

新文人视野下杨宇全书法创作摭言

◎ 杨天才

杨宇全,中国文艺评论家协会理事、中国戏剧文学学会会员、中国民间文艺家协会会员、中国杂技家协会理论委员会委员、浙江省杂技家协会副主席、杭州市文艺评论家协会副主席等,还被一些高校或研究机构聘为教授或研究员,现为杭州市文化馆(杭州市非遗保护中心)研究员。已出版专著20余部,多次获得省及国家级奖励。

书法方面的职务主要有:浙江省硬笔书法家协会主席团委员,杭州市硬笔书法家协会副主席,杭州市书法家协会理事,杭州市书画研究会副会长。

中国的书法史是一部文人心灵史。文人书法本质上重人、重文,因此不可忽略其深蕴的“文”“人”“书”性质。即:一是“文”学的修养;二是高尚的“人”格;三是书家的技法。文人书法是包括了“人品、学问、才情、思想”这四要素的。可见,即便文人书法不是中国书法的全部,

但由它所体现出来的性质正是中国书法的人文精神的主要所在。

杨宇全兄,原籍山东,早年供职于山东省艺术研究所(今山东省艺术研究院),世纪之交被杭州作为人才引进,此后便从泉城的文化圈忙碌于杭城的文化圈。我与宇全兄交往有年,更愿称其为“文人书家”。宇全兄对曲艺、杂技、书画、戏剧独有心得,是一位在“交叉学科”诸领域颇有建树的“跨界”高手。其在专业学术的论述上,注重学术的专业理论基础,重视理论与实践相结合,侧重于学理性与学术水准。不管是杂技、曲艺,还是戏剧、影视等舞台艺术,均有涉猎,且能深入研究,并形成自己较为系统的观点。20世纪80年代末叶其一篇长篇论文《吴天明与赵焕章的世界——乡土电影比较谈》发表后即被光明日报社主办的《文摘报》重点转载,一些电台也纷纷转播,且文笔之犀利、文思之敏捷,由此可见一斑。

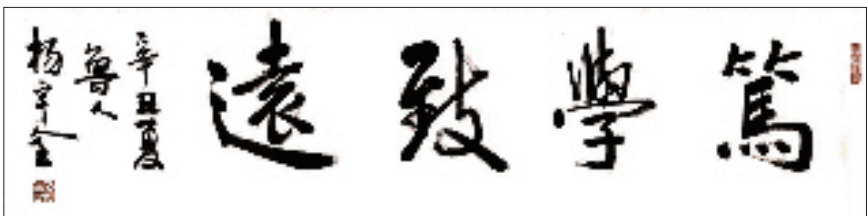

▲杨宇全出版的部分著作

文人书法的人文精神内蕴是中华民族的一个文化创造,也是对世界文化的一个历史贡献。新文人书法的本体价值与社会价值在于文化品格的铸造!只有不断提升文化品格和精神境界,把思考的角度向纵深推进。宇全兄曾参与《中国戏曲志·山东卷》的编撰,专著《山东杂技史略》(再版易名为《齐鲁杂技简史》)添补了山东杂技艺术研究空白。由他撰述的《浙江杂技简史》出版以后颇受好评。一个人写了两个省的杂技史不能不说是一个艺坛佳话。此外,先后出版了书画评论集《挑担书画进北京》《文人墨客两相宜》、长篇小说《萧家子画像》等,

▲杨宇全行草作品

▲杨宇全行草作品

迄今,其数百篇研究评论文章见诸《人民日报》《文艺报》《中国文化报》《中国艺术报》《美术观察》《书法》《民艺》《曲艺》《杂技与魔术》等中央及地方报刊,有的还被一些报刊及知名网站转载或摘载。

新文人书法不仅要体现我们民族的传统文化精神,完美地展示新文人书法的精神面貌和价值观念。宇全兄认为,作为文人书家,其最终成就大小,修养与品格及一个人所达到的思想境界将起到决定性的作用。宇全兄主张借助文化修养、理论素质来提升自己的书法创作和笔墨表现能力,从而构建自己的审美理念和书法艺术创作图式。因此,宇全兄以治学之心为文为书,其在抒发胸臆的同时,更注重赋予作品内在高尚的人文内涵。

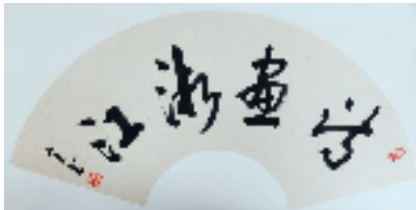
宇全兄从事文艺工作三十余载,受齐鲁文化与吴越文化的浸淫与滋养,加之数十年临池不辍,故对传统有着深厚的理解,且十分注重修养与实践相结合,其对《宣示表》喜爱至极,常常置其于案头枕边,随时取阅欣赏。对钟繇的《荐季直表》《贺捷表》以及赵孟頫的《汲黯传》也下过很深的功夫。此外,他转益多师,以小字反复临摹二王、杨凝式、黄庭坚、苏东坡等先贤作品,从中汲取营养。笔画精稳,凝重端雅,有晋唐先贤写经笔意,书卷气浓,给人以清新隽永之美感。

笔中有物,墨中有韵。宇全兄书法风格和审美意境的形成,主要源于深厚文艺修养和艺术个性。宇全兄书法作品是其内在情感的自由流露与体现。其书法用笔的轻重疾徐很自然地形成一种沉着、舒缓的节奏。笔下线条的粗细、长短、字形大小都不相同,自然书写不做作,这种无意中形成的节奏正是主体生命节奏在书写中的展开,故让人感觉到,这些线条是有生命情感的,很美。字里行间有一种充沛饱满的情感在萦绕回荡,处处闪烁着诗意的光泽。

宇全兄诸体均有涉猎,尤以小楷为学界称道。其小楷追求古、雅、简、静,有笔趣,有墨趣,有趣趣。中锋立骨,侧锋取妍,点画转折、衔接之处自然清楚,趣近真率,醇雄清古,表现出一种朴素的自然之美。点画与结字,如风行水面,字字用力,笔意酣畅生动。章法布局上或正或欹,或大或小,时疏时密,时长时短,奇古生动,参差错落,意味醇厚。观其书写的《心经》一帧,落笔处圆融,存筋藏骨,笔法张敛游刃在规矩之内,却又洒脱于性情之外。字里行间,流露出一种精神意态,其所产生的美感,能使玩之者无穷,味之者不厌。

书创作是一个趋雅避俗,吐故纳亲的过程,不但关系到一个人的学力,亦关系到一个人的修养。宇全兄注重将字体结构融化成为一种内心情绪的符号语言,

注重用笔情趣上的奇逸变化、疏密有致,以此表现出一种淡泊平和的心境与平实质朴的情绪。更多的是借助字体结构的抒写,用笔用墨传达出的心灵境界,反映出“中得心源”的深厚造诣。明眼人一看就知道是性情挥洒的文人情怀,流畅的书法线条和了然于心的章法布局,是其经年累月、厚积薄发后的自然挥毫,也是平日涵养后才情的自然发挥。其书法作品如同其自我写照,很真实的展现了他追求一种属于自己的气韵、格局、意象,以企达到更高的精神境界。

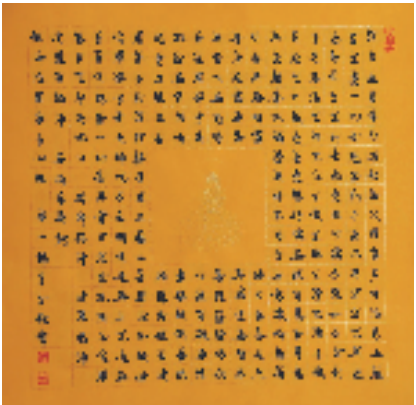

▲杨宇全行草作品

▲杨宇全行书作品

中国书法推崇“以人品为先,文章次之”“先器识,后文艺”“先道德,而后文学”,这种重视伦理思想对于书家的人格塑造和书法创作都起了巨大的榜样作用。当前,在大师远去、众声喧哗之时,衷心祝愿宇全兄以高品位、高格调的作品,去展现新文人书法审美追求,弘扬中华审美精神!

▲杨宇全小楷作品