

中国书法是中华文化的活水，是文化研究的基石。就其蕴含的价值而言，书法是中华民族传统文化最凝练的物化形态，是中华优秀传统文化精神得以传承和发扬的重要方式与途径。

书法体现了中华文化天人合一、贵和尚中的基本精神。

中华传统文化向来强调“天人合一”、“贵和尚中”。中华文化的这种基本精神在书法中表现得淋漓尽致。从汉字本身来讲，仓颉造字“远取诸物，近取诸身”，字是从客观世界的形象中来的。从字体的演变来讲，古人讲：书肇于自然，阴阳生焉，阴阳即生，形式出矣。从书法的具体技艺讲，古人书论中，把字中的点画、字型都看成与自然界某种物象相对应的具有生机的运动形态，说写点要像“高空坠石”，横要像“千里阵云”，竖写出来要像“万年枯藤”。

这些理论从具体的点画写法开始至最后整幅作品，整个书体的审美都是告诉你如何与大自然的物象相联系、相对应。对此，我个人也有一些理解，我把它概括为“心行造化，自然而然；千变万化，万象天成。”

书法承载了中华文化“儒、释、道”互融互补、刚柔相济的基本内容。

儒、释、道思想是中华传统文化的重要构成。中国书法对阳刚之美、阴柔之美的追求，毫无疑问受到儒、道追求理想人格的影响。当然，书法艺术中对阳刚、阴柔的表现，不是非此即彼、非彼即此，而是兼而有之、有所侧重。以王羲之为代表的晋人书法，其书法艺术总体上以阴柔为基调，含蓄蕴藉，寓俊宕之骨于清逸之气，柔中带刚；到了清代，又由于汉民族在心理上有着抑郁愤懑之情结，使书法家从中获取一种强劲的动力，以释抑郁之怀。释教传到中国，融合了道的精神，乃成禅宗。禅宗讲究修心，中国书法也讲究修心，通过心境的磨炼，最终达到一种超脱的境界。

书法构成了中华文化“托物言志”、“书为心画”的基本表达。

中国传统艺术形式向来注重托物言志、借景抒情，在这一前提下，物与景成为个人情感的“镜像”，而艺术手段则成为个人情感的基本表达。

中国书法作为中国艺术的基本形式，同样具有这一共性特点。书法是一种表现心灵情感的视觉艺术，它蕴含着创作者强烈的思想感情、精神气质和审美感觉。汉代扬雄在《法言·问神卷第五》中说到：“言，心声也；书，心画也。”书法作品中的笔墨线条就是书法家情感的倾诉、心性的抒发、怀抱的展示。喜则气和而字舒，怒则气粗而字险，哀则气郁而字敛，乐则气平而字丽。情有重轻，则字之敛舒险丽亦有深浅，变化无穷。人的情感丰富、个性有别，所形成的书法作品的风格也千差万别，或沉雄豪劲，或清丽和婉，或端庄厚重，或高逸幽雅。

翰墨丹青悟人生

王文

倪明，号明然居士，中国美术家协会会员，中国书法家协会会员，北京万寿山书画院副院长。

倪明自幼师从中国现代山水画一代宗师黄宾虹之子——黄镇涛，精诗书、攻山水、擅花鸟、尤喜梅竹。其作品经常参加国内外大型展览，并被许多知名人士收藏。明然居士恰似蜜蜂采蜜于艺海之中，将中国传统的释、儒、道文化思想与艺术创作融为一体，在其作品中透露出人与自然的宁静和谐。静观其作，会让人陡然耳目一新，其深邃的心灵独白，犹如涓涓细流，清澈、静谧而温馨。自曰：何以为禅？行走坐卧皆是。心即佛且居于心。他的座右铭是：“身是菩提树，心似明净台，时时勤拂事，莫使惹尘埃。”这就是在雅俗间穿梭，在沧海桑田变迁与轮回中感悟人生。

月影伴清香 倪明

书法蕴含着中华文化的核心价值观

王离湘

日前，由清华大学美术学院主办的“1895 中国当代工艺美术系列大展优秀作品展·名家座谈”在国家大剧院举行。200件艺术品各具特色，让人惊叹当今手工艺品的精致内秀。

然而在不少人眼中，工艺美术只是处于艺术界中的边缘地带，仿佛比绘画、雕塑略逊一筹。是否当真如此？听听学者们的见解。

憩（金、银、宝石）唐绪祥

工艺美术不边缘

工艺美术在日常生活中很丰富，在老百姓心中也很有影响，但在艺术界有时候认识却比较模糊，甚至很多人误以为工艺美术只是门手工艺。

中央美术学院教授邵大箴说，工艺美术从古到今一直是综合性的艺术，走在艺术造型前面。不要说古代，就是现代，影响到西方艺术变革的就是英国19世纪下半期的工艺美术运动。特别是法国、比利时的运动都是在英国工艺美术运动的引导之下进行的。包括建筑，像法国的一些现代建筑，都不同程度受工艺美术的影响。

工艺美术和造型艺术不可分割，它注重手工艺，手工艺处于基础地位，但同时也要求美。邵大箴说：“造型艺术不能离开手工艺，艺术家必须要动

重塑生命画为先

——记画家霍玉山

张文

▲紫气东来 霍玉山

▶事事吉利 霍玉山

在中国鲁迅美术学院任教26年的霍玉山打起背包走了。这位有着教授职称的画家到北京宋庄“画家村”落脚了。

他对我说：“我要用我的画笔来重塑生命，要从点滴做起来铸造辉煌。”真的不敢想象，这个东北汉子把每平方米3万元的润格看得一钱不值，发誓不做“高润格光环下的穷人”。接触次数多了，我从他身上看到了一股奋发向上的能量。

“只要你喜欢，我就给你画。”霍玉山擅长油画、国画。油画的人物栩栩如生；国画里的山水、花鸟异常漂亮，被书画界称为“最美国画”。

霍玉山凭着他的憨厚、朴实，征服着北京，让很多人认识了他，知道了他。经常有人慕名去宋庄“画家村”找他。他说：“著名画家不敢当，说不少人知道我这个人好说话，这倒是真的。”

我认识不少书画家，知道在北京想站稳脚跟不容易。因为来北京求发展的书画家多如过江之鲫，竞争非常激烈。霍玉山凭着他的睿智，及时调整主攻方向，改以国画为主，从一点一滴做起，用他深厚的功底，在人物、山

感知中国：

中国当代油画展举行

苏显龙

由联合国教科文组织、中国联合国教科文组织全国委员会、北京大都美术馆、北京外交人员服务局主办的“感知中国：中国当代油画展”归国汇报展日前在大都美术馆举行。

在一个多月的展期中，新中国成立60年以来，特别是改革开放以来颇具代表性的61件优秀油画作品，集中与观众见面。老一辈艺术家如董希文的《山歌》、罗工柳的《延安人》、张文新的《间苗》、靳尚谊的《塔吉克新娘》、詹建俊的《雪域高原》、汪诚一的《远方来信》、杜健的《激流中前进》等代表作，多为公众所熟悉。此外还展出了全山石、钟涵、赵友萍、尚扬、张祖英、王怀庆、谢东明、朝戈、杨飞云等30余位画家的精品力作。这些作品展示了中国当代油画家在融汇中华文化传统和时代审美理念的过程中，多元并重，重视油画艺术语言研究，关注现实社会生活与当代中国人精神的丰硕成果，体现了中国当代油画丰富多姿的

创作面貌以及中国艺术家的个性特征和精神追求，为国际社会和公众提供了解中国当代文化的窗口。

本次“感知中国”大型系列展示，于今年3月26日在法国巴黎联合国教科文组织总部大厅开幕。在法国举办的这次油画展，是油画艺术自欧洲引进中国以来，首次以国家级的水平和相当规模赴欧洲举办的高端艺术交流展，也是中国油画艺术对欧洲发源地的一次重要的回访和学术互动。这批充满中国语境、民族气质和时代特征的优秀作品，体现了中国油画家在民族文化精神的哺育下，通过艰辛的努力在融汇中西文化的过程中所取得的创造性成果，在法展出期间引起强烈反响。在中法建交50周年之际，通过联合国教科文组织的平台进行的这次当代中国油画交流展示，对于促进中国和世界各国人民的情感交流、增强中法两国艺术家的友谊和相互了解，起到了积极作用。

秋天的树 詹建俊

工艺美术是边缘艺术吗？

吴华

千针万痛（钢针、不锈钢）谢勇

手、动脑、动心，将手工艺通过视觉的方式显示出来，这是工艺美术和造型艺术的共同特点。”

在传统中注入时尚

工艺美术发展到今天，已经不完全是传统意义上的工艺美术了，烙上了时代的印记，实现了现代性的转化。

这种当代性，一方面表现在对传统的创造性转化上；另一方面表现在对现实生活中当代精神的呈现上。以本次展览中的作品“千针万痛”为例，那由15万钢针组合而成的兔子皮毛，恰好反映了反对穿戴动物皮毛的主题。从这个角度说，当代工艺美术又是一门蕴含观念和思想的艺术，是一门时尚的艺术。

那么，如何处理传统与时尚的关系呢？邵大

箴认为，当代工艺美术既要尊重传统手工艺，又不能完全跟着传统走；同时既要吸收时尚元素，但也不能被时尚裹挟。艺术家在有了传统工艺的基础上，增加对现代艺术、当代艺术的领悟和理解，创造出来的作品要与中国工艺美术的精神一脉相承，却面貌不同，是现代的、时代的。

将观念融入材料

“一般纯艺术多重视精神性，少有注意物质性。在这次展览中，艺术家对物质性方面挖掘得很好，体现了中国传统艺术里巧夺天工的道理。人和材料的关系上升到了一个相互超越、相互重生的境界。”清华大学美术学院教授刘巨德说。在这个展览中，材料的跨界结合已经逐渐突破了物质性的限制，从审美、精神的观念上都打破了原有的界线。

面对当下高科技对艺术的介入，工艺美术应当如何发展？清华大学美术学院学术委员会主席尚刚认为，学院的工艺美术在观念创新上比较强，但是技术还有待提高。

高端的行业工艺美术，技术上很精湛，但是在观念上比较保守。一个好的工艺美术品应该既有精湛的艺术，又有优秀的设计。学院的工艺美术师生们要多和行业大师们学习，大师们也要多和学院交流，让行业的工艺美术和学院的工艺美术密切接触，这样才能真正推动当代工艺美术事业的发展。

神州

画家霍玉山

水、花鸟、走兽多方面全面开弓。喜山水者寻求大背景，心中必有波澜，古朴沉郁；喜人物者，典雅而幽静，古味盎然，思古得趣也；喜花鸟者，则细腻入微，浓丽滋润，于花草之中探寻其香矣。霍玉山将笔墨落到山水、人物、花鸟鱼虫之上，所谓世间美好之物无所不画。由此不难看出他的功底和智慧。看着他作画是一种享受。他画起国画来，不管画什么内容都得心应手，且速度快，下笔如有神。