有负作用。群鸟洗洗,时风所向,书法人需要明辨方向 and 是非,否则便会陷入“展览体”的窠臼以致终生难以自拔。

日常书写处于自然书写状态,故难能可贵。中国有名言“师法自然”、“天然去雕饰”,“妙趣得天真”。虽然自然美也是参差不齐的,人为地进行修饰,却必须符合自然规律,否则画蛇添足。人间创造的所有美与自然美相比,总是相形见绌的,总是有局限性的,总是有条件的,总显得班门弄斧,“小巫见大巫”。可人类总是试图通过万象之启发去创造——包括艺术美和美的意象。这是人类的积极作为,是人的主观能动性发挥的结果。记得柳宗元在写《永州书使君新堂记》时,称赞韦刺史所建堂宇“求天地生之状,迳其人,因其地,全其天”,就是这个道理。书法艺术一开始便是师法自然的产物。先人们造字之初“仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物”,方得文字。连文字就是在这种状态下产生的,所以书法更是如此了。书法自然,为历代书家所看重。张怀瓘说,“玄妙之意,出于物类之表”,意思是说书法要追求玄妙,就要师法自然。

庾肩吾在《书品》中评张芝、钟繇、王羲之三人书法,“王工夫不及张,天然过之;天然不及钟,工夫过之”。评价的标准就是天然与工夫。李阳冰“于

天地山川得方圆流峙之形,于日月星辰得经纬昭回之度,于云霞草木得霏布滋漫之容,于衣冠文物得揖让周旋之体,于须眉口鼻得喜怒惨舒之分,于虫鱼禽兽得屈伸飞动之理。于骨肉齿牙得摆拉咀嚼之势”。便是一个书家坚持师法自然坚持日常舒性书写的例证。米芾《自叙帖》有言:“振迅天真,出于意外。”在《海岳名言》中他又说:“心既旷之,随意落笔,皆得自然,备其古雅,无刻意做作乃佳。”一方面是自然舒性书写;另一方面是尊重书道的规律,把书写的激情装进法度的笼子里,达到自然与法度,心与手,也即工夫与舒性相统一,便会产生好作品。

当然,是不是坚持了日常舒性书写就一定能够写出好作品?

这要具体情况具体分析。个人书法功力不可能在短时间内超越阶段提升,但写出当下自己最佳理想状态的书作,应该是在自然书写状态下最宜呈现,尽管这类书法也许上不了展览。就书家个体讲,日常书写有大益处是毫无疑问的。个人书法语言的确立与书法风格的形成,主要靠在自然舒性性书写中形成,“展览体”是无法顺畅完成这一艰巨任务的。各人的情况各有不同,写出好作品是硬道理。当然,好作品是相对的是比较出来的也是需要时间检验的。

如前所述,今人的日常书写不可能像先人们那样纯粹,是因为书写环境发生了大变化。譬如我本人,会经常地“日常书写”,但确实也难以做得很好,这是因为像我这样的俗人,要安身立命,除了书法,还有很多工作要做;那些“职责内”的事儿不做是不行的。“扫帚不到,灰尘不会自己跑掉。”日常事务荒于处理,近忧扰攘的马上就在眼前。而况一个人的爱好住住不止一个。虽然我日常书写的都是自己心得、散记,还有诗文联赋,却多是在电脑上敲定保存下来,再去用笔写。现场兴笔而书,有但不居多。不如古人,草稿便用毛笔写来。平时我用电脑做其他事时,有了文兴冲动,诗情涌出以及其他需要记录的东西,顺便就敲出来了,既方便修改、传输,又便于保存。尽管迄今我所举办的个人展览,都是书写自创诗词联赋、散记或随笔等,但与古人比,还远不在状态。

日常自然舒性书写,总是与书写自撰内容紧密联系。不是说书家一定要书写自创内容,唐诗宋词经典名句永远生辉,书写起来也顺畅流便,只是,如果一个时代的人都去写古,那我们为后来留下什么记忆呢? 时代列车滚滚向前,逝者如斯夫,书法会随着时代,与时代相匹配,这是新时代对书法的要求。也正是因为现今生活环境使人很难做到日常书写,所以日常书写对于“浮躁”与沉潜有大裨益,于是便越发显得弥足珍贵。颜真卿倾情而书,《祭侄稿》之类便是;苏东坡尚意之作,《寒食诗帖》之类便是。还有鲁迅,日常书写了大量手稿,他不以书法家著称,书法水准却是许多书法家难能企及的。反正,我是坚信,日常书写对书家修心养性和提升功力两方面,都有大益处。我们应当倡导和提示:让日常自然舒性书写,回到书法家们的我身边。

沙漠风暴——为书法寻找方向。现状与理想——当前书法创作学术批评展暨乌海论坛、展览+批评+学术+互动为一体,是中国书协迄今为止用心良苦的一次展会,两天“白加黑”的思维风暴、六场学术论坛、三十余位专家学者、104位参展作者、一千余位与会嘉宾,是为书坛一场盛会,书法的传统在这里追溯、书法的现状在这里展示、书法的理想在这里探寻。作为个体来说,找到了差距,将以此为契机,强练内功,不断提高文化修养和综合素质,繁荣书法事业而努力。

章宏伟:中国书协在内蒙古乌海举办的“现状与理想——当前书法创作学术批评展暨乌海论坛”,我作为上海书协代表团的领队参加了这次书坛盛会,二天六场的论坛印象极其深刻。

上海书家热情参与,乌海问道。有的书家在参加会议时间上有冲突,但能克服困难,主动调整,珍惜这一“走出去”的学习机会。二天六场论坛连轴转,十分辛劳,但没有一位缺席,较好地做到了听从议程安排,遵守会议纪律,处身自律,维护了上海书协的整体形象。在提问环节,上海书家积极参与,针对当前书坛的现状提出了较有见地的所思所想,颇受与会代表们的一致认可。

乌海方面会议组织严密,安排周到,服务热情,有条不紊。本次活动邀请了几十名全国著名书法理论家、参展作者和名省市代表共四百多人,接待任务繁重。从会前与各省市书协沟通、到接机、代表用餐、会场座位安排,事无巨细,使每位与会代表有宾至如归的感觉,值得借鉴和学习。展览开幕式形式新颖,短小精悍,有创意,受到与会人员的一致好评。

中国书协耗时半年准备策划,精心打造,是历年来最为用心的一次展览。活动集展览、论坛、互动环节,组织“到群中去——百名书家‘服务老百姓、共书新时代’现场书法辅导”,既有高端,又有普及,盛况空前,受到当地领导 & 群众与书家们的共同赞许。对当前书坛出现的问题,邀请专家逐一把脉,查找病灶。在互动环节不论作者的年龄、职务、性别,只对作品不对人,开展了尖锐的正面交锋论辩,争论激烈,是近年来少有的现象,有助于培养书坛纯正的批评风气。假如我们每位书家都能有机会接受这样批评的熏陶,我想,我们的视野会更开阔,书法创作会更完善。中国书协展览与创作课题组小组对近八年来中国书协举办的展览作品中的问题,运用图像、表格进行一一分析,数据详实,分析到位,为今后的创作厘清了思路。