

《白云无门·乐泉谈书道》之五十二 “书法”·“法书”之异

乐泉

号拓园,万千莲花斋。1950年生于南京。系中国文联·中国文艺评论家协会理事、中国艺术研究院·中国书法院首批研究员、中国书协会员、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、北京今日美术馆、上海美术馆、河南省美术馆举办个人书画艺术展览。出版有《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》《白云无门——乐泉谈书道》等多种专著。

丁酉夏,时在长沙。博彰君曾经这样问过我:您为何坚持提倡“书学三代”,而寻常习书,前辈总是说,习字宜从唐楷入手?后来习书的人,大多是这样做的,其中不乏有功力的人,然而,在书法艺术上取得大成就的,却寥寥无几?而古人眼里的“法书”,与今人所谈的书法,有什么区别呢?

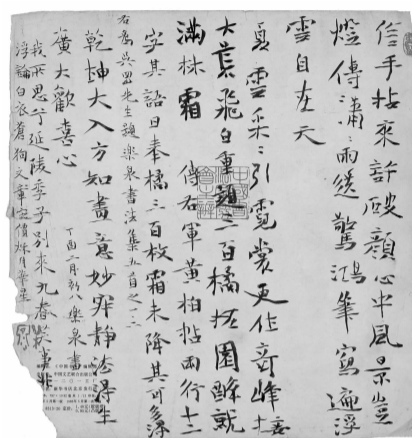
千百年来,古人写字,开始都是遵循“永”字八法,即点、横、竖、撇、捺、折、勾、挑。汉字的结体,乃由此八画形成,字法不可违。掌握点画的基本功,固然是必须的,这大约便是写好楷体毛笔字的启蒙。由此再临一些名家范字,写得好的,有传承的,便可称之为“法书”。奇怪得是,古人很少提起“书法”这两个字,倒是“法书”二字时有提及。这个问题虽然寻常得很,却值得深思。我习书多年,也未曾认真思想过。

那么,古人眼里的“法书”,与今人眼中的“书法”,到底区别在哪儿呢?古人都用毛笔写字,唐楷便是入门法则,要做到心正乃能笔正,笔正方见法度。这就是古人对写字的起码要求。纵观历朝历代,真正意义上能名垂书史的大家,并不多见。而这样的人写的字,方可称为“法书”,受到赞誉,为他人学习、欣赏。回眸书史,凡历代大家,都是饱读诗书、纵横捭阖的学问家,体现在书法上,不仅传承有序,而且个性鲜明,书风独特,因而千载流传。在古代,人人都会写毛笔字,然而

被文化人公认的能称为“法书”的,毕竟还是少。在市俗层面,被大众公认的法书,多半为结体端严、行笔稳健、极合法度的书体。如清之黄自元,专工欧体,在用笔上加强提按顿挫,以致将欧字俗化,然为大众认可。武进唐陀以颜、柳为基,笔力雄健,气格开张,然匠气稍重,已染俗格。南京江东周琪,书出颜、柳,楷法端正通俗,有功力却了无个性。在过去,这样的“法书”为大众接受,成为爱好者习字的范本。

如今,书法作为一个独树一帜的艺术,为大众所追随,成为大众审美生活的需求之一。她的发展,有着深邃的历史基础。自古以来,历代名家“法书”,是少数公卿大臣或有钱人的玩物。最优秀的作品多藏在宫廷。一般社会低层人士、普通百姓是见不到的。今天则不同。名家法帖随处都可买到,古人法书高仿真亦不难见到。社会的进步,为大众问学求艺带来了极大的方便。涌现出众多的书法家及爱好者,使书法这片园地开满鲜花。纵观历史,能够被普及的大多是大众文化,大凡高雅、极富个性的艺术,只限于少数人欣赏,属于“小众”艺术,这是不容否认的客观现实。因为高雅艺术一旦被普及,必然融入“市场”化的洪流。而当下市场化的风潮,正在加速低俗书风的漫延。进退春秋,两难之间。

有清以来,书坛新倡碑学,以期改变帖

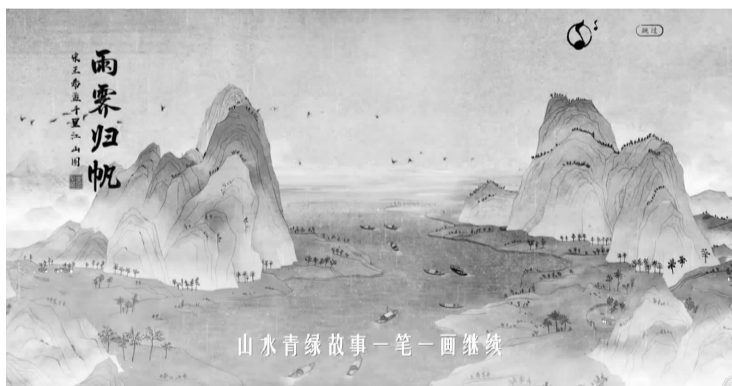
乐泉作品

学靡弱之风。有识之士提出“书学三代”,始见古意。邓石如、赵之谦、康有为、黄宾虹等一大批名家里手,他们倡导碑学,身体力行。从他们的笔墨中,逐渐远离晋唐楷书书中的提按顿挫、蚕头燕尾,取得不俗之成就。

满地江湖多蔓草,
空花幻影尽虚遥。
法书书法法无法,
且看北冥鱼未老。
——戊戌中伏,答博彰,成杰诸弟有问。

你也许看过《千里江山图》,但你聆听过它吗?

故宫博物院打造《丹青千里》,力捧《千里江山图》C位出道

《丹青千里》MV雨霁归帆场景

王希孟《千里江山图》(局部)

近千年前,一位18岁少年挥笔画下《千里江山图》,千年后,另一位即将18岁的少年首次将此画用歌声去诠释。近日,一首由易烊千玺演唱的古风歌曲《丹青千里》走红网络,该曲以故宫博物院所藏王希孟《千里江山图》为蓝本所创作,以现代方式表达传统绘画,两位少年曲画相鸣开启一场跨越千年的古今对话。这是《千里江山图》继去年在故宫博物院《千里江山》特展、央视《国家宝藏》亮相之后,又一次以“歌者”身份正式出道,广受关注。

王希孟、易烊千玺跨时空对话

《千里江山图》是中国十大传世名画之一。由北宋宫廷画家王希孟创作的绢本画卷作品,收藏于北京故宫博物院。该画卷用一幅整绢画成,横1191.5厘米,纵51.5厘米。作品以长卷形式,立足传统,画面细致入微,烟波浩渺的江河、层峦起伏的群山构成了一幅美妙的江南山水图,渔村野市、水榭亭台、茅

庵草舍、水磨长桥等静景穿插捕鱼、驶船、游玩、赶集等动景,动静结合恰到好处。该作品在人物刻画上,极其精细入微,意态栩栩如生,飞鸟用笔轻轻一点,极具展翅翱翔之态。而当时年仅18岁的王希孟仅用半年时间就绘成了如此震撼的《千里江山图》画卷。

《千里江山图》画卷不仅代表着青绿山水发展的里程,而且集北宋以来水墨山水之大成,并将创作者的情感付诸创作之中。《千里江山图》虽属于写意之作,但不乏工美佳作,表现了青年画家具有的严谨生活态度。如今,同样一位有着严谨生活态度的少年偶像易烊千玺以一首《丹青千里》展开历史画卷,用音乐完美演绎《千里江山图》。由方文山和张亚东两位乐坛大师联手打造的《丹青千里》,旋律悠扬动听,使得年纪相仿的两位少年遥隔近千年展开一场跨时空对话,让传统画作拥有了现代化的跨领域表达。方文山的词气势宏伟亦不乏少年气息,歌中有对画作的描写也有对画家经历的感叹。歌曲MV

通过数字技术再现了动态《千里江山图》,随着古风音乐响起,易烊千玺抚琴幻化入画,化身白衣少年游走于唯美山水之间。影片选取原图5处场景“客堂清话”“水车磨粮”“鹰峰争翠”“长桥卧波”“雨霁归帆”串联展现,其中每个场景都对应不同的主题,如雅集、劳作、观景、行旅等,这让影片不单是原画的复刻,更是对画中生活景象的重新演绎。歌曲发布当天就在网络上引起热烈讨论,古风题材本就当红,故宫这波与艺人的跨界合作可以说是戳中了网友的心思,网友们纷纷为故宫博物院的创举而点赞。

《千里江山图》领衔古画进军音乐界

《丹青千里》不论是歌词还是曲调都呈现出浓厚的中国风,轻逸悠扬地诠释了画作中少年独有的豪情和细腻,演绎出中国山水画可居可游的境界,表达了古往今来对美好生活的向往,既气势磅礴又古雅温逸。不过,此次北京故宫博物院将古画《千里江山图》谱写成曲的动

作可没那么简单。据了解,故宫博物院正联合NEXT IDEA腾讯创新大赛、QQ音乐共同主办“古画会唱歌”NEXT IDEA音乐创新大赛活动。该活动旨在激发青年创意,助力传统文化IP在数字时代焕发全新光彩,着重强调古画的文化意蕴与青年人的原创力量。为此,除《千里江山图》外,故宫博物院还将精选《清明上河图》《韩熙载夜宴图》《洛神赋图》等十幅珍藏名画,为参赛选手提供“唱作”素材。这十幅绘画精品来自东晋、唐、宋、元、明各个朝代,文化内涵丰富,绘画技法高超,其中最古老的一幅名画《洛神赋图》为东晋顾恺之所作,距今已有1600余年。

故宫博物院在其官方微博上这样写道:“曾经,在故宫,观画即静;如今,在一幅幅传世名作前,将有旋律流淌。”对此,故宫博物院院长单霁翔表示:“以故宫博物院珍藏的绘画为主题,融合音乐、科技的力量开展大赛,是一种传承传统文化、激发年轻一代创造力的文化创新举措。” 艺文综合