

文化  
艺谈

# 学楷书 有六难

◆ 刘小晴

本月下旬,我将在南京路朵云轩举办楷书展,向大家汇报我学习楷书的体会。我觉得,要写好楷书,不是易事,究其原因,有六大难处。

一曰:楷书以平正为善,此世俗之论,馆阁之失也。试观魏晋人书,能各尽字之姿态,何拘平正二字,妙在于平正中寓险绝之姿态,正而不板,奇而不怪,则幽姿秀色,自溢出于腕指之间,有胆有识,方可臻此境界,然“险”决非不合情理之变形与夸张,而在微妙变化之间,此亦知常达变之道,胸中有浩荡之思,腕下乃有奇逸之想,此楷法之一难也。

二曰:楷书不难于齐整,而难于参差错落中求齐整。其中有奇正、大小、长短、阔窄、肥瘦、开合、伸缩、俯仰、向背、浓淡、枯润、曲直、藏露、方圆、虚实、疏密等变化,岂可大小一律,前后一等,上下齐平,状如算子?魏晋书法之高,良由能各尽字之姿态,不以私意参之耳,此楷法之二难也。

三曰:楷书虽以静为主,但妙在静中寓动。点画与点画之间,笔断而意连,

形不贯而气贯,其趣如水之兴澜,其体如珠之走盘,笔笔能兜得转,盘纤于虚,隔笔取势,空际用笔,为无形之使转,此法从行草中来,火候到则呼吸吸,如风行水面,自然成文,信手挥洒,头头是道矣。血脉相通,楷法自活,另楷法亦有行气,其方法从体势欹侧中来,于奇正错落中行气自贯,行行要有活字,字字须求生动,得势则无不如志,此楷法之三难也。

四曰:楷书要力求点画外形挺拔完美,但妙在内在之质感。点画两边不光而毛,逆势涩行,自有无穷之韵味,所谓“藏骨抱筋,含文包质”。黄山谷有言“笔中有物”即是指形式内在之美,此法从旁通篆隶中来,质之趣近古,惟质之中藏者自能得赏音于千古。骨肉相称,文质相谐,刚柔相济,雄秀相参是楷法用笔之最高境界,此楷法之四难也。

五曰:楷书用笔当以沉着为主,沉着则不浮,又贵在虚灵,虚灵则不板。书写楷书妙在得一“韵”字,韵即一种和谐之节奏,于起伏、曲直、藏露、轻重、徐疾

中展现生命之律动,节奏又可产生墨色浓淡枯润之变化。从审美层次上来说,“韵”又是贯穿整幅字中一种飘逸风度,雍容自如,悠然自得,无丝毫着意之态,如竹篱茅舍,老鹤疏梅,一种清气绝尘寰,此楷法之五难也。

六曰:楷书妙在得古人笔意,又贵在展自己之风神。晋唐诸家皆以石碑为主,结构虽存,笔意全失,历代书家临之,因理解不同,风格迥异,所谓“意”即贯穿于整幅字之间统一笔调,或古质、或奇逸、或清秀,或雄浑,是作者之想法,审美观念、品位、性情、追求之自然流露,亦是形成自己风格与面目之重要因素,得古人形似不如得笔法,得笔法不如得笔意,得古人之笔意,不如展自己之风神,离形得似方为高手,此楷法之六难也。

以上六难,须穷一生精力,全身心赴之。若天能怜我,假我以时日,余当知难而上,旁通篆隶以求其质,流溢草书以挹其气,或能百尺竿头,更上层楼。而书法以沉着为本,本立而道生。

海上  
印社

# 「西泠印社中人」葛昌楹

◆ 韩天衡 张炜羽

如今,我们读到印人所刻的“西泠印社中人”无虑数百钮,而却是以九十八年前吴缶翁为葛昌楹所作为滥觞。与财力雄厚,能幸运地捕捉到历史机遇,一举收购千余钮明清流派印章的华笃安不同,近现代醉心于前贤篆刻的收藏家们,大都经历了铁积寸累、聚沙成塔的漫长寻觅阶段,这些耗费一世心血的艺术珍品,一些藏家最终将其无偿捐献给了国家,为后人所敬仰。葛昌楹也是其中的一员。

葛昌楹(1892—1963),字书微,号晏庐、望葦,别署以成室。浙江平湖湖人。出身于藏书世家,祖父葛金焯、父亲葛嗣澍,皆嗜嗜古籍善本与名人书画,家中专辟“传朴堂”与“爱日吟庐”,皮藏经籍方志和古今法书名画,聚书四十万卷有奇,被张元济誉为“浙西之冠”。葛昌楹少年就读于稚川高等小学堂,及长入苏州东吴大学,民国初移居海上,与季弟葛昌枬均为吴缶翁座上客。葛氏昆仲温雅恺悌,酷嗜印章,又出之富裕的书香世家,十七、八岁时即敦请年近

古稀的胡夔为其刻姓名对章。海上印人徐新周、吴隐、丁仁、郑文焯、王大炘、赵叔孺、王福庵、吴涵生与之游并频频走刀。缶翁前后为其兄弟镌印达四五十余钮,皆为精品,代表作“西泠印社中人”,就是年轻的葛昌楹在成为西泠社员之后,缶翁于1917年应印社创始人吴隐、丁仁之请,刻赠葛氏者。此印不仅铭记着数位西泠前辈之间深厚的金石友谊,而且已成为每位印学爱好者魂牵梦萦的“天下第一名社”中人的标志性符号。葛昌楹之名已与民国初期篆刻史无法分割。

葛昌楹竭力购藏明清流派印章数十年,不仅对闻名遐迩的大家作品网罗殆尽,对不出闻巷的隐逸高手和以“诗文道德卓犖人寰,不以艺名而其印可传”者,也尽心收罗。葛昌楹谨遵“宁慎不滥”的家训,对一些“貌合神离,稍介疑似,辄屏不录”,以致当著名金石学家罗振玉见到传朴堂藏印时,也赞叹其“无一贻作厕乎其间,其鉴别之审慎又可惊也,为之狂喜。”1925年,葛昌楹从收藏的两千余钮明清名家手刻中,精选出126位印人的代表作400方,辑为《传朴堂藏印菁华》十二册,与同道合辑的《丁丑劫余印存》、《明清名人刻印精品汇存》,皆成为民国印坛不可多得的重要篆刻谱录。此外,葛昌楹曾将自藏的吴熙载、赵之谦两位篆刻大师的一百二十余钮刻印汇为《吴赵印存》,并在1943年重辑时,增加了印面墨拓,称:“以治印谱者,仅朱拓印文,刀法未能尽显,后世学步邯郸,第求貌合,不觉神离。乃复墨拓于次,与朱拓相为表里。让翁浅刻,悲庵深入,二家刀法之不侔,庶几呈现于纸上。”开创了印鉴谱录之新格,为后世印人在无缘见到原作时研究刀法,提供了珍贵的范本。

葛昌楹极大的收藏热情也曾被某体制仿者所利用。其藏印虽成百上千,但“仅限明清两代,宋元印一无所得”。印人汤临深窥中时机,采用旧犀角、象牙,仿刻历代书画中宋徽宗、苏轼、黄庭坚、米芾、赵孟頫、王蒙,及明代吴门四家、董其昌等大家印鉴近二百方,并不惜让同乡托儿于氏登门,胡编来源,谎称“因藏奔甚秘,未为乾嘉诸老所见,故无谱录行世”,使自认为古缘匪浅的葛昌楹欣喜万分,全盘收入,为此还得意地辑成《宋元明犀象玺印留真》印谱,陷入了尴尬的圈套。

至上世纪五十年代初,迫于生活的艰难,葛昌楹无奈地将大部分珍稀的藏品转让给方节龢和华笃安,只保留部分精华。至1962年,出于对缶翁与西泠印社深厚的感情,他将遗存的43枚明清流派传世之作捐赠给印社,其中包括文彭“琴罢倚松玩鹤”、何震“听鹧深处”、邓石如“江流有声断岸千尺”等经典作品。这样一位不善刻印,却在印章收藏、辑谱上作出

杰出贡献的西泠印社早期社员,是永远值得后人尊敬的。



■ 吴昌硕「西泠印社中人」

印坛  
点将录  
95

# 《老屋絮语》的美学品性

◆ 青田

近日,“似水流年——张复兴江南水乡中国画展”在上海图书馆举行。我看到画家张复兴创作的一组名为《老屋絮语》的新作(右图为其中一幅),和他以前的水乡作品风格相比又有了新的变化。张复兴以描绘江南水乡而闻名画坛,因擅长表述江南诗性而被誉为“水乡丹青诗人”。画作迷离、朦胧、灵动、明媚,每一幅都蕴含着动人隽永的意境。

细析复兴以往的水乡作品,描绘的都是寻常的景物:乌顶白墙、小桥轻舟、烟柳曲水。他遵循的是超凡脱俗,令人愉悦的审美意识,大自然美丽的细节,由水滋养的和谐生态,一直是他画笔敏感的触点。欣赏他的作品,我们很难找到扭曲的形象,张狂的笔墨,或者对意境的过度解构。青年时代他就熟读诗人有关江南的浅吟低唱,更酷爱旋律曼妙的古典音乐,从这种文化心理和情感表达出来的,必然是韵味修长的书卷气息,是氤氲首尾的感人诗意,可以说复兴江南水乡的画风是对美的普世和经典性别开生面的解读。

而新作《老屋絮语》则不同,作品的调子是沉郁的,靛色迷漫纸面,令人感觉到凄迷和神秘。河水幽幽,岸树幽幽,蓬船幽幽,几处老屋相挨而立,歪歪斜

斜地独守孤独和冷寂。

画家对气氛的把握和刻画具有独到之处。他并没有像其他画家那样,为表现江南旧韵而精到地刻画老屋败旧的蚀痕,也没有特意地描绘逝去的时光留下的斑驳沧桑,而是以惯用的大写意手法,极其舒展而自由地抒写与老屋相关联的环境整体风貌。在这个整体遗风中,每个细节又似乎都会生动地向你讲述自己过去的故事。

令人称道的是,画家表达内心的怀旧情结,却不消沉,画江南老宅的幽深和寂寞,却涂抹上一种明亮的当代情致。他将光感不同寻常地运用到中国画中,成为这组老屋系列的亮点。金色的阳光,透过暖暖的天空,投射在台阶、石桥、江面和舟篷上。这屡屡点点的光波,让整个画面一下子光亮、灵动起来,似乎将老屋所承载的诗意传递释放荡漾开来,使人不由地想起了无数首脍炙人口的佳句:“月上柳梢头,人约黄昏后”,“孤村芳草远,斜日杏花飞”,“斜阳却照深深院”。虽然他借鉴了西洋画类似伦勃朗的聚光手法,但仍运用中国画的留白,依旧表达了江南水乡的浓浓诗意。所不同的是,画家在这里摆脱了传统笔墨和自身程式的束缚,大胆创意嫁接,



使中国画具有了现代的话语。

“老屋”以沉郁的色调和略带感伤的意味,颠覆了画家以往作品中轻盈、明丽;以明炽的光感和深邃的空间强烈对比,破解了感性形式的含蓄、温润。画家不再以观者赏心悦目和画者情感的自然表现为美学的至高追求。在人生和艺术步入暮晚境,或许更注重形而上的思考和对艺术本质的表达。

匠心  
独运

# 陶瓷绘画绽放新蕾

◆ 夏龙



■ 杨武《松下听泉》

近年来,一个群体正渐渐从民俗瓷绘的历史中走出来,独立在陶瓷绘画的艺术之路上探索。在这个因展览而聚集的群体中,有一个代表性的人物叫龚循明。龚循明针对陶瓷绘画作为严肃艺术的探索,它桥接了东西方文明的形态耦合点,将陶瓷绘画作为器物装饰的历史导向了陶瓷文化场域历史在绘画部分的独立语法形成,并与西方架

上艺术在语言学维度上有了共性交叉。如此,一个松散的艺术创作交流团队,一个完全迥异于景德镇历史传统的陶瓷绘画流派几近形成;由此,一场全新的展览“2015年度畅销榜陶瓷艺术家上海联展”在上海拉开帷幕,一场风格迥异的视觉盛宴在世界你好美术馆绽放。龚循明,现任景德镇青年画院院长,他书法功底扎实,笔力强劲,自具风采。瓷画艺术更为出色,“奔马”神采洒脱,独领风骚;“印象山水”的精彩夺目,自成体系;“野趣”,将内心的感悟与景德镇深厚的瓷文化相融合;王辉,独创“青花分水泼墨彩”装饰手法;马丁民,中国高温釉新彩瓷画派的创始人;盛炳华,综合绘画功底深厚,作品生动传神、意境深远。群星闪耀,异彩纷呈。“2015年

度畅销榜陶瓷艺术家上海联展”,将艺术与市场交融,打造一场展示艺术新星,见证未来力量的陶瓷盛宴。

12月6日下午,“2015年度畅销榜陶瓷艺术家上海联展”由世界你好美术馆、中国工艺美术品交易所共同举办,是世界你好美术馆打造“中国艺术跨年交易榜中榜”的首发项目,是针对艺术陶瓷品牌的重新塑造。“2015年度畅销榜陶瓷艺术家上海联展”至2016年1月5日结束,致力搭建景德镇现当代陶瓷艺术品交易、宣传推广、金融服务平台。展览邀请到以龚循明为代表的景德镇少壮实力派艺术家,包括廖野、邹放水、熊梦飞、王辉、杨武、马丁民、由翠青、盛炳华、陈厚卿等18名青年艺术家参展。