

笔和刀的交响曲 现代刻字艺术：

文见见习记者 罗清锐 海南日报记者 陈蔚林 图 海南日报记者 张茂

1月20日,日本刻字艺术展在海南省图书馆开展,展出了包括日本千岁会、大鹏会、青云会等刻字团体的200幅刻字艺术作品。这些或古朴庄重、或精雕细凿、或粗犷豪放,显示了艺术家们在审美取向、构图方式和创作理念等方面的独具匠心。

1月20日,日本刻字艺术展在海南省图书馆开展。

书刻并举： 延展书法新形式

1月20日,在省图书馆展出的日本刻字艺术展作品,不仅保留了书法作品本身的笔势、形式和韵味,而且以浮雕等手法夸张作品灵感,突出装饰效果,其奇巧的构思,善变的笔法,精细的刀法,材质的无重复,简洁的色彩及装饰效果,将书法艺术的表现美与雕刻艺术的装饰美有机融为一体。

“现代刻字也称书刻艺术,是一种新兴艺术门类,也是书法大范畴中书法创作、篆刻、现代刻字三类中的重要一支,但在国内再次兴起的时间并不长,只走过了30多年。”展览的相关工作人员介绍称。

现代刻字艺术这种以书法为主体,融传统刻字、书法、篆刻、绘画、版画等相近艺术种类于一体的独特艺术形式,具有平面构成、立体构成、色彩构成三大特点,具有画面感、色彩感,刀刻印痕的刀味感,其艺术语言颇为丰富。

此次展出的这些日本刻字艺术作品,有的明显带有“后现代”倾向,有的洋溢着明净的“简约风”。这些作品不仅对书法的元素运用得当,并以其对设计的元素、色彩,以幽默、叛逆和奇思妙想极大地展现了书刻创作的魅力。

中国刻字艺术家追求书法美,认为刻字艺术应该坚守书法底线,书法是刻字艺术的根,刻字艺术的根本属性应该是汉字书法的特性,离开了书法将是无本之木,也就失去了生命力。

艺术家们通过一定的刀法,展示了一种美的刀痕纹理,通过美的肌理展示作品的艺术美。也就是说刻字作品对书法的线条进行二度创作时,要调度丰富的刀法来表达书法线条的美感。

而在日本刻字协会会长薄田东仙看来,刻字艺术的魅力还在于艺术的过程。“跟书画艺术不一样,刻字艺术需要花费更多的心血和精力。”薄田东仙说,刻字艺术流入日本之后,艺术家对其进行了改良,将原本分开的书写、雕刻、上色等环节由艺术家一个人完成,将书法、篆刻、雕塑、色彩、构成、刀法等要素融为一体。这样做的结果就是让作品有了生命,而有生命的作品才能被称作艺术品。

在这次展览的作品中,有一件名为“自在”的作品,古朴、典雅,让人有一种返璞归真的自然感受,而这件作品的作者正是日本刻字协会会长薄田东仙,薄田东仙说,在创作这件作品时,作品的内容其实就是自己内心的真实写照,而艺术作品都应该是艺术家内心的真实写照。是融入了创作者的创作思想和雕刻刀法、肌理表现的四维作品!

“艺术需要交流,艺术家同样需要交流。”薄田东仙告诉海南日报记者,他们很早就想来海南举办展览,直至现在才真正得以实现,这次来海南的首展,对于推广刻字艺术意义重大。“就像看书一样,在翻开之前谁也不知道故事的内容是什么,对于我们来说,最重要的就是要有翻书的勇气,不然就可能错过最精彩的故事。”薄田东仙说。

锲古刻今： 刻字艺术源于中国

刻字艺术是如何形成、发展的?上世纪九十年代,著名书法家黄任重曾出版了我国较早的一部关于刻字艺术的专著《中国刻字艺术》,在书中黄任重就表示中国刻字伴随着中国文字的演化,经历了6000多年的漫长历史。在这历史发展长河中,刻字主要分为五个时期,它的分期与汉字

的渊源史、中国书法史、中国社会史有着密切的关系。刻字艺术因为其自身的艺术特点和发展规律,在传统思想和文化意识的影响下,形成了这门艺术固有的创作思想、审美意识以及在刻字材料和镌刻技法方面的种种特点,这些构成了各个时期刻字艺术的总体特征。

一般认为,刻字艺术起源于旧石器时代,古人类用原始的凿刻方法,在石、木、骨和陶器上,刻划具有象形意义的符号和文字,这是汉字的萌芽时期,中国文字由契刻而产生。而到夏商至秦朝期间,刻字艺术已经进入了成熟时期,刻字的材料也扩展到了甲骨、青铜器、石、木、竹、漆、铁器等;“甲骨文因契刻而中空,金文因范铸而笔实”,郭沫若甚至认为“契刻甲骨文字的人无疑是当时的书家,而且有篆刻的高度技巧,为后人无法企及”。

之后,从汉至唐的一千余年里,刻字艺术逐渐达到了鼎盛时期,刻字材料以石材为主,汉代的隶书碑,魏时的魏碑,唐代的楷书碑为石刻的典型代表。这个时期的文字书写主要是毛笔,而刻字则成为宝藏书迹的最重要形式。

而自宋以来,已经出现了许多自书自刻的名手,已收录在本书的历代石刻、木刻、竹刻名人录中,从中可以看到善书、善画、善印者占多数,他们的艺术创造已成为不朽之作。

传统刻字艺术在清代末年逐渐衰落,直到改革开放后的1980年代初,日本刻字艺术在中国各大城市举办交流展览,刻字艺术的魅力极大地激发了中国艺术家的创作热情。1993年4月4日,中国刻字研究会在洛阳市举办“首届中国刻字艺术展”暨“首届中国刻字理论研讨会”,这是一个载入中国刻字艺术史册的空前盛会。

而材刻字技法主要有阴刻、阳刻、阴阳兼刻三种,镂雕、圆雕等是以上三种技法的变化。中国的现代刻字艺术经过二十多年的发展,初步形成了植根书法、以“阳刻为主的主题刻字”和多种创作方式并存的“中国风格”。

“刻字艺术源于中国。”这是薄田东仙在接受海南日报记者采访时说的第一句话,他表示,经过数十年的发展,这一艺术在全世界得到认同。“在伦敦、巴黎的很多博物馆现在都收藏有刻字艺术品,这也说明了艺术是没有国界的。”薄田东仙说,在很长一段时间,刻字艺术都是以汉字的形式来表现的,而现在已经发展出了多个不同的流派和表现形式,其中就有象形文字的作品。

魅力独特： 琼岛焕发强大生命力

著名书法家沈振荣曾表

示,现代刻字艺术主要使用的材质是木板,在设计创作过程中,艺术家要显示木板纹理的美。利用天然肌理美与作品内容美有机结合产生奇效,使之更趋完善,也使它的观赏者可以在作品前有余地想象,甚至它能吸引观赏者情不自禁地想要触摸该作品的视觉美感处。

2014年12月,海南省第九届现代刻字艺术作品展在海口举行,展览共收到了近二百件来稿。“这是我省书协刻字艺术研究会自成立以来,规模最大,水平最高的一次展览,而海南现代刻字艺术的发展仅仅十多年的时间,便有如此众多的作者与作品。”全国刻字展评委、海南省书画家协会副主席陈洪评价这次展览,说这是其他艺术门类所不曾有的新气象。展览的启动,带动全省各地刻字创作群体的广泛参

本版图片均为此次展览中展出的日本刻字艺术家的作品。

与,使这一艺术新品不断涌现,新人辈出。

从1996年举办海南省首届刻字艺术展开始至今不到20年的时间,海南刻字展览举办了9届。而自1996年以来,海南刻字作品在七届全国展,八届国际展,两届名家邀请展等大型全国和国际刻字展中入选、获奖数量都位居前列,总计入选作品200余件,表现出海南刻字艺术的整体发展实力。

陈洪说,现代刻字艺术的迅猛发展是许多书法界人士始料不及的。许多人过去一直把篆刻艺术当作“雕虫小技”,更看不起刻字艺术,认为它不过是书法的翻版与再现。“然而,事实胜于雄辩。通过海南省书协与省刻字艺术研究会的积极倡导与推动,现代刻字艺术以其强大的魅力在海南也焕发出强大的生命力。”

