

“书画名人”加“名人书画”就是完美启功

——访文津阁拍卖董事总经理王维

启功(1912—2005),字元白,也作元伯,号苑北居士。当代著名书画家、教育家、古典文献学家、鉴定家、红学家、诗人、国学大师。曾任北京师范大学教授、博士研究生导师,中国人民政治协商会议全国委员会常务委员、国家文物鉴定委员会主任委员、中央文史研究馆馆长、九三学社顾问、中国书法家协会名誉主席,中国佛教协会、故宫博物院、国家博物馆顾问,西泠印社社长等。

编者按:启功先生是著名的书画家,也是著名的鉴定家、诗人、古典文学及古典文献学专家。他的书画作品在拍场上同样有着出色的表现,备受藏家青睐。本期我们特推出“启功先生书画与市场”专题,向读者朋友介绍启功先生书画作品风格及理念的同时,以专访方式,介绍启功书画作品的相关市场情况,以期对启功先生的书画爱好者有所启发。

宋建华:启功先生是大家非常熟悉的书画家,一直受到老百姓以及拍场的欢迎和追捧,当然他的贡献远远不止于书画领域。文津阁自成立以来,策划组织了多次启功先生的展览及拍卖专场,都颇具影响

力。请谈谈您眼中的启先生。

王维:去年是启功先生诞辰110周年,我们在北海公园画舫斋举办了“高山仰止——启功先生书画作品及论著手稿展”。画舫斋以前是乾隆皇帝经常去看戏、读书的地方。1956年北京中国书法研究社(即北京书法家协会的前身)成立,这是新中国成立后的第一个书法社团。书社成立当年,就在北海公园举办了第一次书法展,是新中国成立初期当代书法作品在首都的集中展示,在社会上引起很大反响。自此,北京的书法前辈们经常活动于此,与画舫斋结缘。

正如这次展览的名字“高山仰止”,

启功 松泉高士图 130cm×81cm 纸本设色 成交价:RMB 5,865,000(约9.48平尺)

启功 秋山红树图 122cm×62cm 纸本设色 成交价:RMB 2,760,000(6.81平尺)

启先生德行高尚,让人敬仰。其次,启先生学问渊博,像高山一样让人仰慕。他在诗词、古典文学、古典文献学、金石学、书画以及文物鉴定等太多领域都有很高的造诣。现在社会讲“专家型人才”,其实传统文人都是打通的,各种学问相互支撑,相互丰富。综合来说,启先生的影响力极其广泛,不仅在书画领域。加上他的书法风格中正安舒、雅俗共赏,画作淡雅清新、空灵蕴藉,受到社会的喜欢,使他成为“书画名人”,而他的趣事也颇多,很多掌故如“启功不打假”,几乎家喻户晓,反过来又促成了“名人书画”。

宋建华:据我了解,今年2月份文津阁2022秋季拍卖会,“丹青功德——启功先生书画专题”拍品100%成交,获得拍卖佳绩。简单介绍一下取得这样不俗成绩的原因?

王维:这次拍卖的主题叫“丹青功德”,也很有意思,“丹青功德”这四个字是启功先生写的,但不知道是给谁写的。这个小竖条是我在别的拍卖会上拍得的。这四个字可太好了:“丹青”指书画;“功德”,“功”指成就,“德”指德行,而且“功”字又一语双关,内含了启功的“功”字——我觉得这四个字就是为启先生量身打造的,无论多少钱也要把它买下来。后来我们就把这个专题命名为“丹青功德——启功先生书画专题”,每次我们在图录的右上角眉页的地方,印上这四个字,慢慢的,“丹青功德”就成了我们的一个小品牌。

关于拍品100%成交的问题,实际不难。不是我们工作做得好,是启先生的号召力太强。我们每次最多展出拍品二三十件,少则十几件,组成一个小专题。每次的专题都是多方面照顾,各种各样的类型都兼顾一下,不仅仅只是为了市场,所以每次都会有比较好的成交结果。

宋建华:启功先生书画的价格走势可谓“稳中求进”。但这两年来,拍卖市场也受到很大的冲击,启功书画作品在市场上的行情、波动趋势如何?

王维:价格只是一个结果,导致这个结果的因素有很多。有很多跟启先生同辈的书画家,当年他们影响力很大,市场价格也不低,但现在很多人的价格和启功先生是没法比了。原因在哪儿?一方面,启先生德行高,学问功夫做得扎实,受人爱戴、敬仰,这是启先生自身的因素;另一方面,其书画的风格安舒典雅。这些是内因。外因则主要是启先生的家人,比如他的内侄章景怀先生,以及学生、相关机构等,都在为启先生做一些整理、出版、宣传工作。特别是启先生的家属,一直在做很正能量的事情,整理启先生的遗物、举办展览、结集出版,这都是很重要的因素。

启先生生前是北师大的教授,北京师范大学出版社这些年来一直在做启先生相关资料的出版。同时,还有一些市场机构,如拍实行、画廊等,共同合力,促使启先生书画的价格在艺术品市场有一个很好呈现。启先生的书画价格稳步提升,有特别扎实的基础,所以疫情期间他的作品价格波动没有那么大。

宋建华:“启功先生书画专题”是文津阁多年来的特色和专长,有些展览具有很强的学术性,并不以营利为目的,这样做的初衷是什么?

王维:北京文津阁国际拍卖有限责任公司2011年才成立,应该说,我们没赶上拍卖行业的暴涨期。像嘉德、保利这样的大牌公司,已经形成了拍卖市场的格局,其他公司目前的规模想打破这种格局是很难的。所以我们公司从一开始定位就很清楚,走专业化、学术化道路。我们每年会定期做一些学术性展览,这些展览和我们推出的拍卖几乎是无关的——即便是我们做启功先生的展览,我们也做得很纯粹,展览就是展览,拍卖就是拍卖。像2013年我们策划的,由全国政协书画室、中国书法家协会、西泠印社、福建省文化厅主办,福建省博物院、启功书院、潘主兰研究会承办的“启功、潘主兰书画展”在福建博物院展出;2015年,在京师美术馆展出的“纪念启功先生逝世十周年书画展暨研讨会”和国家图书馆古籍馆展出的“吴大澂暨晚清金石家书画展”;2018年荆州博物馆展出的“荆州博物馆楹联大展”;2021年北海公园画舫斋展出的“盛世重温 京风遗墨——北京中国书法研究社社员作品展”等。这些展览虽经我们策划,但我本人都尽可能少参与,刻意保持距离,保持这些活动的独立性。

宋建华:书画市场上流通的启功先生的作品很多,书画伪作一直以来都是干扰收藏的因素之一。对于新入场的买家,您有什么建议?

王维:首先,购买的渠道很重要,渠道一定要正。新手购买的时候,要通过一些比较有品牌的拍实行或好的画廊购买。当然也不是说他们就没有假的东西,或许也会有,但相对来说,品牌性强一点、口碑好一点的机构,买到假的几率会小一些。拍卖是公开公正的,会制作拍卖图录,有现场预展,如果看不懂可以请懂的人帮你看。另外,启先生有很多作品是出版过的,或者来源很好的,尽可能去买好的出版社出版的,或传承有序的作品。很核心的一点:要么自己懂,要么身边有懂的朋友,而且懂的朋友(专家)一定要靠谱。既然准备收藏,就要做一些相应的准备,身边有高人指点是很重要的。毕竟很多行业都是有门槛的,收藏也一样。

(文/宋建华)

倾倒之印

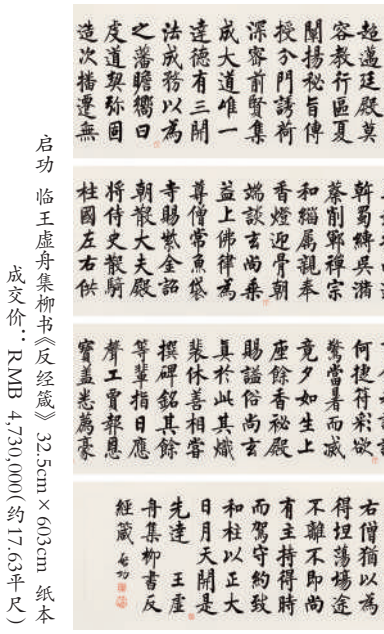
一次,启先生为别人题字后,照例落款、用章,不料铃印时颠倒了,旁观者无不惋惜,也不便请先生重写一幅,只好劝慰:“没关系,没关系。”先生笑而不答,又拈起笔在铃印旁补上一行小字:“小印颠倒,盖表对主人倾倒之意也。”于是举座重欢。

妙解执笔法

启先生讲课时,曾有人递条请教执笔法与书法优劣之关系。先生说:“以执笔法论断书法孰优孰劣,最说服力。譬如上街买包子,你只看包子质量,管那厨子是站着还是坐着捏,是五指捏还是四指捏的呢?那厨子出来说:‘有时站着,有时坐着,我是用左手三个指头捏的’你,你还买不买?左手三个指头捏褶的包子立马就不香了?咱们得先搞清楚:是吃包子,还是吃手艺?四指还是五指握管,都各自有些道理,但最终看的是作品水平。科学发展了,不定哪天研究出苏、黄、董、米如何执笔的,如果碰巧不符合你主张的那个执笔法,怎么办?总不能把他们从书画史上开除了吧?”此话通俗易懂,道理却讲得实实在在的。先生活泼的思路、超越常人的视角,独出心裁的见解透露出一串卓尔不群的气质。

自撰墓志铭

启功很幽默,且为人很谦逊。“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”这是启功66岁时写下的流传甚广的《自撰墓志铭》。

启功 临王虚舟集柳书反经跋》32.5cm×61.6cm 纸本 成交价:RMB 4,730,000(约17.63平尺)

可爱的『段子手』

幽默大师启功二三事

鸟乎

亲朋好友见到启先生总是关切地问:“您最近身体如何?”先生常回答:“鸟乎了。”不明就里的人总是莫名其妙地追问:“何谓鸟乎?”先生则笑眯眯地答道:“就是差一点就鸟乎了!”

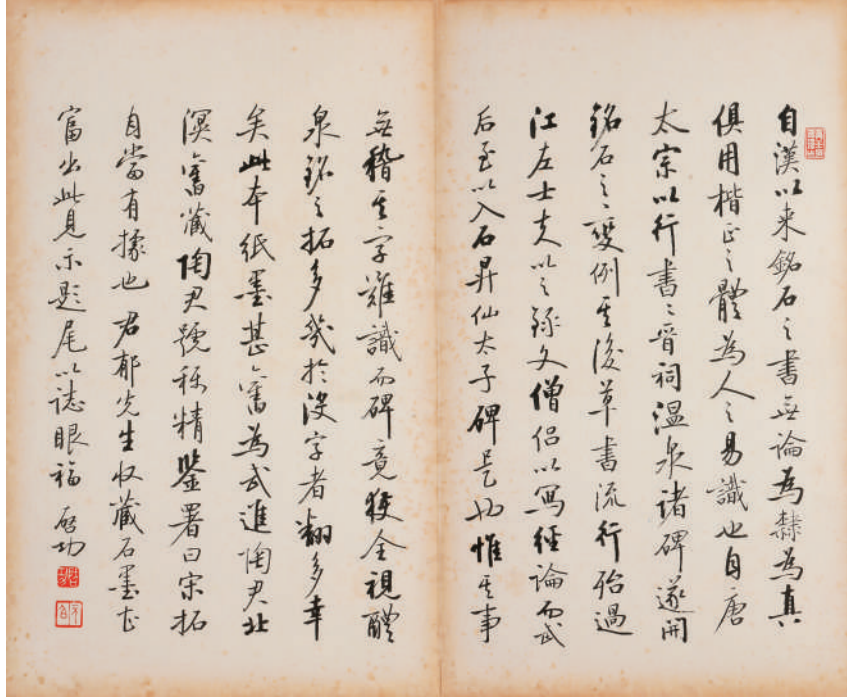
活灵活现

一次,启先生携亲友前往济南长清县灵岩寺参观一个塑像馆,看到庙前有某大画家的题词云:“灵岩名塑,天下第一。有血有肉,活灵活现。”先生觉得此四句话互不相联,语意朦胧,又不合辙押韵,“淘气”之情又油然而生,便对跟随者说:“可以在每句后面各加一字,改为‘灵岩名塑——馆,天下第一——展。有血有肉——身,活灵活现——眼。’”众皆大笑,无不佩服启先生之敏捷机智。须申明的是,先生与此大画家并无嫌隙,如此改动,纯属文人之间善意的“恶搞”而已。(摘自《启功集语》)

大有讲究的启功书画题跋

在书画作品上进行题跋,是中国书画独有的一种文化现象,而历代的题跋不仅成为作品不可分割的一部分,也成为中国书画史研究的一把钥匙,兼具艺术属性与文献价值。

启功先生是一位集古典文学、文献学、古文字学、书法史于一身的学者,其本人又是一位书画家,他一生在过眼大量书画名作及碑帖拓本的同时,也留下了数目可观的题跋。启功先生的书画题跋体现了他丰富的文史学养和高妙的艺术修为。从视觉效果、所写内容等方面考察,笔者认为启功书画题跋有以下特点:一、位置得宜;二、书风温雅;三、诗文考究;四、就题发挥;五、思想丰厚;六、动态认知。下面逐一阐释:

启功 行书跋升仙太子碑 纸本 妙篆高旧藏

1.位置得宜,是指在题跋时注意经营位置。尽管启功先生题跋过的书画作品及碑帖数量繁多,但整体上讲,除在一些影印本上的题跋(这些印刷品当然不属于“作品”范畴)外,所选位置大多讲究尊卑有序,体现出谦逊的君子风度。

2.书风温雅,是指在题跋时注意书写风格。和世人熟知的“启体”书风不同的是,启功先生的题跋书风更加富有书卷气,气息内敛、用笔精到,同时也不乏书写的日常属性,和张扬艺术性、追求展示性的“艺术创作”拉开了一定的风格差异。此外,启功先生早年的题跋作品,也为我们了解其早年书风提供了参考。

3.诗文考究,是指在题跋时注意诗

文本身的文学性。众所周知,启功先生是著名的诗人,他自己也曾说:“我终生不辍的另一项事业是诗词创作。”在《启功口述历史》中,他还详细阐述了他的诗词创作主张和经验。启功先生在古典文学方面造詣专精,赏读他的文言题跋,也能感受到他古文的醇正。关于这一点,赵仁珪先生也有相关论述,他将启功先生的这个特点归结为“艺术的学术化”,即比如“在诗词学、题跋等文学艺术作品中讨论、探讨学术问题”,“以深厚的学识积淀为基础,滋养诗、书、画这些传统艺术,使其意蕴愈加丰富”。尽管有些观点或者研究方法在其他论文中也曾出现或使用,但当这些内容以题跋的方式体现出来时,更具文学之美:“启先生学术研究过程及研究结论的呈现方式,或为诗词题跋,或为学术论文,前者的艺术性自不待多言……”

4.就题发挥,是指在题跋时注意紧扣“对象”。书画题跋的本质是“命题作文”,也就是说,所谈必须是所给的对象。启功书画题跋,往往是就题发挥、有感而发,不离题、不跑题,不说无关痛痒的话。

5.思想丰厚,既指在题跋单件作品时注意挖掘它们在美术史、书法史乃至文献学、史学方面的价值,又指当这些题跋汇集在一起出版、面世时,所呈现出的启功先生丰厚的学术思想。

6.动态认知,是指在题跋时,在不同的阶段,基于对不同材料或角度的分析,形成了不同的阶段性认知。

这些篇幅灵活的书画题跋,具有很高的文化价值。赵仁珪先生曾将它归结为三个方面:书法价值(注:根据赵文可知,这里的书法价值也包括启功先生的书学思想)、鉴定价值、文学价值。

(文/怡豪)

启功论书法中的“以理为要”

时代不同,写字的条件不同,技法的表现也有很大差别。启先生特别善于透过现象看到本质,寻找到客观规律。1977年他给徐利明回信:“当时的原迹虽已无从看到,但拿其他墨迹来比较,总有一个‘理’,有一个规律。譬如人走路,到了转弯时,脸必随着方向转向,如果遇到一个人身已左转而脸尚向右,必然是右边有事物,他在回顾。如无可回顾,那必然是他的脖子坏了。”启先生这段话讲了人的走路姿态这个通俗的例子,是说明如何还原石刻字迹本来面目,需要从墨迹中参悟。今天要想更好地学习书法,需重视书法载体背后的“理”,也就是各种不同书体内在的书写规律。

学习书法,首先提到的是结构和用笔,两者孰轻孰重,一直有争论,也是启先生在书法教育过程中特别关注的。他依学书的深浅阶段,认为结构更为重要,说:练写字的人手下已经熟悉了某个字中每个笔划直、斜、弯、平的确切轨道,再练习各笔划间距离、角度、比例、顾盼的各项关系,然后用某种姿态的点划在它们的骨架上加“肉”,逐渐由生到熟,由试探到成就这个工程,当然是轨道居先,装饰居次。

启先生说的“轨道”就是字的结构,是骨架,要首先解决好。“装饰”就是用笔,是锦上添花。这个“理”,对于初学者尤为关键,如果一开始过多注意一笔一画的用笔,容易陷入细节难以突破,而从大处着眼的话,结构解决好了,字有姿态,学习起来兴趣高,容易见成效。

练字是在正确轨道上的重复,启功认为这种重复务必准确,如对“理”的理解把握不对就会南辕北辙。他的做法是:“临帖时,经过四层试验,一是对着帖仿那个字;二是用透明纸蒙着那个字,在笔画中间划出一个细线,这个字完全成

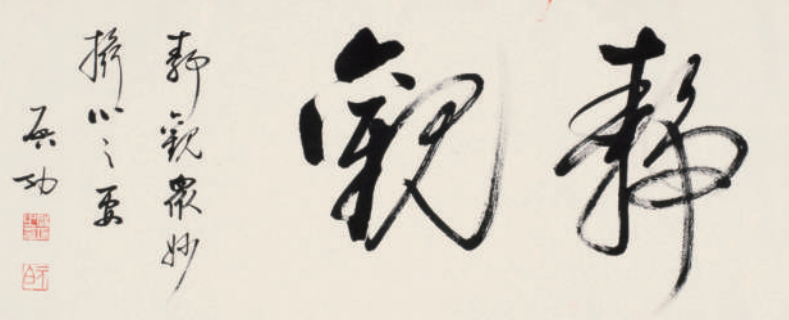
了一个骨格;三是在这骨格上用笔按粗细肥瘦加肉去写;四是再按第一法去写。经过这样一段工夫,才明白自己一眼初看的感受和经过仔细调查研究后的实际有多么大的距离,因而又证明了结构比用笔更为重要。”从中可知,第一步先对着字帖临写一遍,这好比参加体育比赛之前先摸个底儿,看看自己的实力到底如何。第二步把原字基本的骨架用一根单线勾出来,注意是在笔画中间划,这本身是深入具体观察继而熟悉描摹的一步。第三步依据这个单勾的字形,对着原字把笔画还原出来,尤其要注意笔画的粗细肥瘦。这种“解剖”式学习过程看似笨拙,但确实能发现自己的差距,进而逐步收到实效,其实事半功倍。在教学过程中,启功先生一再建议通过摹写,解决字形结构的问题。也就是在精研的学习过程中,他发现了结字秘密,就是著名的“黄金率结字法”。

在各种字体中,启功认为楷书最宜学习,他说:“虽然各家写法不同,风格不同,但字形的结构形式是一致的。各种字体所运用的时间都不如真书时间

久,真书至今仍在运用。为什么真书能运用这么久?因为这种字形在组织上有它的优越性。字形准确,写起来方便,转折自然,可连写,甚至多写一笔少写一笔也容易被人发现。”真书就是楷书,它的字形准确,书写稳定。启功说:“结字不严之运笔,则见笔而不见字。无恰当位置之笔,自觉其龙飞凤舞,人见其杂乱无章。”这个“严”字,就是精准。他也多次提到,楷书要当行书写,点画顾盼生姿,不能呆板。米芾说写字“得势乃佳”,启先生强调“不可太正”,笔下要有滋味,必须追寻其中的“理”。

由写字上升到书法艺术,在书写上有更高的要求。古代书论中有大量关于笔法、结构、章法的论述,启先生不止一次提出反对其中故弄玄虚的部分,因为这些让人对“理”更加迷惑不清。我们看经典作品,每一个字有每一字之势,都经得起推敲,但所有的单字只有放到作品中才有真正的意义。从这个角度看,经典作品中的每一个字都是唯一的,是不可移易的,这对于我们理解其中的“理”又有了另外一层含义。

(文程仲霖)

启功 行草书静观 34cm×95cm 纸本 线装书局《高山仰止——启功先生书画作品及论著手稿展作品集》

本版由《中国书画》杂志供稿

本版主编 刘光 责编 崔漫 制作 曹秉琛 E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785