

旷达排募 别开生面

——谈钱玉清的书法作品

◎胡传海

几年前,我看到刘洪彪先生和钱玉清先生在苏州举办了名为“横锦姑苏”的二人师生展的消息,感到有些震惊,因为刘洪彪乃当今书法界最有影响力并最富有探索精神的书法家之一,他愿意与自己的学生钱玉清一起办展,说明这个学生的艺术成就非同一般。我与钱玉清原先不是很熟悉,只是听说这是一个经常获奖的中青年书法家,是典型的“吴门才子”。经此展览后,我才知道他还是刘洪彪的高足,于是,我开始关注起钱玉清的创作。当真正见到钱玉清的作品时,我眼睛一亮,颇为震撼。

钱玉清的作品总体给我的印象是雅健清新,娟秀自然。在起笔收笔泯去繁饰的笔法,以简驭繁,以静制动,直入平出而姿态万方,这种简约的用笔和造型处理,直接承接魏晋以及宋人尚韵尚逸的气息和感染力。在寻找书法的笔致美、结构美、意境美过程中,努力形成“典雅的书风”。他的作品有着一种特别的气象,雍容大气,古典高贵。好的作品应该是“画气不画形,气象旷达而排募,开新生面。”(吴昌硕语)现在,钱玉清要举办个人展览了,希望我能为其撰写一文,以壮声色。

钱玉清的作品有一种雅逸的情怀,哪怕是写汉隶和碑版作品,骨子里流淌的依然是吴门书派血脉里的典雅娟秀和气息醇正。展卷之际有一股淡雅的书卷气,作品给人以儒雅风流、从容不迫的感觉。特别是他的正楷、小行书和大草作品尤其具有一种干净清雅的韵味,这也是一种与生俱来的气质。

其次,追求畅势的趣味可能是钱玉清作品中很重要的命题,他很重视笔势的连带和贯通,他的手卷作品《刘勰 文心雕龙 定势第三十》充满上下连贯之势,表现得非常到位,字势会随着书写的不断转化而转化,开始四行打破均衡原则,疏密有致,开合变化多端,到第五行开始,作者的笔势变调由急促转为展拓,显得更为大气和自如,展现了一种书写的自信。其间虽有蘸墨而形成的停顿,但那种书写时的舒展和从容,左右穿插、大小变化,都是具有独特风格的设计,特别是单个大字将书写推向高潮,更是说明他在把控书写情绪时具有独到之处。

其实,各种不同书体的书写节奏是完全不同的,钱玉清对各种书体的涉猎形成了他多元探索的美学基础。当今,要想在楷书上有所作为是有一定难度的,钱玉清的作品不仅丰富了楷书的艺术语言,而且衍生了楷书的几种多元化图式的可能,比如同为小楷,《张九龄 晨坐斋中偶而成咏桃巷原主人》是那种晋唐文人式的自信舒展优美,而《古人言绝句四首》较之前者更具欹侧取势的意趣,《东坡志林一则》则是一种带有行草写法并极具个性化特点的元素。我把它叫作“重塑楷书”的努力,这种课题可以叫作古典的楷意与草意之间的转换。他的作品纯净舒展,触摸到了晋唐小楷的内在魅力所在。在他楷书草化的过程中,他在努力追求两极张力。两种元素的互相融合有了一种非常好的艺术效果,这种转换体现了提供一个范本的意义,就是在重塑楷书的古典法度的时候,我们依然能够拓展楷书的丰富外延。与他楷书的纯净趣味形成鲜明对比的是他写的篆隶作品,虽然带有时人写法的特点,但是用笔苍茫厚重,拙朴自然,喜欢毛锋擦纸,平添一份古意与石刻味。钱玉清将书法作品的探索方向放在汉魏乃至三代以上的文字处理以及美学安排上,可见他是一个带有“研古”情结的艺术家。他在爬梳书法源流的内在脉络、各种字体的来源和材料以及美学的创新,这是一种学者的处理态度。这样既可以增强他线条的质感,也可以使得他的作品有一种碑帖交融的立场。

当今书坛正处于一个巨大的变革时期,各种艺术思潮都在互相冲撞交融,这场由狂草书所引发的关于创新的话题,让每一个书法家都在这种特定的语境中被定位和检视,而这场书法变革运动是由刘洪彪、张旭光、胡抗美、王厚祥等书法家所引发的,他们受到了全国书法家的广泛关注。特别是刘洪彪,作为原中国书协副主席更是发出了“今人某些地方已经超越了古人”的判断。我们姑且不去定义他所说是否正确,至少他本身的艺术实践的探索意义是得到很多书法家所肯定的。我们可以从刘洪彪身上感受到他作品里的那种喷薄而出的情感传达和艺术的穿透力,这些深深地震撼着观众。他的这种作品里的情感力量被有效地传承到钱玉清那里,不仅仅是艺术的传承,还有艺德和人品的传承,钱玉清甚至自己掏钱组织了一个艺术基金,奖励苏州工业园区成绩突出的书法家。(节选部分内容)

钱玉清 简介

钱玉清:1968年生于苏州唯亭,苏州市政协委员,中国书协草书委员会委员,全国公安书协副主席,青海师范大学客座教授,南通大学艺术学院兼职教授、硕士研究生导师,苏州大学艺术学院兼职教授。

2023年1月创立“钱玉清书法艺术专项基金”(归属苏州工业园区慈善总会)。基金专门用于奖励在书法上有突出成绩的骨干人才,承办促进区域书法事业发展的相关展览、项目,以及对生活困难的艺术家和院校师生的资助。

作品多次参加国内外重大展览,并曾在瑞典、法国、马来西亚、乌克兰、日本成功举办个人书法展。作品被中南海、中国美术馆、国家会议中心等国内外重要机构、场馆收藏。入展国家级展览六十余次,其中十多次获奖。

