

谈艺录

书法欣赏的五个标准

——对话著名书法家羿耿庵

当代书法流派之争、审美标准一直是业界热议的焦点,面对这些出现的新变化,书法创作应该如何传承?何去何从、如何发展?著名书法家羿耿庵就古代经典书法的学习、审美、流派阐述了自己的观点,他认为,书法家要追求心灵境界和心性修为,多读书,养胸中之逸气,要重视作品中蕴含的“书卷之气”,读书可以免俗。

北京商报:现在喜欢书法的人越来越多,但不知道如何去学,学好书法有什么捷径和方法吗?能否谈一下这方面的经验?

羿耿庵:爱好书法的人越来越多是好事,但学书法光有热情是不够的,还得讲究方法,更没有什么捷径。

学书方法很多,我的观点是:学书法要取法古代经典、取法乎上,不薄今人爱古人。学书入门原则是:“篆隶学秦汉、行楷学晋唐”,在具体的学书过程中,还要讲究一定的方法,如:写“二王”系的行书,最好要先有“王系”楷书基础,如果学魏碑,则很难写好“王系”行书,这是因为它们各自的笔法不能对接;写楷书,最好同时学习行书,要逐渐将行书流动的笔意融入到楷书中,这样容易将楷书写活;写隶书,还得学习篆书,因隶书上承篆书,虽相对独立,但与篆书在笔法和结体等方面有密不可分

的联系,学隶书的同时,进一步研习篆书,能将隶书写得更古朴,也能减少用字错误。

秦汉和清代都是篆隶书法的高峰,许多流传下来的作品都是经典,但清代的篆隶书法源于秦汉,所以学习篆隶书法,起步阶段最好直接取法秦汉,待有相当积淀后,再进一步转学清代篆隶,这就是“取法乎上”。这些都是前辈教诲的学书经验,也是自己多年来学书实践积累的一些体会。

北京商报:您是如何看待当代书坛现状的?现在书坛流派、风格很多,有所谓的传统派、学院派、流行书风,还有所谓的俗书、丑书之分,能否谈一下您在这方面的看法?另外,如何鉴赏一幅书法作品?

羿耿庵:当下是经济繁荣、飞速发展的信息化时代,艺坛也异常热闹。与老一代书家相比,我们是非常幸运的一代,艺术家首先要关注艺术本身,抓紧宝贵的时间,争取在艺术上有所收获。因此,除了读书、练字之外,还要拓展视野。

当下书坛所谓的“流派”、风格确实很多,我认为书法创作上并没有所谓的传统派、学院派、流行书风等;只有水平的高低之分,若非要分类,主要有这几类:一是书法圈内人认为好的,而圈外人不得好的是“雅书”;二是书法圈内人认为不好,而圈外人觉得好的是“俗

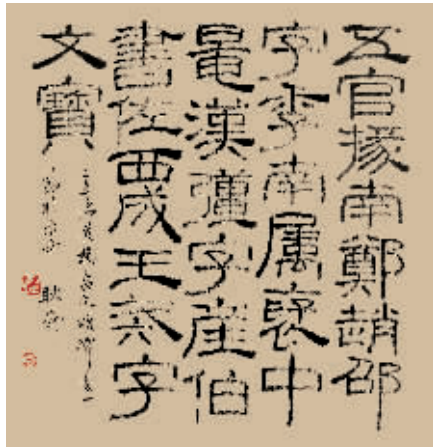
书”;三是书法圈内人、圈外人都觉得好的是“雅俗共赏”之书;四是书法圈内人、圈外人都觉得不好的就是“丑书”。

还有一些人认为,欣赏一幅书法是没有标准的,当然,仁者见仁,智者见智,我认为,欣赏书法是有一定标准的,可从五个方面来欣赏:一是字的结构;二是字的笔法;三是章法布局;四是用墨;五是内容。楷书是楷书的结构和笔法,隶书是隶书的结构和笔法;一个字写好了,组合成一幅作品,就得讲究整体效果,其中还包含墨法;在此基础上,还要讲究内容要高雅,不能低俗,如果这五个方面都到位了,就是一幅很好的书法作品。好的书法作品,能体现出正大之气“书卷之气”和静逸之气等,给人以美的享受。正大之气就是要传承经典书法中的正道,取法乎上、探本溯源。

清李瑞清说:“学书尤贵多读书,读书多则下笔自雅。故自古来学问家虽不善书而其书有书卷气。”此外,书法属寂寞之道,讲究静,静就是清静。心不静,则字不纯,否则,书法是很难达到一定的境界的。

北京商报:据了解,您至今已办了20多场个人展览,从展览中有何收获?

羿耿庵:我25岁办个展,恩师沙曼翁、上海书协高式熊、周志高等著名书法家均前往指导、鼓励,之后又应邀在北

羿耿庵作品

京、南京、泉州、香港等地先后多次举办。为了拿出精品力作,每次办展我都要集中相当多的时间和精力用心创作,这对我有很大帮助。但这只代表过去,对我而言,每次办展既是展示,也是一次否定,只有在不断否定中才能逐渐成长。

时间最宝贵,健康很重要。现在我还是将时间主要用于读书、习书和外出游历,仅去年就走了南北12个城市;“读万卷书,行万里路”,对一个艺术家的成长是很有必要的。恩师沙曼翁在他69岁时对我说“与林散之先生相比,还是个小弟弟”,那我现在的书路很长,只有不断努力,才能对得起前辈的教诲。

北京商报记者 隋永刚

关注

刘有志:先人品 后艺品

天地有大美,美在自然中。人与自然,息息相通,只要用心观察,体味它的真性情,就会发现自然之美。刘有志擅长山水、写意花卉创作,在他的作品中,自然中平凡的景物构成了他画作的主要内容,他用画笔勾勒出大自然的宁静韵律之美。

中国画讲究师承,犹如师傅的衣钵,传于后世弟子。虽一脉相传,但弟子之中,因悟性、修为各不相同,所达到的境界也必有高低。清代画家邹一桂说过:“一摹两摹,瘦者渐肥,曲者已直;摹至数十遍,全非本来面目。此皆不求生理,于画未明之故也。”刘有志重视传统,他进行了大量的临摹训练,为以后的创作打下了很好的根基。

风格的形成离不开传统学习,但也不能一味地模仿。在刘有志眼中,艺术要师承传统,要师承老师,还要远离他们的风格,走出自己的路,这也是对老师、对艺术的尊重。

刘有志笔下的艺术作品在师承的基础上,不断创新,形成了鲜明的个人风貌。他的写意花鸟画,秉承前人的传统精华,突破求新。

他的山水强调用笔的书写性,强调笔墨的变化性,强调简约、以少胜多,强调气贯、一气呵成。他的书法笔墨上、造型上、节奏上、气势上具备精确的掌控能力。对神、韵、情、趣表现得淋漓尽致。他笔下的物象,姿态万千,生动传神,以雍容大度的气象阐释出清澈无尘的气韵,峻逸雄奇。这源于他对自己严格的要求;古人讲画画要废纸三千,此言不虚。创作来自不断的研习,来自细心的观察,来自有感而发”。

刘有志的书法,善于挖掘与中国其他艺术技法的深层联系,尤其注重对诗歌韵律的研究,并将其融入创作之中,独具韵味。中国传统文化十分强调人与事联系的必然性,认为“什么样的人”就会做“什么样的事”;“人”决定“事”。著名艺术大师李苦禅也曾说过:“做人无格,画画无味。”刘有志做人讲义气、重感情,并把这种性格带入了他的书法创作中。他重视先人品,后书品。他的书法作品许多都以诗、词、联及名言警句等为书写内容。他勤于操守,行于正道,以德示人,以心换心,为人从艺注重自身

修养。他管教人,但尊重人格;他弘扬公正,通达人情,有种“天行健,君子以自强不息”的精神,凡是与他接触过的人都能感受到他的谦虚和诚恳。学艺几十年来,刘有志在工作生活中诠释着他的书法追求。

“艺到天机流露处,无今无古寸心知。”中国艺术鉴赏,画以静为贵,书以静入极致,其生命乃心手相应,才能笔精墨妙。艺术家造诣须有“痴人的开拓”的意志。接触过刘有志的人都被其痴情所染,为其作品所动。真正忠于人生的艺术家,人品画品相互表里,浑然一体。其对艺术的痴态和对世俗的淡泊融入他的个性之中。刘有志以美、正、清、和、爱作为艺术追求。近年来,他的作品广为藏家认可,而他依然不骄不躁,潜心创作,为艺术的传承和发扬默默耕耘。

北京商报记者 隋永刚

刘有志

字如潇,北京大兴人,自幼酷爱书画艺术。多年来一直研习中国画创作,现为北京湖社画会会员。

《道法自然》

《唐人诗意》