

艺海潮头之山东省美协

张仲亭书法作品赏析(一)

允工允意 尽善尽美

——书法史视域下的张仲亭小楷艺术

以人为本 与时俱进

——访山东省美协驻会常务副主席张宜

山东美术事业根深叶茂,她有丰富的文化积淀和深厚的群众基础,在当代,更有多家重要美术机构长期以来进行着不可替代的组织带头工作。"大众书画"专刊以"艺海潮头"为题,专访山东省美协、山东画院、山东美术馆等典型美术机构的主要负责人,带领读者走进他们的工作时间,进一步地了解山东美术的真实面貌,共同推动本土艺术的发展和交流,开创更加美好的未来。——编者

一直以来,坚持以人民为中心的创作导向始终贯穿于山东省美协的各项展览、培训、新时代文明实践志愿服务等活动中。这些活动有担当、接地气、入人心,让美术真正在人民生活、经济发展、乡村振兴中焕发出了新活力。近日,山东省美协驻会常务副主席张宜接受了记者采访,省美协近几年的优秀展览成果、喜迎党的二十大系列展览规划、美术新人培育计划等读者十分关注的话题,在他的讲述中徐徐展开。

记者:近年来,山东省美协推出的"决胜齐鲁""寻找美术符号 助力乡村振兴"等活动,既讲好了山东故事,又催生了一大批精品力作,影响很大。您能详细介绍下这些活动吗?
张宜:2020年推出的"决胜齐鲁"山东省决战脱贫攻坚美术作品展,是我省美术工作者扎根生活、扎根人民,让艺术作品与时代精神同频共振的又一次重大尝试。300件展览作品是近年来省美协分批次分期组织我省中青年骨干画家和农民画作者奔走黄河滩、寻访沂蒙山的创作成果,风格鲜明、技法多样、题材生动,饱含真情实感。我省新时代美术家和美术工作者以艺术视角和多画种美术作品诠释和反映了山东人民摆脱贫困、加快步伐奔小康的崭新精神面貌。

"决胜齐鲁"山东省决战脱贫攻坚美术作品展的举办得到了社会各界的肯定。山东的美术家走出画室,走进农家院落和田间地头,用画笔响应和讴歌党中央脱贫攻坚奔小康的方针政策,用翰墨丹青聚焦现实、记录历史,集中展现了我省决战脱贫攻坚的新风貌,决胜全面小康的新气象,是一次具有时代意义和历史价值的主题创作。

"寻找美术符号 助力乡村振兴"活动是在山东省文联的领导下,由省美协精心打造的一项品牌活动。2021年启动以来,共在全省16市开展各类活动465场次,参与艺术家4433人次,培训文艺骨干2206人次,创作作品数量约14400件,绘制墙体绘画157059平方米,受众人数约191万人,惠及全省77个县的350余个街道(乡镇)、209个社区(村),影响很大。我省美术家们结合本地域人文乡情、自然风貌,深入挖掘乡村历史文化底蕴,提炼美术元素、锤炼美术符号,不仅为美术服务人民找到了新的路径,更把美术创作与乡村振兴紧密结合起来。

记者:2022年山东省美协都开展了哪些文化惠民活动?在线上文化惠民方面,省美协有何新思路?
张宜:在2022年5月23日——第9个中国文艺志愿者服务日来临之际,省美协在全省广泛开展了纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年、喜迎二十大"到人民中去"山东文艺志愿者在行动主题活动——山东省美术家协会"5·23"新时代文明实践文艺志愿服务"蒲公英"大讲堂等活动。我省著名艺术家岳海波、韩英伟、华松、孙夕恺分别以《绘画技术的综合运用基本知识》《笔墨是中国画的灵魂》《意笔画物画主题性创作的画面结构》《写意人物画传统及创作》为题在山东省美术家协会官方抖音账号直播,形式新颖,语言生动,吸引了众多艺术爱好者观看。

近年来,省美协在线上、线下的文化惠民活动一直未曾停歇。刚刚提到的"蒲公英"大讲堂活动曾在先后在费县、单县、巨野、城阳、文登、高唐等地举办了线上线下专题讲座。2020年2月,按照省文联《关于开展山东网络文艺志愿服务活动的通知》,山东省美协还首批推荐了李平、吴磊、李京波、高波、李沐、王勇、李甲、田金良、赵峰、张京刚、杨继锋、刘明雷、刘媛媛、徐乐、李丹等十五名优秀艺术家在抖音平台开设美术公益课,涵盖国画、油画等多种艺术门类,反响很好。

记者:今年我们将迎来党的二十大胜利召开,省美协都策划了哪些喜迎党的二十大的活动?
张宜:首先是8月将在济南举办"喜迎二十大·山东省黄河主题美术创作大展",检验和锻炼我省美术家创作水平,引导大家深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,讲好"黄河故事"。其次是"喜迎二十大·第五届山东省青年美术大展",进一步发现、培养、宣传、推介我省青年美术人才,推动山东文艺事业持续繁荣发展。9月还将在青岛举行喜迎二十大"蓝色齐鲁"首届山东省新文艺群体美术作品展,打造"蓝色齐鲁"符号,努力开创"文艺两新"工作新局面,进一步为全省新文艺群体美术家搭建宣传、展示和交流平台。

10月将在聊城举办喜迎二十大"山东省寻找美术符号助力乡村振兴"第二届成果展,继续以美术符号助力乡村经济、旅游等产业发展。同月还将在滨州举行喜迎二十大·第26届山东美术新人新作展,引导美术新人用画笔描绘新时代、抒写时代画卷。

记者:说到新人新作展,还请进一步谈谈近年来省美协在发现和扶持新人、培养我省美术后备力量、壮大美术队伍方面的思路和举措。

张宜:这个大致可分为三个方面:一是利用协会常设品牌活动发现培养新人力量。如上面谈到的每年一届的山东美术新人新作展和写生创作培训班。在举办重大主题展览或者主题创作时,省美协也会组织重点作者进行专题培训。二是搭建青年学术展览平台,发现、培养和推介新人新作。即将举办的第五届"山东省青年美术作品展"学术一百·山东青年美术作品展"全国巡展,还有2017年在北京民族文化宫展览馆举办的"大美齐鲁·山东青年美术作品晋京展"……这些展览活动的举办,为青年美术家搭建了重要的学术交流平台,也加强了山东与各省市美术家的沟通、交流,促进美术家群体学术水平提升,为山东美术事业的发展积蓄了新的动力源泉。

三是对新文艺群体的关注和扶持。近年来,省美协一直在做有关新文艺群体作者的发现、推介工作。为更好地服务"文艺两新",发挥协会引领作用,山东省美术家协会还于2021年9月9日成立了新文艺组织和文艺志愿者工作委员会,帮助基层文艺工作者,新文艺组织、文艺志愿者开展文艺创作、文艺志愿服务、采风写生、展览培训等活动。

记者:请谈谈美协的职能,山东省美协又是如何践行这一职能的?

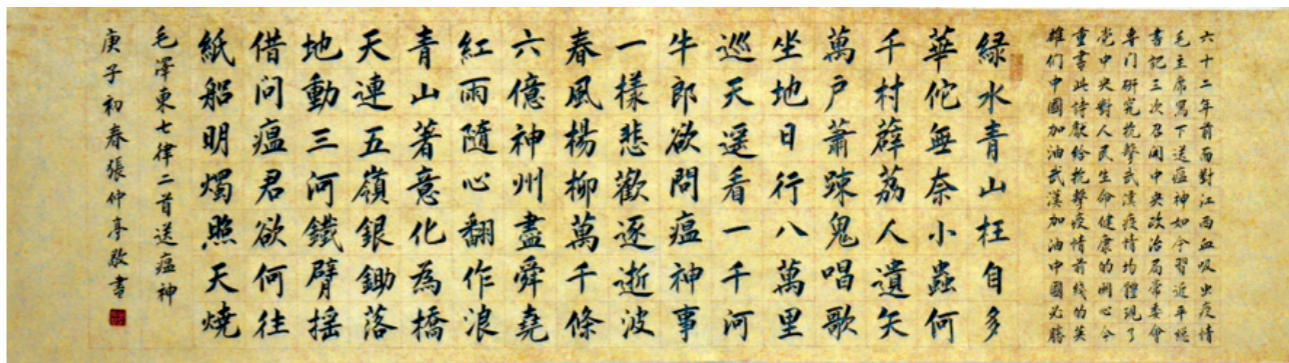
张宜:文艺要发挥人的力量,在建设文化强国的征程中,人是最关键的因素。省美协在各项工作中根据省文联工作的安排和部署,始终坚持聚焦"人的工作"。

首先是引领,协会组织开展新文艺群体美术家的线上培训活动,邀请相关领域专家开展政治思想主题讲座,团结带领我省新文艺群体美术家坚定不移感党恩、听党话、跟党走,成为党的文艺方针政策的坚定拥护者、践行者。

其次是服务,协会作为美术家之家,积极服务于全省美术家。在展览方面,搭建多层次展览平台,服务各类美术创作人才;在培训方面,推出多层次培训活动,联结起我省的广大美术家,满足他们的多样性提升需求。

第三是发挥各级美术人才的作用,协会在组织多种形式的新时代文明实践志愿服务活动中,既注重"高端人才"的示范引领作用,又发挥"专业人才"的艺术专长,更调动了"后备人才"的参与热情,由专业院校教授、画院与美术馆专职创作人员、各市美术家、新文艺群体代表等组成志愿服务队伍,激发各方人才的责任感与使命感,充分发挥服务人民群众的积极性,提供专业化且丰富多彩的服务内容。

下一步,省美协将继续带领全省美术工作者创作和推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的精品力作,推动山东文艺事业的繁荣发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。(贾佳)

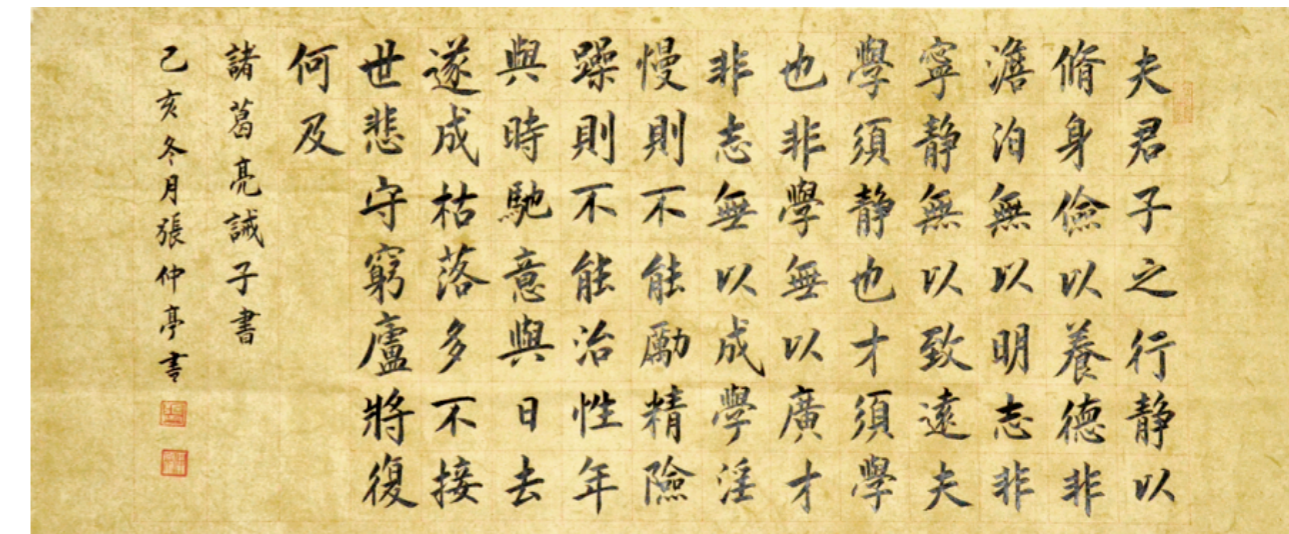
毛泽东(七律·送瘟神)

文明依靠文字而传承,文字依托书体而呈现。中国书法之所以独树一帜,正是基于汉字在造字之初便已具备的象形特征,这也是其相对于字母文字在生发书写艺术上的天然优势。书法,"书"之"法"也。此"书",可指书体、书写,总归是文字的物理呈现;此"法"专指一种有意识的规矩、法度,其中蕴含着人的思想和精神。因此,中国书法是汉字书写审美由自发阶段上升至自觉层面而产生的艺术,不同书体的书写水平也就在艺术自觉不断提升的过程中拾级而上,进而形成不同的风格和流派。在这一意义上,"真草隶篆"不再单纯指涉书体概念本身,亦可作为厘定书法艺术内部演进的重要判准。依照此逻辑,对书家成就的评判必然不能抛开书法史视域下其对某一书体艺术呈现的贡献,而张仲亭先生的小楷书法完全经得起历史审视和艺术推敲,足以在书法艺术历程中占据不可或缺的位置。

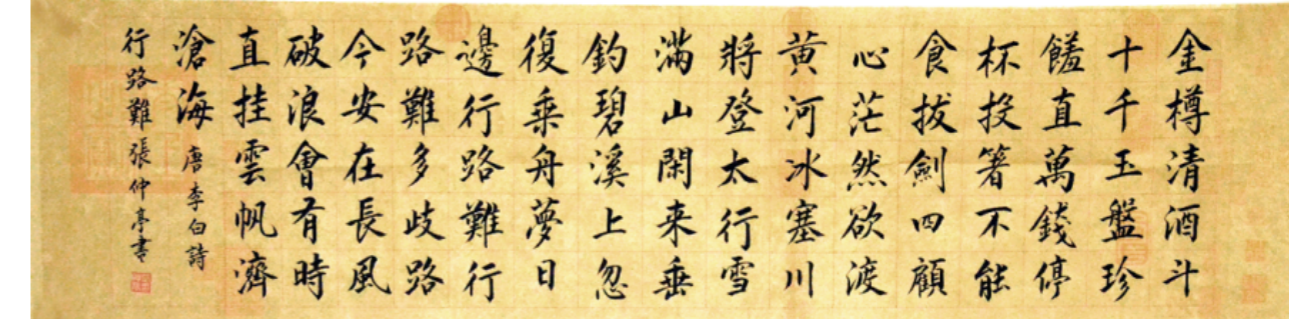
欧阳修有言:"善为书者以真楷为难,而真楷又以小字为难。"宋代大儒何发此论?反观汉魏以降书法艺术之演进便可知。西汉时期,汉字形体由篆书演进至隶书,汉字的隶定既使之脱离古文字阶段,同时也打下了艺术创造的基础,魏晋书法随之而起,琅琊"二王"即为佼佼者。二王善书多体,行书如《兰亭集序》,楷书如《乐毅论》《黄庭经》,但总以行书见闻于世且影响深远。时至南北朝时期,文化因政权阻隔而南北迥异,"北碑南帖"由此而成,北碑拙朴而南帖工巧,此为时代因素所致。唐初,虞世南、欧阳询等法二王且揉以己意,将南帖之韵味融入北碑之风,创制一代唐楷。褚遂良法欧虞而悟其精髓,继发二王而觉其精神,更使唐楷光照后世。然唐楷以大字见长,而二王楷书原迹至唐宋之际亦已佚失,遂造成小楷无师可法,难以继之境地,此即欧阳修所叹之由来。

张仲亭先生善法二王,广临众帖,悟其要而感其情,在长期不懈的习书过程中,从二王到北碑,觉悟书法创作需在无意之间,动静之中寻求一种臻于佳境的音乐般的平衡美感。基于此,他将二王书法丰神潇洒、韵致卓绝之书风植于小楷。魏启后先生有诗赞曰:"南帖北碑久不和,因时受限自偏颇。张公自有平衡法,心悟手摩未蹉跎。"

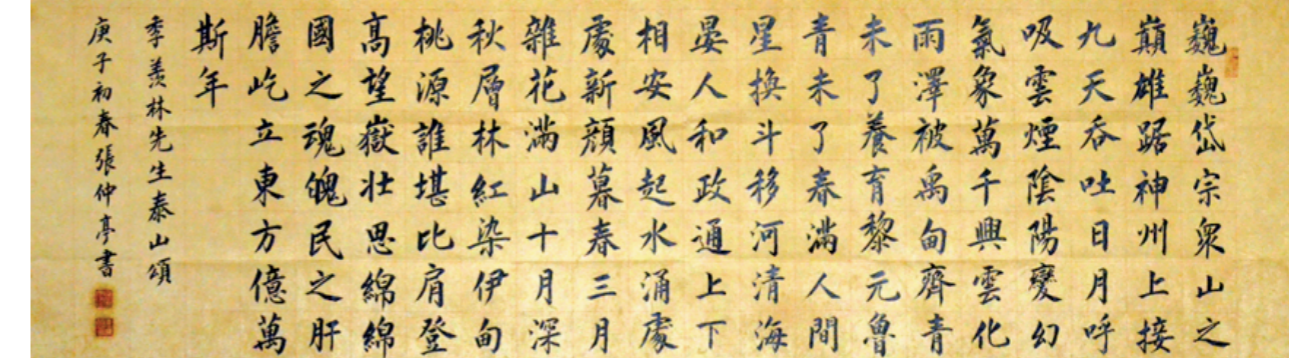
张仲亭小楷书法允工允意、流利妍美,楷为主体而行变其中,体现出以静求稳、以动疏气,以工求法,以意叙情,规矩而不失灵动、活泼而不悖法式的书风书气。结构上遵章求变,有偏有正,主次协调,收放得体;笔意上骨肉停匀,静中求动,有虚有实,气脉贯通。在音乐美的体现上,则是以正宗传统的小楷运笔为基本节奏,间或以行书的点线作为跳动音符,以其深厚的基本功底为依托,把握行笔的节奏速度,使其前后韵味保持平稳且气象一贯,给人以厚重庄严而幽雅清心的美感享受。可謂是,观其书恰如听其吟,视其作正似闻其唱,闭目而不知其味。

诸葛亮(诫子书)

李白《行路难》

季羨林《泰山颂》