

本报独家观察

书法小品，品什么怎么评

■ 杨丽(美术报总编辑)

全国第二届书法小品展的评奖工作于4月7日在上海启动。在当晚举行的评审预备会上,当获悉截至征稿启事收稿日期,共收到来稿24018件,我和身边的评委、监委、观察员不由得感叹:看来作为中国书法的一种传统表达形式,小品还是独具魅力,深受广大书家的喜爱啊。不过,和第一届书法小品展相隔整整12年,当今书法小品在表现形式、内涵意境等,发生了哪些变化?今天,面对这些变化了的书法小品,我们该怎么品怎么评?在接下来的数天里,这些问题无时无刻不在考验着主办方和评委们的智慧。

经过连日没日没夜的评审,最终有279件作品经受住了严格的评审脱颖而出,进入了展览拟入围作品名单。这些入围的作品是否符合每一位评委的审美标准,乃至与广大书家和书法爱好者的审美完全契合,那可能是见仁见智。但可以肯定的是,主办方设计了一系列复杂的流程,确保公平公正。光是初评就分为了预选、初审、交叉复查、自查4个环节。经过初评初审,不同书体的评委要交叉复查,复评结束后还要对有争议的作品进行复评复议,为的就是避免“遗珠之憾”。尤其是评审结束后,中国书协不仅及时公布拟入展名单,同时把拟入展作品的图片也予以公布,这是一种极具突破性的尝试,体现了主办方诚恳接受大众监督、“阳光透明办展”的气度和自信。下面我选取评审工作中听到评委监委议论较多,引发我思考的几个问题,与大家探讨。

让人“怦然心动”的作品可遇而不可求 勿把“小样”当“小品”

书法小品最直观的特点在于其形制之“小”。但其蕴含的丰富的文化内涵和审美价值,并不因尺寸小而“缩水”。虽然有些评委认为征稿启事中对尺寸的要求可以更“小”一些,但大家都认同小品的“小”并非简单意义上的尺寸缩小,而是一种经过精心设计的艺术选择。在有限的空间内,如何精心布局,营造出开阔的天地,这不仅不是对书者艺术表现的约束,反而可以激发其创造力,促使其在有限中追求无限。所以有的作品密密麻麻写满了字,反而令评委心生遗憾:虚实结合,简约一点,或许更好。

评委陈大中认为,书法小品和大尺寸作品有着明显的审美差异。不同于大幅中堂或对联的公开展示性,古代书法小品往往用于文人之间的交流或自我陶冶,因而更具个性色彩和趣味性。小品因不承担重大社会功能,反而成为书法家探索个人风格、表达真实情感的最佳载体。

吴行评委提出的一个观点我深为认同:有的投稿作品不是“小品”,而是“小样”。小品应该是书法艺术和生活融合的自然流露,而不是把大尺寸作品等比例缩小的刻意为之。

书法小品的真正价值在于气韵之“品”。中国古代美学讲究“气韵生动”,这一标准在书法小品中体现得尤为突出。小品因篇幅有限,因此更要求笔墨精神的凝聚和提炼,每一笔每一画都承载更多的情感和意蕴,达到“言有尽而意无穷”的艺术效果。其次,小品中的节奏变化往往更加微妙而丰富。这种内在的韵律,使得小品虽小,却能撼动人心。诚如评委韦斯琴所言:最期待的作品就是让人“怦然心动”,但可遇而不可求。

注重笔墨格调 尊重多元探索 艺文兼备是永恒追求

在开始正式评审前,评审委员会主任陈洪武介绍了

展览现场

本次评审的基本原则:抓住书法小品“典雅隽永、小中见大、予人以美”的主要特质,着力发现在精致的笔墨中呈现出作者的审美情趣、格调和追求的好作品,同时还要特别注重多样包容,尊重多元探索和独特的个性风采,希望评出的作品都能有自己的特色,防范同质化倾向,在书体、形制、风格等各方面都要丰富多彩,彰显时代精神。这一讲话获得了全体与会人员的深切认同,并在具体评审工作中加以“活化”。

在观察第八届兰亭奖评审的时候,我就已深切地体会到“艺文兼备”,“文”的重要性。有些作品之所以在一一轮一轮的投票遴选中终被淘汰,除了对其艺术水平的评判之外,文本与文字的错误是一个重要原因。遗憾的是,本次书法小品展的投稿作品中,还是有相当数量存在着形形色色的差错,集中体现在简繁混用、错别字等文字错误,漏字漏句、诗文误解等内容错误,此外还有落款不佳、过度包装等形式问题。尽管评审委员和监审委员们小心翼翼,反复查证,但即使作品艺术水平尚好,有不能原谅的“硬伤”必定是不能留下来的。这也再次提醒了广大书家和书法爱好者,在提高“艺”的同时,要把提升“文”放在同等重要的位置。

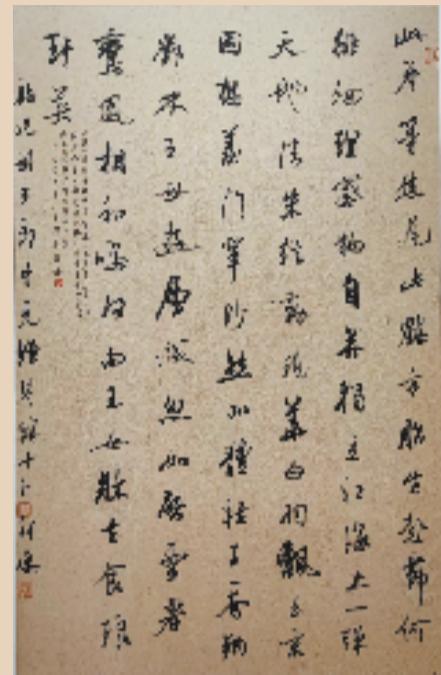
形式设计过度包装问题这次成为“众矢之的”。虽然评审强调了“多元包容”,但部分作品滥用金银粉、染色宣纸或异形材质,追求视觉效果而忽视书法本质,还是被绝大部分评委批评为“形式大于内容”。

小品之“品”亦是人生之“品” 未来亟须加强时代之“品”

忙碌而充实的评审观察工作虽画上了句号,但是从中领悟到的心得,远超出小品本身。

品评书法小品的过程,也是品味人生的过程——在有限中见无限,在瞬间中悟永恒,在简单中发现丰富,在约束中获得自由。故小品之“品”,也是人生之“品”。它是一种艺术境界,也是一种生活态度。在浮躁的现代社会,碎片化阅读盛行,静心创作或欣赏一幅书法小品,成为一种难得的精神修行。此次评审中有一个值得关注的现象:多位评委指出此次书法小品展女性作者不仅投稿数量多,而且整体表现相对较好,尤其是楷书的书写。我想,小品创作需要“致广大而尽精微”的功夫,要求书法家具备极高的专注力和控制力,这或许恰好是女性作者的优势,更能安下心来在安静的状态中从容创作,在浮躁中守护内心的宁静。

从某种意义上说,举办书法小品展,即是一种文化精神的传承。12年后,中国书协重启全国书法小品展的评选,不啻是向书坛发出的一个强烈信号。当代书法创作与欣赏,应当重视小品这一艺术形式,发掘其深厚的文化内涵和现代意义。书法小品的未来,不在于简单地复制古人,而在于传承那种“品”的精神,并在新的时代条件下赋予其新的表现。

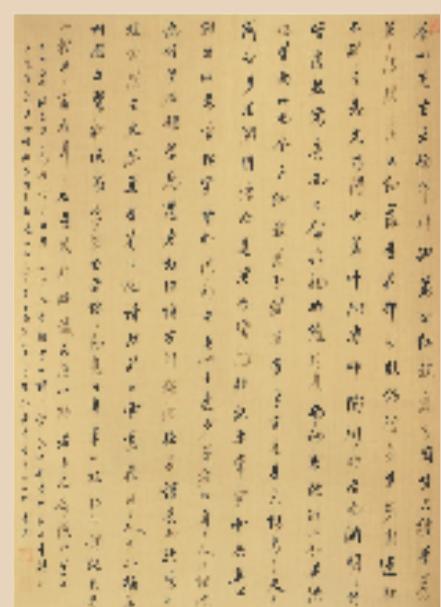
樊利杰(湖北) 顾况《谢王郎中见赠琴鹤》 95×45cm

李砚(浙江) 范仲淹《和章岷从事斗茶歌》 68×68cm

许雅颖(浙江) 包世臣《艺舟双楫·书韩文后上篇》 71×59cm

蒋金(安徽) 陆游《老学庵笔记》四则 80×54cm