

当笔墨失去灵魂

透视书法界的“抄袭”之困

编者按:9月14日,浙江省书法家协会发布《关于“灵桥杯”浙江省第二届隶书大展抄袭违规问题的情况通报》。通报称,有读者反映“灵桥杯”浙江省第二届隶书大展入展作品《骞翮拥褐五言联》涉嫌抄袭。浙江省书法家协会经审查研判,该入展作品属于抄袭。决定取消该作者的入展资格,且其三年内不得参加省书协举办的任何活动。

在社交平台上,自称原作者常某的账号发帖称,该展中蒋某的入展作品抄袭了他的隶书作品。常某表示,该作是他学习清代伊秉绶隶书风格的一件阶段性作品,原作已于今年6月在某学院展厅公开展出,至今仍陈列于该地,创作时间与展出记录明确,早于本

届大展的征稿起始时间。而对比两件作品,无论是主体内容,用笔、结体,还是落款位置与格式,都高度相似。

在书法创作中,临摹拟仿与抄袭存在本质区别。临仿摹拟是以学习传统笔法、结体与章法为目的,通过吸收前人精华逐步形成个人风格,是书法传承与创新的重要途径;而抄袭则是直接盗用他人成果,冒充原创,属于不诚信、侵犯权益的行为。

本报提醒广大创作者们:如在创作中借鉴前人作品,应在题款或作品名称中明确标注“临”“仿”“摹”“拟”等字样。这不仅是对传统与原作者的一种尊重,也是对自身学术诚信的有效保护。承认借鉴并公开来源,远比将他人的光芒据为己有更加诚实和有力。

反思当代的书法创新与专业培养——从书法展抄袭事件说起

■陈磊(西安美术学院艺术人文学院副教授)

传统书画的学习,一般皆由临摹起步。但若仅局限于一家不能出新,则是属于循规蹈矩而百病丛生的专门之学,这已为历代论家所批判了。近日,浙江省第二届隶书大展中的抄袭事件,被抄袭的作品是使用清代书法家伊秉绶风格的创作,但舍金石洞达转为平直整饬,得其形而遗其气,实属专学之病。抄袭此作者,取法乎下,则又是在专学之病之下了。抄袭之事批评已多,本文暂不讨论。在书法被设置为高校专业并蓬勃发展的当下,此抄袭事件应重新引发我们对书法创新与专业培养的反思。

一、当代书法的入古出新与设计出新

当代书法有其创造性的贡献,既随着尺幅的拓展、生宣纸的使用丰富了书法的表现技法,又因借鉴钟铭、碑石、简牍等文字扩大了书法借鉴的学习范围,还在外来艺术的影响下作出了新的空间安排、装饰风格的设计、特意的用笔规划,其他另有诸如拼贴、做旧等装裱样式的增加,都推动着书法从传统文化形态向纯艺术形态的转变。当下书法创作对求新的普遍要求,让书法的创作加入了大量创意而转向于设计的出新求变。但不可不说,这种出新求变偏离了传统书法“不激不厉而风规自远”(唐孙过庭《书谱》语)的审美观念、艺品合于人品的文化属性,以及先入古再出新的成长路径。

清代伊秉绶的隶书,用笔平直朴拙,分布严整端穆,可谓风格强烈,面貌独特。相较于汉代隶书,取法伊书的创新路径狭窄。传统书法的学习与创作,一般先入古以筑牢根基,兼取诸体而融汇出新。如此,才能够做到自如书写。但此入古出新的路径较难,因此追逐时风与剑走偏锋就成了多数人意求创新突破的选择,但也埋下了鼓努为力、逞姿为媚而矫揉造作的隐疾。

面对当代书法的丰富实践与创新求变之风,书法论评也会适时而变。但书法作为带有浓厚文化色彩的传统艺术,有其内在的限定性。以风格新奇为旨归的当代书法创新实践,又突破了书法所内含着的传统审美的边界。尤其是形式溢出了书以载道的理念之外,其形态就已经是打着书法名义、以笔纸等为材料的当代水墨实验艺术了。

二、当代书法专业的招生与培养

在硬笔书写与电子输入输出的时代,

书法专业的设置是有必要的,可以将其视作“为往圣继绝学”的文化保存、艺术创新的举措。对当代书法诸多问题的探讨应该集中在如何招生与专业培养上。

其一,书法的小众化招生。当前,人文社会科学在全球范围内面临挑战,其成因复杂多元。反映在国内高校相关专业的设置与招生上,似乎更受到就业率、学科评估与排名以及这两年艺考改革对艺考生文化课分数大幅提升要求的影响。以山东大学取消书法类专业为代表,非独立艺术类院校的艺术类专业的设置将会不断削减。与之形成鲜明对比的,则是专业美术学院书法专业招生的增加,这与新版《研究生教育学科专业目录(2022年)》的发布有关。先前一级学科的美术学变成了美术与书法,书法作为传统艺术受到重视;书法院系独立,招生增加是必要条件之一。但由于文化课分数大幅提高的要求,部分专业院校的招生需要通过破格的方式补录。书法等艺术类专业招生的变革,也会引发部分高校尤其是专业院校的阵痛。值得说明的是,书法的小众化招生是精英培养的要求;而作为传统文化菁华的书法艺术,审美体验层次的学习理应进入寻常百姓家,大众学习与一般观念同样是孕育精英艺术、文化繁荣的土壤。

其二,书法培养的专业化与综合化。书法等纯艺专业的招生规则、培养单位还会有继续的调整,但主要的培养单位基本会集中在专业美术学院,培养的模式也是以专业化为主。书法作为艺术专业,已经脱离了书写实用的需求而转向纯艺术的审美表现,强调技法是基本要求,拓展多样化风格是创新的题中之义,这本无可厚非;但当下书法创作的最大问题是其中所暴露出来的创作者涵养的整体低下,书法作为传统艺术的代表,理应展现出较其他纯艺专业更好的人文素养。但书法展览中经常出现错别字连篇的情形,随意选用前人诗词文篇而不符合展览主题的情形,不能有效书写个人文字而修辞立诚缺失的情形,都让书法的文化品格斯文尽失;如此,书法风格创新的取法与立意的高低恐怕就更是无暇兼顾的问题了。上世纪综合性大学设置书法专业于文学系、古文字学系、文化研究所的方案,对文史知识的强调,是当下书法专业培养的有益借鉴。

书法人该如何冷静面对书法热带来的“副产品”

■蔡树农(艺评人)

文章抄袭、诗歌抄袭、绘画抄袭、书法抄袭,种种花样百出的抄袭阴影一直笼罩在文艺界上空。9月13日,某书法公众号一篇《浙江省第二届隶书大展》又现抄袭之作》文字迅速引爆书法圈,所揭露抄袭作者是主办方之一的东道主,长期关注书坛热点现象的上海一知名书法家因此公开发朋友圈:“自己投稿就不合适,居然还抄袭作品!这就更应该‘严肃处理’了。”看到“克隆”作品图片对比,原作者,华东师范大学书法研究生、高校书法专业教师,也是中国书协会员的常智安甚感惊讶:“这幅作品无论是从用笔结构,还是章法布局,都与我的作品高度相似,我想这肯定不可能是两个创作者心有灵犀的构思巧合。”

浙江省书协闻讯非常重视,第二天通过官微发布通报。显然,负有领导责任的浙江省书协这次不掩已过、亡羊补牢,值得称赞。诚如浙江省书协驻会副主席兼秘书长何涤非在此展览的开幕式上所言“浙江书法界一直秉持着重品格、重学养、重基础、重个性的人才培养方针,希望书法家们守护传统美德,重视传统文化学习,传承‘浙江经验’,同时注重创新,推动书法在浙江高质量发展,共同推动浙江书法事业向更高峰攀登。”艺术家相当于灵魂工程师,自娱娱人,“传统美德”万万不能丢。

无独有偶,2019年中国美术家协会官网曾经通报批评2018年度违规申报中国美协会员行为,45人违规取消入会资格,其中32人因提交材料中作品被认定抄袭,顺延三年才能再次申报。笔者多次私下听说过一些地方美协放任抄袭画作入展并送交全国美展参评。一位画得不错的基层画家感叹:“我勤勤恳恳画了四十年,不如投机取巧者三年五年。”他又反映对待周边个别熟悉的抄袭以及代笔者:“还不能去把别人说破,否则变成在说别人坏话”。近期刚发布的“全国第五届隶书作品展”入展名单中,也有两位作者疑似抄袭之前展赛作品。再联想到去年中国书协举办的“全国第十三届书法篆刻展览”中,更有多位入展作者坐实抄袭后被取消入展资格,说明书法界的抄袭现象由来已久,屡禁不止,严重破坏书法生态环境,给书法家抹上不光彩的污点,在社会上产生不良影响。

不必否认,随着中国书法事业的高歌猛进,局部地区、局部时段难免会怪招迭出,但整体上还是要肯定书法在当代创造

性转化、创新性发展、人才培养方面取得的成就。主流是向好的,其在推动文化建设进程中所发挥的特殊作用是不可替代的。

在中国古代,书法艺术的主体是官员与文人。由于儒家思想高度重视个人品德修养,书品与人品被紧密地联系在一起,“字如其人”成为品评书法的重要标尺。这种将道德评判置于艺术标准之上的独特要求,是其他艺术门类所罕见的。秦桧、蔡京、郑孝娟书法不差,却得不到“厚爱”,为什么?大节人品有亏之故也。“士之致远,先器识而后文艺”,弘一法师出家后写过“念佛不忘救国,救国必须念佛”的句子,把书法当作弘扬佛教与精诚爱国的工具,完全超越了技法本身,字里行间散发出来的艺道归一的幽玄气息,令人膜拜却无法深入学习,形成了独特的“一花一叶、孤芳致洁”的弘一体书法,人书具高。书法抄袭者是不是应该从“十分像人的人”(丰子恺评语)的弘一法师身上领悟到一些做人的永恒道理呢?

学习书法的目的是什么?举办书法展览、参加书法展览的目的是什么?书法家协会、书法组织存在的目的是什么?书法热是虚热还是真热?书法热的情况下,作为书法人该如何冷静面对书法热带来的名与利的副产品?书法入个省展、国展就那么有味道吗?“灵桥杯”浙江省第二届隶书大展出现的入展作者抄袭问题还可以连带一个问题,就是现在各地的书法展览太多太滥,让许多搞书法的人沉不下心来认认真真研习书法,倒是疲于应付大大小小的展览赛事,书协组织为了急功近利出成绩,则千方百计赶鸭子上架,层层发动、层层加码,参与者、组织者双方都忘记了书法的初衷、忘记了口头上的甘于寂寞。

书法入门可能比较容易,尤其是第一阶段的“写字”,相信多数人可以抵达。而随着学习的深入,需要书写者多方面的才华与一点天赋,能坚持到最后、真正属于书法家群体的人是不多的。综合体的书法往往向内求的东西占多数,书法回归到她的古典本真才是最好的看点。书法的高度不是靠展览选拔的,尽管如今已经进入展厅时代,前卫书法的探索仍在远离展览海选。

在一个展览趋于“泛化”和“竞争”的时代,展览所引发的诸多问题亟待解决,不可掉以轻心。抄袭只是表象,其背后道德体系的丧失才是真正的隐忧。