

一生一首翰墨诗——周慧珺的书法人生

前言 (摘要)

戴小京

艺术家总是在一定的历史背景下走入艺术史的。周慧珺的人生经历和所处的时代背景,决定了她的艺术发展,必然与近现代史上深刻影响着中国书法的一些重要事件以及发生在地所处的这座城市中的“海派”文化现象和某些枢纽人物的书法活动有着不可分割的血脉关联。

发轫于清代中叶的“碑学运动”是自有书法以来第一次声势浩大的剧烈变革。“碑学运动”曾给有清以来孱弱的书坛带来一线生机,其发轫之初由于艺术程式的不确定性和多样选择可能,创作主体的自由度大,受众的参与热情高,社会影响面广。然而一旦随着其艺术追求程式化形成,而又缺乏更为宽阔高远的视野和有效手段调整,创作活力就会逐步萎缩、静止,“碑学”后期的举步维艰即缘乎此。当吴昌硕为代表的碑学家意识到碑帖偏执一隅甚至相互对垒的恶果,智慧地冲破壁障,寻求碑帖结合的途径时,当沈尹默、白蕉等帖学家发现了“帖学大坏”的原因所在,站在一个新的起点上清除“馆阁”陋习,重溯经典帖学的优秀传统时,蹒跚了上百年的书坛终于挣脱了人为设置的泥潭,走上了自主发展的轨道。

周慧珺处在被当代艺术界称为“后碑学”向“新帖学”的过渡时期,或者她在青年宫还受到过“海派”书法阵营中几位宗师的亲炙,更重要的是,我们从周慧珺身上看到了她具有的时代特质。一百多年书坛的动荡起伏,各种思潮的碰撞交融,给后人留下了丰富的遗产,同时也给未来的书坛留下了更多的期待。

1974年,因为书写《鲁迅诗歌行书字帖》(以下简称鲁帖),周慧珺一举成名,短短几年间,她的名字与销量一齐急剧放大,传遍大江南北。文化贫瘠年代的精神产品,自有其特殊的记忆方式和感人力量。以今天的眼光站在书法史的视角看,“鲁帖”在传播书法方面的意义尤为值得铭记。一个时期以来对传统文化的轻视,尤其是“文革”风雨的涤荡,无情地过滤掉了一代人对书法的记忆。在这个长夜即将破晓的前夕,也许是一个偶然的机缘,周慧珺成为了传递书坛薪火的火炬手。从这个意义上,“鲁帖”是百丈坚冰中的寒梅,是报春的燕子,是“文革”风雨后中国书法在最多受众前的一次展示,是这位倔犟的女书人用生活的苦汁酿制出并奉献给当代书坛的一杯美酒!

在周慧珺的艺术生涯中,青年宫受业和进入上海中国画院成为专业书家,是两个重要的催化期,使她获得了实践和认识的双重飞跃。如果前者主要表现在“技”的层面,使她在书写技能方面受到了正规训练,并在沈尹默、拱德邻的亲炙下感受了前辈大师诲人不倦、思想开明的人文情怀;那么后者则使她上升到了“道”的层面,得以摆脱一切羁绊。将整个身心融入书法,朝斯夕斯,寻覓正鹄。与此同时,翁闾运的解惑引领也是这个催化过程中的重要推力。

周慧珺的桥梁不啻米芾。青年宫时她就兼涉了欧、褚、颜、苏、黄等,及至进入画院,更是在学帖的基础上广临北朝碑版,并对上自秦汉下及明清的各种书体、各家书法进行了广泛的研究。从1987年起,周慧珺书写了《周慧珺行书历代爱国诗词选》、《周慧珺行楷书千字文》、《周慧珺行草千字文》、《周慧珺教魏碑》、行书《三字经》、《周慧珺书法作品集》、《周慧珺楷书前后赤壁赋》、《周慧珺行书杜甫诗选》、《周慧珺楷书前后出师表》、《周慧珺楷书金刚般若波罗蜜

经》等十余种字帖,不仅每一次都与自己此前的风貌拉开了距离,而且作品中蕴含的元素不断丰富,手法日趋洗练,呈现出不断否定不断超越自我的进程。

性格独立的周慧珺,尽管在风格定位上有着自己的理想,但在研习过程中却从未忽视任何细节。即使是最基础的起步阶段,都能够折射出明显的心理对应。她始终把坚持临帖作为自己的铁律。每当达到一个阶段之后,她就探求着如何进一步丰富自己的途径。她对前人的学习,不限于同系列的范本,还敢于主动打破平衡从不同系列乃至风格差异较大的范本中汲取元素。据不完全统计,她前后涉猎历代碑帖达七八十种之多,不仅能够真草相间,大小俱精,而且还循沿着古人“旁通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞白”的认识进行实践,在融汇贯通方面深入研究,终于形成了风格鲜明的“周氏范式”。

20世纪中国艺术界最为时尚并持久不衰的话题莫过于“创新”。“一生只做了一件事”的周慧珺,不相信石破天惊的革命式“创新”,也反对犹如戏剧舞台上“变脸”式的“创新”。她用最为直白的语言告诉人们,只有通过不间断的积累,使自己“今天比昨天好一点,明天再比今天好一点”。如果一个对中国书法的独特笔墨、丰富形式,深厚内涵没有会心体验的人,甚至对自身民族的历史文化根本不热爱的人,这样的认识是无由获至的。朴实无华的语言中最为直接道出了中国传统文化“日日新”的本质精神。

从周慧珺艺术的自觉之日起,她一直用最客观的立场审视古人、今人,同时也用同一立场审视自己。她深知习惯性重复自我的不利,在向古人学习的同时,也从今人乃至年轻作者的作品中寻找有益的借鉴。成大名后,励己愈严,每一下笔,务求生气,潜思冥运,乃至含笔磨毫,輟翰惊梦,残纸满地,不能自己!

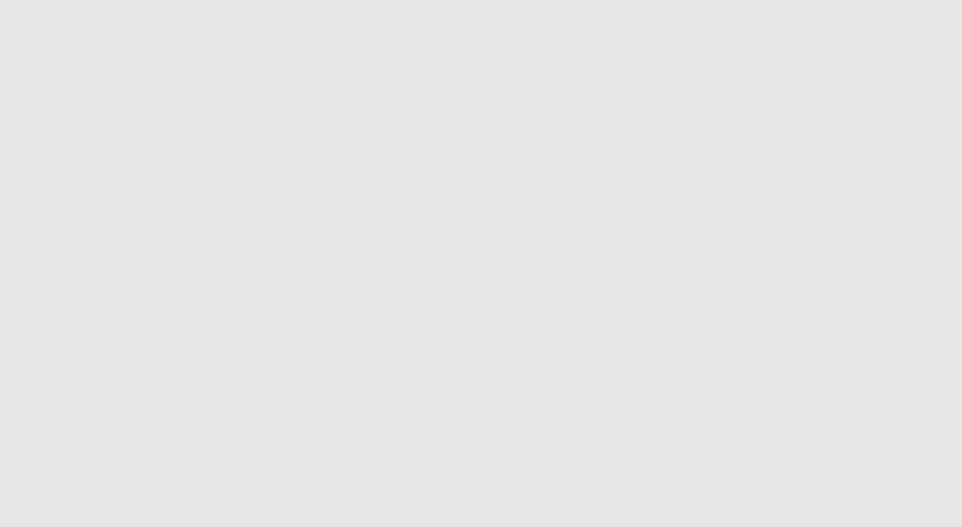
周慧珺从不喜作惊人之语,但在地心灵深处始终保持着对家国的深情,对事业的奉献,对先人的持敬,对弱势群体的关爱。多少年来,只要社会有事,地方有难,无论她身处何方,都会默默奉上她的赤热心肠;每逢除夕、清明,她依然按照传统民俗,在家中表达对逝去先人的纪念;沈尹默、拱德邻、翁闾运对她的投业之恩,永远是她心灵中最珍贵的记藏。1998年,周慧珺当选为上海市书协主席,从此她又多了一份新的担当。为重铸“海派”书法的辉煌,她策划了“上海书法双年大展”、与兄弟省市的交流展、“海派书法晋京展”等;为改变上海书法组织单薄状况,经她倡导,上海建起了一系列条块和基层书法组织;出于鼓励中青年人才脱颖而出的构想,上海书协先后出台了一套奖励激励举措;为解决“海漂”书人的困难,使他们的身心不再漂泊,上海率全国之先开通了外地书人在上海入会的通道;为加强上海的书法教育力量,上海市书协与上海戏剧学院联合创办了书法研究生班和本科班……在信念异化,许多优秀的民族传统美德正在以惊人的速度退出人们的记忆的当下,我们在解读周慧珺艺术之路的同时,感知一下她的人格魅力,是更能窥探这位书人的生命之重的。

周慧珺的翰墨人生,是一首悠扬起伏,充满悲欢的乐章。她维系着这位书人一个高远寥廓而又无限美丽的梦。随着本文行将结束这次短暂的寻绎时,愿所有热爱周慧珺的人们以及所有热爱中国书法的人们,伴随着她的梦远行!

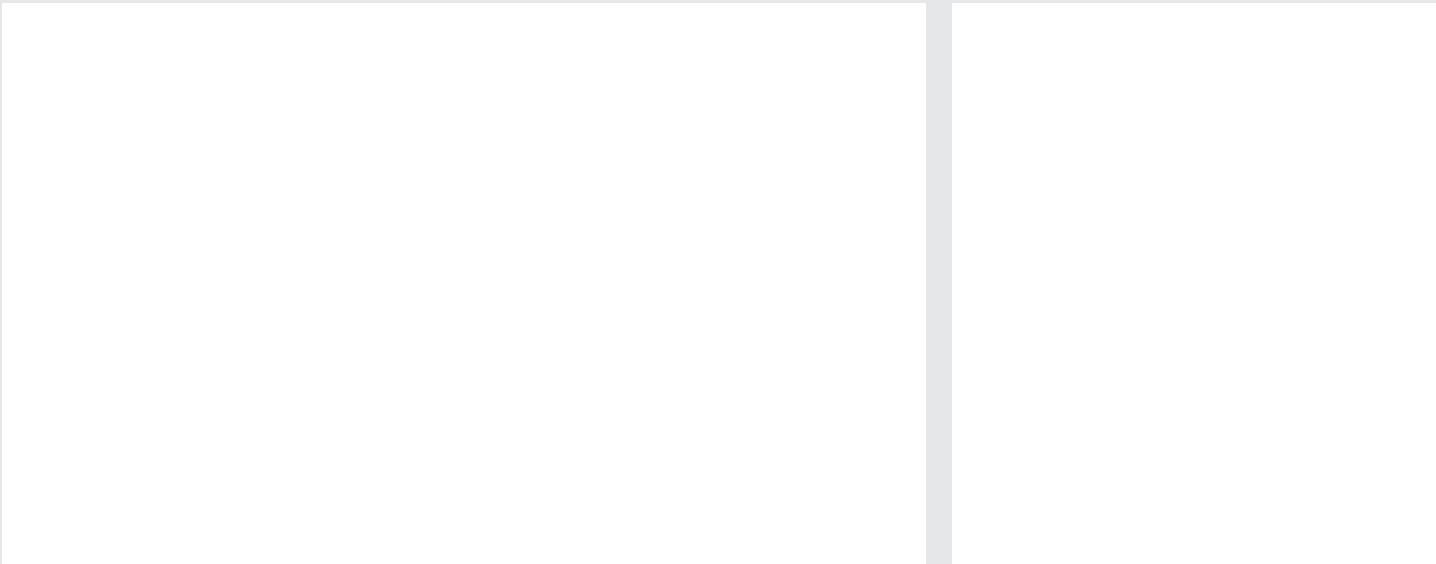
注释:

- 1.康有为《广艺舟双楫·尊碑》
- 2.孙过庭《书谱》
- 3.李静 张亚圣《周慧珺传》

2014年 在行书委员会办公室创作丈六大作品

2016年 在文艺会堂大厅创作丈二大字作品

“周慧珺从艺六十周年书法作品展暨周慧珺书法学术研讨会”将于2016年4月16日上午10时在上海文联会场隆重开幕。周慧珺先生曾任中国书法家协会副主席、上海书法家协会主席,现为中国书法家协会顾问,上海市文联副主席,上海市书法家协会名誉主席,上海市文史研究馆馆员,国家一级美术师,为振兴海上书坛作出了杰出贡献。

本期《上海书协通讯》摘选上海书协副主席戴小京为展览所作序言,并斟选一组周先生近照及部分作品,以飨读者。让我们共同期待展览及研讨会的盛大开幕。

——编者