

周慧珺杯——上海市行书大赛研讨会纪要

会议时间: 2017.12.15
会议地点: 上海市文艺会堂
会议名称: 周慧珺杯上海市行书大赛作品展研讨会

卢新元:各位行书开展展和获奖的作者,大家下午好!首先祝贺各位获奖和入展的书家们,这里大部分都是青年书协的同仁,大家能够获奖充分体现了青年书法群体的创作实力和活力。非常感谢行书委员会给我们青年作者提供这么好的展赛,也感谢各位书家们提供了这么优秀的行书作品。首先请上海市协副主席、行书委员会主任、周慧珺书法艺术研究院院长李静老师给大家讲话。

李静:各位作者大家下午好!今天的展览非常成功!本次展览共收到630余件作品,最终评选出了120件。通过这次评选,我们惊喜地发现上海的行书整体水平都很突出,并且涌现出了一大批既年轻又陌生的面孔。我们这次的测试作者水平都很过硬,没有一个被淘汰的,说明我们确实是有这样的实力。我想,我们现在上海的行书包括行草的作品创作已经达到乃至超过了全国的平均水平,这是非常可喜可贺的。

刚刚在陪领导参观时,胡劲军副部长和允存书记高度评价了这次比赛,赞赏参赛者的水平之高。他们问我,为什么得奖的都是年轻人呢?我说就是年轻人才是得奖的主力。35岁到55岁是书法创作的黄金年龄,很多优秀的作品和非凡的才能都是在这个年龄段慢慢显示出来的。在这个黄金时期,若是在不断提升,就慢慢成为了名家。反之,若是退后一步,甘于懈怠,则便如昙花一现,空留遗憾。书法就是这么残酷,而到了55岁之后,青年时期的积淀慢慢融入自己的风格,这个时期心力和创造力都不如年轻时旺盛。因此,这一时期书法家何去何从,如何选择尤为重要。

今天很高兴在这里举行研讨会,鉴于得奖的基本都是青年朋友,所以我们通过青年书协把大家召集起来谈谈如今上海行草发展现状,希望大家建言献策。

卢新元:在这次的获奖作者当中,有一位大家非常熟悉,位列获奖者第一位,他就是青年书协副主席朱银富,接下来把话筒交给朱老师,让他分享一下他的创作心得和思考。

朱银富:我在创作这件作品时是有一些思考的,现在中书协提倡减少拼接和渲染,所以我选用六尺整张宣纸进行创作。刚开始我写的内容并非这件作品,这幅作品是后来临时换的,无心插柳,却意外成功。在动笔之前,我特意临了几遍《韭花帖》,也在米芾等方面下了功夫,试了两张都不满意。前两张是吃饭前写的,可能是饿了,没有发挥好,而这件作品是我吃完晚饭后一气呵成的,如今回忆起来实在是有很大的偶然性。比如在结构变化、笔触关系的处理上,我没有太多刻意的设计,写到哪算哪,然后将多余的纸张裁减掉。另外,这件作品在墨色变化的处理上也尽量做到清新自然,可能是因为自己学过水墨画的关系,在调墨时并没有刻意为之,而是一挥而就,气息还是非常顺畅的。

上周我在青浦区参加上海书协的高研班,我对陈海良老师的一句话记忆犹新。他说,平时所临所学的东西在创作时会自然流露出来的,而不是刻意写出来的。我个人认为在创作上太像前人的东西,从某种意义上不是真正的创作,而是半创作,或者叫半临摹,创作应该是综合性的演绎,应该要有原创意识。

这件作品如果让我再创作第二遍的话,可能效果就不一样了,也可能达不到自己预期的效果了。谢

文房至宝 柔毛成笔
毛笔对一位书法爱好者来说,是最普通不过的工具了。小小一支毛笔,杆尺余,笔头大仅盈寸,小则几分,在他们手中能挥洒自如、随心所欲。然而,对毛笔的制作,以及其中之奥妙诀窍,却未必众人皆知。
曾有人形象地说,东方人的祖先和西方人的祖先都捡到了一根羽毛。东方人捡起羽毛后,用软的一端粘着墨水书写,于是便将此物不断变化发展,产生了毛笔。而西方人面对相同的羽毛,选择用硬的一端来书写,颇为欣喜,于是在生活实践中发展改良,便有了现在的钢笔。当然这只是一种形象的戏说或戏说。不过,我们的祖先的确在毛笔的使用和制作上,深耕细琢,形成匠心独具的制作技艺,制出了妙不可生的笔墨,并由此创造了中国传统书画艺术,其神韵和魅力为西方艺术所无可比拟的。历经千余年的世代相承,我们的先辈形成的传统制笔技艺,当时口传心授,世代相袭,其中许多学问和奥妙,也许未必尽知其所以然。而如今用现代科学来分析解读,便能明白就里,从而我们也更感佩先人之灵智和聪慧。
传统的毛笔,采用动物毛为原料,以羊毫、狼毫、兔毫为主,辅以其它稀有的毛类,多达数十种。如今采用高精度的电子显微镜则可见出,动物毛的杆部表面并非绝对光滑的,它有着凸凹不平的突起结节,形状像鱼鳞一般;且毛杆中部呈中空管状结构;仅其锋部是实心、没有中孔,且是光泽的,有的甚至是半透明的,此段毛杆比其他部分坚挺,人们称其谓“锋颖”;毛杆根部略细,且有绒毛。由于动物毛表面有“鳞”能吸附墨汁,管状中空部位能储存墨汁,又能通过锋颖与纸张表面的细微接触而吐墨,留下精细痕迹,正因如此,它能用于制笔。这是其它纤维,如一般的植物纤维、尼龙化纤等无法替代之原因。
而不同动物的毛又具有不同的刚柔度,不同的弹性、不同的吸吐墨汁能力。即使同一种毛类,

谢大家!

严亚军:写字至今,无论是参赛作品还是个人偏好,无论是大草还是小行书的创作,我基本上没有脱离过“二王”。有时我在想,这条路是不是走对了,到现在我还有些迷茫。我对王羲之字的理解就是四个字——平和简净。这四个字不仅是二王字的体现,更是他们的书写状态的体现。其实我很注重书写的状态,可能我年纪有点大了,早上五点半起床,什么也不想,起床后就开始抄书临帖,每天如此。在创作理念上,我不太考虑展览的性质特点,坚持自己的目标,按照自己平时临习创作的套路走,平和对待每一次的赛事与展览。

在对待这件作品上,由于我每天都要抄一些山水游记,平时也画一些山水画,所以我把对山水的认识运用于这件作品上,用墨色的变化来疏通行气,这只是我的一点尝试,是否成功还有待时间检验。谢谢大家对我的支持和鼓励!

王曦:刚才两位谈了许多创作方面的见解,我写不过他们,我就谈一点自己的想法。正如李静老师所言,上海现在出现了很多青年书法的作者,老面孔少了,这反而说明上海书法界的青年力量正源源不断涌入,给展览注入了很多新鲜的血液。我仔细看了一下这次的展览,作品风格非常多样,作品质量也比前几年提高了许多。

这两年在书协的推动下,社会对书法的需求也不断增长,越来越多的青年人尤其是白领加入到了学习书法的行列中来,许多白领经常晚上回去拼命练字,各种培训班也办得红红火火。从我多年的教学经验来说,我觉得现在年轻人的悟性都非常高,应该多开一些各个层次不同的书法研习班。上周,上海书协举办了高研班,邀请了许多中国书协的领导来为我们授课,让我受益匪浅。我认为很多资历较为深厚的书法创作人,应该放低身架,多出去交流,这样才能得到全方位的提升。

再说说我自己的体会。学习书法的这些年来,我的书法水平真正得到提高是在李静老师在中国画院开班并担任班主任的时期。在此期间,每堂课都有名家为我们授课,有时我们还会去周慧珺老师家听课。因此我觉得,大家应该从小处着眼,有好的学习班要多去学习。从书协的角度来说,包括周慧珺书法艺术研究院,可以多办一些类似的活动,这样上海的行书,上海的书法春天就真的马上就到来了,谢谢大家!

卢俊山:从2013年来到松江之后,我才感觉到自己书法水平有了很大的提高,松江有许多高手,他们给予了我非常多的帮助与指导。下面我来谈谈我的创作思路。

最近几年,我都以六尺整张作为我平时练习和创作的标准尺寸。由于平时工作比较忙碌,练习的时间也并不是特别多。为了协调好自己的工作与生活,我每天上班尽量抽一些时间去写字。我主攻草书,而这次是行书展,创作起来并没那么顺手,所以我请教了一些老师,将草书的意味融入到行书的创作中,整体感觉就灵动了起来。另外我还把书法的关注点放在了追求厚重感上,但是自己感觉还是写的略紧,不够放松,希望以后可以不断摸索,有所进步。谢谢大家!

万骥驹:我作为刚刚大学毕业的大学生,展览是历练我们水平的一种形式,我想我们可以通过“以展带练”的方式,来检验自己每个阶段的练习是否有成效。每次展览都有非常专业的评委老师,他们能够给予我们方向上的肯定。这次入展我很开心,感谢评委对我的肯定,现在我的年龄还小,这只是在学书上迈

出的第一步,以后我定将继续努力前行。我最近在书法的道路上渐渐开始寻找真我,我曾经接触过明清的书风较多,奔放恣肆,看起来非常率意,但真正达到何种程度,对我们年轻人来说是很难把握的。所以我最近也在慢慢回归传统,回归“二王”,回归到以最原始的状态来表达自我。

这件作品我用绢布书写,用四行加了落款的方式让整体效果显得饱满厚重一些,如果写成条幅的话会显得比较单薄。这件作品,我现在看起来还有许多不成熟的地方,希望各位老师批评指正!

池颖华:我在少年宫工作,写字的时间比较多,但由于地域特点,交流的机会比较少。我行书虽然经常写,但我知道要写好非常难。中国人最喜欢写行书,比赛投稿最多,竞争最激烈。刚才看了整个展览的其他作品,就两个字——惊讶,高手非常多,所以很感谢各位老师的厚爱。自己的字很单薄还没有写到十分满意,希望得到各位老师的指正。

其实,书法写到一定程度,会发现耳边批评的话语越来越少,尤其是在青浦,交流少,所以基本都是靠自己不断的摸索。刚才听了许多作者的发言,也翻看了作品集里的每一件作品,尤其是在创作理念上与各位同仁的思维碰撞让我受益良多。希望以后能够与大家多多交流,谢谢各位!

顾蕾:我这次确实是新面孔,在此之前没有参加很多的书法比赛,因为大部分时间,我是在家里做全职妈妈。这次行书展是以周慧珺先生命名的,作为上海的书法爱好者,我对先生的名望非常熟悉,先生在上海乃至全国书坛都有着举足轻重的地位,出于对先生的仰慕,我参加了这次行书展。我曾经是一名财务工作者,学习书法给我带来了更多的快乐和追求,在书法的练习过程中我也得到了许多朋友的指导与帮助,希望我在书法的道路上越走越幸福,谢谢各位老师!

宋远平:这次行书展能够获奖,确实很意外。我学书三十五年了,曾一度感觉不会写字了。因为我是湖南人,我从小就以董其昌作为学书入门。二十几岁的时候我得过许多书法奖项,把字写得也很漂亮,但是有的老师提醒我,这样写下去是十分危险的。为了打破自己原先的书写状态,我学习了米芾,临摹了明清书家的风格,碑帖结合,我花了十年的功夫把字写漂亮,但花了二十年的时间才洗掉。这件作品我基本已经没有了董其昌的影子,融入了我对书法的新理解,虽然没有达到自己满意的效果,但也是我的一次新的尝试。希望以后得到各位老师、各位朋友更多指导和帮助,谢谢!

谢贵民:我来自松江,现在在九年一贯制的学校里做一名书法专职教师。虽然课不多,但杂事非常多,平时练习时间比较少,创作就更少了。在这里我要特别感谢主办方,每次有展事,我总是逼自己必须参加,展览对我自己有了很大的提高,对我很有触动。刚才听到严亚军老师说,他每天五六点钟开始练字。每次看到他在朋友圈发的日课图片,我很钦佩。虽然我不能保证以后会花非常多的时间在创作上,但是每次的入展或是获奖对我来说都是鼓励,让我有信心在书法的道路上继续走下去。感谢大家!

张成忠:大家好,我是徐汇书协的张成忠。我平时花在篆隶的功夫上比较多,相对来说写行书的时间则比较少。写行书要求比较严格,需要有楷书的底子,这幅行书作品也是自己的处女秀。

写这幅作品之前,我写的是大字作品,后来发现,大字对线条和细节的要求,要特别到位,写了两三天发现大作品实在难以驾驭,经过一天的调整,第

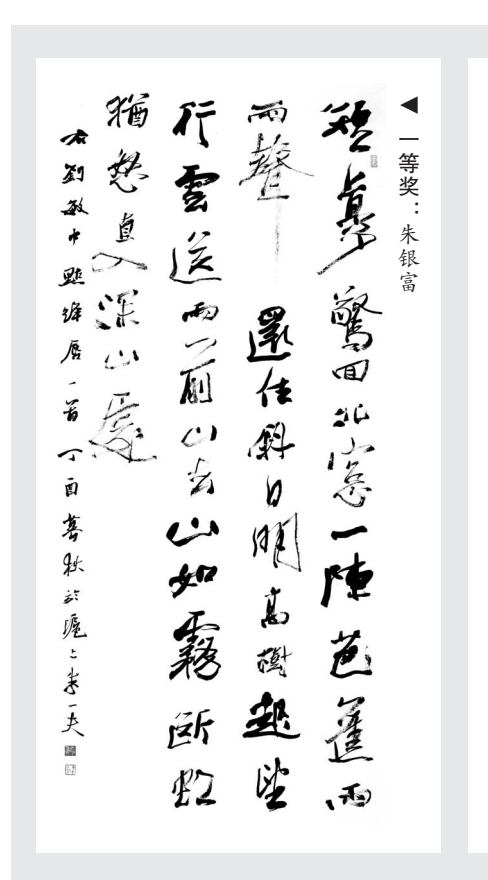
二天早上起来尝试小字,把曾经写的篆书和隶书融入进去。一口气花了三个小时写了这部作品,几乎没有修改,我觉得这件作品还是达到了预期的效果。这次获奖我觉得非常意外,感谢给我这个机会,谢谢大家!

徐秋林:刚才听了很多同道的发言,非常受教。浏览了展厅,我发现新人特别多,90后也非常多,都写的特别好。但我还是要提两点的看法:第一点是,很多作品非常注重形式,但是有一些莫名其妙。第二点就是我觉得对于书法家来讲,写出自己的个性作品要做好两方面的准备,一是功底深,二是创作表现手法多元,要写出自己的味道。我行书平时写的很少,临摹也少,创作的更少,从某种意义上来说这是我的第一件行书作品,请各位多多指正!大字作品在线条的处理上,要做到张力充沛,章法与内容上要做到浑然一体。写大字因为比较废纸,要提前进行设计。往往写大字作品第一张、第二张最好,往后因为体力跟不上很容易缺失了激情。我现在看这件作品觉得仍有两方面做得不够,在此与大家共同探讨:第一,由于行书写得少,经典元素还不够。第二,线条的意韵尚不足,耐人寻味的地方很少。请大家多多批评。

卢新元:研讨会接近尾声了,再次祝贺所有的获奖与人展作者,感谢上海行书专业委员会,感谢周慧珺书法艺术研究院为我们提供了这么好的平台。

今天获奖作者中大部分都是青年书协的同仁,这也体现了上海青年书法家创作激情与实力。值得庆幸的是,这次有六位获奖和入展的作者在刚刚中国书协公布的全国行行数展入展信息中榜上有名。

我们作为上海的年轻人,无论是新上海人,海漂还是本土上海人,要珍惜上海书协、周慧珺研究院以及各区书协、专业委员会等单位给我们提供的学习和展示机会,积极创作、投稿;我们要珍惜我们现在拥有的外省的朋友们所不具备的书写条件和资源,上海优越的生活条件,丰富的物质文化资源,不应该成为我们对书法浅尝辄辄,偷懒的原因,我们应该进一步深入学习、刻苦钻研,要珍惜我们自己的青春,

海上造笔者：周虎臣（八）海派制笔 技艺精要

因动物生长的地域不同、采自动物身躯的部位不同,猎捕和采集的季节不同等等,这些都会给毛质带来性能上的差异和优劣。虽然这一切即使在现代科技高度发达的情况下,恐也很难以理化成数据一一详细细分。然而具有上千年传统制作技艺的能工巧匠,却能洞悉细微,以其匠心妙手,巧妙地运用这些性能之差异,制作出功能不一、千变万化的各种毛笔。

“工欲善其事,必先利其器”,毛笔是书画者必备的工具,故而人们对笔的质量、性能也有许多具体的要求。元代吕宗杰将其归纳为“尖、齐、圆、健”;明朝丰坊将此四字定义为毛笔的“四德”。对“尖、齐、圆、健”的解读,书画界有较深的理论阐述。对制笔业来说,达到这四德便是一个较高的境界,这是他们努力追求的质量标准。

毛笔制作 技艺概略

别看一支小小毛笔,其制作工艺却并不简单。仅就笔头结构来说,笔头中心有笔柱。笔柱由头锋毛、二锋毛、衬垫毛(也可称三锋)组成,笔柱外还有披毛覆盖;而不同结构部位对用毛的长短、锋颖、刚柔度、吸水性和用毛量都有不同的要求。

细数大大小小的制作工序、操作环节,业内常有72道工序之说。为了简要地介绍,于此暂且将其分成三个阶段,试把主要的操作内容、工艺要求叙述一二。

首先是制笔的前期准备,备料阶段。主要:一是选毛,熟知各种毛料的不同性能,根据所制毛笔

在一起。

最后是装整,整体组合成笔阶段。一是装套,笔杆腔体镂空,使之与笔头相互匹配,将笔头装入笔杆,用粘合剂(最佳粘合剂为干干漆)粘住。二是修笔,按“尖、齐、圆、健”的要求,对笔头进行修整。三是刻字,刻上品名、制作厂厂名,或定制者所要求的内容等。

海派制笔 技艺精要

海派制笔技艺的形成得益于天时地利人和,是诸多因素的综合效应。而其中最主要的是三点:一是通衢汇集各地原料。上海作为现代都市,商业发达,各类原材料齐备,这为匠师们大显身手施展技能提供了优越的物质条件,绝无“巧妇难为无米炊”之虑。二是兼容并蓄各派技艺。申城海纳百川,各地各派制笔技艺汇聚于此,相互渗透和融合,取长补短,交汇融通。三是海派文化哺养。制笔业在海派文化崛起和繁荣中充分汲取养分,并在适应其艺术需求的服务中开拓创新。

海派制笔技艺源于传统工艺,基本工序和操作技术也都是相同的,只是在某些环节中特别重视,要求特别精细,做得特别到位;同时更注意技术上的总体配合、协调。周虎臣将海派制笔技艺总结为六大法,虽未必“人无我有”,却努力做到“人有我优”。

一是层锋法。由头锋、二锋、三锋(衬垫)及披毛构成阶梯形结构的笔尖。头锋锋颖长、刚性强;

莫负春光,在应该成就自己人生理想的年龄不能错过一切机会;要珍惜“海派历史”带来的优越感,不断努力,用开创性的成绩来回报海派先贤;要珍惜这个美好的时代,在党中央和各级组织对文化建设的高度重视的大好时期,借着这股东风,书写出无愧于时代的优秀作品。让我们一起努力,开创美好的新局面。

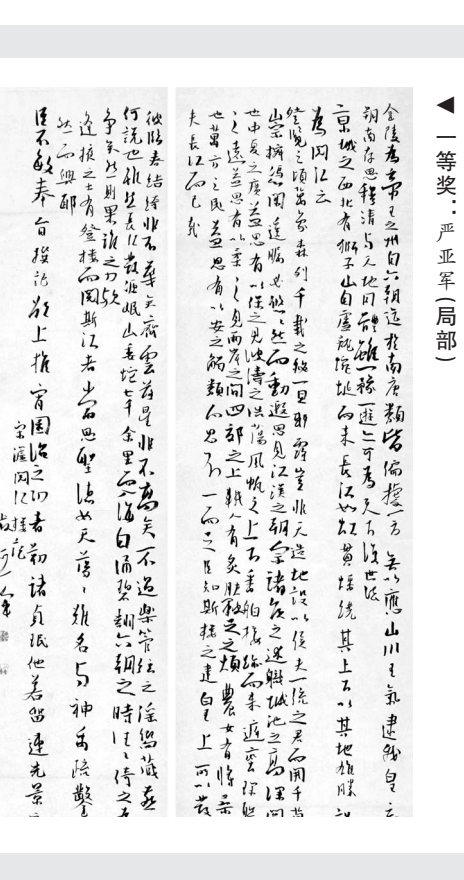
再次感谢李静老师所领导的周慧珺艺术研究院给我们提供这么好的机会,让我们用最热烈的掌声把话筒交给戴小京老师,请他为我们总结今天的研讨会。

戴小京:随便谈点感想。刚才听了那么多作者谈的创作体会,很受启发,也受益颇多。总体来讲,这次周慧珺杯行书作品大赛投稿质量相当高。刚才大家都谈了自己的创作理念,我觉得至少在这点上我们今天的书家们与上代人甚至更早的前辈是有不同之处的。今天的书家们已经有了自己创作的思想,懂得用一定的创作手法进行创作。历史上传统的书家,更多的是凭借自己的功力和书写习惯进行创作,所以说越写功力肯定是越深,手势也越来越熟练,但是可能重复的会比较多。我们这个时代要追求另外一种新的理念,这是对自己有理念上的要求。今天艺术界、绘画界、书法界都提出了原创精神,有的人听不懂什么叫原创,每写一件作品,都应该把它放在一个重新对自己有一个新的认识和要求的状态中去,而不是把昨天写过的东西今天再来一遍。

另外,我觉得投展也是一个自我促进的过程。书法创作者们每次在为了展览而创作过程中,都或多或少地有新的目标和追求,这本身就是一次提高。我觉得有这样的机会,在你们这个年龄应该要努力,争取多人展一次。从另一方面讲,参展对你们肯定是有好处的,不管是哪方面的好处我相信都会有。谢谢大家!

卢新元:戴老师讲话以后,掌声更加热烈,今天的研讨会到此结束,感谢行书委员会,感谢周慧珺艺术研究院,谢谢大家!

(整理:陈燕燕)

二锋稍细,具锋颖、刚性略小,并起到捆拢头锋,助其复原之作用;三锋依次递变;披毛则更细、锋颖较短,却有很强的抱合力。不同的毛发挥不同的作用,相互助力,相得益彰,通过各个层次锋毫的共同作用达到笔头整体“尖”的综合效能。

二是齐顶法。要求被打开尖笔头,将锋部捏平展开后,其锋颖必须平整和厚薄均匀;且头锋、二锋、披毛、衬垫等各层次分别都要齐,然后混合匀称,达到不偏顶、无虚尖,绝对不允许“脱颖而出”。

三是健腰法。合理选择和搭配笔头的用毛,首先强调笔柱头锋的刚性、外层披毛的抱合力,确保锋部的健;并且在衬垫中增配其它动物毛,同时加强其刚性和抱合力,形成腰部和根基的健。使笔头握手写毕,提起后便能迅速恢复原状。

四是兼毫法。精于研究制作笔头时不同笔品的不同笔毛配置方案,讲究君臣佐使,科学选择使用毛的种类,认真把握用毛的长短和数量,将不同用毛配置在合适的部位,发挥其最佳功能。

五是精修法。“玉不琢,不成器”,一支好笔不仅靠精做,更要精修。每道工序在完成前都要作必要的修整;最后还专设“修笔”工序,对所有前道制作工序的质量和效果作整体的检验和修正。周虎臣生产规模扩大后,在产品进库前增设了二次修整(也称“再择笔”)的最后关卡,对各分厂、各部门、各时段,各班次的成品作最后的检查和修整,确认合格后才加贴商标、包装入库。

六是特配法。“定制笔”是海派的专业服务特色,制作时,需根据用笔者的用笔习性和艺术特色量身度艺、按艺制笔,专为其设计出具有个性化的用料配置方案,并适当调整制作中的技艺,实现制笔技艺与海派书画艺术的深度融合。此技法是精要中的精华。

周虎臣海派制笔技艺是长期实践经验的积累,经评审已被认定为国家级非物质文化遗产项目,它是周虎臣笔业常盛不衰的保障,是企业的核心竞争力。