

“警惕”的理由和“建设”的走向

——与张演钦聊中国绘画大写意

饶宗颐 长护美人衣 纸本设色 2003年

张演钦,羊城晚报艺术研究院执行院长。历任中国国家画院、广州美术学院、广州画院“国家青苗画家培育计划”课题组专家,广东省美术家协会中国画艺术委员会委员、策展委员会委员,广州画院特聘画家。多年专注大写意中国画、文人画的研究和创作,旁涉当代艺术的创作与策展。近期笔者路过广州走进了羊城晚报艺术研究院,观其组织的“大写意在岭南”展,听其聊有关中国绘画之大写意的所思所想,感觉颇有新意。于是反客为主,邀演钦先生走进了《中国书画》的“主编会客厅”,共同就“大写意”话题展开进行了交流。

康守永(以下简称康):与羊城晚报艺术研究院的领头人聊聊中国的传统绘画艺术是久已有之的愿望。一家大众新闻媒体创立自己的艺术研究院,是艺术界的一件幸事。中国艺术的传播有两个极端:一个是专业圈,象牙塔,阳春白雪,难接地气,传播有限;一个是非专业圈,倒是接地气,但是自娱自乐的、江湖的偏多。你们对自己的艺术活动组织冠以“研究”二字,就表明不同的追求和气质。请介绍一下研究院的背景、做法和思路。

张演钦(以下简称张):非常感谢具有超高品位和广泛影响的《中国书画》杂志的关注。确实,作为一家由大众媒体创办的艺术机构,我们和其他艺术机构可能是不一样的,因新闻人

最常挂在嘴边的一句话,是“铁肩担道义,妙手著文章”,艺术上的“道义”是我们十分注重的,具体来说,便是“道统”。理解中国艺术,有三个维度——道统、学统、政统。道统,是中国艺术千百年来亘古不变、覆压四夷的普遍价值;学统,是中国艺术千百年来的形成的表达方法;政统,是当时社会、政治、经济等和艺术结合、碰撞时所产生的综合影响。大致来说,“道义”对应“道统”,“妙手”对应“学统”,“文章”对应“政统”。

道统,引领我们对艺术保持普遍性和超越性信念。同时,我们要对学统保持深入的研究和探索,以及留意到广泛的共时态社会反应,即“政统”观照。我们做了些探索,有两个方面,一是传统中国画艺术,一是当代艺术。

传统中国画方面,主要抓了两个方向:大写意与文人画。中国传统绘画从功能性来划分,有三大类别:一是重叙事,二是偏审美,三是促悟道——文以载道、画以悟道,是中国文人画大行其道的重要原因。大写意和文人画应该能够代表我们古典艺术的最高成就。大写意,直抒胸臆,强调人的价值;文人画,强调人的价值和文化的价值。

中国画家,通过艺术来促成人性觉醒和品格提升,但离现代艺术还是有距离的。现代艺术和现代学术一脉相承,

最大的特点是终于拥有了它们的独立价值和独立地位。在前现代,艺术是没有独立性的,它是一种工具,服务于宗教,服务于政治,服务于生活、生产。即使是我们的文人画,也没有独立性,它只不过是文人们用来修身养性、自抒胸臆的工具。现代艺术则对自身的主体性、独立性有坚定的信念,努力摆脱工具性,努力让自身成为目的。

康:最近让我关注的是大写意绘画展览,展览主题是“大写意在岭南”,隐含两个议题,一是大写意,二是在岭南。就“大写意”而言,是中国书画界多年一直思考的话题,今年又有新南谊老先生一句“大写意”何在的激愤之语激起议论风浪。您可否先谈谈强调“在岭南”的议题价值?

张:今天,大写意之所以受到特殊关注,可能是因为它确实重要,是能够代表中国绘画历史高度以及未来可能的艺术门类,但又面临着生死存亡般的巨大危机。因此,靳尚谊先生的“灵魂拷问”,振聋发聩。

在中国传统艺术观念里,写意和工笔指向相反,恰成对比;“意”强调主体,“笔”突出客体;“写意”志在自由表达,“工笔”沦入我役于物。概念本身就带有严重的倾向性,重写轻工,似成共识。

实际上,工笔画也有非常好的作家,如李公麟、宋徽宗、陈洪绶,是可以和顶尖大写意画家并肩的。何谓写

意?绝不是毫无约束的情绪宣泄,而应该是最真诚的艺术表达,从这个角度来说,工笔画也可以“很大写意”。大写意的技术要领是“以书入画”。“书”分五体,草书对应的是写意,篆书、楷书对应的当是工笔。

对“大写意在岭南”的议题设置,主要是想从“道统”“学统”“政统”三个维度,探讨岭南大写意的历史和现状。岭南大写意,近现代特别辉煌,可谓独步天下,如赖少其、高剑父、饶宗颐、关良、丁衍庸,都是名震全国的大师巨匠。

康:我们在很多经典画论中可以看到对“写意”的论述。您认为“写意”是怎样一种文化?在艺术的表达上,“写意”究竟意味着什么?强化“写意”的声调,会不会走入新的死胡同?在教育 and 传播中,我们该怎么把握这个尺度?

张:说到大写意的技术表达,非常重要。任何艺术,总得借助一种途径、某种桥梁来达到展现自身的目的。应该说,写实不是大写意艺术家自以为重要的表达桥梁,超越写实才是。大写意表面上不重视技术表达,甚至它以没有手段为手段。顶级的武林高手,总是无招无术的。实际上,大写意的技术门槛不是一般的高,他们在表达技巧层面形成了独一无二的技术体系,那就是“书画同源,以书入画”。

其实,早在元代倪瓚那里,就已经破除了物象对他们的束缚。他非常有名的一句话是“逸笔草草,聊抒胸中逸气”,管他画的是竹子还是芦苇,成功破除了客观物象对艺术家的束缚。后来黄宾虹登场,才把大写意推高到了真正抽象这一步。你可以说他画的是是一座山,也可以说它是一堆乱麻。是山,又不是山。后来,赖少其自天而降,漫天云霓,他的画更抽象。你可以说他画的是山水,也可以说是花鸟。他弥纶世界的范围和能力比黄宾虹更广大。甚至可以说它什么都不是,又什么都是,因为抽象是可以容纳一切的。虽然只是一些抽象形式的集合体,却具极强的精神感染力。

简单回顾了一下历史,中国大写意艺术一直在进化、一直在发展,往越来越高级的地方发展,将来它肯定是极度抽象的。为什么?因为只有极度抽象,才能够拥有真正的超越性,超越形象,超越图式,超越文化,最后到达巅峰,拥有终极的自由与无限。此时此刻,它完全实现了它最高的合目的性。(文/康守永)

“民生书法大会”专家学术交流会暨新春笔会在京举办

近期,“民生书法大会”专家学术交流会暨新春笔会在北京举办。活动现场,多位学术顾问、行业专家、艺术家齐聚一堂,围绕书法艺术的传承与创新展开了热烈的学术交流与研讨,并为“民生书法大会”作品征集活动提供专业指导和建议。

中华诗词学会会长、国家行政学院原副院长周文彰认为,书法是中华文明的核心载体和精神象征,诗词是中华文明皇冠上的璀璨明珠,此次书法大会活动是全民诗书融合的重要举措,对传承中华优秀传统文化有着积极而深远的意义。

世界旅游联盟主席、文化和旅游部原副部长张旭表示,自“文明”系列大展开始,民生公益美术机构以极高的水准和效率不断地向社会输出优秀的展览作品和公益项目,体现了高度的社会责任担当。此次书法大会,从服务50岁以上人群的文化生活和精神追求切入,切实体现了民生书法基金会和书法馆关注“民生”的用心用情,一定能得到社会各界的广泛支持和积极参与。

中国文化艺术发展促进会书记、副主席,中国国家画院院委曾来德感慨道:几千年来书法是中国人格、学养、人文精神的象征和标志,书法从古文化传承而来,与诗词、文学、哲学等一起修养心性、滋养精神,共同组成中国人的人文精神套餐。书法大会活动,既接地气,又深度提升国民审美价值,一定要一直坚持做下去,意义深远。

清华大学教授、清华美术学院原院长、中国诗书画研究会会长鲁晓波表示,书法艺术承载着深厚的文化底蕴和独特的审美价

值,是诗书画交相辉映的结晶。民生书法大会,高度契合习近平总书记对中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的总要求,具有特殊意义,作出了民生贡献,值得大力推广。

中国美术家协会原分党组书记、驻会副主席徐里表示,书法是中华文化最具代表性的元素符号和文明密码,以书法为载体,通过广大人民群众对书法的书写,进一步传播中华文明的起源故事,对增强民族文化自信,提升国民文化素养、增进民众爱国主义情感都具有重要意义。

中央美术学院书法学院院长、教授、博士生导师,中国书法家协会理事、篆刻委员会副主任徐海感谢民生书法基金会对中国美术学院书法学院在学科建设和专业发展中的支持,此次民生书法大会的举办正逢其时,书法学院将以专业、公正、公平的态度和责任,将书法真融融入民众生活及民生发展当中,在作品遴选及评审中发挥重要作用。

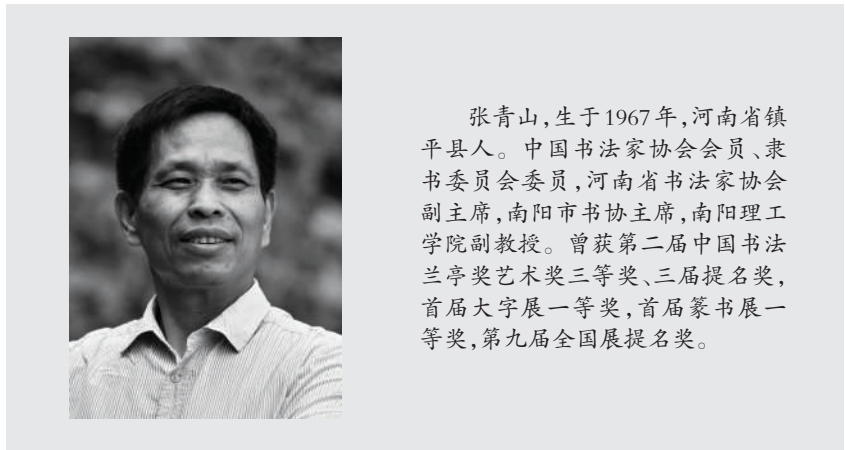
据悉,“民生书法大会”邀请中华诗词学会、中央美术学院书法学院作为学术支持单位,中国诗书画研究会作为协办单位,由北京民生书法公益基金会发起,民生书法艺术馆具体承办,中国民生银行赞助支持。“民生书法大会”作品征集活动设置了篆、隶、行、草、楷五大书体单元,同时,设置了诗词特别单元,征稿自2025年1月21日启动,至3月31日截止,全国范围内50周岁以上的诗书爱好者均可报名参加。入围及提名作品除可获得大会权威证书、入编画册外,还有机会获得由中国民生银行赞助支持的“民生积分金”。(文/孙晓庆)

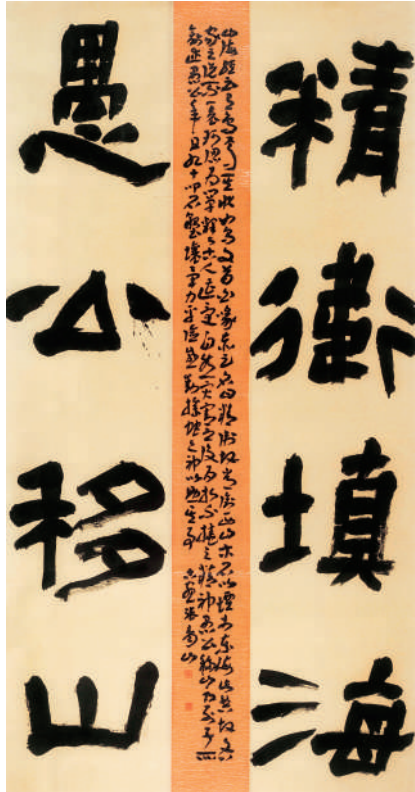
活动现场

凿汉拾魏 朴厚奇宕

——张青山书法印象

张青山,生于1967年,河南省镇平县人。中国书法家协会会员、隶书委员会委员,河南省书法家协会副主席,南阳市书协主席,南阳理工学院副教授。曾获第二届“中国书法兰亭奖”艺术奖三等奖、三届提名奖,首届大字展一等奖,首届篆书展一等奖,第九届全国展提名奖。

张青山 隶书精卫愚公四言联 180cm x 97cm 纸本

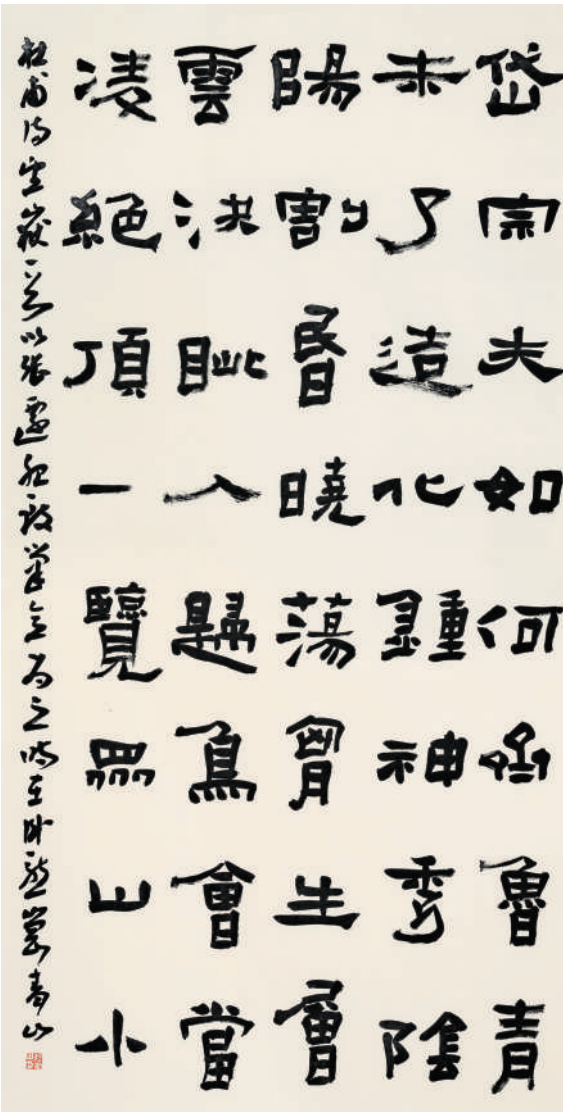
朴厚恣肆、酣畅通达、奇峭生动、天真烂漫于一炉,虽前路尚远,而迥出侪辈。其于国展屡有斩获,是其证也。

青山兄心在汉魏以上。他擅长金文、楚篆、小篆、隶书、章草、楷书、行书。其中,隶书又是其轴心书体,上以通篆籀,旁以涉章草,下以仿魏碑。楚篆又是其塑造个人面目的催化剂,是其打通铭石与墨迹的陈仓之道。如果按照“理论家”玄之又玄的分析,则楚长城过镇平,镇平属于中原文化与楚文化的边际之地,来于中原文化的朴厚正大、来于楚文化的浪漫诡谲,正好通过隶书与篆书,综合地反映在张青山的笔下。这虽然有点地理决定论的意思,然而事实的确如此。

其篆书,结字开合自如,然而线条不是流线条装饰的味道,而是万毫齐力,沉厚狠辣。如果说青山兄的篆书,早年倾心于楚篆的张扬诡谲,近年则复归金文的庄严肃正。其隶书笔墨墨酣,然而不取整饬排叠,而是收放自如、奇宕多致。近年隶书时风,或入古未深,务为变化,徒尚机巧,难掩轻浮,乃有“俗隶”之讥者,一为结体不能骨气洞达,东倒西歪,一为运笔不能逆顶涩进,描头画尾。青山兄隶书大胆张扬却内蕴金文、楚篆的图式支撑,其篆书的浑厚华滋又来源于隶书金石气息的把握。这就做到了古不乖时、今不同弊,具有长远的开掘价值。至于魏碑,青山兄虽学于龙门,但不拘其形。魏碑不论是平画宽结或斜画紧结,一團团结紧致、精气内敛。而青山兄魏碑则中宫紧蹙、四面辐射。这种结体方式在成熟楷书如柳体中才有自觉的运用,然而在张青山的作品中,与其篆书、隶书气息相通,宛成系列。也许,隶书的形端表正与篆书的崔嵬陆离相结合,具有上下贯通的潜力,其楷书巾侧锋方笔的大量运用,是独到而精彩之处,特别是侧锋下笔后,衄挫发力,生犷痛快,极富感染力。隶书演而为章草,是顺理成章之事。青山兄的

张青山 篆书陈师道《登快哉亭》180cm x 97cm 纸本

张青山 隶书杜甫《望岳》180cm x 97cm 纸本

章草徘徊于王羲之和《平复帖》之间,亦以块面结构不同于人。碑学强调求篆于金,求隶于篆,求楷于隶,首先在于溯文字之源,其次在于形式上皈依古法,挹取古意。溯源篆籀,俯贯八分,旁通草隶,才能豁然贯通,与古为徒。

如果按传统区分方法武断地划分,青山兄也属于碑派书家,行草应非当行。然而,正所谓“能者无所不能”,青山兄的行书以米芾为姿态,以篆隶

为点画,沉厚朴茂,而不失流动跳荡,居然着手成春。这当然得益于深厚的临池功力,更得益于他的“思想力”和创造力。

继承与创新是书法永久的话题,继承已经不易,创新更难。青山兄是创新有成的。在创新的过程中,每一步都受到周围环境的影响,同时接受周围环境的检验。也许,青史留名的创新家,在当时不过是一群中的一员,

而不过在某一点、某种程度上,奠定了恒久价值。而这恒久的价值,却又并非空穴来风,往往来于既往的历史,被独到的眼光所发现、肯定而发扬。树大者必根深,根弥深而叶更茂。像青山兄这样的“农民书法家”,是不会沾沾于多次获奖而不事耕耘的。我佩服青山兄的传统基础和融会能力,更倾慕其不浮不躁、素心若雪的品格,也更期待他的辉煌。(文/孟会祥)