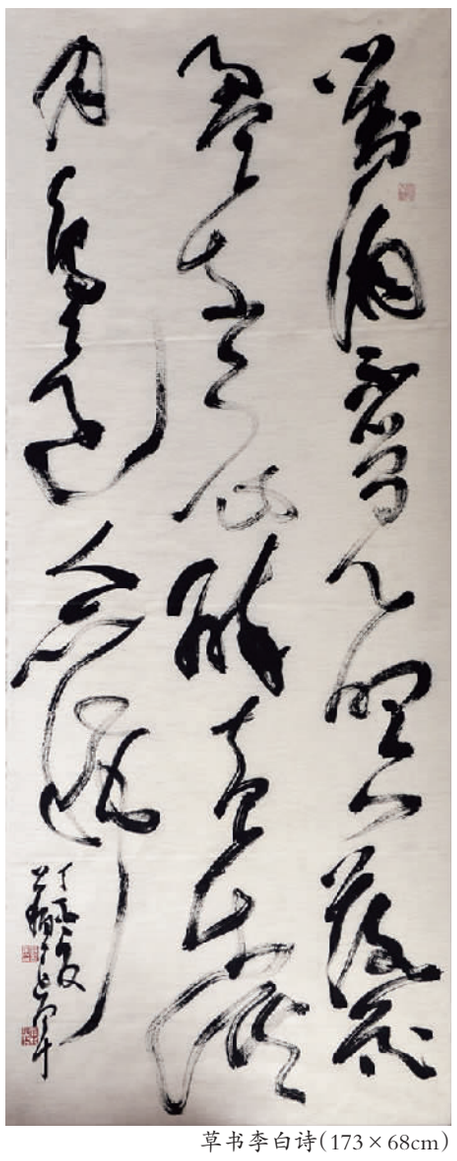
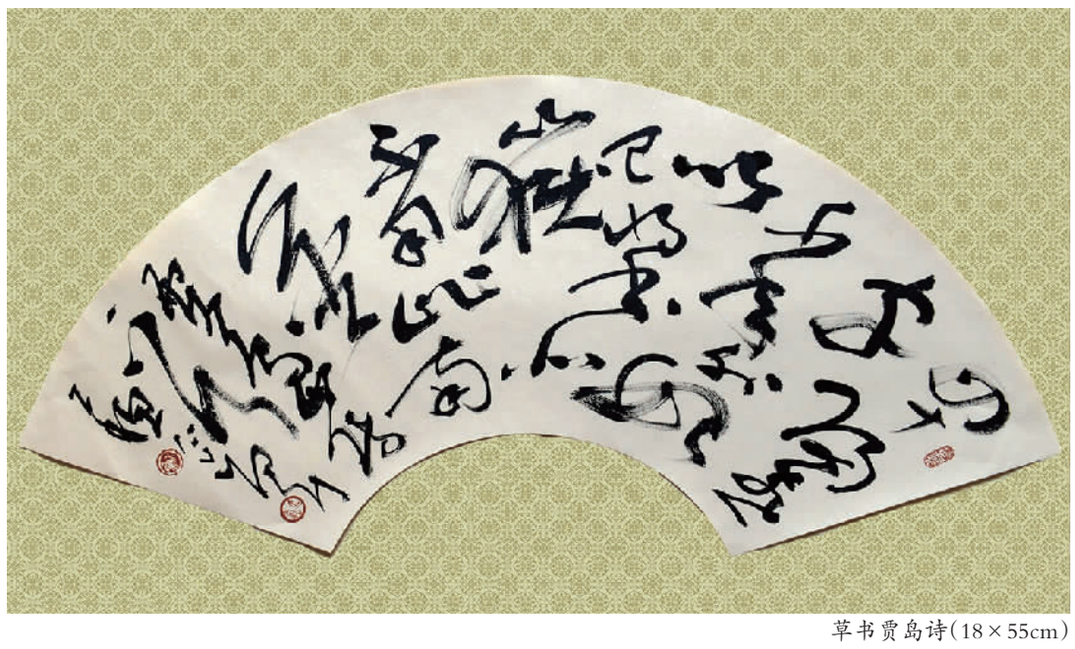


草书李白诗(173×68cm)



草书贾岛诗(18×55cm)

以笔墨舞动生活　用生活创新艺术

——苏延军草书作品观感

窦　号

清人刘熙载在《书概》中言:“书,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”书家在书写过程中的情感起伏是随着自身经历、学养、环境的变化而变化的。尤其是草书,更能体现书写者自身情感的表现与抒发。而观苏延军的草书创作,这种情绪激昂的状态表现就更为强烈。

与他谈书论艺言及草书时,会发现沉稳内敛的他,会忽然华丽转身般变得神采飞扬,言语气氛的热烈甚至让你感受到气温都在不断上升。然而,在豪爽大气中却又不忽视细腻的表达,一如他在书法创作中的态度,气势磅礴、放浪不羁的奇崛中又经营着无处不在的细节。

刘勰在《文心雕龙·神思》中说:“故思理为妙,神与物游,神居胸臆,而志气统其关键”,是说内心与外境相接,心态和气势则是统帅。而苏延军给人的感觉便是那种理直气壮、精力充沛的书法家,勇于沉潜却又耐于寂寞。

从苏延军书法作品可以看出,其书法高华圆润、敛逸而不张扬、狂怪,字字犹如万马奔腾、格调飘灵却又遵从理想秩序的特征。用笔虚实得体、转换从容,浓墨重彩与飞白之处靓丽精眼而精彩动人,使转光洁、提按得当。恰如李白《草书歌行》诗句云:“飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫。起来向壁不停手,一行数字大如斗。恍恍如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走。”

他的作品有着一种创新的努力和对传统的朴素认识。书法从结体、用笔、线条、顾盼等方面都主张新实写意,即“古不乖时,今不同弊”的艺术修养。在创作中,线条曲直、长短、粗细、方圆的对比,以及笔墨浓淡、干湿的对比,都体现了一种哲学思想。其草书沉潜传统、法乳唐宋,用笔纵横捭阖之中多具浑朴雄强之势,创作理念和艺术成就在如今书坛具有独特的探索意义。

“草写人生一过客,凛然正气不虚来”。走进苏延军的书法世界,你会发现,他是用自己的人生和心境于狂草之间向我们流露真情实感。

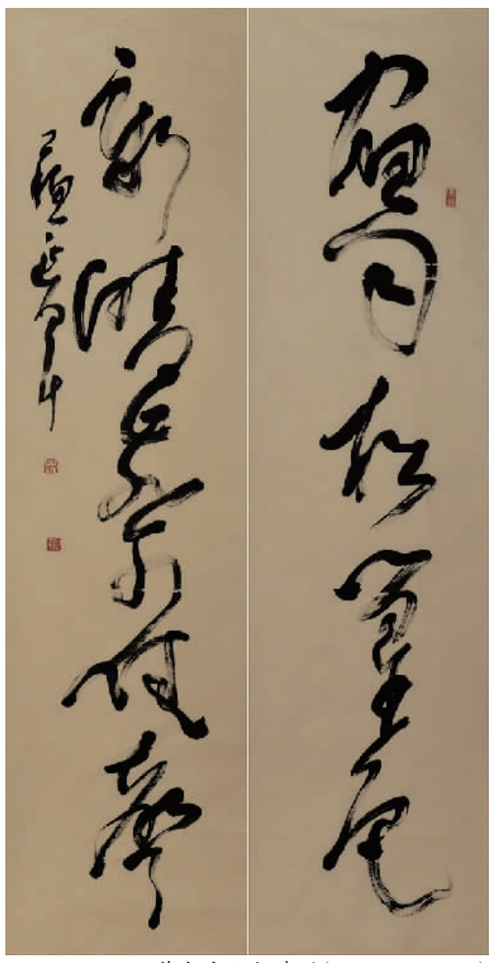
“我酷爱草书,即使是作其他书体也喜欢掺加草意。所以,草书中更钟情于大草。究其因,或许对其写意性、抒情性、多变性有更多偏爱;或为其层次感、节奏感、韵味感所征服;或与其冲击力、震撼力、感染力共鸣。”正如苏延军自己所言,在他的草书中,看到的是一种境界,一种修为。心情所致,心境所致!

纵观苏延军近些年书法创作,每每出新便给人欣喜的遇见。其追求心性合一、朴素自然的书法美学在作品中得到了酣畅淋漓的体现,在“沧海一声笑”的肆意挥洒中,于千变万化的线条里,展现了“天人合一”的艺术境界。他把书法艺术还原于生活,在生活中寻找亮度,他内心的“草”疯狂的生长,在案牍的位置钻出表面。我们只是看到他外在的基本形式,却也应该注重其创作背后关于自然的广度、奥秘,以及时间感和永恒性。

苏延军,1955年生,吉林省前郭县人。研究生学历。斋号两不草堂。中国书法家协会草书委员会委员,中国书协展览中心书法创作高研班授课导师,中国书法家协会第四届理事会评审委员会委员,吉林省书法家协会副主席,吉林艺术学院美术学院客座教授,吉林省博物院书画艺术研究中心特聘专家。中国书法家协会重大书法展览评委。

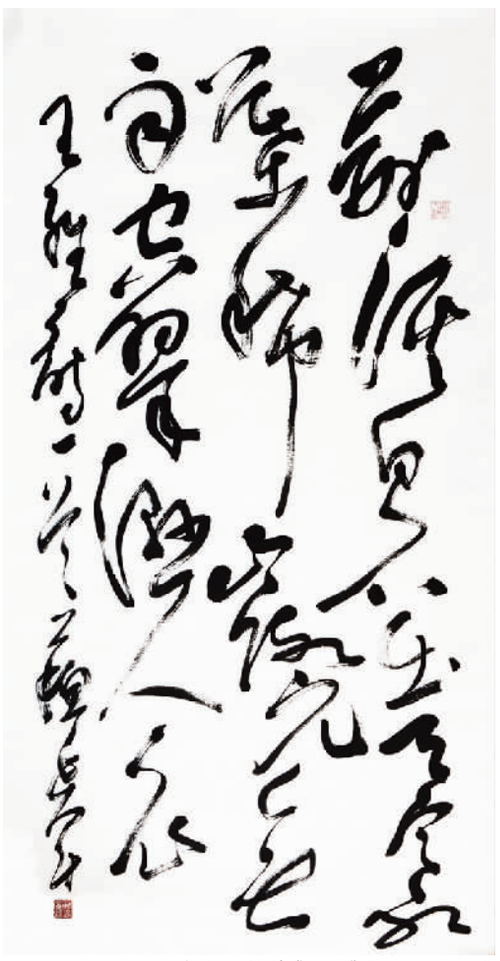
书法作品曾参加第五届、第六届、第七届全国书法篆刻作品展,第四届、第五届、第六届、第七届全国中青年书法篆刻家作品展,全国第一届行草书展,第一届、第二届、第五届全国楹联书法大展,多次全国书法名家精品展;书法作品曾获第一届全国楹联书法大展银奖,吉林省政府“长白山文艺奖”。

主要著作有《苏延军书法》丛书,发表《浅谈草书艺术及创作》、《草书漫议》等论文。2008年11月,中国书法家协会草书专业委员会和海风出版社联合出版《当代书法名家苏延军》。2008年11月,在吉林省博物院举办“苏延军草书作品展”。2011年7月,在吉林市博物馆举办“苏延军草书作品展”。2015年10月,在山东青州举办“苏延军草书作品展”。

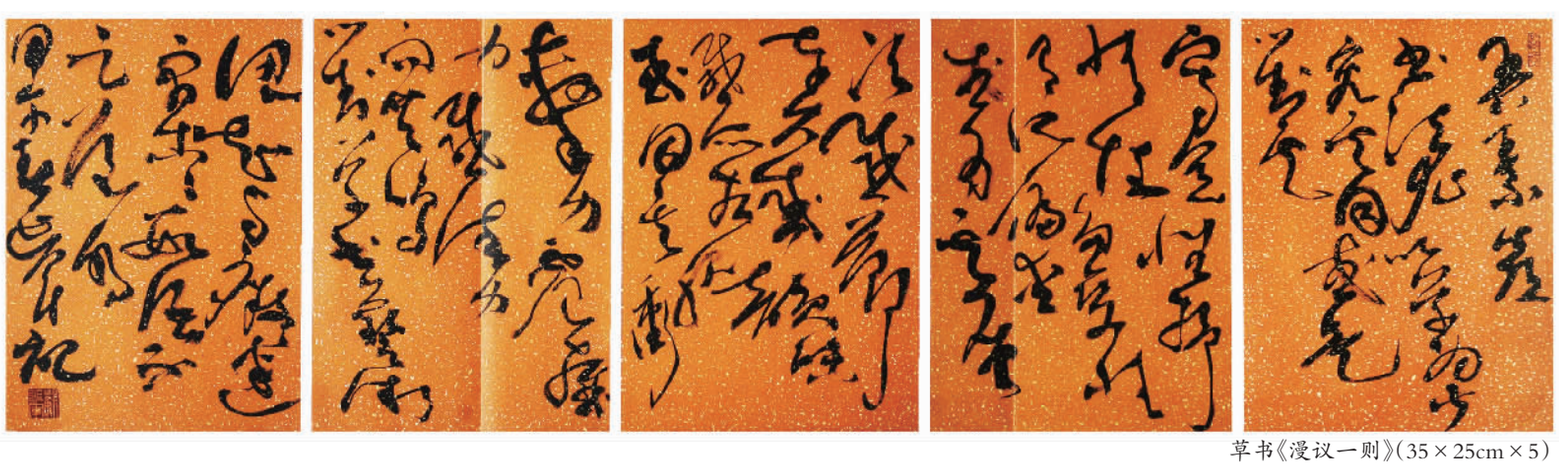


草书宿雨新晴联(170×44cm×2)

草书兴与迹随联(135×33cm×2)



草书王维诗《山中》(135×68cm)



草书《漫议一则》(35×25cm×5)

集　评

延军步入书道数十年矣。初于汉碑中寻求古法,所习碑书,多为东汉人作,生今识古,深知其难。后则以心力悉明人墨迹,尤得张二水、王觉斯之笔意,不负苦心,卓有所成。其运笔虽时而看似荒诞,然因势利导,妙笔横生,却入佳境。此化险为夷之功,惟运乎其心,顺乎其理,久而习其指腕,方可得也。

——中国文联原副主席、中国书法家协会顾问　段成桂

苏延军受益于唐人狂草之法,吸收米芾、黄庭坚之优点,从总体风格而言,当属大写意范畴,滔滔不绝的气势,率直自然的挥运,不拘常规的用笔,都表现了其激越的情怀。其草书作品笔致的厚重,结体的拗曲逋峭,皆由隶书笔法化出。

——文艺评论家、书法家　张瑞京

苏延军“十年草中行”的宏伟规划,将自己对于书法艺术的诉求用一种迥异于常人所能接受的表现形式——草书来表达;在这十年中,他除了自己私下将篆隶作为功课来做,只拿一种单一的书体来面对世人,除了对于草书这种书体的钟爱以外,也是对于自己的努力和收获的一种自信!而在这期间,苏延军不管是在书斋中潜心于传统经典的深入,还是对于社会艺术活动的积极参与,都表现出了一个艺术家对于自身责任的一种担当。

——文艺评论家、书法家　程志宏

苏延军中追宋明元,对话王铎、米芾、黄庭坚、傅山的古朴稚拙、挥洒自如、淋漓酣畅、雄强激烈,尤嗜米芾的飞白刷笔、张瑞图侧峰翻折;上溯晋唐汉,浸淫怀素、张旭、张芝的古风逸韵,以作醍醐,灌顶彻悟。在出古入今的过程中,苏延军统一了古质与今妍,体现了一位大书家善于化成的天资,终成自家风貌,新意盎然,机杼独具。

——文艺评论家　王者东

在我印象里,延军先生是那种理直气壮、精力充沛的书法家,勇于沉潜而耐于寂寞。他对于章草、今草和狂草均有涉猎与研究,制衡与理性与感性之间,驾驭在理论咂摸与现实体验之上。而最后,他终于醉心于狂草当中,使其放浪不羁的性情、深邃细微的智慧与勤学苦练中的思辨紧密结合,融会贯通,从量的积累到达质的飞跃。

——文艺评论家　董喜阳

拙诚师古见风流

——读苏延军草书

江海滨

在我印象中,有苏延军名字的记忆至今已经十几年了。那还是在中国书法家协会出的一本作品集里。整个北大荒书坛虽在全国并非那么醒目,然而关东的沃土依旧哺育出一大批出彩的艺术家。

苏延军便是我关注的东北艺术家之一。如论知交,我们是朋友;若以艺谈,先生当师范。他的草书不莽,更不俗。延军的不俗不同于看起来很标准、很秀逸的帖书。首先他不是意在笔先而是笔在意间,创作不是所谓“胸有成竹”的那种勾画好的套路分明、意料之中;内容不是“草长莺飞”也不是“独怜幽草”,而是自己原创的书论感知,信手拈来,又非自由体,不失法度,更寄妙理于法度之外,悠悠然又有古典的气息和品位,行列之距参差峥嵘,乱云飞渡仍从容。不知不觉间,延军的书法变了:草还是一贯的草,但不是多年前的模样,现在更自如、更真切了;与往日偏向追似具体古人的某个影像而执着不同,今时出落得水灵空灵、风度翩翩。不是黄庭坚的“死蛇缠枝”也不是东坡的“石压蛤蟆”,不是张旭的飞扬开张,也不是怀素的满纸云烟,然而那种香草香味自然芬芳,时或缓行,时或奔驰,不拘小节,落落大方。

以上是我对延军草书艺术总的印象。可要真正理解其草书,还真不能草率而为。这首先需要感知共鸣,同时还得带着真诚的心端端正正地站在他的笔墨之间去领会、品味、倾听。

延军有一常用闲章——“拙诚”。拙诚是虽然愚钝但却真诚之意,出自《韩非子·说林上》:“巧诈不如拙诚。”延军一直以“拙诚”作为座右铭,不仅可以看出他对传统经典的坚守与真诚,也可想见他审美视角与书艺追求之志趣。而延军将斋号取名“两不草堂”,蕴藏多重内涵,如“古不乖时,今不同弊”“不以物喜,不以己悲”“为人问心无愧,名利无义不取”“拙守中庸”等。

延军执着地师法传统,静静地塑造自己胸中草书,新意迭出。其挥洒笔墨之际,如流水高山,延绵纷披,流落宕荡,似有飞流直下之势,疑是银河飘落之观,真有“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的山川香草风流。

延军草书楹联有其特别爽快率真的一面。因为以草书入联在主流价值观或在审美视角及市场定位等层面真属费力不讨好之举,也是鲜有人为,没有足够的技艺积累、旨趣追求、意境理想、人文哲思和豪放性情是不敢轻举妄动的。

恰恰地,延军做到了敢动。他毫无顾虑地、尽情尽心地“轻举妄动”着。他的举动是别有洞天的笔歌墨舞,也有笔走龙蛇、原驰蜡象的一派生机。延军落墨似蜻蜓戏水,毫无动静,让你还未及体会到他下笔思路就已云游走笔纵横了。那么随其自然、从容淡定,根本没有常人绞尽脑汁、运筹帷幄良久才或张扬或跋扈地挥腕,让人不敢亲近、不能平视。延军不同寻常:他的草不草,很真,也很正,是真正的具有学术性、民族性、创新性的与时俱进的草书,当然也颇具时尚品质。这源于他的草书有传统经典的浸淫,诚然不会忽略对张旭、怀素,尤其是张芝今草的深度沉潜,也会自然地融入羲、献草书的影迹。这些绝对的书坛圭臬令其草书具备了扎实的、超脱的基因,纵使其无论如何走笔千山都不会脱缰而逾矩,法度油然、自然而森然。这也是当代草书发展创新的根本所在。

节奏乃一切艺术之共性。成功的草书之作必虚实相生、疏密相间、润枯相映、收放相宜,有如画之层次、乐之抑扬、舞之起伏,方能给人以美感。这从延军《漫议草书》书论一则中可见一斑。延军真可谓对草书领悟深切到位——他以视觉、听觉、触觉通感运用到他的创作中,字里行间有他独有的、全方位的体验。实践出真知,高怀见物理。站在延军的草书面前,你可以看见一幅有声有色的画,听到山鸣谷应、莺啼燕语的清音回响,抑或可见公孙大娘舞剑器之姿,仿佛雁过云逐沙有迹,甚至可以嗅闻到花香、檀香、心香,任你分享,由你私藏。

在草书领域的不断探索中,对于如何取舍章草的古质朴厚、今草的流畅妍美、大草的写意达情,延军有着自己的体会和理路。在他“十年草中行”里始终贯穿一条主线,即大草。这也是难度系数最高的项目。其偶作小草、章草,也仅为补充或调节元素。这足见书者有高屋建瓴的创作理念。

纵览延军的大草书法,最关键的是你不仅要理解作者并与之产生共鸣,更要站在他的视角来品嚼感知,方能领略到别样的风景。当然,也少不了要有一颗寻找审美的心和一双慧眼,才能发现人生旅途中那延绵自然而淡然出色的美。还有,他的草书之美更在于真,真亦囊括了善。延军有着一副朴质敦厚的容颜,有着邻家大叔的慈祥,似乎与其驰骋畅达的草书有着巨大的反差。这就是艺术的意外和多元——它可以展现内心世界的自然境界与心灵时空,字里行间都丝毫掺不了假、变不了脸。书为心画,一览无余。所以,延军的真在其笔墨线条中流露,不刻意做作,飞白留白布局,令韵味十全七八,九九归一。而且其造势、结体、墨色等都与当下流行草法保持着距离。他不拘泥于章法,不修饰点画以达到所谓的“无懈可击”,而是随其自然,造境由心,信马由缰。

其实,海纳百川、海阔天空才是苏延军真正的草书意象和境界,当然也就是苏延军。我只想说,当代草书有了苏延军,才多了一道独好风景……

来源:《中国书画报》

主持人:李树森

E-mail:haiwaiban@126.com

http://www.people-art.com.cn