

责编:杨於佳 美编:陈恩武 组版:郝莎莎

当书法重新走入校园,当书法作品渐渐进入普通人的家庭,当越来越多的人对书法开始产生兴趣,我们也逐渐面临着一个问题:如何对书法正确地认知?如何欣赏书法作品的好坏?《艺+周刊》特别邀请中国艺术研究院中国书画院首批研究员、中国书协会员乐泉先生,请他与大家共同聊一聊对书道的理解。

《白云无门·乐泉谈书道》之十七——得之失之

乐泉

号拓园、万千莲花斋。1950年生于南京。系中国艺术研究院中国书画院首批研究员、中国书协会员、中国文联中国文艺评论家协会理事、中华诗词学会会员、九三学社社员、主持拓园书画雅集。先后应邀在中国美术馆、上海美术馆、北京今日美术馆、河南省美术馆举办个人书画艺术展览。出版有《白云无门——乐泉谈书道》《乐泉书法集》《当代书法家精品集——乐泉卷》《中国名画家精品集——乐泉卷》《当代画坛六人之约》等多种专册。

古人云:“养心一润水,习静四围山。”曾几何时,我因养病,闭门懒出,赋闲既久,造访者亦稀,倒也清净。庭院虽小,一山一石,一草一木,可赏可玩,既可放牧心情,又乐得自在。间或有二三布衣良朋入座,清茶一杯,如沐春风,谈吐间,慧心互照,光阴自不虚掷也。

回顾所来,恍若一梦,心中所想,眼前所见,兴味来时,涂上几笔。可以不为人俯仰作计,自然十分畅意。畅意的笔墨不可重复,更无可替代。重复只会滥觞,却不能再现最初的灵觉。不拘成法,因心造境,梦因梦引,恍兮惚兮。享受十五的月圆,必须承受缺失,所有的付出,便是舍,所有的“得”,便是缘。得之失之,皆乎情理之中,何须计较。顺应自然,自然生变,变而通,通而达,达而能化,人生莫如,斯道亦然。

“书法”是通俗意义上最为明了的称谓。千百年来传授书写方法,难免不是一种“套路”,掌握了并坚持不懈地学习,是可以成为书家的。然而,书家的层次不同,全在个人的品学、修养及审美雅俗之别。古来成大家者,必有其过人之处,非一般书手

能望其项背,书之道,亦人之道。明白做人的道理,书写便能格外自然。

不简单否定自己的过去,更重要的是要把握当下。

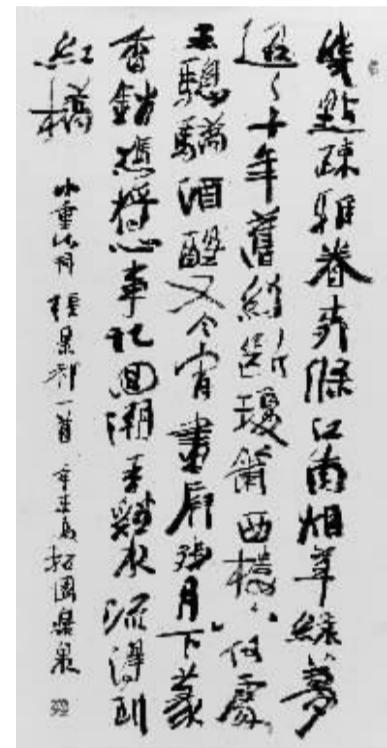
面对一件作品,人们往往执拗于把每个问题研究清楚,尚未真正做到透析其理,便匆忙下定论。其实,有些东西,当你穷尽其详,以为解剖透彻时,已然不是它了。

近人所谓的碑帖之分,均是人为因素造成的,其实都是写字,都是书法。对于书法的学习,碑帖研究应该是不分彼此的。

在书写过程中,不宜过于计较用墨。墨浓也罢,淡也罢,不讲究才会有意外之喜,过分讲究就不自然。计较心与得失心,都是洗心磨炼过程中的反映。

总的来说,不论学习什么,自己首先要先把心安顿好。“养心一润水,习静四围山”,在学习的过程中逐步达到明心见性。

中国的绘画或者书法,线条决定了这门艺术的高度。线条是最具灵性的表达。画国画的人如果不通书法,笔下线条功夫不够,线性不美,线质漂浮,所以画就空有形而不见笔,不通笔墨谈何灵性。

《几点》

千里江山图——十八岁宫廷画师的传世之作

今年9月份,故宫将在午门举办“青山绿水”主题展览,届时北宋名画《千里江山图》将再次与公众见面。《千里江山图》是中国古代美术史上鼎鼎大名的“扛把子”,它是公认的传世名作。它的作者王希孟更是中国绘画史上仅有的名垂千古的天才少年,徽宗政和三年王希孟仅用了半年时间绘成鸿篇杰作《千里江山图》,时年仅十八岁,但不久就英年早逝。今天我们就来探讨下,这个神奇小子王希孟与《千里江山图》的故事。

《千里江山图》局部

接近12米长的《千里江山图》是一幅描绘锦绣江山的山水图,地势辽阔超凡。全卷画面上层峰峦叠嶂、逶迤连绵,图中繁复的林木村野、舟船桥梁、楼台殿阁、各种人物布局井然有序。画中山石先以墨色勾皴,后施青绿重彩,用石青石绿烘染山峦顶部,显示青山叠翠。江河勾出水纹,与没骨色彩形成反差对比。全图既壮阔雄浑而又细腻精到,是青绿山水画中的一幅巨制杰作。

除了画作本身杰出的艺术价值,画作者天才少年王希孟的身世,也为这幅画增添了不少传奇色彩。

众所周知,宋徽宗酷爱艺术,擅长工笔画、古琴等绝技。于是他一手建立的皇家画院,培养出很多杰出人才,王希孟就是其中的一名“好手”。据《千里江山图》卷后蔡京题跋:“政和三年闰四月八日赐。希孟年十八

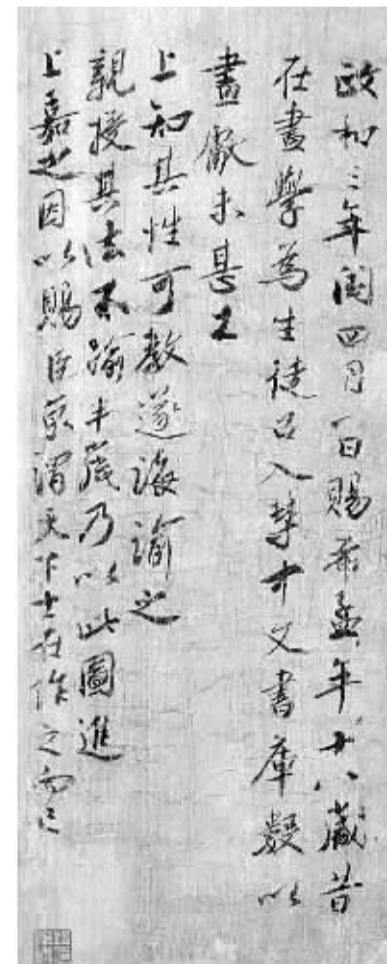
岁,昔在画学为生徒,召入禁中文库,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法,不逾半岁,乃以此图进。上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已。”可见,王希孟得到了宋徽宗的亲自调教,笔头功夫一日千里,很快就从初哥变成熟练工,开始野心勃勃地创作巨制。王希孟也没辜负徽宗厚望,花费了半年时间就完成了《千里江山图》。如此巨大的尺幅,也迎合了宋徽宗“丰亨豫大”的奢侈需求。他得到了宋徽宗的嘉许和称赞,该画当成奖品赏赐给了蔡京。

对于王希孟的去世,现在流传的多有两种说法:其一是身体过于羸弱;其二是其后上呈《千里饿殍图》,徽宗大怒,遂赐死。根据《北宋名画臻录》的另一段史料记载,我们可以了解到王希孟除了《千里江山图》之外,还画过另外一幅《千里饿殍图》。看其

字义,应该是一幅体现当时社会底层人民生活流民饿殍,破败不堪内容的长卷,此卷画好之后,进献给了宋徽宗观看,宋徽宗看过之后勃然大怒,随后下令即刻就处死了王希孟。因此,世间传说《千里江山图》是他唯一的一幅作品,说法欠妥。我们应该称《千里江山图》是他唯一流传至今的一幅作品。

据故宫博物院介绍,不只是普通观众与这幅名画“缘分一面”,就是故宫的专家们,见到该画的机会也是屈指可数。从新中国成立至今,《千里江山图》曾经公开展出过两次。一次是上世纪50年代,一次是80年代,一度间隔了近三十年未曾露面。陈丹青曾在节目中说自己是虔诚和认真地在现场观摩又感触良多,九百年过去,画里青山依旧,水碧如初,那样的雄浑壮阔。

艺文综合

《北宋蔡京题跋》