

◎书在当代

书法对于中国人宛如性命，生死相随。从晋代战乱之时，王导仓惶过江也不忘把钟繇的《宣示表》缝在衣带之中，誓言“帖在人，帖亡人亡”，到唐太宗指使萧翼骗取《兰亭序》真迹，临终又立下遗嘱，让太子李治把《兰亭》放入昭陵陪葬，再到黄炎培出借王羲之真迹给毛泽东，因过于贵重提前索要，被毛泽东评为“不够朋友，够英雄”的传说，书法与中国人的关系可用8个字来形容：言志明心，血肉深情。

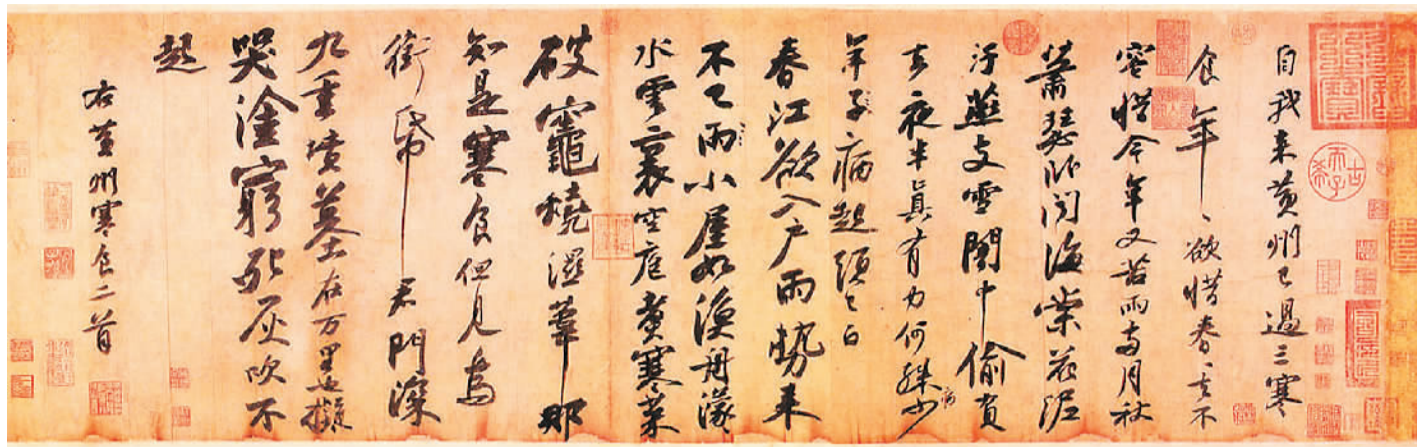
观照中国文化的便捷方式

哲学家熊秉明认为：“书法是中国文化的核心的核心”。应该说，中国的文字乃至书法艺术的特性，契合了中国文化的某种特质。从书法角度来看照中国文化，是一个比较便捷的方式。唐太宗李世民提倡王羲之平和淡泊、温柔敦厚的书风，既是出于初唐时期确立文化典范的政治需要，同时也是个人的喜好。上至历代君王，下至普通百姓，书法都与之有着紧密的联系。可以说，书法是最能代表民族特质又有广泛群众基础的艺术。

老子崇尚的天人合一、阴阳辩证在书法中得到充分的体现。阴阳相生、刚柔相济、虚实相间、计白当黑、“带燥方润，将浓遂枯”等，这些书法中常见的矛盾关系，体现了对立统一的辩证原理。另一方面，儒家崇尚温良恭俭让的道德规范，影响着书法的风格品评标准，“违而不犯，和而不同”“不激不厉而风规自远”，体现出符合儒家标准的温柔敦厚的谦谦君子形象。

实用文字的发展和作为艺术的书法的发展，是两个完全相反的方向。实用文字的发展讲求整齐简洁、美观规范，由繁至简；艺术则追求变化和特点。所以，一种字体在出现初期至成熟之前，往往是艺术成就最高的时期。商周甲骨文已经是高度成熟的文字，至东汉末，书法的各种字体和风格样式都达到完备的状态，出现了一大批以书法名世而载入史册的书法家，也出现了一批书法理论专著。这些理论不仅影响着书法艺术的发展，也为绘画以及其它艺术奠定了理论基础。

文字书写发展成为独立的艺术，领先并影响着其它门类艺术的发展，使得中国艺术从形成到发展始终注重意象化表达。中国画强调线条勾勒和书写性，正是书法影响力的体现。中国人对书写至始至终的情结，对书写特征的迷恋，在其他民族是极为罕见的。先哲许思园说：“书法为最普遍最实用之艺术，中国人审美修养，实基于此，因而陶冶成世界上最能鉴赏形式美之民族。中国之篆隶行草山水花鸟画幅，玉器与园庭布置，皆无上美妙。发扬民族文化，必恢复此艺术境界始，而其根本则在书法。”

苏轼《黄州寒食诗贴》

电等。象形文字符号呈现的绘画形态美，也体现出原始先民的审美意识。这种审美意识在人类发展早期是共同的特征，但在很多民族并没有得以延续，只有在中国的书法中得到充分发展至高度成熟，又贯通于绘画等其它艺术领域之中。郭沫若说：“有意识地把文字作为艺术品，或者使文字本身艺术化和装饰化，是春秋时代末期开始的。这是文字向书法的发展达到了有意识的阶段。”

中国人具有诗的灵性，崇尚心灵自由的诗性人生。“书者抒也”（许慎《说文解字序》），“书，心画也”（扬雄），“欲书先散怀抱，任情恣性，然后书之”（蔡邕）……书法艺术这种直抒心意的表达方式，非常符合中国人直觉感知世界的方式。因此，书法能通透地表达中国人的诗性心灵，成为中国文人表情达意的基本手段。

王羲之《兰亭序》，记叙兰亭山水之美和集会的欢乐之情，抒发了“一死生为虚诞，齐彭殤为妄作”的感慨；颜真卿《祭侄稿》于亲人罹难、“父陷子死，孤城围逼”的情况之下，借其文其书表达对叛贼的痛恨和失去亲人的悲愤，书文辉映，产生强烈的艺术感染力；苏东坡于困顿之中书《黄州寒食诗》，“空庖煮寒菜，破灶烧湿苇”，寓忧患之见于点画之间，将抑郁却旷达之情倾泻于笔端……历代志士的家国情怀无不体现在书法之中。

在书法艺术的表现形式中，作为静态书体的篆、隶、楷、行、草，用笔内敛平和，更多地表达一种静穆平和的秩序感；作为动态书体的行、草书，用笔跌宕飞动、变化莫测，追求犹如交响乐般的强烈节奏。这种节奏性在草书中发挥至极致，尤其是张旭、怀素的狂草，变动如鬼神，不辨端倪，对书法的理性认识和感性表达在草书中合二为一。某种程度上，草书与原始刻符中体现出的人性本初有意无意的表达方式尤为契合。

表情达意的基本手段

半坡文化中，有作为装饰性的陶文。很多陶文是线面的结合，也有一些是用线勾描出来的。线条的形态丰富多彩，本身已具备独立的审美意义，与后世书法的一些特征相当接近。

书法艺术最重要的特征是“书写性”，所谓“书写性”是指作品中笔触的运动感和连续性。中国书法就是把这种书写性发挥到极致的艺术。这种书写性在原始刻画符号中（包括文字的雏形和原始图画等）已有所体现。岩画中表现的动物、植物以及自然界的其它物象也是文字的雏形，后来演化为象形文字，如日月星辰、风雨雷

中国人独特的生活方式

书法是古代文人生活中非常重要的部分。明清文人追求所谓“三绝”——诗书画，近代文人要求做到诗书画印四全，还有所谓琴棋书画、书房四艺……这些对文人基本技能和素养的要求都离不开书法。书法在传统社会里一直都是文人士大夫的专利，既是书斋雅玩，也是必修课。于读书治学之余，挥毫染翰，即可证经悟道，又可消磨时日。孔子说：“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”是古代君子立身的四个原则，也可看作一个层层递进、人生境界不断提高并最终升华的过程。为学始于立志，致力于道德，终于优游于艺术

进入展厅，这里被布置成“十字路口”，这也与展览的理念相契合。整个展览展现卢沉在时代和社会的大变革中的持守与抉择。展览分“型神”“笔线”“品兴”“墨韵”4个单元主题，汇聚他从上世纪60年代到新世纪初40余年间的写真人物画、书法、写意人物画、水墨构成作品70余件，多幅作品是首次展出。卢沉的代表作也悉数亮相，包括他的成名作、创作于1964年的铁路工人群像《机车大夫》、1978年绘制的鲁迅先生侧影《月光如水照缙衣》、1985年的《太白捉月图》、1990年的《清明》等。

卢沉是新中国培养出来的水墨画家，他长期执教于中央美术学院，年轻时师从叶浅予、李可染和蒋兆和等中国画大家，继承和发展了“徐蒋体系”的写真人物画，是上世纪六七十年代中国水墨人物画的杰出代表。评论家邵大箴称卢沉和其妻周思聪为“新中国培养的最有才能、最富有创造精神的画家”。

卢沉艺术展亮相北京

王萌

太白捉月图 卢沉

在新中国美术史上，卢沉是一位门下人才辈出的画坛导师，他和妻子周思聪更是令人艳羡的画界伉俪。3月23日，作为北京画院建院60周年院庆系列活动的开篇展，“寻道求变——卢沉艺术研究展”正式

百余幅新疆兵团题材美术作品亮相国博

探索文化援疆新形式

杨进欣

《军垦岁月》《一壶水的故事》《挺进天山》《大巴扎》……百余件巨幅新疆生产建设兵团题材美术作品，日前在国家博物馆开幕的“大美新疆·军垦华章——新疆兵团题材美术作品展”上展出。

本次展览共分为5个板块，分别为军垦篇、援疆篇、风物篇、和谐篇、赤子篇。展览以百余件巨幅美术作品诠释兵团精神，展现大美新疆，展示援疆成就，表现民族团结，描绘60余年来新疆翻天覆地的、日新月异的发展变化，新疆各族人民和睦相处、和衷共济、和谐发展的绚丽画卷。

据了解，辽宁省铁岭市对口支援新疆生产建设兵团第八师石河子市。2015年9月以来，两地政府和相关单位组织铁岭、石河子近百名画家，在乌鲁木齐、塔城、石河子、吐鲁番、阿克苏、喀什等地采风，寻找新疆生产建设兵团发展的动人故事，了解新疆风土人情，收集相关文字资料20余万字、图片1000余

幅。经过两地80余名美术家的日夜笔耕，2016年12月，创作完成了百余件巨幅新疆兵团题材美术作品。

据介绍，本次展览由辽宁省政府、新疆生产建设兵团、中国美术家协会、中国工笔画学会共同主办。展出结束后，全部作品将以文化援疆的形式，捐赠给石河子市永久收藏。这也为文化援疆以及主题美术创作提供了新的思路。

欢迎关注《人民日报海外版》文艺部 微信公众号“文艺菜园”

捐赠的温度

赖睿

包括毕加索晚年力作在内的50幅欧美现代主义名画，近日在中国美术馆展出。据悉，这些展品全都来自1996年路德维希夫妇向该馆捐赠的艺术品。

彼得·路德维希教授是德国著名的企业家和社会活动家，也是全世界最大的毕加索作品私人收藏家。然而，让他闻名于世的不仅是收藏，更是他遍布世界的捐赠。他与夫人伊蕾娜·路德维希一生收藏数千件艺术珍品，又通过捐赠和外借的方式，让这些艺术品在世界各地几十家博物馆找到归宿。

路德维希夫妇是最早将西方艺术品无偿捐赠给中国的西方人。当年捐赠过程的见证者、中国美术馆馆长杨立舟讲述了背后的故事。早在上世纪90年代初，路德维希夫妇就多次到中国各大城市访问和考察。他们亲眼目睹了中国快速发展的成就，并向西方国家指出，西方媒体对中国的宣传是肆意歪曲、片面不可信。1996年5月，路德维希先生在中国美术馆草签了捐赠协议。令人难以想象的是，两个月后，路德维希先生因病突然去世。这让所有人都陷入了悲哀，也陷入了担忧。然而不久后，路德维希夫人怀着悲思，以坚定的信念表示无偿捐赠艺术品的意愿不变，一切按计划进行。

彼得·路德维希肖像 安迪·沃霍尔

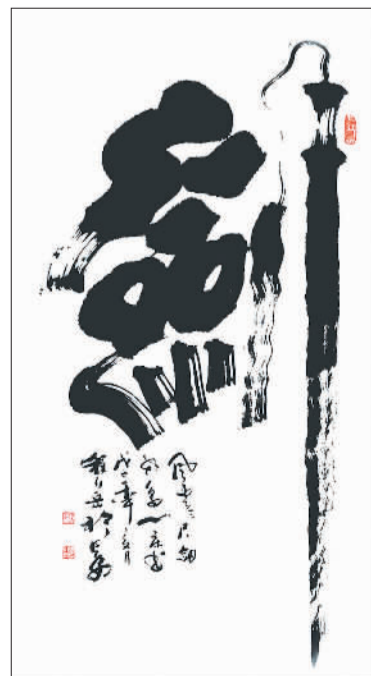
路德维希夫妇向中国美术馆无偿捐赠的117件艺术品，包括了欧美现代主义各个阶段不同流派的大师名作，有西班牙的毕加索，德国的彭克、吕佩茨、基弗，美国的安迪·沃霍尔、韦塞曼、利希滕斯坦，英国的大卫·霍尼克等82位欧美艺术家。

在1996年的中国，这样大量的西方当代艺术品并不多见。新中国成立后相当一段时间里，国内美术馆多以本土艺术收藏为主，对国际收藏重视不足。路德维希夫妇的捐赠，恰好在当时填补了国际收藏的空白，也让中国艺术家较为全面地认识了西方现当代艺术的面貌。

路德维希夫妇捐赠展的首展是在1996年11月26日。20年间，这批作品在全国各地巡回展览，足迹遍及上海、广州、成都、南京、武汉、哈尔滨等地，产生了不可估量的影响。

上世纪50年代，路德维希夫妇提出了“世界艺术”的概念。他们的收藏和捐赠正是基于此。路德维希夫妇从世界各地广泛购买当代作品，然后再将它们捐赠给艺术博物馆，或为此新建展馆。他们把个人收藏与文化公共事业联系在一起，为世界艺术交流做出了贡献。

◎作品

剑 程引岳书

程引岳，陕西西安周至人，中国当代书法家，“程体榜书”创始人，现为陕西省书法家协会会员。其榜书端庄平稳，用笔势重力沉，顾盼、呼应，气脉贯通，墨色华滋凝重，结体雄浑厚实大气，犹以“剑”字著称。