

星耀史册

书以自适 优游刚劲

——欧阳修书法浅说

□ 王建民

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,江西吉州庐陵永丰(今吉安市永丰县)人,北宋政治家、文学家、史学家。

世人只知欧阳修为千秋文章圣手,殊不知,其书法也颇有特色。

欧阳修一生,躬于政事,宦海沉浮,颠沛不定,书法虽为一生所好,但书名不为文名所掩。至晚年,稍得闲暇,因“家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶”,“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”故自号“六一居士”。又自言:“自少所喜事多矣。中年以来,或厌而不为,或好之未厌,力有不能而止者。其愈久益深而尤不厌者,书也。”他甚至有着专门的学书计划:“单日学草书,双日学真书。真书兼行,草书兼楷,十年不倦,当得书名。”

欧阳修书法水平到底如何?苏轼有两段话颇为中肯:“欧阳文忠公用尖笔干墨,作方阔字,神采秀发,膏润无穷。后人观之,如见其清眸丰颊,进趋裕如也。”“欧阳公书笔势险劲,字体新丽,自成一家……公墨迹当为世所宝,不待笔画之工也。”“尖笔干墨”,即露锋瘦挺,于飞白处见苍茫;“方阔字”,则体势宽博,可窥端庄之学者气度。朱熹谓“欧阳公作字如其为人,外若优游中实刚劲”。引言所述,更多地从人品上肯定欧公书品,而苏轼一句“不待笔画之工也”,却无意中透露出了欧书之缺憾。

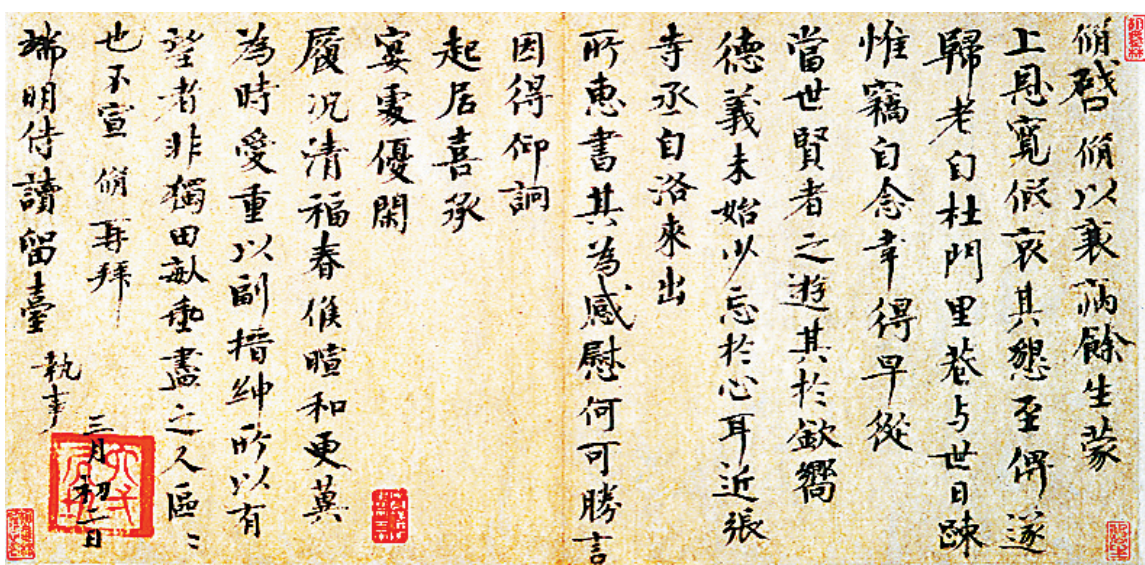
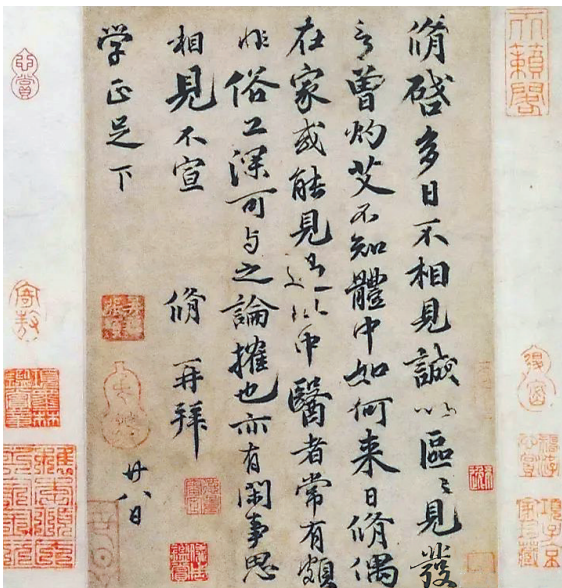
欧阳修在书法史上最大的贡献是编

撰了《集古录》,此书收录上自周朝、下至隋唐五代各地碑拓计一千卷,历时18年始成。后来,欧阳修又听从友人建议,撮其大要,删削十卷四百余专门题跋。他本是史家,主编《新唐书》,自撰《新五代史》,他用碑史互证之法,抉幽钩沉,征引纠错,使得《集古录》不仅为一部碑刻艺术巨著,也是一部珍贵文献。中国学术史上独有的“金石学”就此开端,绵延至今。

晚年的欧阳修以书自娱,其书法观与年轻时完全改变。他认为学书“不必取悦当时之人,垂于后世,要于自适而已。”“自适”,就是自得其乐。这一观点,直接影响了他的门生苏轼。自古但凡才学之士,皆以笔墨为游戏。苏轼倡言“我书意造本无法”,强调“自出新意,不践古人”,继唐“尚法”之后,开启有宋一代“尚意”书风。于此,欧阳修实有引路之功。

►欧阳修信札《灼艾帖》

▼欧阳修信札《致端明侍读尺牋》

从北方到南方

——近期油画创作的一些体会

□ 马志明

油画《“墨与油墨系列”之一》马志明绘

我求学期间热衷于现实主义人物创作,对表现性油画的追求成为我当时的选择。后来凭着多年在速写本上对造型的提炼,我开始北方窑洞题材的创作,制造画面中的理想。我喜欢关注中原民居环境的现状,因为它体现了中国传统文化与现代文化之间的某种矛盾和冲突。

近年来,我开始关注南方的传统民居。在油画笔下,用屋漏痕效果去处理画面的技法,是原来对逐渐消失的北方窑洞的表现,在南方另寻表现方法的延伸,这也是表现方式在不同环境下的一种转型与变化。屋漏痕技法,在中国古代书画家中受到重视。如今,我在油画创作中借鉴,并将其表现在徽派建筑上,画面效果引发我们对传统与现代文化的思考。

我近期的抽象油画创作,是对前几个阶段创作研究的再次提升。从关注20世纪90年代末的陕北窑洞,到关注中国传统绘画中的某些因素,再到当前带有构成色彩的屋漏痕系列,画面从关注人文环境到关注中国传统文化与图式,这些均是前期的积累而产生的结果。

此次“墨与油墨系列”创作,便是在以往想法上探究的扩展。作品远看类似宣纸上的水墨写意,或是油墨刮板上的痕迹,近看却是油墨或是仿墨汁、石绿等滴上去的效果,两种观看效果之间的错觉也许能带来相应的文化思考。在画面表现中,墨是中国传统文化的象征,油墨是工业文明的产物。这种绘画语言传递出时代的不同与交替、文化冲突与融合等诸多思考。我想,这种绘画语言也许更纯粹、更简洁。

收藏者说

画册收藏 半世情迷

□ 李健光

我酷爱画册,收藏各类画册已有60多年了。这些画册记录了

中国的发展,记录了世界的历史,我一直将其视为宝贝。60多年前,我自江西师范大学艺术系毕业后,分配到省级党报从事美术编辑工作。记得刚上班的一天,版面上需要画一幅天安门题材的插图。我急得满头大汗到处找图片资料,最后多亏了一位老编辑为我找到了。从此,我深感资料对一名美术编辑的重要性,于是,后来一有时间便去购买画册,收集各种图片资料。从那个时候起,收藏画册成了我的爱好,直到退休后的今天,一直乐此不疲。

我退休后随孩子定居北京。周围有不少朋友介绍我去看博物馆。我买了全市博物馆的通票,走遍了100多个博物馆,得到了许多博物馆的画册。我也常去中国收藏家协会所在地报国寺,购买了许多全国各地的精美画册。北京经常有各种博览会、交流会,各种画册很多。譬如,在北京国际旅游博览会上,有许多世界各地的旅游风光简介画册,我每次去都能收获到好几公斤。这样年复一年,我收获的世界风光画册装了十大纸箱。

有一次,我在北京地坛公园门口地摊上,发现一大堆外国画册。得知摊主是专门在东城区附近收购废品的,周围有不少外国大使馆。我与他约定,每周都到他那购买,要他把画册专门留给我。数年来,我在他那里购买的各式各样的世界画册,一个大书橱都放不下。这些画册内容,除了风光题材外,还有许多尤为难得的各国政要的个人专辑画册,这也是我的收藏珍品。

自编画册,是我收藏过程中的一大特色。特别是退休后,我常常背着双肩包去各地淘宝,淘回来的资料成了我编辑新画册的材料。我把书籍资料中的艺术作品、摄影图片等剪下来,贴在白纸上装订成册,现已装满5个书橱,成了我的资料库。

举世瞩目的2008年北京奥运会期间,我每天去各个场馆收集喜爱的门票、宣传画册等,将其汇集成了一部独特的“奥运百科全书”。2010年上海世博会期间,每天都有人排队拿着“护照”去各展馆盖章。我专程先后三次去上海世博会,终于盖到了200多枚印章,成为完整的“护照”收藏本。一位自称“收藏第一”的日本妇女,看了我的完整版“护照”收藏本后也自叹不如。

单张画报,画作也是我的收藏范围,现在已收集到近万张。每张都是我百里挑一的精品,其中有不少是杂志封面,因为好的封面就是一张好画。我曾经也从事过刊物的封面设计,收集有全国各地上千种杂志等刊物封面。

我收藏的画册、画报等,内容很广泛,涉及古今中外政治经济、文化艺术、民俗风情等方面,其中一些早期出版的画册,如《开国大典》等,现在难以见到,已很珍贵。

现在我已80多岁了,收藏的各种画册、画报已堆放了3个房间。我现在的最大愿望是,希望在有生之年能与有识之士一道,创建一个收藏画册、画报的博物馆,想以这一方式留住那些见证时代发展的生动载体。

特别策划·高考

今年全国高考时间为6月7日至9日。众多莘莘学子正在接受人生的大考。本版特别选登有关高考题材的篆刻和漫画作品,同时赏析一幅明代绘画作品,从中了解古人参加会试的场景,以此祝愿今天的学子们答好人生之卷,个个成为国家栋梁之材。

——编者

赏名画

看古人如何“高考”

□ 郑学富

明代余士和吴铨共同绘制的图册《徐显卿宦迹图》,记录了明万历年间吏部右侍郎徐显卿的为官业绩,现存26开,其中第十一开为《棘院秉衡》(如图),每开纵62厘米,横58.5厘米,现藏于北京故宫博物院。“棘院”即古代开科取士的贡院,因贡院用荆棘遍置围墙,故名;“秉衡”寓意秉公无私。此画表现了徐显卿严肃公正主持科举考试之事,从中也可看出堪称今日“高考”的古代科举会试考场的情景。

北京贡院全国会试考场,建于明永乐十三年(1415)。早期贡院简陋,举子考试、吃住的场所是用木板和芦席搭建的棚子。会试时间一般在农历二月,名叫“春闱”,时间为9天3场,每场3天。万历二年(1574),首辅大学士张居正对贡院进行改扩建,次年告竣。重建后的贡院面积扩大了,建筑布局严谨,墙垣高耸,公堂、衙署高大森严,高墙四周各建角楼以备监考瞭望之用。《棘院秉衡》所绘即是重建后的贡院。

徐显卿为明代隆庆二年(1568)进士,多次担任会试主考官,《棘院秉衡》所描绘的,是他一次主持武举会试的场景。所绘为贡院的主体建筑,前面有两重大门:外面的大门分左右、中、右3路,立牌坊3座,左为“虞门”,右为“周俊”,中为“天下文明”。牌坊后又建两门,两侧都配有小厅,用来稽查进出人员。靠右一侧的大门为考生进出之门,称作“龙门”,取“鲤鱼跃龙门”之意。考生进贡院大门时,要进行严格搜身,以防考生身上藏有“夹带”。

图中贡院内的官衙建筑排

列整齐,树木葱郁,晨雾笼罩,像是天刚亮。考生、监考、考官各就其位,各司其职;考场肃穆,气氛紧张,一片静谧。甬道最前正中是明远楼,为三重檐,歇山十字形屋脊,楼下四隅各有开门,楼上彩旗飘展,四边站着监考考官、巡查官,登临眺望,严防考生作弊。甬道两旁是一排排号舍,东西两侧建有号舍70区,每区70间,为砖瓦结构,考生坐于其间。明远楼后中部是至公堂,为尖山式悬山顶,前出抱厦5间,室内端坐者为监考考官,两侧有东、西大库。再后一进院落,正厅为聚奎堂,这是主考官工作之地,其中身着红色官服者为徐显卿,旁有侍者

站立。两侧有几个院落落在绿树掩映之下,是同考官、内监试、内掌卷等“内宦官”办公居住的场所。此外,还有考试官、御史等官员的公堂、居室、点名厅、守备厅、监试厅及印刷刻字、誊录、受卷、弥封等处所。

明清时期的“宦迹图”,一般是官员在功名成就或致仕后邀请画家创作,目的是记录其奋斗足迹和取得的功绩,以激励和教育子孙后代。在创作上,往往要求画家有较强的写实能力,追求事件环境的真实性和人物形象的逼真。可见,画作《棘院秉衡》对研究古代贡院结构及科举考试制度具有重要的史料价值。

《徐显卿宦迹图·棘院秉衡》

篆刻《好人生之卷》 吴利国刻

篆刻《做国之栋梁》 胡志龙刻

漫画《成功之花》罗琪绘

漫画《乘风破浪》张鹏飞绘