

“太虚之境”在公共领域展开叙事性体验

中国出版传媒商报 7月10日~8月25日,由常青画廊代理、近年来享誉国际并备受关注的艺术家雷安德罗·埃利希(Leandro Erlich)将在中央美术学院美术馆举办大型个展“雷安德罗·埃利希:太虚之境”。在此次展览中,策展团队与艺术家将共同营造作品间的对话,以“小说”叙述式的逻辑,让作品在“每一章”呈现,并以叙事逻辑连接,使观者阅读并完成自我诠释。迷失、模糊、感知的困惑,都是艺术家雷安德罗·埃利希作品所引发的感觉。

据了解,该场展览是这位阿根廷籍艺术家继2015年德国卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心和2017年

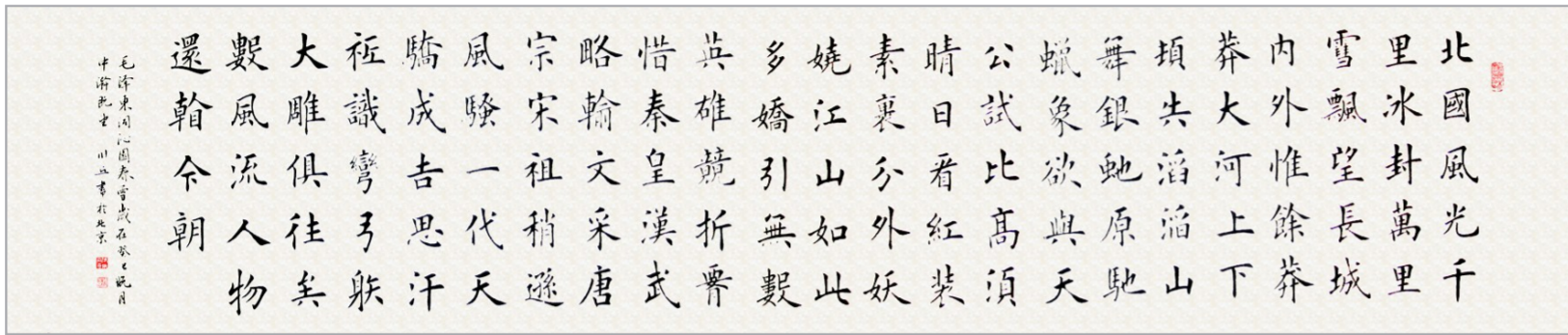
日本东京森美术馆个展后又一重要个人展览,也是他在亚洲体量最大的个人展览,届时将展出横跨艺术家25年创作历程的19件大型互动装置艺术作品,其中大部分作品首次在中国展出。

雷安德罗更倾向于介绍自己是一名工作在真实与感知领域的观念艺术家:“我的作品主要围绕现实、符号和潜在意义展开。我持续创作这样一批作品,尤其在公共领域,它们充满想象、颠覆常态、重新思考表现手法、提倡构建和解构情境来打破现实的行为。总体来说,我的作品是在公共领域展开的一种叙事性体验。我从日常生活中构建视觉上的故事,唤起一系列日常的场景,既源于现实、共享经验,但又不具备人们所期待的功能。我喜欢制作一些突破观众观念极限的项目,也喜欢运用各种媒介和表达形式。”

(江海)

川丘 以学润笔 承思运墨

中国出版传媒商报记者 王少波

张顺兵作品

川丘 本名张顺兵。中国文艺评论家协会会员、邢台市文艺评论家协会副主席;中国书法家协会会员,河北省书协学术委员会副秘书长,河北省金石学会理事;河北省作家协会会员;中国音乐文学学会会员、中华辞赋社社员、诗词协会会员。曾获河北邢台第七届“社会科学优秀青年专家”、第二届“邢襄文化之星”、中国文联第三期“全国新文艺群体拔尖人才”等荣誉称号。

人物档案

门类都不乏功力深厚但淡泊为人的艺人。谈到自己的启蒙老师时,川丘说:“老师一句‘学字、写字,把文字写好、把文章读通’的朴素要求,指导他学书的态度和方法;老师几十年利用教学余暇,无偿为乡里人做文化服务,告诉他艺术之路既需务实,也需要自信。”在中国文联文艺研修院研修期间,他根据自己的艺术心得,专为新文艺群体艺术家创作了歌曲《百花园等你》。

对书法创作者来讲,奋勉自信才能在“方寸之间”创出“崭新天地”,“青石小巷路”也能“走出人生传奇”。川丘的艺术心得是:修艺之路最重要的是修文心、提境界,而只有勤奋创作实践,才可能达到向往的“艺境”。艺术家的核心是要把作品研究好、创作好、打造好。

镇墨相生得真笔。川丘的书法创作是与书法理论研究并进的,他曾历时6年,通过对河北新出土的一方“大唐故焦府君墓志铭”的多层次、多角度研究,分析探讨唐代中后期民间楷书风格的主流特点及发展取向,被书法界的权威期刊和专业的大学学报发表。

他常用现代的审美和独特的视角,继续挖掘前人研究过的经典碑帖。很多人希望创新,想找到别人没有触及过的领域、课题,在他看来,经典中蕴藏的优秀营养,并没有、也不可能被挖掘完。只要找准角度、选好立意、用心探索,一定能够在新的时代文化背景下找出新的、有益的价值。“从古代经典中再炼真金,既能学习提升,又能有艺术收获。”

例如已被国家中文核心期刊收录的《麓山寺碑》风格特征及创作技法》,他以《麓山寺

碑》为例,从李邕“行书入碑”的成功实践中发掘对当代艺术创作的启示。他凭借自己扎实的文学功底,引苏东坡《石钟山记》的文句来形容成功的艺术实践。“在中国书法史上,能够集撰文、书写、篆刻三技并行的创作实践,正是李邕与一般书家的不同之处。作为书写的艺术,李邕正是在‘笔墨’和‘篆刻’实践中游刃有余,而得其技、悟其艺、近其道的。所以,任何技术、技法都必须付诸实践,才能取得真正的成功,其中包括创作由始至终的每个环节。”

岂问儒道为哪家。川丘的艺术研究方向很多,他涉猎文学、书法、绘画、音乐、戏曲等多个方面。他认为,以多元化的分散状态做艺术工作,占用时间是肯定的,但只会练写字形是停留在“技”的层面,没有“道”的贯通、“学”的滋养。他选择的是一条“以综合的艺术实践做专、做精,以专业的艺术能力做深、做广”的艺路。以儒、道泛指文化诸家,不论何种艺术形式、风格流派的艺术,都有其兼收并蓄综合性构成的一面,视觉表现、文学情感、音乐节奏、哲学思辨等浑然相融。

川丘的学术作品有一种厚重感,他善以博学的知识结构和独特的思维观念,对自己书法学习实践经验思考反刍,然后引用文学、哲学,甚至数学和物理学的机理分析笔法、结构、章法等,总把原本平淡枯燥的概念讲得深入浅出、生动形象、幽默风趣。这也是作为学者书法家、文艺评论家的睿智体现。展瞻川丘的书法作品,笔法严谨,且行气灵动。他的艺术之路,是一个思学并进、知行合一的过程。

胡秋萍 乘物游心 古意悠远

中国出版传媒商报记者 王双双

胡秋萍 中国国家画院研究员,书法篆刻院副院长,中国书法家协会理事、中国书法家协会女书家委员会副主任、中华诗词学会理事。作品曾参加全国第三、四、五、六、七、八、九、十届书展及中青年第三、四、五、六、七、八、九、十届书展,获第三届中青书展篆刻优秀奖,中国书协德艺双馨会员。2016年入选中国书画报推选中国当代十大女性书法家、《听花堂诗语》获河南省优秀图书二等奖。曾在马来西亚、澳大利亚及长沙、郑州等地举办个人书法展览,出版《乘物游心》《胡秋萍书法作品集》等13部书籍。

人物档案

胡秋萍作品

“超然物外,乘物游心,独与天地精神往来。这是艺术家对艺术追求的理想境界。”胡秋萍如是说。几乎所有人对胡秋萍的第一印象都是:温文尔雅、美女。但在观看她的书法作品之后,又有一种放纵豪迈之情。中国国家画院院长杨晓阳的形容颇为贴切,他说:“她是一个以美丽外表掩盖其狂放内心的天资卓越又精进好学的才女。由于学术问题的谈论一旦被有些话题触动,其从平静状态迅疾激发情感转入一种喷涌而又遏制的激动,以致谈话声虽不大却略带颤抖。”

为书法而生,生活内容围绕书法展开。谈到书法,胡秋萍如鱼得水。在她看来,书法与生活是融为一体的。她这样描述自己的生活状态:所有的日子都是我的日子,所有的节日也是我的日子,而这日子不能没有书法。别人消暑纳凉时,她在书房练字;别人围着暖炉聊天时,她在练字;别人在外面嬉戏打闹时,她还在练字。她告诉记者:“喜欢在每一笔书写的过程中,感受生命的流动。”

在作品《听花堂诗语》(上、下册)中,胡秋萍从自己30年的诗词作品中自选156首,用书法的形式进行了再创作,有的是草稿,有的是尺幅小品,有的是鸿篇巨制,楷、行、隶、草诸体兼备,以诗词与书法合璧的形式展现了作为一个书法家深厚的传统文化修养。胡秋萍说,自己的书法道路上,要感谢两位老师。一位是自己的启蒙老师靳选之,为人自律,书法圆融温润。另一位是李逸野,他思维活跃、内心坚定,章法诡谲奇,线条行

云流水。

追求古意,线条厚重。胡秋萍学书40余载,期间对二王、颜真卿、柳公权、怀素等书法大家的碑帖悉心临摹,把玩、习读、顿悟,不断地读帖、意练、结体、积淀,从中寻求共性,创造个性。所谓字如其人,胡秋萍说:“我是直性子,所以,我的字有点过于正,缺少谐。”她的书法主体端庄、大气、开阔,近几年线条较之前更为厚重。胡秋萍认为,凡是自己学习、熏染过的每一位艺术家,都会在潜意识甚至在心中留下印记,他们为自己带来的影响和启发都会在笔下流露出来。“我自己更多追求的是要有古意,有时代的精神,有自己艺术审美的追求。”

谈到创作习惯,胡秋萍告诉记者,每当她要创作的时候,一定是某一首诗的内容打动了她,让她有激情去书写。以书法作品《花间一壶酒》为例,“每当我读到《花间一壶酒》的时候,都被这首诗感动,这是一种决绝的人生境界”。在创作该作品时,胡秋萍在一座寺院的工作室内,那是她第一次尝试在地上书写。她告诉记者:“写大作品的时候,一个人书写容易提不起气,而在地面上书写能够把控大局,当时也有自己的几位学生在旁边协助,所以,写得比较顺畅。笔墨的效果、黑白的处理、用笔入纸的感觉,都处理得比较到位。”胡秋萍认为,一位好的书法家,笔蘸着墨,可以力透纸背。

艺术是生活中的味精。艺术就是生活中的味精,让生活更加有滋有味。书法是中国传统文化中最重要的艺术门类,有人说书法是中国哲学的核心,因为人们自古以来,拿起毛笔书写的过程中,就是做禅事,把自己的心潜进去,参禅悟道,格物致知。在胡秋萍看来,能表达创作者主题精神和性情的作品才称之为好作品。每一位书法家不仅是把汉字写成方块字,把起笔收笔写到位,在书写中更要表达自己的审美理想,对书法艺术的追求和理解。既有传统的远古悠意,还有对于当下艺术的思考,还能表达自我性情和审美追求的书法作品,才是艺术作品。

胡秋萍认为现代化数字化发展,不会使书法消亡,只会让书法更具艺术性。艺术家的书法表达是在对传统书法,笔墨功夫点化,对传统起笔、用笔收笔和结构的基本训练,并在超越这一阶段后,来进行自己的审美,实现书法语言审美的一种理解和追求。

如今,胡秋萍对书法的追求并没有停止。她说,未来会调整自己,把自己现在对书法的理解和审美,对笔墨和风格的追求,再往前进一步,再成熟一些,更有古意和自己的艺术风格。

他评

厚重工稳 精细典雅

□杨晓阳(中国国家画院院长):其楷书厚重工稳,精细典雅。观其行草书之笔划轻重缓急、顿挫有节、轻重引带、自有一种音乐的节奏。笔墨精彩处,大有大珠小珠落玉盘,放纵豪迈,似有神助之感。内敛平稳的细腻秀韵与飞扬忘情的开张雄浑之间轻盈转换,在我所见书法家中所见未见,闻所未闻。

胡滨 男,1957年出生,北京人,祖籍河北正定。研究生学历,教授、硕士生导师。中国书法家协会理事,中国书法家协会教育委员会委员,北京市文学艺术界联合会理事,北京书法家协会副主席,北京市民间组织国际交流促进会副会长,北京书法学校校长,北京城市学院书法研究所所长,北京城市学院书法师范学院院长,第五、六、七届全国书法家代表大会代表。出版《胡滨·楷书草书千字文》(2007版)、《胡滨·楷书草书毛泽东诗词三十九首》、《胡滨·书古文六篇》等书籍。

人物档案

□您认为,当下书法界存在哪些问题?

■近年来确实出现了值得注意的一些问题:比如体制问题;比如一些人喜欢做表面文章,功利思想严重,没有坚定的文化自信和坚定地服务人民的态度的问题;以及对书法缺乏敬畏之心,在继承与创新等方面仍然还有很大的差距等。

在书法的学习和创作过程中,不少书法工作者存在的问题主要有三个:一是不临帖、下笔无由,正书“站不住”,行书“走不端”,草书“跑不稳”;二是浅临帖,下笔不得要领,欠古韵和法度,谋篇布局了不少少文气、气韵和神采。三是死临帖,靠描摹,把过去的帖临“死”了,完全照猫画虎,搞程式化。这些问题和当前社会浮躁、功利的风气有很大关联。

□您认为该如何改进这些问题?

■首先,当今书法家或艺术工作者应坚定信心、保持初心,落实以习近平总书记为首的党中央对文艺战线及对文艺艺术家的要求,更好地践行习近平总书记的讲话精神,应当坚定文化信念,牢记文化责任和社会担当,坚定文化自信,传承文化基因,弘扬中国精神,用手中的笔书写时代的主旋律,书写时代的风骨。

其次,当今的书法艺术工作者,应提高深入到社会生活中的能力,提高深入生活和反映生活的能力,不能把书法艺术搁置在社会实践之外,不能当社会的旁观者。书法艺术的发展,从古至今,有其历史脉络。过去书法艺术属于达官贵人,是高雅艺术。如今,艺术回归到了人民手中,但是却留下了历史的弊端,就是与人民的需要相割裂。而今时代改变,人民喜爱书法艺术,所以书法艺术工作者并不能将书法完全当作个人的爱好或兴趣,应当看到自己的社会责任。

□您认为,书法工作者应如何与社会生活实践相结合?

■书法艺术来源于人民生活,也要服务于人民生活,这是本质。当下的书家要如何做?我认为应该解决两个问题:一是在思想认识上要承担其社会责任;二是从书法技艺中真正地走出来,以大格局、大视野来看待社会生活,这是非常重要的。当下的书法不仅仅是简单的书写技艺,书法能够通过书写引领社会,反映时代呼声,反映人民需求,创作出人民喜爱的书法艺术作品,这是书家需要做的事情。

□您欣赏的书法大师有哪些?

■每个书家的风格不一样。其实历史上的书家特别多,但是有名的书法家或者能够留下来作品的并不多。我研习书法几十年,实际上是以楷书为基础,在楷书的基础上学习行书,行书主要还是学习“二王”的法帖,包括后来的文徵明法帖,在楷行书中,我更加推崇赵孟頫。

□目前,互联网的发展对书法等传统艺术形式有一定的打击,您认为,书法传承该如何做?

兰香桂馥

■不能说打击,实际上当下互联网的迅速发展对推动书法、传播书法是起了很大正面作用的,产生负面影响的是充斥在网络上的假书法、烂书法。网络时代的到来,让错字、丑书到处横行,一些公众人物甚至文化工作者不仅没有继承传统,还在书写过程中一派丑态,给青少年产生了非常不好的影响。中国的汉字不是简单的文字,是中华民族文化的DNA,博大精深,所以要对中国文化、对中国的汉字、对中国书写的艺术有敬畏之心。我们应该充分利用互联网传播好书法、推广好书法。值得注意的是,当下书法家还要提升自身的文化修养,提高自身的素质和水平。很多书法工作者不太注重个人的修养,其实过去,书家都有很高的文化素养,在书写当中注入了自己的情怀,而不是简单的为了创作而创作。如过去古人的手札、诗词歌赋,都是通过书写表达思想情感以及对文化内涵的深刻理解。

□书法的传承与创新之间的关系是怎样的?

■传承与创新主要是在书写的技法中坚守传承,在书写方面,更能够反映出当今时代的要求。当今书法艺术界比较繁荣,当下的书法无论在形式和内容方面都有非常大的活跃发展迹象,今天无法用一个词来表达,只能让后人来总结评述。但我以为,当今是“变”的时代,但万变不离其宗,“宗”是中华民族优良的文化传统,这是解决传承的问题。

书法进入中小学课堂,对下一一代的教育十分重要。书法进课堂并不仅仅是教孩子如何把字写好,更是通过书写汉字体现中华民族文化的博大精深,对孩子进行全面的素质教育和美的教育,通过书写培养青少年健全的人格。现在口号说“写好中国字,做好中国人”,实际上我觉得这个口号还不够全面,应该再加上一句话,“读好中国书,写好中国字,做好中国人”。读书是根本,提高文化的修养是根本。