

书法艺术生活化 融入寻常百姓家

2017年8月28日(农历丁酉七月初七)上午9点58分,“相约七夕 甜蜜一生”——上海书法名家书写结婚纪念证书活动在沪派文化中心举行。这份温暖与甜蜜不仅在微信朋友圈迅速传播,还吸引了众多的新媒体网络直播(点击“阅读原文”回看直播),短短一个小时,在线观看者竟然达到了53.7万余人,成了这个七夕节申城的一段文化佳话。

■ 尤存(上海市文联党组书记):

各位文学家、艺术家、各位新郎、新娘,各位来宾,大家早上好!七夕佳节,美景良辰,伉俪携手,姻缘天成。如果说今天这个好日子是起源于经久不衰的爱情传说,那么同样,今天的好日子也将见证源远流长的中国书法艺术在现代生活中进一步得到传承和弘扬。

2009年,中国书法就被联合国教科文组织命名为世界人类非物质文化遗产;2006年,七夕被国务院列入首批中国的非遗名录,所以今天是非遗,一堂见证。

当2009年,得知中国书法被列入世界人类非物质文化遗产时,说实在的,我们心中是且忧且喜。之所以喜,是因为全人类都重视这项中国的非遗,共同推进非遗的弘扬;且忧的是,眼看这门艺术渐行渐远。随着科技日益发达,无纸化侵袭,中国书法越发显得弥足珍贵。当语言和文字本身作为一个民族、一个国家的文化遗传基因时,那么传承之、弘扬之,又叫薪火相传、生生不息;如果遗忘之、阻断之,那就叫典数忘祖,甚至是叫去中国化。近年来,我们看到中国汉字大会、朗读者等各式弘扬传统文化的活动纷纷登场,今天在这里,我们为弘扬和传承中华书法艺术,积极

▲ 赋书诵完美组合,《七夕赋》横空出世(左起:印海蓉、赵丽宏、周志高、黄浩)

亮相。以书法的形式书写婚书,本身就是中国文化的一大习俗。洞房花烛夜、金榜题名时,他乡遇故知这三大喜事都留下了很多的传说,都与书法密不可分。所以我们非常感谢,首先感谢韩天衡老师得知这一消息以后,专程为这次的见证刻了一方“百年好合”大印;我们非常感谢赵丽宏老师,他亲自写了一首《七夕赋》;我们非常感谢印海蓉老师,她为大家专门朗诵《七夕赋》。

特别感谢虹口区区委政府和宣传部,他们得知这一消息马上筹集人力、物力、财力,无偿地推动中国传统文化进入生活。

最后,值此七夕佳节之际,感谢各位嘉宾的光临,也感谢各位新人,祝新郎新娘生活美满,百年好合!谢谢大家!

■ 赵丽宏(上海作协副主席):

《七夕赋》是篇命题作文,受市文联尤书记之约,为七夕节、为新人祝福。人间的情爱和年轻人的婚姻这是美好的事情,所以应约写了这篇《七夕赋》,以表达自己的心愿,和对爱情、婚姻的美好祝愿。

七夕赋

人海茫茫,相遇是缘;
银汉迢迢,相约有道。
两情若是亲近,千山万水难阻扰;
两心果真相爱,喜鹊飞来搭虹桥。
世上情为何物?
为真挚,为赤诚,风雨同舟见至交;
人间爱从何生?
是相知,是信任,悲欢一路相依靠。
生死契阔,志同道合,何愁山高路迢迢;
心心相印,恩爱不断,真情日月朗照;
执子之手,与子偕老,共度岁月美好。

■ 韩天衡(上海书协首席顾问):

艺术应该是属于大众的,所以能够拿书法和民众生活结合起来这是非常好的事情,也是让我们的艺术从象牙塔里面走出来,走到生活当中去。而且在七夕这个传统节日,以书写结婚纪念证书这种传统的形式,用的又是书法这一中国传统的艺术,这充分展现了我们的文化自信,也是弘扬了我们传统的文化。这次我刻的“百年好合”这方印,用的是印度石,印度石红颜色非常漂亮,它与今天的环境也是非常协调。这个活动在虹口区搞,虹口是美丽的彩虹石,非常有意义。今天到场的有银婚、金婚夫妇来帮新人证婚。我今年也是50年的金婚,我希望今天来的新人,证书上盖了这方图章,都能圆圆满满过到金婚。

■ 周志高(上海书协主席):

这幅作品在创作时心情非常愉悦,唐代孙过庭

在《书谱》中说到“心手双畅”,应该就是这种感觉。整幅作品枯湿浓淡非常协调,尤其写到“心心相印,恩爱不断”时用的是浓墨,感觉和整首诗歌在节奏上非常契合。

■ 潘善助(上海书协秘书长):

刚才尤书记讲了书写结婚证书在民国时期就有这个传统,但是这个传统对我们现代来讲好像已经久违了,所以今天的这个活动在我们大上海重现,是书写结婚证书传统的重新回归。

对于书坛来讲,也是传统书法的回归。书法一直兼具两重性,实用性和艺术性,五千多年的历史,靠着实用性的功能一直助推书法艺术往前,在圆珠笔、水彩笔这种舶来品进来以前,我们先人工作都离不开毛笔,无论是写信、记笔记、包括科举考试、典籍的誊抄都是靠毛笔来完成的,所以说书法是中国传统文化的精华部分。

今天响应上海文联和虹口区委宣传部的号召,上海市书法家协会和虹口文化局一起承办这样的活动,是传统书法的回归,同时也是我们书家日常书写的回归。我们讲到书法的实用功能减弱,书法家创作书法好像是纯粹为艺术创作,为展厅创作。当这样的结婚证书走入人们视线,假如说这个活动不断延续,书法家日常亲近笔墨的机会就来了,书法家通过不停、不断地书写一定能够更好地调和毛笔与纸和墨之间的关系。

比如说为了这次活动,我们特别请广告公司设计了两款证书,两款证书都是特殊印花,由宣纸印制的。有的书法家觉得写的时候有点偏生,有的偏硬,也就是不断地写,它的笔性就会越来越好。

书法家写出的结婚证书隽雅秀美,比起一纸机器打字而成的证书要温馨得多,高雅得多。所以,新人们一定会将它珍藏,在不断重温美好祝福的同时,时时把玩欣赏,激发对书法的热爱。如果有新人因为今天的仪式萌生出培养下一代书法能力的念想,那么,书法的传承就多了一股强大的力量。所以,今天的活动意义非凡。

■ 刘伟明(上海书协秘书长):

结婚是人生大事,用毛笔书写结婚证书,我认为很有意义。我认为艺术就应如此,虽然普及还有一些困难,但书法应该逐步走到百姓的生活中去。

根据我们协理民俗专家黄景春教授的考证研究,其实民间书写结婚证书并没有我们想像中那么长远。在古代的时候我们写的是订婚书。为什么呢?因为古代结婚的时候都是父母之命,媒妁之言,婚书上只出现父亲和媒人的名字,结婚男女的名字都不出现的。真正意义上像这样的结婚证书是出现在民国时期,受西方法律制度的影响,当时有一批文明人到店铺买一批空白的证书,在上面写结婚双方男女的名字、年龄、籍贯、主婚人、证婚人的名字。因为是非官方的所以非常自由,可以抒情、可以明志,文字优雅,琅琅上口。因为这样的证书很有文才,很有仪式感,因此我们格外的怀念。通过这次现场书写活动,一纸充满温度的婚书又得以重现,这样的活动既是高雅的,又是接地气的,非常值得推广。

■ 刘小晴(上海市书法家协会顾问):

结婚是人生大事,用毛笔书写结婚证书,我认为很有意义。我认为艺术就应如此,虽然普及还有一些困难,但书法应该逐步走到百姓的生活中去。

■ 戴小京(上海市书法家协会副主席):

以前上海书协举办过进社区、下基层的惠民活动,结婚纪念证书是第一次书写,结婚纪念证书的书写更加端庄认真,不能太过于自由,对我们书家提出一种新的书写要求,也是一个新课题。我们不能只写自己熟悉和擅长的内容和形式,也要适合社会需求,驾驭平时不熟悉的内容,这也是无形中的考验。既要符合证书篇幅,又要把内容排列得有条不紊,不可某处过挤或过空,所以章法上要动一番脑筋。平时写字创作时,若此处写小了,那里就写大些,适当调节,甚至边距空了把纸裁掉一点。婚书内容和篇幅是规定好的,所以如何把内容合理巧妙地安排好,是一门新的功课。

■ 黄仲达(上海市书法家协会主席团委员):

这次书写结婚证书的活动让我感到有些压力,这不是平时自己写作品,可以融入个性,比较随性,书写不满意可以重新调整。书写结婚证书是非常庄重的一个仪式,所以书写时格外谨慎。比如“历”字的繁体字书写,略有异议,大家翻阅了各种字典,求得最正确的版本。

我们几位书家还为此活动建了微信群,互相探讨切磋,力求书写准确无误,形式上力求完美,精益求精。虽然内容统一,但八位书家在风格和形式上各具特色,呈现出不同的面貌。

■ 杨耀扬(上海书法家协会主席团委员):

家中的书法文案特别多,耳濡目染下,我学习书法的种子在那里萌芽,尤其偏爱小楷,一写就坚持了四十多年。所以今天我们再度继承前人以书法做记

录的形式,为新人写结婚证书,意义非凡!

结婚证书用于正式场合,不同于个人创作或展览投稿。展览上大多数人不太在意书写内容,但结婚证书的内容是第一,所以千万不能写错字、漏字,比如“关关雎鸠”的“雎”是目字旁,一不小心容易出错;比如“历”的正确写法有所变更。因为干支纪年法是中国特有的纪年法,不知从何时开始加了“农历”二字,尚有待考证,我们为此推敲许久。《辞海》上的“历”字不通用,是两个意义。但新中国成立后,现在的《新华字典》重新把这两个“历”字赋予了干支纪年法的意义,所以这两个字都可以用。所以,书写过程中,我们一直在琢磨、钻研、讨论,最后大家看到文本是汇总各方面专家的意见。

在小楷书写中,我个人偏爱钟繇和虞世南的书风,风格上宁静典雅。小楷书写不可求快,尤其是书写结婚纪念证书这类庄重的档案,一定要心平气和。

■ 赵伟平(上海书法家协会理事):

这样的形式很好,事情也应该手写,每个国家文化不同,但一些重要性事情,纪念性的活动,都会有手写的形式参与,不能完全印刷。甚至比如贺年卡,必须手写,不能印刷,得有那个诚心在。

比如我和你有了矛盾,吵过架了,几天后一思考,发现我错了,写封信给你表示歉意,如果是用电脑打出来的,你可能看都不看,就撕掉了;而若手写的道歉信就显得真诚了,这里面牵涉到人与人之间的关系问题。你要真心为对方好的话,一定要有心,要有心理暗示,要有诚意。

■ 陆维中(上海市书法家协会硬笔书法家联谊会副会长):

我写的是卷轴,在书写形式上,也是作了点变化,根据书写文字内容,卷轴上下作两部分处理,每部分根据情况又稍有主次错落,下部分的“赋体”内容,作三字四字言有意隔开,这样更有“古”意。因有相互呼应,书写时的心境也静,整体上看起来也很和谐……

■ 张正宜(上海市书法家协会会员):

为新人书写结婚证书时,我回想起自己做新娘子的场景,真是历历在目,非常激动。虽然不认识两位新人,但我在书写过程当中,一直默默祈祷,祝福两位新人百年好合,比翼双飞。

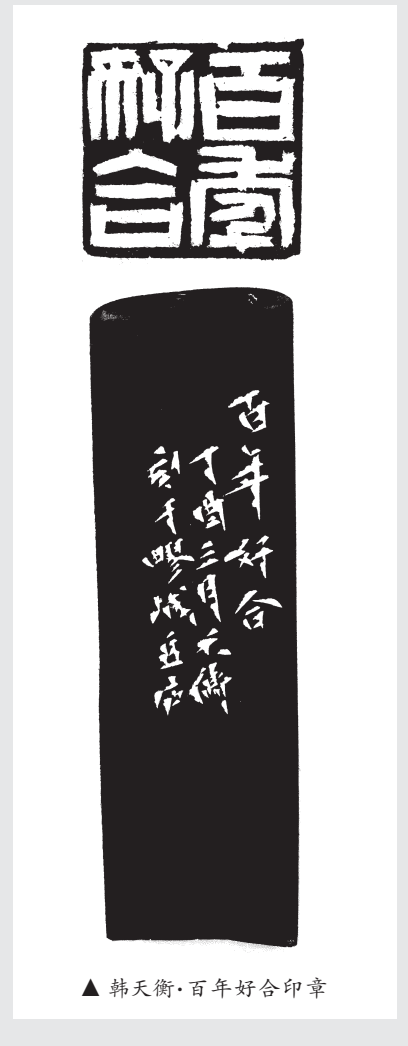
书法不是高高在上,我们应该书以致用,把艺术融入百姓生活中去。艺术要有开创性,毛笔书写结婚证书正是一场富有开创性的活动。

用小楷书写结婚纪念证书很有意义,因为书法活动通常大笔一挥,写对联和行草书较多。结婚证书是珍藏一辈子的,这时候选用小楷,端庄精致,典雅秀丽,恰到好处。小楷虽小,但含金量很高,写一份普通规模的结婚纪念证书,恐怕要花1-2个小时,凝结了书家的心血。我临摹过的碑帖比较多,近期尝试把魏碑和楚简的笔法融入其中,再加上行书的行意,希望使整体书风产生灵动感。

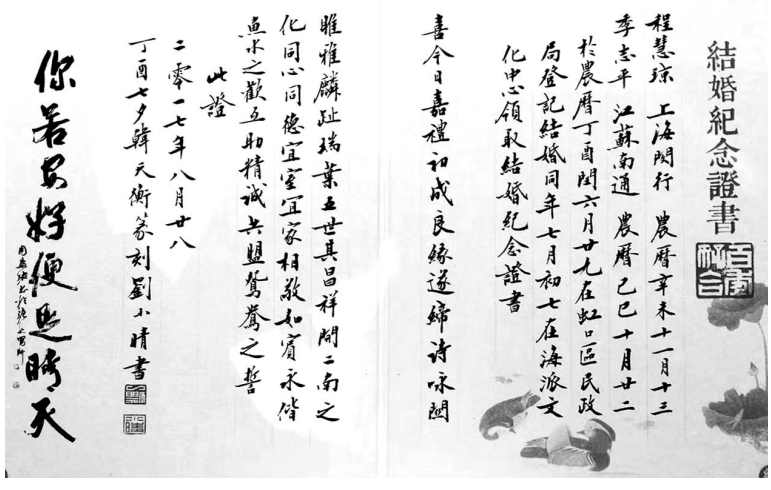
■ 余军(上海市书法家协会会员):

此次活动很有意义,是对传统文化的延续。活动现场,氛围热烈而温馨,金婚银婚夫妇温暖而朴实,前辈艺术家们的寄语真挚而平凡,让人感觉实在是太幸福啦!新人幸福,老人幸福,看着幸福,听着幸福,写着幸福,想着幸福!

七夕虹桥会,翰墨来添香。
眇眇云霄上,袅袅古音长。
蝉娟能闭月,俊逸多高才。
千里约云汉,万年有情郎。
百年好合梦,心心相印长。
手写婚书,是承诺,是祝福,更是希望。我在书写时,一边写,一边念,心无旁骛,力求用最虔诚的笔调表达最真挚的祝福。

▲ 韩天衡·百年好合印章

▲ 刘小晴为新人书写结婚纪念证书

海上造笔者：周虎臣 (五)

见证辉煌 铭记情谊

从上海开埠到新中国成立,老上海整整一个世纪的风雨中,百店争市、众匠竞技,周虎臣笔庄在搏击中风浪,在竞争中求生存,取得驰誉的业绩,留下瞩目的辉煌。如今的上海笔墨博物馆中,展示的一些藏品,就记载着周虎臣这段历史的辉煌,更记录了海派书画名家对笔庄的关爱和支持。

巨匾楹联 见证辉煌

进入上海笔墨博物馆,首先映入眼帘的是几块古色古香的牌匾,它们都被以仿红木为边的玻璃框罩护了起来,虽然牌匾木板有些开裂,边缘有所磨损,油漆也已剥落,但字迹依然十分清晰。仔细判读,推算都已有一百多年的历史了。其中有一块较为特殊,与其它挂在墙柱上的竖牌不同,是块大的横匾,高60厘米,宽290厘米,且挂到了展示橱柜内,似乎享受着特别的优渥尊宠。当然一是因为它的形制,幅面使其无法挂在墙柱上,而同时也是因为题匾之人、匾文内容,使它足以享受这一“特殊的待遇”。

题写此匾之人,是张大千的恩师——李瑞清。李瑞清是江西抚州人,这位中国现代美术教育的先驱,海派书画早期代表人物之一,他与“周虎臣笔庄”店主有同乡之谊,故常来笔庄同论书画、共谈笔墨。他对制笔用笔特有见地,常与店主傅锦云切磋制笔技艺。店主见他爱用涩笔临写古碑名帖,运笔缓慢,顿挫连连,以笔划残破波折显示高古格调。锦云就亲自选材、操刀,精心地为他量身定制了宣书北魏体擘窠大字的“羊毫大笔”。清道人试用后十分满意,兴情所至,欣然命笔,挥毫书写了这块九尺大匾。匾文书曰:“海上造笔者,无逾周虎臣,圆劲而不失古法。近世书家手不能伏毫,故喜便而恶健;笔不能摄墨,故喜薄而恶丰。笔工阿其好,世遂无佳笔。昔宣城诸葛氏,其先为右军制笔,柳公权求之,莫能用,予以常笔则大喜。此知者之难也。书此以告世之求笔者。清道人”将其对用笔的见解和周虎臣制笔的赞誉倾注于笔尖。而

开首两句更是画龙点睛之笔。

当时,同为书界著名的另一位大师,张大千的另一位恩师,海派书家领军人物曾熙。他与李瑞清齐名,书界有“南曾北李”之誉,两人更为管鲍之交。曾熙与周虎臣笔庄结缘,是由李瑞清介绍的,当时笔庄同时为他们定制了羊毫提笔。因而他俩也约定同为笔庄题词,一个写匾、一个题联。曾熙题书的这对楹联,各高175厘米,宽49.5厘米,联书“驰名五洲地”“创业二百年”,且两联句边上还有长款:“老周虎臣前以湖笔创业苏州,嗣移沪上,盖二百年于兹,选毫之精,刚柔以济,北京贺莲青所不及,况其它乎!宜南洋群岛亦空运日毓也。书与锦云兄正之。丙辰十月,衡阳曾熙书。”此中“锦云兄”即笔庄业主傅锦云,民国丙辰(1916)农历十月至今已整一百零一年!此联现挂在博物馆展厅大门内侧两旁。

此一匾一联,决非泛美之词,而是以书艺之道作出科学客观的评价,凭他俩在书界的地位和学术权威,为周虎臣笔庄当年的辉煌背书,留下历史的见证。

商标文告 见闻确烟

在博物馆介绍周虎臣传统品牌的展区中,赫然印着周虎臣早年的注册商标图标。2013年上海锦绣文宣出版社出版一本《民国商标图典》,作为上海滩最早出现的一批注册商标,周虎臣的“虎”字商标位居前列,此书封面的商标图案集锦也将

它采掇其中。同年上海画报11月号(总279期)还就此发表了专题文章。

“周虎臣”早在清康熙年间就在苏州扬名立万,进入上海后更驰名享誉。盛名之下,不免遭受假冒侵权。光绪三十三年(1907),就有沪南郎家桥周吉昌笔店,仿冒周虎臣“臣心如水”名笔,鱼目混珠混迹市场。为此傅锦云上告至苏松太兵备道衙门,请求政府仲裁,幸得蔡道尹主持公正,颁示《严禁文告》。1914年,又有周嘉良、邹念此等再次伪造虎牌毛笔,被傅氏查获后告发,周被判刑四月,邹闻风逃匿再仿拘捕,赃物全数充公。民国五年十月十九日江苏沪海道尹徐元诤曾就此签发“公署布告第三号”一份,严杜假冒商店牌号之行为,飭令上海各县知事暨行政官厅立案查拿严办,以禁风行而保利权。但此后民国八年、十五年又两次查获有王仲记(即王春鉴)假冒周虎臣之牌号,并于民国十五年再次请得江苏沪海道尹傅璠签发“公署布告第一号”,明令“禁止假冒”,“一查出指控,定予惩罚不贷”。

就此老周虎臣墨笔庄,于民国初年即以猛“虎”注册为商标,公告社会;后为适应家政变化,又在店名和商标中另增“锦云”二字。据傅锦云后人回忆,此虎形商标,仍署名画师张善孖所画,且图中虎皮斑纹中隐藏着周虎臣等字样。

1914至1919年在海外市场也连续出现冒牌事件,傅锦云除向当地政府申诉外,于1926年在新加坡海峡地区政府也以老周虎臣锦云氏商号注

册登记,并首创用火烙钢印在笔杆上烫字以认明牌号。在1937年为与抢注者抗争,甚至出资买断在英国的周虎臣注册号。

依托商标护利维权,始于百年前,那时官府对此还是比较重视的,能及时申张正义。时逾百年,两纸官府文书“公署布告”虽已佚失,但其影印件尚存,它详细记录了这一商战的硝烟。然而百年来侵权、维权之战几乎始终没有停息,上世纪八九十年代,一度假冒侵权行为猖獗,周虎臣曾在上海、广东等地工商管理部门的支持下,开展有效的打假行动。然而,近年侵权盛行未消反烈。居然连“周虎臣”的注册商标都遭到仿冒,而申辩之行却步履维艰,甚至注册商标中传统笔墨所书“牌”字,因右边“卑”的上面缺少一撇,被责为不合规范,不由令人啼笑皆非,欧阳文忠公如若若有灵,也当为之不平。

仿帖题词 铭刻情谊

在上海笔墨博物馆的展品中,有一张“民国壬申年(1932)周虎臣笔庄仿帖”。仿帖乃店家作自我介绍的一种类似现今商品广告传单。从这一仿帖中我们可以看到:中央上方是个虎牌标记,这就是上海第一批注册商标中的周虎臣虎牌商标。仿帖上刊列了自产自营的笔品名录,花式繁多、品种齐全,真可谓琳琅满目、美不胜收。落款中的“文元斋斋堂七世孙傅氏”印证了周虎臣笔业史发展的脉络。

假冒劣笔充斥市场,受害者不仅商家,书画者

更深受其害,对此不肖行径痛恶疾首,深表义愤。故尔不少书画大家、社会名士均对周虎臣笔庄的遭遇十分同情,纷纷题词声援,彰显了海派画界匡扶正义、惩恶斥邪之豪气侠胆,堪称协力打假的义举。

且看,此仿帖之题款“老周虎臣仿帖——只此一家,并无分处”由吴铁珊所书(吴铁珊,名越,字铁珊,南京人,晚清秀才,书法宗颜柳,格调高古)。左右上额各有尹立勋所书“誉重管城”(尹立勋为清代书法家伊秉绶的后代,光绪末年任无锡县知县,后旅居上海鬻字为生),王震所书“翰墨精华”(王震即著名海派画家、慈善家王一亭,号白龙山人)。

在此仿帖的背面则有聂宗羲题“品重艺林”(聂宗羲,字榕卿,安徽六安人。光绪三十四年,官上海分巡苏松太兵备道。1907年,任上海公共租界会审公廨会典刑。吴铁珊题“管城新苑”。程璋题“翰苑之英”(程璋,海派书画大师,原名德璋,号瑶室,原籍安徽新安,移居江苏泰兴,曾任教草桥中学。叶圣陶、顾颉刚、吴湖帆、郑逸梅等都曾亲受其教诲,胡适也是他学生。后到清华大学任教。晚年寓居上海,鬻画自给)。太虚题“华国利器”(太虚,俗姓吕,乳名淦森,学名沛林,别署味庵、白平、交芦子、悲华主、悲华室主、雪山老僧、缙云老人等,原籍浙江崇德,生于浙江海宁,近代著名高僧)。丹斧题“笔精墨妙”(张延礼,字丹斧,以字行,晚号丹翁,江苏仪徵人)。近代文学家、报人、收藏家、书画家,有金石骨董癖,喜藏古钱。书法融合章草与瘦金为一,别有风格)。

曾更为其亲书广告:“周虎臣湖笔徽墨号广告。本号前在苏州,今开设上海法界界圣街,先后历二百余年。自制湖笔,监造徽墨,精工妙品,驰名中外。宣统二年家政改革,另增锦云字样,以示区别,并杜假冒……凡赐顾诸君请认明本号招牌,庶不致误。主人傅锦云氏谨启。内辰十月衡阳曾熙书”。巨匾、楹联、商标、布告、仿帖、题词见证了周虎臣当年的辉煌,为金字招牌增光添彩;记录了海派书画与海派笔墨的情缘渊源,为后人所铭记立志。