■2021年6月4日 星期五 ■责编:贠艳玲 美编:王 珊 校对:王会娟 安陽日報

中国书法名城安阳书法名家

俊逸出众 雅俗共赏

安阳书家管遮嵩篇

天真烂漫是吾师

——浅谈书法创作中的风格意识

□管遮嵩

艺术风格是在艺术创作中表现出的创作个性和艺术特色,西方美学家讲“风格即人”。具体地说,风格是创作主体思想品质、知识修养、性格气质和审美情趣、艺术理念、创作技巧于作品中的自然流露和表现,是评价艺术家艺术创作的可识性标志。作为一门高雅艺术,书法艺术的个性风格是以作品的风貌和格调来说的,是书家个性气质和特点的表现。风格不是任何书家都具有的,而是在艺术上臻于成熟的书家才有。臻于成熟,是指书家形成了独特的创作个性,这个创作个性是书家个性气质、审美意识、艺术才能等精神特点的总和,我们把这些俗称为“字如其人”。形成自我风格并独树一帜,这是每个艺术家都孜孜以求的奋斗目标。然而,自我风格的形成绝非轻而易举。若无“池尽墨、笔成冢”的功夫,没有“读万卷书、行万里路”的学识与阅历,是无从谈起的,而且即使具备了这些条件,也未必就能独树一帜。未学而成是没有的,但学而不成的事却比比皆是。

有人曾提出,绘画须写生,书法须写死。以为学绘画要取得成就,必须外师造化,从大自然中得到创作素材与灵感,亦石涛所谓“搜尽奇峰打草稿”。而学书法要想有所成就,只有临帖。我想,临帖当然需要,尤其对于初学者,是不二法门。中国书法艺术是在继承前人的基础上不断向前推进发展的,当代书家尤其是少数自己以为已形成个人风格的书家,不想再回到经典中去,而且即使面对经典,也难做到“察之者尚精、拟之者贵似”。他们没有明白在创作中遇到的问题应当到临摹的那一阶段去探寻答案。这样的创作理念是难以创新和超越前人的。历代大家强调学习艺术要用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来,就是这个道理。经典是不可复制的,是难以超越的,对经典的学习贯穿于书法艺术创作创新发展的始终。许多书法家一生从未放弃过临摹,吴昌硕晚年临《石鼓文》“一日有一日之境界”,事实上这是艺术创作规律的反映。人的性格是不同的,地域、环境、社会经历、生活习惯也不相同,只有在继承传统的前提下大胆创新,又通过不间断的临摹再提高,才能创造属于自己的又为世人承认的艺术风格。

书法是书写汉字的艺术,其自身特点决定了书家必须具有较高的知识水平和文化修养。书家的知识结构包括文学、文字学、艺术、音乐、美术、雕塑、舞蹈、历史、哲学、宗教以及对社会生活和客观事物的感知等。这其中,文学修养显得尤为直接。二者通过艺术家的思想与想象去领略形象、旋律及意境,并通过“移情”来更多地表现创作主体的学养才情和审美情趣。在中国古代书法史上,凡是书法大家,多数知识广博、学养深厚,如苏轼、黄庭坚、陆游等。王羲之的旷世之作《兰亭序》不仅被誉为“天下第一行书”,而且是一篇脍炙人口的优美散文。深厚的学识修养大大提高了书家的艺术表现力、想象力与创造力,进而识别能力、鉴赏能力及洞察能力也会得到相应提高。当个人的知识结构能够控制自己的创作活动时,就会进入一种“无我的状态”,冲破前人固定的藩篱,创作出具有自己独特风格的艺术作品。

书法是抽象的线条艺术,线条是书法艺术构成的核心要素,是书法赖以延续生命的唯一媒介。书法线条质量的好坏,决定着作品艺术境界的高下,不同的线条构成不同的艺术风格。但线条是一个极为宽泛的概念,在其他艺术形式中也存在,如素描、建筑、舞蹈、雕塑等,无处不存在线条的价值。线条是书法艺术的语言,书法美其实是由长短不等的线段按照一定美的规律进行的艺术组合,因此说书法艺术是线条的艺术。当然,这种线条并非任一自然线段,而是指那种彻底摆脱了图画性质从而变成适合文字点画书写的线条。一个书家想在笔端露出己意,必须在线条的质量上下苦功夫。无法之法为至法。书法到了无上境界,就是我即是法。别人不可,而我则可。即使有败笔、有习气也并无妨碍。大家有习气,正如牛羊肉之有膻气,如果没有这股区别于其他肉类的独特膻味,牛羊肉的滋味也就丧失了一半。看一个人的作品集,自然也欣赏其代表作,如果是带着研究的眼光看,我倒更喜欢一些随意的、不准备当书法发表的东西,像书信、便条、诗文的草稿。这当中自然也会更多地出现一些不经意的线条,即我们所说的败笔。有些败笔倒使我看出了书家的平易近人。我喜欢看写失败的线条,并不是受那种“以丑为美”的变态心理所支配,也并不提倡与传统对立。不少未成熟的书法爱好者、书家的线条书写我并不以为然。至于那些故作姿态的夸张的线条,那些有意涂涂改改把已经确定的文字再还原成草稿样卜妻为裤的做法,看了使人恶心。我喜欢的是透过书写不成功的线条,更深刻地领悟到书法艺术的功力美和自然美。

中国书法是传统的艺术门类,同时又是受世人喜爱的现代艺术。书法当随时代,是每个书家不可回避的课题。当代社会是一个信息发达、观念超前、日新月异的时代,因此,在书法创作领域,既需要书家扎实地继承传统,更需要书家进一步强化真正的创作意识,强调作品意识,将时代精神贯注于书法创作之中。一个时代有一个时代的政治、经济、文化特征,有一个时代的审美取向和艺术观念。同样,一个时代又有一个时代的书风,每个书家尽管因生活背景、生长环境、审美观念、文化修养不同而具有各自的风格,但在整体上书家的创作风格无疑要烙上他所处时代的印迹。在世界经济全球化、信息高度发达的当代社会,书家只有站在历史的高度来审视当今的书法创作,并投身于改革开放的实践中去,才能逐步确立属于这个时代的特征、表现这个时代气息的个人艺术风格。

在艺术创作上,伴随着对外开放,大量西方先进艺术理念和观念的涌入,尤其是中西先进文化的交流与碰撞,使当代书家得到了更为广阔的创作空间。任何艺术都要服务于现实、服务于生活,书法创作也不例外。今天我们的书法创作,既包括在作品的内涵上下功夫,使作品充盈时代气息和时代精神,又包括走向生活与社会,了解现代人的状态、理念、审美和追求,让自己的创作被世人所接受的同时,更加注重自我,让个性在作品中自由自在发挥。成功的书家都是在不断地否定过去、探索未来的过程中逐渐成熟的。林散之的艺术风格在20世纪50年代已见端倪,虽然在以后的数十年中他坚定不移地走自己的路,然而他20世纪60年代的作品飘逸,20世纪70年代的作品苍劲,20世纪80年代的作品秀润,获得了“现代草圣”的赞誉。其他如沙孟海、王遽长等老一辈书法家,他们既是超越古人、自立面目的典范,也是不断超越自我、提高自我的楷模。而当今也有不少取得少许成就的书家,洋洋得意,不求进取,日渐萎缩。任何一个卓有成就的艺术家绝不死守已取得的“既成”。当然,舍弃眼前的成果去追求更高峰,是要有足够的学识和勇气的。但眷恋于眼前的荣誉,故步自封不再前行,无疑会半途而废。书法的未来属于有风格的人。

能否成为书法家并不重要,但为人为书的关键一条是必须要自然。用一句苏东坡的诗来为本文作结:天真烂漫是吾师。

小篆对联释文:

半壁起危楼,岭如屏,海如镜,舟如叶,城郭村落如画,况四时风月,朝暮阴晴,试问今古游人,谁领略万千气象?

九秋临绝顶,洞有云,崖有泉,松有涛,花鸟林壑有情,忆八载星霜,关河奔走,难得西迟故里,来啸傲金碧湖山。

书家简介

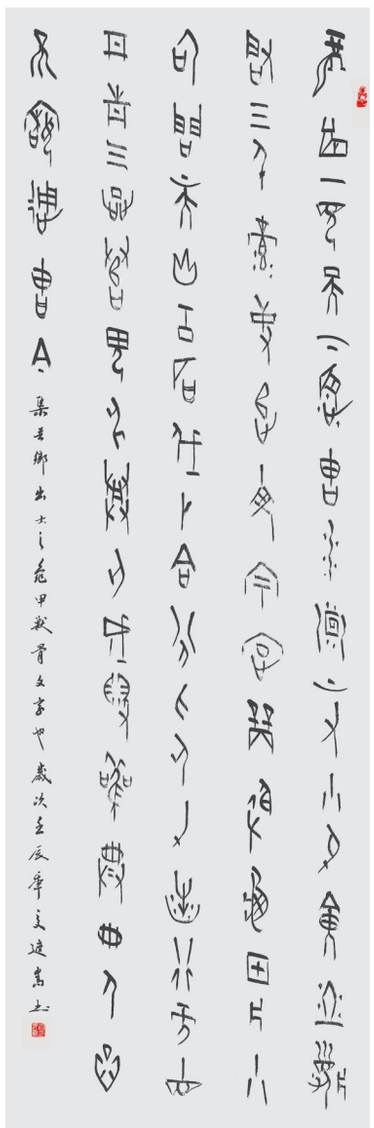
管遮嵩,中国书法家协会会员,河南省书法家协会会员,安阳市书法家协会副主席,殷契印社副社长,中国甲骨文书法艺术研究会会员,安阳海侨书画院副院长,安阳市政府对外宣传签约书法家,中国书法名城书画名家工程特邀书法家,安阳市市管专家。

作品入选:

第二届中国书法兰亭奖
全国第八届书法篆刻展
全国第九届书法篆刻展
全国首届大字展
纪念邓小平诞辰100周年展
羲之杯全国书法篆刻展
纪念中国共产党建党八十五周年全国书法大展
中国书法群贤100人作品展
第二届商鼎杯全国书法大展
首届加拿大中华诗书画大展
梁披云杯全国书法大展
华夏情甲骨文全国书法大展
纪念孙过庭诞辰1359周年全国书法大展
海峡两岸甲骨文书法联展
纪念傅山诞辰400周年全国书法大展

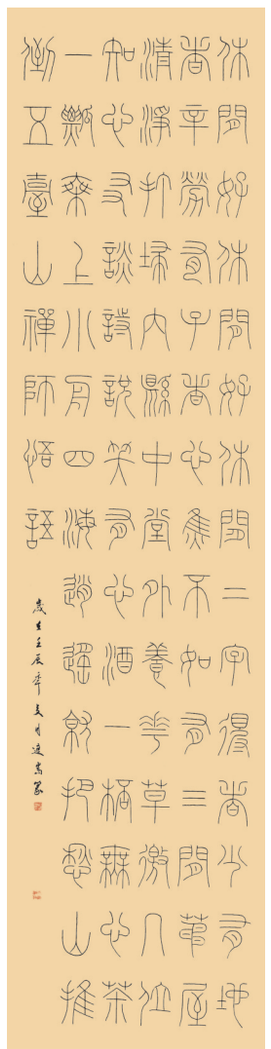
曾获:

全国首届公务员书法大展优秀奖
皖北煤炭杯全国书法篆刻展优秀奖
首届任伯年杯全国书法大赛一等奖
“商业银行杯”全国书画大赛一等奖
三农全国书法篆刻展一等奖
第三届“汝官窑杯”全国书法大赛一等奖
纪念中华人民共和国成立55周年全国楹联书法篆刻大赛银奖
林散之三年展佳作奖
第四届中国书画华表奖金奖



甲骨文释文:

龙骨一现天下震,古水洹上有小屯。黄祖梦启三千载,史追文宗定商殷。龟甲片小句问天,火攻石伐卜合分。刀匕力埋行方直,丹青气正遣鬼神。兴亡成败观典册,人心不寐通古今。

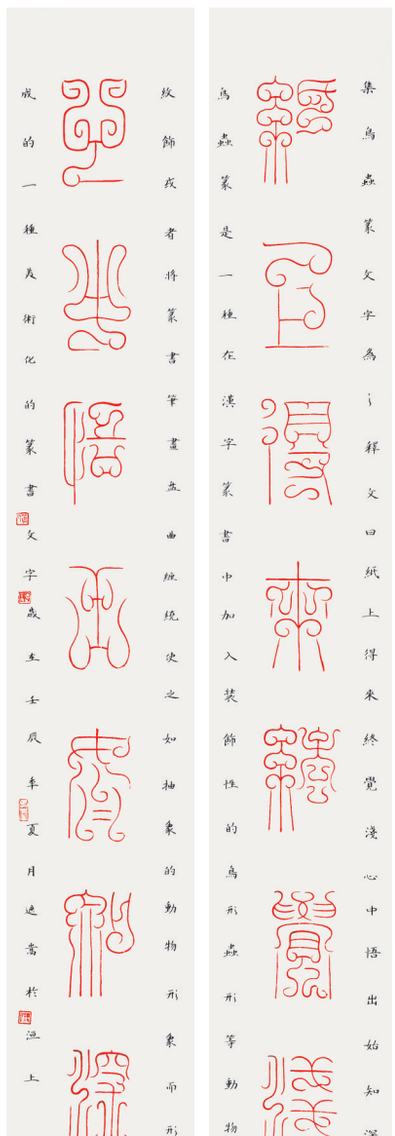


小篆释文:

休闲好,休闲好,休闲二字得者少。有地者辛劳,有子者心焦。不如有三间茅屋清净打扫。内悬中堂,外养花草。邀几位知心友读诗说笑。有心酒一杯,无心茶一瓢。乘上小舟四海逍遥,就把愁山推倒。

金文对联释文:

宾朋宴饮乐和
皇考祈年惟寿



鸟虫篆对联释文:

纸上得来终觉浅
心中悟出始知深

金文对联释文:

为学无修知难而进
修身有道得意忘言