

学人拾闲

“校长书法家”谷景立

■史俊庭

自书法作品《水调歌头·重上井冈山》于2011年11月搭载神舟八号飞船遨游太空成为“首次登天的墨宝”后,该书作者中原工学院副院长、“校长书法家”谷景立便愈加名声远扬,前来求字的人络绎不绝。

“上学时,书法只是一种兴趣,再后来发展为爱好,最后成了特长。长期的书法创作让我深切地感受到,书法不仅是一门艺术,更是一门科学。”谷景立近日接受《中国科学报》记者采访时如是介绍自己。

博采众美

谷景立上小学四年级时就开始用书法为学校“服务”了,“学校每次办墙报、专栏、特刊等,大部分都是我来写”。

尽管大学选择的是会计学,并成了行业内知名的财务专家,但谷景立却对书法始终情有独钟。

起初,谷景立没得到名师指点,不得章法,直到他听了南京艺术学院教授、著名书法家徐利明的《大学书法》讲座后才豁然开朗。之后,他师从著名书法家张海研修书法,系统地学习了书法理论、书法创作及书法美学。

他从王羲之的《圣教序》入手,开始了历代名家法帖的勤奋研习,从此真正步入中国书法的堂奥。但谷景立却没接张海水衣钵,反而是受其点化,以王羲之书法为宗,博采众美,选择了自己钟意已久的米芾书法作为突破方向,终成自家面貌。

谷景立认为米芾的书法纵横恣肆、骏快猛厉。米书中有柳书的紧密、欧书的严谨、褚书的飘逸、颜书的雄放,这些正包含了书法家性情中的各种意态品格。

谷景立的草书结字上因字生形,敬正相生,以侧取势,突出主笔,夸大空间,险中求稳,对比强烈;章法上自头至尾,一气贯注如飞瀑跌崖,有强烈的视觉冲击效果;笔墨上轻重有致、变幻生姿、饶有趣味。

几十年的坚持,谷景立也收获了丰硕的成果:出版了十多部书法著作,其书法长卷《草书千字文》被中国邮政制作“马踏飞燕”明信片(12枚/套)发行;设计指导了六十年国庆天安门游行彩车《花开盛世》(河南),为工业和信息化部办公楼创作巨幅美术作品;2011年,其书法作品《水调歌头·重上井冈山》成为中国首次登上太空的“飞天书法”。

▲《树密》:树密深藏雨,山青半入云。
▼谷景立

书法育人

“科学讲究严谨,而书法在笔法、墨法、字法和章法上也很严谨。不同的书体,有不同的法度,多一点或少一点,稍有变化字就不同了。与科学不同的是,书法的创作需要激情。”在谷景立看来,科学和艺术都在追求真善美,只不过着力点不同而已。“科学先追求真,然后是善、美,艺术是先追求美,然后是善、真。”

书法的过程,就是种种因素互相渗透和融合的过程,它让人思维更全面、更开阔、更缜密,同时对人提高审美观、开阔眼界也非常有利。“书法写到最后,已不是单纯的字,而是书写者的修养、

精神状态和思想境界。书法的过程中,有很多正面的文化修养和积淀,这些对人格的塑造是有正能量的。”

鉴于上述原因,谷景立建议在教育的过程中,把书法教育作为审美和美育教育的重要内容,“它对提高中国人的审美追求和能力很有帮助”。

回顾自己学习和研究书法的过程,谷景立认为应该把学生的兴趣培养成爱好,最后形成特长,变成行业内的专家。“有不少人如鲁迅和郭沫若,都是从兴趣中走出来的。当兴趣变成特长,特长就很受用。”

字如其人

风神超迈,是书法的过程中用笔得法,才思高远的书法家给人的感觉。这种感觉的形成,不仅表明了一种精神状态,除了知识积累和文化修养,还有书写过程中思维的缜密和情感的注入。艺术家人品和修养达到一定境界,才能在艺术上放射出特有的光华,阅历丰富、见多识广、腕底有功力,方可臻于意到笔随、无法而法的境界。

多年的书法历练,让谷景立深刻地认识到,书法的高下,最后其实是一种精神境界,它不仅是一种人生的历练,更是一种文化的修养。“历史上的书法大家,都是文化的饱学之士。”

谷景立讲了一个故事:宋朝时书法四大家是“苏黄米蔡”,其中“蔡”原来指蔡京。然而,由于他的人格有问题,所以当时的人将“蔡”换成其弟蔡襄。“这说明古人对书法家的人格是很注重的,书品即人品。”

“文字是一项伟大的科学创造,书法把文字艺术化,使之成为人心灵妙造的意象艺术。它蕴涵着中国人的哲学思想、审美追求和人文精神。”谷景立说。

艺术漫谈

不懂才是抽象画或抽象画风的价值所在,也才是家居家装的微妙亮点或过人之处。

抽象画,似乎要多简单有多简单,甚至很多人以为完全可以从娃娃抓起。

两大派别:涂几个色块,就是热抽象;画一个方块,便是冷抽象。可是,一旦说是抒情抽象和几何抽象两大派别的鼻祖,即蒙德里安和康定斯基的扭转乾坤的引领世纪潮流的价值连城的扛鼎大作,所有人便会肃然起敬。但是也给大众留下了纳闷:怎么越简单就越抽象吗?为什么他画就是抽象画,我画就是无厘头?

正是,一下子就抓到了要害。在我看来,笼统地说,抽象画的艺术审美层次,当然高于装饰画。就算艺术功能,也许一个是形而上,一个是形而下。但什么事情都不是那么绝对的。装饰画里也有大量的属于形而上的。形而上或抽象画也可以用来装饰或家装,而家装或装饰,也可以是非常高雅的艺术品。窃以为,几乎全部抽象画都是可以当装饰画。所谓萝卜青菜,各有所爱。只是萝卜青菜,虽不得进入抽象画,却是可以以其点线面而获得“抽象”权的,一旦被抽象了,也就可以被装饰了,何况还有具象的萝卜青菜可供装饰呢?至于装饰画,其无数是属于抽象画,是众所周知的。而实际上,装饰也可以说是抽象画的目的和功能之一。

这里要说明一点,抽象画当做装饰画的时候,你就完全可以不要去闹明白其中的抽象是什么意思或意义。你只要挂在那里或画在那里就行了。五星七星、楼堂馆所或寒舍雅居,懂不懂得,都是无可无不可。甚至不懂懂好。都要弄懂了还有什么意思?还有一点神秘感或能够散发出玄奥气息吗?

所以奇怪的逻辑出现了:不懂才是抽象画或抽象画风的价值所在,也才是家居家装的微妙亮点或过人之处之所在。假如是所谓现代装饰风格,那当然是更体用一致和谐浑然。难免高朋俗人询问,大可神秘一笑置之。本来抽象画就是说不清楚的,诗无达诂,画其实更是,往往更加难以诠释。为什么?诗中有画,画中有诗是也。尤其是抽象画、抽象诗。

也许正是因为抽象画说不明白,它才变成装饰画的首选的主要原因。过去人们根本没有条件在家中放装饰画,因为那家居稍嫌简陋,或社会文化条件不够宽松。后来有了,不声不响,冥冥之中,家居家装甚至工程装饰、办公装饰等等都一下子就流行起了抽象风。其中原因颇为耐人寻味。因为,这股风实在是太强了,大江南北,长城内外,楼上楼下,别墅豪宅,谁都知道装饰画选用抽象画,那是最显效果。管他是大师宗师,还是小师中师,是原创还是仿作。主要原因是提升了生活工作的环境空间品位,也就提升了主人的品位,还有一种说不清楚的玄虚和洋气,一种带点异样的能够扩展舒坦人们思绪、情绪的惬意的氛围和意象,随之让你感触到,甚至感染到身心之中。

还有,抽象画用作装饰画,特别能够搭配彰显现代风格的家居家装,与之和谐。当家居家装走向个性别致的时候,走向欧风洋气的时候,抽象画或抽象画风的装饰画自然就会大显神通,大有用武之地。也许有人会说,家家家居风格特点假如是传统气息的呢?假如是土里土气的靠近民间风土人情的呢?也就是说,他在家居家装中仍然表现出极其强烈的喜欢杜甫元素或草堂元素,岂不是抽象画或抽象画风的装饰画就用不上了呢?

在我看来,其实大可不必忧虑。稍微上一点后现代的拼贴手法,这个问题就可以解决。还有,换一换抽象画框,或者抽象画风的装饰画框,问题便会迎刃而解。某种程度上,画框是最神奇的魔法棒。它使得一切抽象画或装饰画都能够与不同风格的家居家装进行搭配。搭配另有顺应搭配和反向搭配两种情形。无论是指向家居家装还是心理温度或节气季节或天文地理,都可以参照这样两种指向。

还有,画面和画框,也可以是不同的两种指向。而其中无论是画面还是画框,都能够抽出来作为搭配的参照。它能够给你带来意想不到的装饰效果或艺术格调。它用纹理或色彩或点或线条,散发你的思考或联想或情愫,多么美妙和微妙的感受。多用一点脑细胞在画框的选择上,其实是事半功倍的。所以,面对抽象或装饰,其实不要怕被讥笑为附庸风雅。自己感觉如何是最重要的,最多别不住咨询一下行家手里就好了。

一般地说,绘画无主题无情绪,未尝不可,而且很痛快、很新潮。但是,果真如此吗?不说别的,单说其中最为极端的抽象画,我就经常仔细观赏或不仔细观赏,都能够体会出或提炼出其主题其情绪。不过确实,许多抽象画属于非理性、无形象、纯形式的。这个和具有类似特点的抽象风格的雕塑、音乐和装置是相通的。当然,大量作品是属于半抽象的。无论是抽象还是半抽象,其装饰性或趣味性都具有人文价值特别是艺术价值、实用生活价值。形而上和形而下、神明和尘土,有时候就是如此不可思议地,如同后现代主义的核心概念所一般指向地、短路式地相互接通了。

抽象画为何是装饰画的首选

■马相武

光影赏析

《富春山居图》：玻璃上的华丽

■照日格图

近几年,中国电影界模仿好莱坞大片的热情有增无减。尽管《泰囧》、《致我们终将逝去的青春》等小成本影片获得了不俗的票房成绩,但“大片”始终是一块大肉。每一个制片人方都希望可以从大片元素的组合排列中寻找更大的利益,好赚个盆满钵满。只可惜,那些模仿好莱坞大片的人们,只是模仿到了他们的外表。而好莱坞大片,就算它真的是爆米花电影,依然有其品质可循。而当我们用力过度时,有些电影就变得不伦不类了。

《富春山居图》,这样一部电影的名字首先让人想到的是文化。元代画家黄公望的这幅作品,几经转手,最后成为大小二截,分别被馆藏于两岸博物馆(院)。如果单纯从画作的内涵入手,应该是一幅可以讲出故事来的作品。但影片《富春山居图》却忘了这样一段值得品味的文化背景,将整部电影拍成了玻璃上的华丽、言之无物的电影。

电影一开始便在北京、台北、迪拜、东京、杭州等大城市穿梭,画面切换之快,让人跟不上节奏,而包括直升机在内的科技手段,皆是噱头,无法真正为电影的核心服务。电影的“战线”过长,导演表现出了没有填充物的软肋,整部电影看起来更像是一部科技展览片,故事张力和叙事节奏几乎都被忽略,更不要说在看过后值得品味的东西。

当肖锦汉好莱坞英雄一样带着一点悲壮出场时他的搭档丽莎却姗姗来迟,整部电影打打杀杀过半时才有了那么一点眉目,而当时那个抢来夺去的名画只成了摆设,电影的重点成了肖锦汉与丽莎的感情戏。

而整部粗线条的电影下应细腻起来的情感线条,并没有在林志玲和刘德华的表演下细腻起来。我们看到的只有沙滩、大海和豪华酒店。注水的对话和微薄的铺垫让这部电影的情感成分没有活跃起来,而新型的武器和英雄主义也未能拯救二人的爱情。在丽莎的百般挑逗下,肖锦汉依然是一位对家庭高度负责的男人。如果在好莱坞或美国西部片里,这些男人一定会拈花惹草,以表现出那些英雄们的情趣。看电影,更多人想看的是“趣”,而不是硬邦邦的道理。大片一定是一个不太称职的“教导主任”。丽莎决定为了爱情献身时,故事的主线早已不是她和肖锦汉,而是那个心理变态的日本“富二代”小山本。出于恋母情节,这个男人不惜一切代价来建造诡异的宫殿,为了爱情可以杀人如麻。小山本形象的刻意扭曲削弱了这部电影的故事性,而关于人性的探讨更变得遥遥无期。最后,电影进入了一个我们早已看惯的娱乐情节——中国人VS日本人。此时,作为故事导火线的这幅名画早已被编剧兼导演的孙健君忘了脑后。电影的最后皆大欢喜,观众们却笑不出来。科幻、枪战、犯罪、爱情,诸多元素并不成功的排列组合像是给观众灌了一杯调制并不成功的鸡尾酒,五味陈杂,却不值得回味。

艺术速递

演唱会：

莎拉·布莱曼 2013“追梦”全球巡演中国站
时间:2013.06.28
地点:北京万事达中心(原五棵松体育馆)

如果你看过巴塞罗那奥运会的MV,听过北京奥运会的《我和你》,那音乐女神莎拉·布莱曼你必然不会陌生。她迷人的嗓音让人过耳难忘。她是结合流行、美声、歌剧的全能歌后。她跨越了现代与古典,做到了真正的雅俗共赏。

话剧：

《简·爱》
时间:2013.06.26~2013.06.30
地点:国家大剧院

寂静的钢琴、尘封的旅行箱……聚光灯下,穿着灰色长裙的简·爱闯进静物画般的舞台。在英格兰迷蒙的雾气中,这个站在桑菲尔德庄园门外的女子,恍然不知地触动了这所古老庄园中所有人的命运引擎……

艺术展：

“因爱之名,刷新生活”地铁涂鸦艺术展
时间:2013.06.01~2013.06.28
地点:北京地铁国贸站西北口

坐上地铁穿梭于城市之中,是绝大多数上班族每天早晚的必修课。最近,在北京地铁国贸站,有了供乘客欣赏的沿途风景。

在这里,地铁长廊变身为一色彩绚烂的艺术画廊,展映着来自全球32位艺术家及插画师,围绕“爱”的主题创作的艺术作品。

荣军编创的国家大剧院原创话剧《简·爱》首演亮相。这部当年最重磅“戏码”早在剧本酝酿之初就成立了专门的剧本审委会,由大剧院戏剧艺术总监徐晓钟“挂帅”,来自中戏的两位重量级教授廖向红与张先鼎力加盟,严把剧本关。

4年以来,这部夏洛蒂·勃朗特同名文学经典在国内话剧舞台的首版演绎,让数万名观众沉浸在其中。2011年《简·爱》演出过后,一了夙愿的剧迷如是写下:“数次泪水落下,为勇敢、坚强的简·爱;为‘罗简’平等、互相尊重的爱情。太美!太感人!虽然离舞台太远,但不通过望远镜,我还是看到了简·爱(袁泉饰)满心欢喜红润的脸,看到她面如死灰的脸,看到她满是泪水亮晶晶的眼睛。好演员!好戏!”

“每个人都在红尘俗世中寻找自己的他/她,寻找着自己的爱情,寻找着自己的情感归宿,无论是期待、相遇、守望,还是离开,都是用不同的色彩在感情轨迹上留下不可替代的美丽风景。”毕业于西安美术学院油画系的黄震在他的展出作品《众里寻他》中,用大色块多层次的粉红铺陈传递着他对于爱的理解。

而作品《爱 & 花园》的平面设计师吴灵生,则在描绘一幅鸟语花香的景象,以此来呈现——即便激情已经褪去,深深相爱的两个人仍愿用温情呵护对方,使家庭如同花园一样,布满阳光舞蝶,绵密而温暖。

与普通的画展使用绘画颜料描绘不同,这

次画展中的作品,全部都是采用环保涂料直接创作。在结束北京地铁国贸站的展览后,它们还将再次登陆上海、广州的地铁站。巡展之后,这32幅艺术作品将用于义卖,所得款项将会用于“为爱上色”彩色希望小学公益项目,用于改善教学环境,支持艺术教育。

激发人们对于爱和美的渴望,用爱和色彩刷新周边的环境,刷新人们的心灵,让更多人看见爱,感受爱,这是主办方举办这次公益活动的期望。

在城市的钢筋水泥中穿行中的人们,或许可以从上下班的拥挤、忙碌中,抽身片刻,欣赏一番这沿途用爱刷出的美景。

栏目主持:辛可

▲地铁涂鸦艺术展上吴灵生的作品《爱 & 花园》

▼话剧《简·爱》剧照