

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法院首批研究员、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》之二十五“适可而止”

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法院首批研究员、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、主持拓园书道雅集。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》等多种专著。

我习书至今大约已有50多年光景,老来始知少时非。今天逐渐明白的道理,却是课堂上、书本上难以获知的。

一个人不论学什么,或多或少都与“道”有关联。这个“道”,即明白事理,明白自己。而“悟”便是由无知无识到有所认知。这大概就是“觉”。“觉”能产生“慧”,慧心便是天地赐予的福根。

求艺的过程,可能分若干阶段。技法、技巧等手法的训练是早期教育,那是要舍得下工夫的。然而,有些人花了数十年时间,掌握了技法,却并未得“道”。或许他会说,花了大量时间掌握了古人的技法,为何还是写不出自己来?问得好。因为他还尚未明白,技只是一种手段,手段不是目的,书道是以素养、品格胜,不仅仅只在笔墨。书道反映的是一个人的内心,即其本然的心。书道起于心、止于境,旨在无心。不要动心念,从而能达到无我、忘我的境,即空境。“空纳万境”,即此意也。

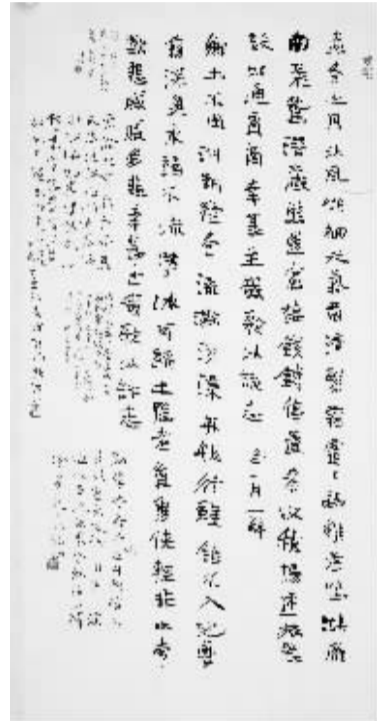
为炫弄笔墨技巧的高超而鼓弩为力,一心求变,往往事与愿违。一幅格调高雅的传世之作绝非是靠此种心理写就。作品的内在气象,反映作者的心相。

长期的修炼与积累,慢慢滋养,笔下始可方物,所谓“万殊一相”。有人花了一辈子的时间,未必能够得到证悟。

现在吃、穿、用等诸多方面的物品,皆有不同程度的污染,直接影响到人类的生存质量,人类无处可遁。文化艺术方面的污染,同样令人担忧,可我们却熟视无睹或不知不觉。殊不知,美丑不分,何谈品格?在当下某些人看来,艺术等同技术,反复培训即可掌握,只要善于包装、宣传,成名成家指日可待。

适者存之。“适”与“止”是一种认知的高度,只有懂得了“止”的人,才有“进”的力度,“止”与“适”又可能是一种意义上的暗合。“止”绝非是退,只是前进过程中的一种思考与休养。

自古以来,中华文化崇尚自然,崇尚千古不易的纯然的诗意境界,以及充满艺术魅力的千秋笔墨。相信,百忙之中、世俗之外,人们内心向往的,必定也是这样的一种美好的境界。古来,我们的祖先将“知耻”“知止”作为做人的基准。只有明耻知止,方可获得明性的机缘,进而获得慧的资量,笔下乃可见性。

乐泉书法作品

纽约“南京周”绽放石城魅力

吴思骏兔女作品亮相“南京周”

讲座现场姚媛即兴创作

从2015年米兰世博会到2016年伦敦设计节,世界知名城市“南京周”,是南京市委市政府在国家“文化走出去”战略指导下,以推动“南京走出去”为使命的城市推介活动。

今年9月,“南京周”先后走进联合国总部、纽约中央火车站、时代广场、哥伦比亚大学等国际文化地标,共举办四大板块、26场活动,吸引数十万纽约市民及外国游客关注、参与、体验,南京的历史文脉、人文精神和创意活力在世界舞台精彩绽放。

高雅: “她·影响”成人气最高展区之一

自宋元明清,南京的女性艺术家群体就很活跃。尤其到当代,她们的艺术贡献和社会影响力都颇为重大。此次,“南京周”人文客厅以“她·影响”为主题的南京文化艺术女性空间成了人气最高的展区之一。“她·影响”集结了杨春华、孙晓云、胡宁娜、喻慧、潘东篱、雷苗、姚媛等南京7位杰出女性书画家的“画空间”,以卷轴、宫扇、册页等形式呈现女艺术家们的水墨画作,搭配依托画作制作的瓷瓶、杯垫、笔记本等艺术衍生品,优雅“中国风”和充满艺术文化气质的女性元素的嵌入收获大批外国粉丝。

同时,“她·影响——南京文化艺术女性空间”的外围活动,一场浸染着浓厚文化气息的中国水墨艺术讲座也在联合国总部举行。南京书画院(金陵美术馆)院委会委员兼山水画研究所所长姚媛就关于东西方艺术的融合与中国水墨艺术的独立性,以及传统水墨在全球化语境中的状态发表演讲。现场,姚媛即兴泼墨画了一幅牡丹,她笔下的牡丹雍容华贵又不失水墨氤氲自带的仙气,现场的外国朋友都被这幅跃然纸上的水墨牡丹所折服,纷纷竖起大拇指。

惊奇: 董永与兔女的奇幻之旅

在2017“南京周”纽约站活动首日开幕式活动中,一场时长7分钟的非遗主题表演《Yong·董的奇幻旅程》,把云锦、刻纸、剪纸、白局等数十项南京非遗搬上国际舞台,演绎了一场中国南京版的《爱丽丝漫游仙境》。

《Yong·董的奇幻旅程》以南京非遗传说“董永遇仙”为故事蓝本,由曹禺戏剧奖得主周眠进行改编创作,以一个叫董永的海归青年偶入奇妙仙境为基本情节线。人们熟知的“七仙女”,在剧中幻化为5位“兔女”。这些兔女的形象和舞美风格,以南京画家吴思骏创作的《兔女》系列为蓝本,兼具宋画古意与国际时尚风格,使古老的传说焕发出时尚的当代意味。

据本剧的制作人萧雁介绍,整个故事的视觉灵感来源于吴思骏的画作《如愿》,这位以水墨画里的“兔女郎”而闻名画坛的新兴派画家,其画笔下标志性的“兔女郎”成为本剧的几位女主角形象,为这部舞台剧带来古典而浪漫的舞台效果。在纽约完成首秀后,今天该剧将在南京国际博览中心亮相,让南京观众也能够近距离欣赏这部充满“南京味”的演出。

艺文综合“南京周”组委会供图