

夏碧波 中国书协会员、湖南省青年书协副主席兼创作委员会主任、长沙市书协主席团成员、长沙市芙蓉区书协主席、北京人文大学客座教授。2008年获“中国书法十杰”称号,2015年获“湖南省十大青年书法家”称号。书法作品入展全国首届行书展,第二届中国书法兰亭奖,全国第九、十届书法篆刻作品展,全国第二届楷书展等展览;获全国首届草书展提名奖、全国首届普洱茶艺术节全国书法展最高奖、“和谐湖南”全省书法展一等奖等奖项。

夏碧波：书法家要有书法家的样子

夏碧波在成为书法家之前,经历过一番苦苦的磨炼。夏碧波1980年出生在湖南黑茶之乡安化县的一个偏僻山村。当地有一种习俗,把擅长写字当作是人的美德。夏碧波深受这种文化的影响,立志要把字写好,做一个受人尊敬的人。16岁那年,他以优异的成绩考上湖南省林业学校,正式离开了他熟悉的山与水。在学校里,他第一次拿起毛笔,开始了一笔一画单调枯燥的训练。学校书画协会的一间不足20平方米的房子,成了夏碧波日夜学习的地方。在那里,他写呀写,晚上写累了就趴在桌子上睡一会儿,醒来又接着写。这样的日子持续了三年。1999年,夏碧波要毕业了。学校没有忘记这名勤学苦练的学生,为他举办了一场别开生面的个人书法展览。谈起这次展览,夏碧波满怀感恩之情:“没有学校的鼓励,就没有我日后的书法进步。”从此以后,无论是到广州打工,还是到家乡林业部门工作,他都没有忘记笔墨香浓的诱惑,始终坚持业余时间练习书法,而且每天写字都在六个小时以上。工作轻闲的时候,他几乎一整天“泡”在书房里,根本没有“白天”“黑夜”的概念。他说:“那时候写字入了迷,等我刚刚躺下睡觉的时候,太阳便升起了;等我醒来的时候,太阳刚刚下山。有时候半个月都难得看到太阳。”他创造了一晚上写一刀八尺宣、一天写两刀毛边纸的纪录。他的母亲心痛自己的儿子,总是时不时在旁边叫唤他的名字,观察他的举动,担心他“走火入魔”。他母亲常对邻居说:“我儿子平时拿着毛笔吃饭时拿筷子还要熟练。”冬练三九,夏练三伏,夏碧波感慨良多。直到今天,他的书房里依然没有安装空调,想必那已成为一种习惯了!

时光荏苒。随着年纪和阅历的增长,夏碧波越来越感到,一个人的成长离不开组织的帮助与好心人的关怀。如今,虽然他定居在省城长沙,但是他会经常回原单位看看,帮助家乡做些力所能及的事情。老乡、同事请他写春联、婚联等,他都一一满足。

夏碧波因书法而得名。他在当地书协组织里有多种兼职。“只要对社会有益、对人民有利的事都要用心去做。”他说。省书协组织“书法进万家”活动他参加,省青年书协组织看稿会他到场,遇到当地大型书法展览他会赶到现场当解说员。他担任了芙蓉区书法家协会主席。他称这个“小芝麻官大有作为”,故而经常组织本区的书法爱好者互相切磋技艺。

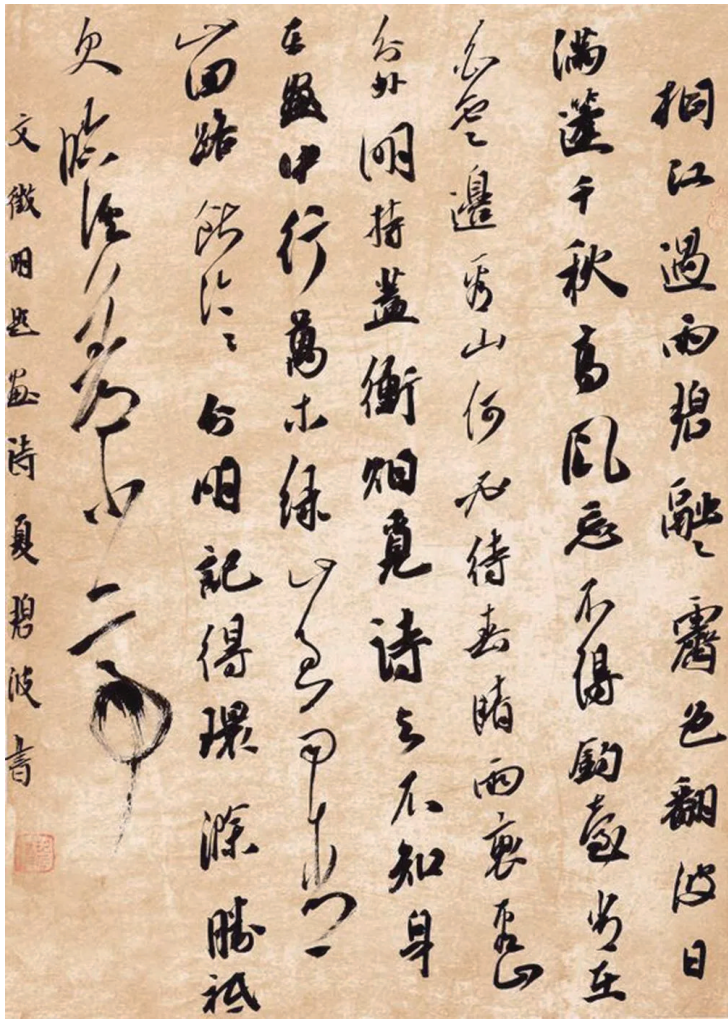
“人生逢盛世,书法育新人。”从2008年开始,夏碧波走上了“国展”培训之路。十年磨一剑,他的办学理念与经验越来越受到书法界的重视与书法爱好者的认可。

“这个时代需要什么,我们就创作什么。”这是夏碧波的创作理念。他与学生交流最多的话题就是“笔墨当随时代”。作为一个“过来人”,他对“国展”的现状与发展趋势有自己的解读。他说,参加“国展”并非一个书法家的最终追求目标,但是对“国展”规则的基本遵循不能含糊。

夏碧波认为,作品要靠实力说话——经济强调实力,书法同样强调实力,实力是作品的兴奋点。基本功扎实与否,要看笔墨、字法、章法、气息。王羲之的书法变化万千,黄庭坚书法气象万千,董其昌书法仪态万千……学习古人,既要打得进去,又要跳得出来,能把古人精髓注入到自己作品中。一幅好的作品人见人爱,王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》谁有非议?

夏碧波觉得书法作者要善于提出问题、解决问题。学习书法的时候,要兼修哲学、美学、文字学等各类知识;下笔创作时,要有想象力,敢于制造矛盾、解决矛盾,把阴阳、大小、粗细、浓淡及空间时间、喜怒哀乐等关系处理妥帖。不学习就无法改变现状、解决问题。问题解决得越多,作品的内涵就越丰富,认可度就越高。

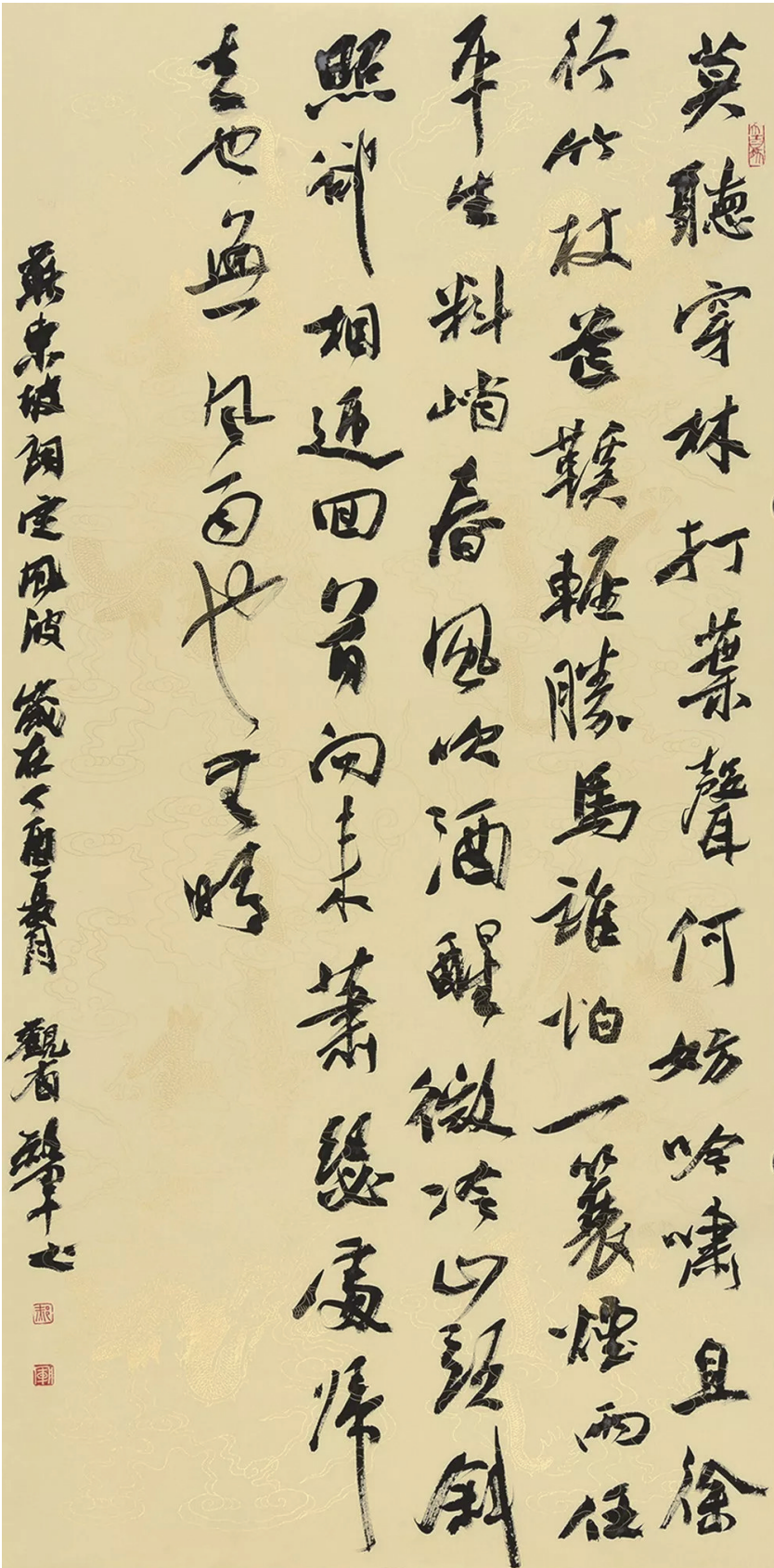
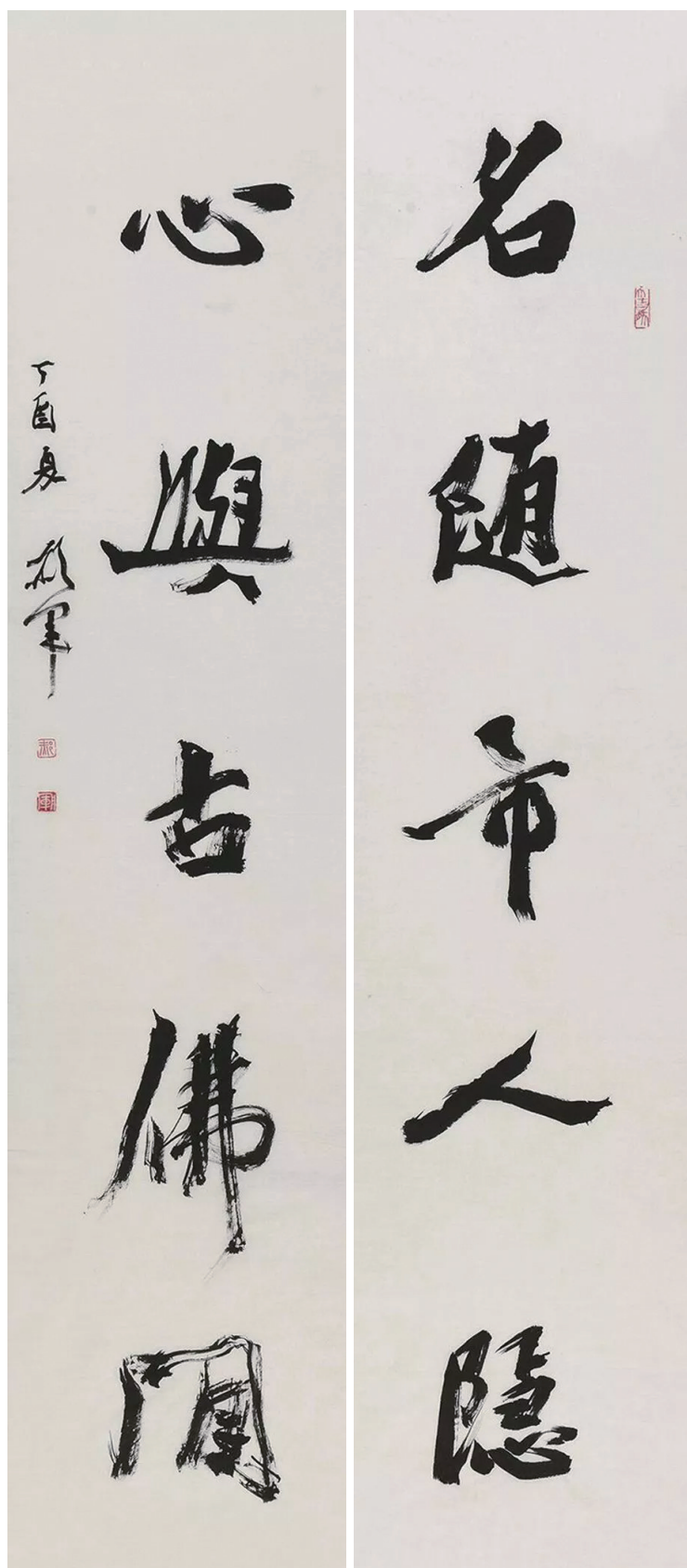
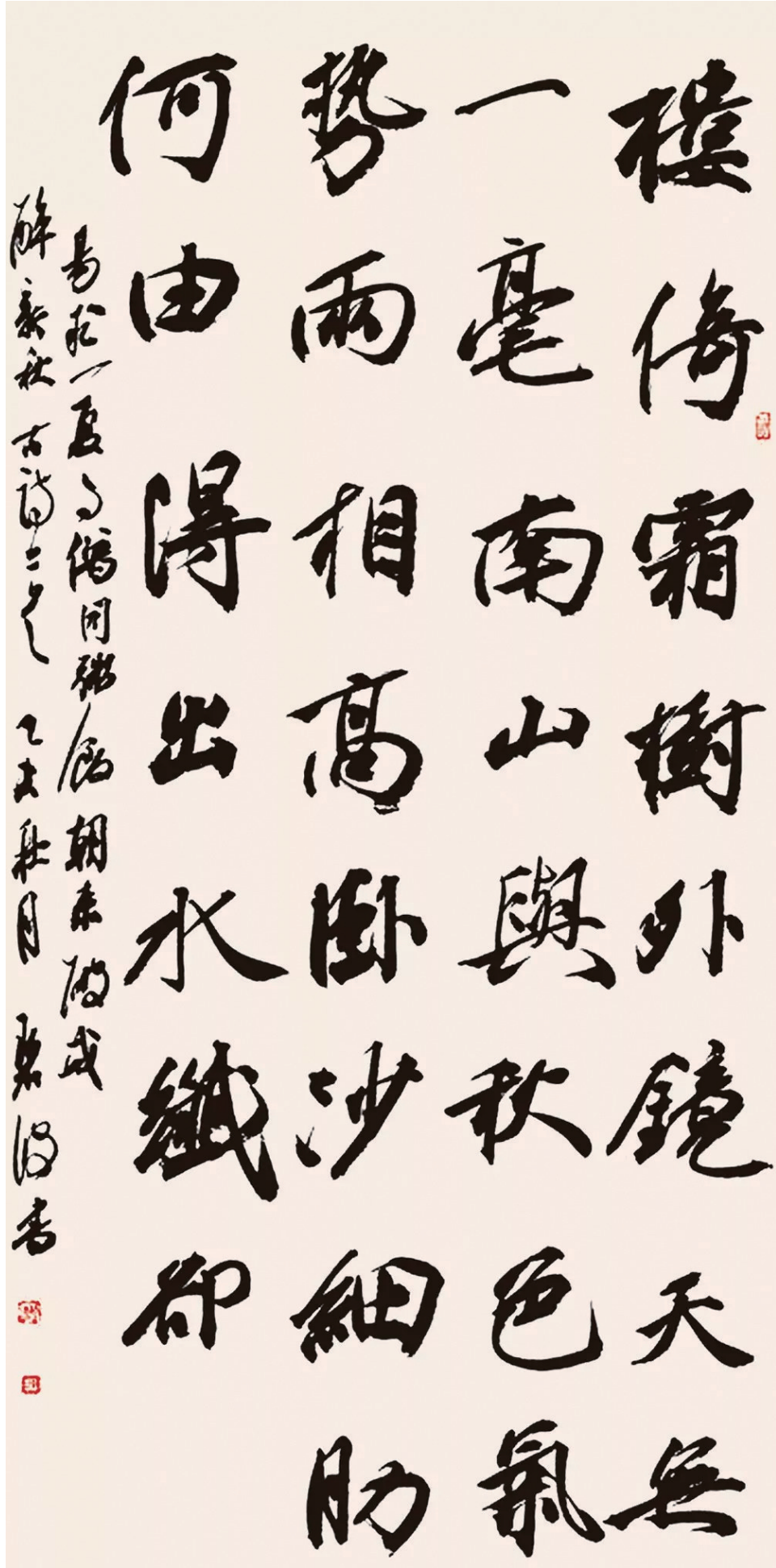
夏碧波说,作品要有继承,更要有创新,没有创新就没有进步。每一次“国展”中都会出现许多新元素、新概念,包括对书家的推崇、对形

式的表现、对内容的取舍、对流行书风的认定等。因此,书家要随事而变,不可一成不变。书法是国粹,无论怎么变化求新,传统的东西永远不能丢。所以,每次夏碧波指导学员创作时,学员们笔下都会呈现出百花齐放的生动局面。

每届“国展”都有不同的价值取向,这需要事先认真研究。夏碧波成功之处就在于他会运用数学模型的方法,分析大数据,制定参考坐标。他对买回的每一本“国展”作品集都会详读并做各种各样的标注。他几乎把每届参展作者与评委、作品风格、使用纸张情况、时代发展要素等资料都存储在他的数学模型中。这是他“国展”培训决胜的神器。

夏碧波总是激情满怀,毫无保留地把知识传授给学员。他希望他的学员个个都能超越他。但是他知道,光学书法、教书法不是最终目的,做人、做好人才是最终追求。中国书协主席苏士澍倡导“写好中国字,做好中国人”,夏碧波对此十分认同。他经常借王羲之、颜真卿、欧阳询、王羲之、柳公权这些书法大家“修齐治平”的故事启发学员们在书写过程中手交应、物我合一,通过自然书写的过程,感受所书写的优美文辞,以期自觉或不自觉达到“修身”的作用。正如他所说:“书法家要有书法家的样子。”(杨子江)

1971年生于天津塘沽。结业于中国书协首届“国学修养与书法”全国青年书法创作骨干高研班。中国书协会员、天津市书协理事兼创作评审委员会委员。书法作品入展全国第七、十届书法篆刻作品展,首届、二届中国书法兰亭奖,全国第二届青年书法篆刻展,全国第四届书坛新人新作展,全国第四、八届楹联书法展,全国首届册页书法展,全国第三届扇面书法展,以及全国第三届隶书艺术大展等展览;获全国第二届草书艺术大展二等奖、全国首届篆书艺术大展二等奖、全国第二届隶书艺术大展三等奖等奖项。

临帖、创作及其他

当代书法创作注重技法与装饰层面的东西太多,因而回归传统文化背景下的书法创作是时代所需。当代书法应该得到传统文化的滋养,当代书法创作也应该是传统文化的立体表现和外延。

临帖的目的就是要将所选范本临像。而实际创作时,我们面对的是没有真实图像的呆板汉字,大脑要快速回忆、编排组合,指挥手指完成最接近自我风格的主观创作。这个复杂过程就没有了临帖的那种自在和惬意。因而临帖的准确性、熟练性,以及大脑的记忆留痕至关重要。只有临创兼顾、随机生发,尽可能地他人的广义风格引入自身创作的个性刻画中,才能实现作品形与质的完美统一。但是,临帖也忌过感,沉溺其中会削弱个人的创造力。感觉颇有收获便可进入创作。若不尽心,可以再返回临帖。在临帖的过程中,思考不能停歇,应反复咀嚼,把帖中的创作规律像剥笋一样由表及里地层层剥取,进而找到不同碑帖之间的差别和联系,融会于笔下,形成自家的创作语言。

我们笔下点画的姿态、质感是手指细微变化的产物。应该追求用笔虚无、意念实在的境地。同时,结字与章法构成应展现时代特征。这是当代书家确立自我风格的必要条件。但这不是说撇开传统进行创新,而是要在深厚的传统功力与宽广的审美视角基础上加以自然蜕化。此非一朝一夕之功。

视觉是书法空间构成的第一感知。在创作时,书家应调动大脑中的全部内存记忆,高速地辨析,果断地出手。在具象生成的同时,还需修正固有组合模式,营造前人未有之境象。书家营造的空间图像会引领观者经历短暂而美妙的视觉旅行,进而与文辞内容珠联璧合、相得益彰。在中国美学中,老子的“道”指的是一种自由自在的状态。这种自由是与大自然的融合,虽体现的是极简体验,但也要合天地之理。书法艺术的至高境界是表情达意,拘泥于点画结

字的形质必会伤其情性。点画结字的质朴、简约应是书法的原本状态,大章法形式构成的视觉效果是冲击观者眼球的先决要素。

晏子所说的“和如羹”,言尽“和”与“同”之异也。当代书者取法均在“同”的层面上纠缠,根源在于展赛的导向、各类培训的泛滥以及书者自身修为与理想境界的缺失等等。书技高超其实是同一质的重复、烂熟,只有量的增加。“和”的本色是创造,是质的改变。

当下的书法创作存在较强的必然性。作者反复书写、反复推敲,极尽所能,力求完美。这样的做法虽然能“制造”出使自己、令评委都满意的作品,但失去的却是原始创作的偶然性。特别是抄录他人的文学作品,注意力大多集中在汉字的安排与章法的构思上,这使得当代书法创作的人文精神出现了集体缺失。也正因此,传世之作难以出现。展厅效应已使文辞内容成为汉字书写的附庸,完全割裂了文化精神通过书法创作过程实现情感表达的途径。

当代书坛缺少振聋发聩的巨作。那么,创作如何与时代一起脉动?我认为书家应该深入生活、体验生活,让鲜活的时代元素尽情地在我们的作品中。简单意义上的提高传统文化修养,不能完全解决书家实际创作中的困惑和迷茫。我们现在的作品缺乏的是生活上、艺术上的真情实感的流露。当代书法还需要有正确艺术理论的指引,需要真正的艺术批评,让广大书家在良性的批评与自我批评氛围中不断前行。

上古文字因滥觞于象形,所以从造字伊始,先人就特别专注于文字的结构造型。两晋以后,随着汉字形体演化的完成,书者对笔法的过度追求成为中国书法表现力的主导,汉字原始结构造型的特点不断被弱化。而今,实用书法正在以无艺的状态不断远离我们的视野。展厅书法呼唤汉字造型在回归远古萌动的继承与创新。(郝军)