

2019 上海市书法篆刻临摹作品展暨 全国书法名家临摹作品邀请展论坛纪要

会议时间:2019年11月22日下午

会议地点:上海崇明千帆堂美育中心

论坛主持人:上海市书法家协会驻会副主席、秘书长 潘善助

潘善助:尊敬的各位嘉宾,各位书法家,大家下午好。

2019年上海市书法篆刻临摹作品展暨全国书法名家临摹作品邀请展论坛现在开始。这次请来的四位专家在全国性的书法展赛中经常得奖,现在也都从事书法协会的领导工作,把他们请到我们的论坛,是我们上海书法人的荣幸。同时也感谢来参加论坛所有的书法同道。

生命不息,临摹不止。我们这个展览是由两个部分组成,一个部分是经过公开的征集,上海本地书家170余幅作品,还有一部分是全国的作品,50位名家的作品是在我们评选结束以后根据入展的作品进行有目的的邀约,这是为了加强市内书法家作品与全国书法作品的比较。

我们根据历史的脉络,从先秦到近现代。我们尽量做到与专家同展,名家与作者同临,我相信今天下午的论坛可以帮助大家在观念上拓展。

下午的论坛不仅仅是有名家精彩的演说,所有的与会人员和嘉宾可以互动提问。
通过上午参观,诸位专家对展览应该有不同程度的了解。下面我请专家们首先来谈一谈总体的印象。丁申阳主席是上海书协主席,首先请丁主席开始吧。

丁申阳:很高兴和大家在这里座谈。这次临摹展,本土的上海作者投稿的人不太多,但新上海人非常多,入展也非常多,这个应该引起大家的关注。临摹展整个作品,气场很大,我认为比参加国展要好看的多。我们请的50位名家是有针对性的,分门别类的,质量方面有了保证。

我觉得临摹就是三个字:精、准、纯。“精准”就是要写得好和准确。我自己做不到纯,写草书比较多一点,一开始学黄庭坚发现写的不太好,就借鉴其他的,但是把它们糅和在一起,慢慢就会变成自己特定的面貌。这一次我看大家临的都有这样的概念,特别纯粹的不多,但是自己的临与创方面做的都比较好。

临帖,就像是做储蓄——临的越多,就相当于银行里的钱越多,你创作的时候就是要用到它们的时候,肚子里的货多一点,拿出来用的时候就随心所欲。

潘善助:丁主席引出了一个话题,上海开埠以来就是移民城市,现在上海作者里面的本土书家和新上海人比较,新上海人投稿还多一点,而且非会员的积极性也很高,上海本土书法家的积极性如何进一步挖掘,这是我们下面要考虑的问题。

下面请刘灿铭主席谈一谈您的总体印象。

刘灿铭:感谢各位书法家同道。长三角书法联盟成立以后,到上海三次了,包括这次临摹展,做的非常不错,值得江苏书协学习。

我有这么几个感想。第一:“全”,作品相对比较全面,从先秦到近现代都有;上海作者的取法也很全面,书法史上经典的、非经典的都有所关注。

第二:“精”,大家都有精品意识。虽然是临摹,但都很认真,把每一幅作为很重要的创作。

第三:“多”,多视角关照书法史。有的尽可能和古人临摹的像,有的是意临,可以体现出自身的创作风格。好的临习就是一个融合体,把自己的特点融入到临摹当中去,把自己习惯性的笔法融入其中。我认为这也为创作提供了很好通道,凸现了上海书坛作者的后劲及再现传统的能力。

潘善助:刘主席讲我们的展览是具有全、精、多三个特点。

汪永江:非常荣幸又一次参加上海书协的活动。我觉得这个活动可以跟上世纪八十年代河南举办的“国际临书大展”相媲美。临摹是解决创作的观念与方法根本手段,怎么临摹就会怎样创作。在这样多元化的时代,创作目的性的多元化,更应该有一个基本的要求。即从书法史的角度,以最基础的文学字角度,尊重理学常识。进一步是对书法本体的认知。我们浙江省书协对比行了九年的培训,我是这个项目的负责人,我们是把重点作者150人左右集中在一起,用高校的方式,通过临摹培养创作,集训,周期为一年四期,每期集中3天封闭起来,制定主题课程,规定训练的内容及相关作业。先从章法训练入手,通过整体布局规律分析,匹配笔性的变化,注重作品的形式感,培训目的就是为了培养创作。临摹的起点就是为了创作的终点,包括从审美上对作品的解读,对古代经典的认知过程,从文学字角度,梳理书体的源流,分析过后,把个人主攻方向风格明确下来,然后进入章法形态变化层面的分析。每一个作者在一年之内确立一个专题,先按书体分班以后,带班的班主任把每一个作者的主攻字帖明确下来,这一年的学习任务就固定下来,每次上课都是带着临摹的作品来的,所以一开始面对的是整体的大章法。上课的内容主要是章法原理解析,讲传统的形式规律,如何构建

整体关系。

还有一个就是自修部分,其中一个步骤就是背字典,这是高校教学程序的常规。之后要构建创作的草稿,进入模仿创作阶段,这样整个的学习过程就联系起来了,形成一个日课制的学习节奏。在课堂上集中教学主要是讲章法理论史,老师示范也是围绕章法形式训练的课题,从审美角度讲大课。把高校的教学方法和书协的主干培训班结合在一起。我们的培训工作,基本是公费的形式。

本次展览非常有学术意义。以书法史为序列,把各类书体风格类型以多元化方式展开,符合我们这个时代书法多元的格局。

同时这个作品临摹展其实就是创作展的演习,落款和正文之间的关系,全篇节奏的组织,落款与印章的匹配等等都是作品创作的要求。这次展览的成效对于上海书坛的创作能力的提升会产生积极的作用。

潘善助:谢涛汪主席。应该讲,如果说本次展览具有一定学术意义和价值,那一定和我们在座的专家密不可分,没有他们的支持我们学术高度就很难体现。下面请辽宁省书协的李琳副主席谈谈。

李琳:各位老师,各位书友,大家好!我来自辽宁,我参加全国性的书法临摹展也很多次,但是这次有种耳目一新的感觉。

这次展览我们上海的作者临摹古帖种类非常齐全,还邀请了50位在中国书坛上走在前列的大家。我们写,大家也写,打破以前的常规,很有创新。通过今天上午,我们把名家的作品和我们作者创作的作品放在一起,这样一对比,学员都一目了然,我们的创作问题出在哪里,我们这几位老师引导大家理解经典碑帖,找出我们现在创作的问题在哪里,这种方式非常好。

我觉得这是我这次作为一个协会的工作人员到上海来,在组织展览方面收益最大的一方面。

潘善助:辽宁的书法临帖工作是非常先进的。我们下面请诸葛丽娜女士谈一谈对整个展览的总体感觉。

诸葛丽娜:各位领导各位书友下午好。非常开心能来参加这次临摹展论坛。章老师在前几天给我寄了一本作品集,翻开一看确实是我震惊了,作品从先秦一直到近现代,非常齐全。

我是从5岁开始学习书法的,很多的帖我都看过,但是没有动手练过,看到大家都临的非常好。到现场看了展厅作品就更有这种感觉了,整体没有特别弱的作品。写得都非常扎实。今天上午跟大家互动完后,有两个印象:一是作者都非常勤奋,作品也写得精彩。二是作者取向广博,无论什么风格,都有人去写,且研究得很深。说明上海书协在临摹这一块已经做的非常到位。今天和几位作者交流过后,发现每一位都有很多的绝活。在临摹上都有自己独到的见解。使我受益匪浅。真的感谢你们,也感谢这次展览,让我回家以后也有这种冲动来进行更多更精的临摹。稍后我会跟大家多多交流一下临帖的感受。

谢谢大家!

潘善助:诸葛丽娜老师对我们作品的肯定其实给了我们上海作者非常多的信心。下面请各位专家谈一下,古代书法家 and 当代书法家在临摹观念、手法、途径上的异同。

丁申阳:这个问题很难回答,比如王羲之这样的名家,他们很多都是日常书写,不会像现在的电脑时代,把书法当做专业去对待。我们那个时候(“文革”时代)写字,毛主席说要学一点书法,就兴起了书法热,那个时候上海有三驾马车(三大名家),我们很多是临老师的字,比如说任政先生的字,把它的字放大,所以很多上海地区都是按照他的字来练习,这样写出来的字住往比较公正、秀丽,但是缺陷就是现代人的气息比较强,老师的影子比较多。比如说你学胡问遂的字,好一点的老师他会跟你讲他是学什么的,也千方百计让你到图书馆借字帖拿出来让你拍照。如果自己作为一种消遣的,在书法上没有更高的要求就写老师的字,在单位里面就可以出黑板报,就可以脱产,就可以不劳动了(笑)。后来到全国第一届书法大赛,才知道书法有这么大的魅力,所以赶紧补课,补课的时候已经30、40岁,去临古人的帖。临摹的时候一方面是共性,一方面临比较冷门一点的。这个是我认为一定要把今天学习的方法和过去学习的方法要分开来。过去临老师的比较多,当然是临经典的最好的。有的是从上而下,还有的是从下往上,这个也会有差距,我个人认为没有定格,谢谢大家。

潘善助:丁主席是结合他自身的临摹实践,谈了不同历史时代的方法。他当时临了冷门的帖,其实这是一个高明的选择。我们下面请刘主席。

刘灿铭:中国书法史实际上就是临摹和创作史,《兰亭序》也是后人临摹的作品,古人有很多

不同的方式,最大的就是字帖的选择上,古人是比较单一的,我们现在几乎涵盖了所有的碑帖。所以当代创作非常全面,风格多样,同样一幅作品里面,它的信息、内涵也很丰富,这个就是当代人非常幸福的事情,我们看到的東西太多了。

同时也有一个麻烦,看的帖多以后,无法选择了,好东西太多,怎么来选择。比如说八大山人的临摹,就是安全按照自己的风格去写,因为个人的风格特征太明显了,你写什么都像自己。当然这也是一种学习方式。对于我们普通人来说,你的风格不是那么强的时候一定不能这样写。古人学习临摹的方式真的很多,但是从学习的过程来说我觉得与当代没有太多的区别,写的过程应该不会有太大本质的区别。但是古人的临摹实践比我们要多,从一开始,从认字开始就已经在学习了,从这个时间上,或者说勤奋上,肯定是我们无法去比的。所以说我们通过梳理中国书法历史来看,也是给了我们很多的启发。

上海书协确实了不起,虽然大家都在做,但是上海集中力量对传统表明了态度,除了继承以外还深入的挖掘,这个对其他省的书协还是有很多学习的地方。从临摹来说,这是一个发展的动态的过程,随着时间的推移,我想我们当代人在各种各样的形式上面都会有大量的思考,也是基于当代书法放在大的艺术背景之下,或者放在全球化的背景下思考,临摹的方式肯定跟古人是不一样的。

谢谢大家。

潘善助:谢谢刘主席,当代人的眼福应该很好。下面请汪永江主席谈谈,他正在研究的古人临摹方面的问题。

汪永江:这是一个非常有趣的话题。古代临摹和今天临摹的立场完全不一样,古代人学书法一开始是从字书入手的,我们现在是从字帖入手的。以东汉为界,在先秦主要是临习大篆字书,凡是涉及到文字的人都要学习。《仓颉篇》现在的历史文物,是秦代的写本。到了汉代,把《仓颉篇》以外又重新做了增补,增加了一些新的篇章,后世比较熟悉的《急就章》,也就是我们今天的蒙学写字课本,起初是隶书写本,东汉末年经杜操之手渐渐演变成草书写本,我们现在见过最早的纸本墨迹是西晋时代。

从汉元帝一直到东汉末年,学习的字书是《急就篇》。从杜操到到崔瑗、张芝,字书转变为字帖,即名家范本。东汉以后开始进入了一个新的时代,不再写一般的字书,就开始进入书体传播时代。其间临摹范本的时代是以东汉为界的。楷书和隶书的鼻祖钟繇所学习的范本主要也应该是《急就章》一类。同时,新型的字帖也诞生了,即文字学文本和文学文本组合的书仪范文,典型如索靖《月仪帖》。尤其是江南的名家,他们开始学习什么样的字帖呢?就是名家写信的范文。史载东晋的王羲之也写过《书信》,大家族教自己的子弟就是这类书信范文。就是说从西晋、东晋以后,渐渐开始演变了,增加了各种书写格式书仪,建立礼教化的古代书法实用系统。

唐宋时期的字帖在字书、书仪之外,第三种类型就是诗卷,跟我们今天临帖的属性一样,诗卷的前身就是诗帖(书信与诗文唱和的结合)。我们今天熟悉的《大观帖》,逐渐成为官方指定学习的字帖,一直沿袭到清代。还有另一条线索是考古文献的影响如清代碑学对汉碑、魏碑的学习,近现代对甲骨文、简牍、帛书以及砖铭、镜铭文字的学习。

关于古代临摹的理论,比如摹跟临的差别,南宋时期就把临摹分类了,姜夔所谓“摹得位置,临得笔意”。比较有艺术价值的是临,笔意是书法学习的目的。

从临摹的理论来看,要梳理古代临摹的方法论的理论系统,这是高校教学的主要依据。要把整个书法史的临摹的理论和实践加以总结,作为研究课题,临摹史及其理论史的梳理,这个对于今天来说是有意义的。

当代临摹的立场是以审美为先,而且今人的审美意识是非常独立的,学习书法就是艺术,没有实用性。一个汉代人写小篆,普通人要写到6000字以上,而我们今天的人是做不到的。今天的书法家艺术性很强。我把这个时代叫做“集字时代”,现在青年书法家的创作都是集出来的,不是随手自运的。我们今天的人为什么做不到?因为缺少系统的字体知识保障。我们在教学过程中,要以背字典为基础,字典怎么用呢?就是用章法来化用,章法就是解决“集字时代”唯一方法。

潘善助:请汪老师讲古代临摹史可以讲很长的时间,因为时间的关系,暂告一段落。我们下面有请李琳主席。

李琳:他们讲的都非常专业。我感觉无论是古人还是今人,学习书法都讲究取法乎上,古人也是在学习临摹前辈经典碑帖,比如王羲之向钟繇学习,李世民“萧翼赚兰亭”后,又把《兰亭序》分给近臣来临摹。我们现在能看到冯承素、褚遂良、虞世南、欧阳询的临摹本,这说明古人都是在临摹大家的作品。我们现在经常提一个问题:我们大家都在学王羲之,最后能不能面目雷同?从历史的实践证明,我认为是不可能的。唐代的颜真卿、褚遂良、虞世南、欧阳询、柳公权,宋代四大

家苏、黄、米、蔡都是学王羲之,根据个人的理解不同,形成了各自的书风,形成了各自的面貌。

再一点,我想说古人写字,因为毛笔是他唯一的书写工具,他每天如果想写字,提起笔就要拿毛笔,经常写,形成肌肉记忆,古人把写字当成他生活的一部分。而我们现代人,一提起笔,就是我要创作了,我要投展了,这种创作艺术品的目的性太明显了。“我想创作了,我想创作好”这样负担就很重,压力就增加。那么在书写当中,这种刻画痕迹就容易出现。我们也不能像古人那样随时随地写字,但是我们在创作的过程中,还是要给自己尽量调整到放松的状态,追求天人合一,道法自然。

比如说我们辽宁书协主席团,除非有急事必须要打电话发信息,可以慢慢商榷的事,我们提倡互相写信,通过书信往来督促大家,这样有一种自然书写的状态。再一点,在辽宁我们提倡临帖先把一本帖临透,通过精临一本帖,掌握书法艺术的规律,在这个基础之上,再旁涉学习其他。我们常把临帖比喻成打井,临帖目的是为了见到水。我们辽宁有很多作者,一个帖写了几天,过两天又写别的去了。几年下来没见到水,只是挖了很多坑。我们只有把一本帖临透见到水,在那个岩层上再左右挖,才可触类旁通,博采众长。所以我们一般提倡大家要把一本帖守住,把书法艺术的规律性摸透。

潘善助:谢谢李主席,她提倡要临透一本帖。下面有请诸葛丽娜老师。

诸葛丽娜:我就李主席的问题跟大家分享一下,李主席刚刚提到古时候的临摹跟现在的临摹有一个最大的区别,就是古人只要写字就用毛笔,现代人只有创作的时候才用毛笔。这样我们拿毛笔写字的时间远远少于古人。如何才能像古人一样时刻保持书意呢,我有一个小诀窍和大家分享,我们可以把手指当成毛笔,你在腿上可以写,在台上可以写,在记事本上可以写。随时随地都可以写。这种方法很有用处。

现在我讲一讲古代临帖和现在有什么差异,这个问题我没有特别深入的研究过。古代书家除了临还有很多人在摹的上面也下过相当的功夫。摹在当今不太能够做的很多了,临我们大家都会天天临写。临帖主要分粗临和精临,再细分有实临、合临、背临和意临。

刚刚几位老师都已经讲的非常详细了,我讲一下古人临摹的方法对我影响比较大的几种。一个就是合临,明代董其昌常用此方法临习,他说,我学李北海几十年,专学李北海时很像,后来将米芾不同的运笔方法掺入进去,就不像了。然而在像与不像之间,自己的风格面貌就凸显了出来。我试了一下,用他的方法临,这样临的时候就能更多的加入自己的情感和创造。二就是他们跟自然比较接近,他们都会到自然现象当中去找灵感,也就是道法自然。要做到自然生命与书写生命浑然。古人有很多从自然事物中妙悟笔法的例子,如“飞鸟入林”、“惊蛇入草”等。黄庭坚在开元寺住着,因在寺中没有其他事可做,看着无限的江山写着草书,每每都能得到自然界的启发。所以我们平时也要注意观察生活中的点滴,从自然界的生活现象当中去获得灵感。

我临习古帖时,还会注意墨法,墨色大家也要重视,墨可以分为许多层次。所谓“墨分五色”,宋代重浓墨,讲究墨实。元代浓淡相间的成分就多起来了。明代董其昌开淡墨一路。这些我们都要去研究。

谢谢大家。

潘善助:刚才诸葛丽娜老师从古人的临摹方法引出她是如何临的。各位专家是如何临帖的呢?我们就先从诸葛丽娜老师开始。

诸葛丽娜:我在临帖的时候会很认真很专注的临写,在这段时间我会一直想这个事。从纸笔开始,我会找合适于临写此帖的笔和纸。体会它的用笔,尽快掌握它的用笔特点和章法。但在写作品的时候,我完全是放松的,我刚刚在展厅看了一些人的作品,其中一位女生临了一幅八大山人的作品,觉得她写的很轻松,和她聊了一下,她说这幅字写起来非常舒服,这就对了。

回到临摹的问题,具体一点说,从结体到章法到笔法、笔势、笔意我们都要一一学习。笔法表现在点画、线条以及提按,使转,快慢,中锋,偏锋等。笔法当是最重要的。还有选帖很重要,要不断接近书法的源头。当然,临摹是一个过程,最终还是要落实到创作中去。一开始,我们临摹到一定程度的时候,可以去尝试临摹性创作,刚刚临的时候是什么感觉,就按照这种感觉来创作。如要办一个展览,要出很多作品的时候,我就会把临摹停一停,会去看一些无关紧要的书,跟书法没有关系,比如一些比较流行的书籍,励志的书籍,企业管理的书籍我都会去看,看了以后对我的创作其实还是非常有帮助的。当然哲学、音乐、美术、舞蹈,肯定对我们帮助更大。由于时间关系,我就和大家分享到这里。

李琳:我之前临帖时,把一本帖拿来,照着写,盲目通临。后来我觉得在动笔临帖之前,要加上一个很重要的环节,那就是读帖。读帖在某

种程度上比动笔临帖还重要。通过读帖,细研笔法、结字法、墨法、章法。我们可以把很多的零碎时间用在读帖上,我们坐车、等飞机都可抓紧时间去读帖,我现在在研读米芾,所以我走到哪米芾字帖就带到哪,读到哪。我常开玩笑说:有老米陪着我,到哪儿我都不寂寞。

临帖要察之尚精,拟之贵似。我经常把我的临帖习作与经典碑帖一同挂在我的工作室的墙上“核帖”,对比查看我自己到底哪里不对,我要调整自己。我的办公室来的会员比较多,我就诚恳请他们给我指点,借用别人的慧眼帮我查不足,学习我觉得就应该不耻下问,这就像家里的小孩子,一道数学题做错了,如不纠正过来,下次考试还是要错。通过“核帖”我知道我的问题在哪里,我就会注意了,所以这个步骤也很重要,使自己不断调整提高。

经典几千年流传下来,我们对之必须怀有敬畏之心,顶礼膜拜,积累创作经验。在创作的时候,我们就不能一边创作,一边想米芾那个字是怎么写的,它的结构怎么变化,这时候已经来不及了。创作的时候就是写我当时的心境,就是综合发挥临帖的成果,临帖的时候顶礼膜拜,创作的时候惟我独尊。

汪永江:从1985年开始几乎每天我都是在课堂上的,完成不同的教学课题。也就是说三十多年的教学生涯,几乎是很少自己有时间解决我要学什么,我的身份要求我始终面对学生;要么就是站在书协工作的立场上,要考虑整个省的书法创作。我的视野主要是关注古人,今天的书法专业应该怎么临摹,如何解决创作的问题。

就我个人而言,有两方面工作做的比较多:第一是读字典,用最多的时间看字典,关注各个时代字体的演变规律。第二是读书论,这是审美观念的选择,是观念上的认知。

刘灿铭:当代的临摹学习可能有两种,一种就是自己比较强大,把自己的想法贯穿于你的学习过程。第二种就是抓住一本帖字深学透,就是刚才李琳主席所说的一口井打到底。第二种方法相对保险的方法。这两种我们都有案例,我想提示一下,临摹中培养三种能力,一种就是风格的能力,要有寻找你风格的能力,第二种就是综合融通的能力;第三种就是灵活创作的能力。在临摹中逐步形成习惯性书写,你才可以进入到创作的状态。

我是属于哪一种,好像很难定位,如果一定要定位的话,可能是第一种,用自已的思考去选择传统,构建自己的风格。当然早期的话,每天有大量的书写。早期做加法,后面做减法。

丁申阳:我临帖其实是三个阶段,第一是被动的临,就是老师教你临。第二,选择性的临,就是自己喜欢,把字帖要作为最好的朋友。第三,就是方向性的临,临了黄庭坚,就去创作,临了王羲之的,也创作,自己看或者让朋友老师看,你适合写什么东西,哪个效果最快。

潘善助:我准备了十几个题目,但是想不到专家们要讲的东西太多。大家有没有问题要提问?

书友:各位专家、老师们,大家下午好。我写小字的多一点,但是我现在尝试大字,想请教一下,如何控制“势”,如何不写“平”?

诸葛丽娜:草书的特点,概括起来就是“简”和“动”,掌握草书的运动感和节奏感很重要。写大字时,重细微处更要重体势。在转折、牵引处特别要紧。一般来说要婉转、灵活。有时细如游丝,有时若断还连而气仍贯注。书法的线条变化是无穷的,在美学意义上不存在两根相同的线条。您的作品中反复出现一样的动作,这个要尽量减少;我们在写行草书当中使转提按比较重要,可以单独拿出来练。还有一个就是我们在局部临写的时候,比较容易掌握它的笔法、章法,精彩的部分比较容易临现,您可以尝试精彩局部临习。一本帖临熟练了,临多了,人会有一点麻木,我建议您也可以试试大字小临,小字大临,行书草临,草书行临。多试以后你的胆子就大了,你想怎么写就怎么写。随心所欲。

潘善助:还有最后一个提问机会。

书友:我51岁了,学书也有五、六年的时间,不想像老年大学的学员一样自娱自乐,我想取得一些成绩,还有我是上班的,我每天最多练一小时。请老师给我一些建议。

刘灿铭:按照汪永江老师说的,你学书时间还很长,如你有五、六年学书经历应该说时间也不短了。每天写一个小时肯定临摹量不够。建议你还是找到一本帖写下去,基础打牢。如果你综合能力比较强,什么都可写,大量的书写后,你的认识肯定会提升。

潘善助:各位专家,各位朋友,因为时间关系,我们今天的论坛就到这里结束。谢谢大家! (论坛纪要由罗宁根据速记整理,经演讲者本人审定)