

日前,在第十一届全国刻字艺术作品展中,我省又有21位书刻作者入展,入展人数之多位列全国前列。龙江书刻艰难前行三十年来,始终保持着领跑者的姿态,我省的书刻艺术家们经过不断地努力,屡屡获得国展大奖,默默地打磨出了一座书刻艺术之塔,“龙江书刻”成为我省文化建设的十大文艺品牌之一——

龙江书刻 如何走得更远

全省书刻公益培训班现场。

□徐亚娟 本报记者 陆少平

何为书刻?书刻即先书而后刻,书刻以书法为载体融篆刻、雕塑、绘画、装置、构成设计等综合一体的新兴艺术门类。在木板或木上设计镌刻的艺术与中国殷商时期的甲骨文契刻文字等一脉相承。历经传承、发展、演变、创新至今,现代书刻特指经过自书自刻、刀凿斧砍、打磨上色等程序,呈现出的三维立体的书刻装置艺术。这种貌似“小众”的书刻艺术,在我省却有着一大群人痴迷于此,坚守于此,创造于此,把这种书刻艺术做到极致。我省书刻艺术结合地域文化,作品呈现出粗犷豪放、质朴无华、色彩朴素浑厚、刀法大刀阔斧的特点,充分反映了黑龙江人质朴奔放的性格。我省一群书刻艺术家们经过几十年的努力默默地打磨出了一座书刻艺术之塔,成为中国当代书刻艺术的一面旗帜,“龙江书刻”也成为我省文化建设的十大文艺品牌之一。

三十余年精心打造 黑龙江文化的瑰宝

黑龙江书刻艺术起步于80年代初期,发端于阿城,随后,省内其他地市刻字群体也开始“起势”,形成了连点带面的刻字风潮。从第一届刻字国展开始,每届我省入展人数之多和入展作品之多都位列前茅,成为业界所说的国展中的“半壁江山”。

记者了解到,龙江书刻在过去三十年间一直走在全国前列,我省刻字作者在全国大展中多人次获得最高奖项,其中,有的作者连续五次获得全国刻字大奖。截至目前,省书法家协会已建立了哈尔滨市、牡丹江市、大庆市和黑河市等四处龙江书刻基地,成为书刻艺术最肥沃的土壤。

省文联主席傅道彬表示,龙江书刻是黑龙江文化的瑰宝。这张熠熠生辉的名片是众多龙江书法刻字艺术家用三十余年时间精心打造出来的,为中国书刻艺术的发展作出了巨大贡献。龙江书刻以其“大、朴、拙、野、率”的鲜明特点成为我省标志性的艺术门类之一。

省文联副主席、中国书协理事、省书法家协会主席张戈介绍,龙江书刻是省文联、省书协着力打造的文化品牌,旨在反映黑龙江发展变化、讴歌黑龙江人文精神,是助力文化强省建设的十大文艺品牌之一。

刻字版图形成 领军人物出现

上世纪80年代中期前后,我省的刻字作者渐成规模,在全国首届刻字邀请展上,阿城3位刻字作者的作品入展,同一时期,阿城刻字群体在中国美术馆举办的“阿城刻字进京展”引起轰动。

省书协副主席洪铁军提起龙江书刻的高起步至今仍感到骄傲,他说,阿城刻字进京展是全国第一个在国家最高艺术殿堂展出的刻字作品展,被誉为“翰林奇观”。很多业内人士认为,龙江书刻在起步阶段即领先国内其他省份10年。

日前,记者沿着龙江书刻艺术起源发展的脉络,走进了哈尔滨市阿城区、牡丹江市等书刻“发源地”实地采访,见到了依旧坚持在书刻阵地的艺术家们,倾听他们艰辛镌刻在木板上的时光故事,令人唏嘘。

在哈尔滨市阿城区书画院,我们见到了书刻爱好者孙义,他从上世纪90年代初做石雕起步,随后转到刻字,他的书刻作品入展过国展、在首届中欧艺术邮票鉴藏年中被印制为邮票。小有名气的孙义目前有一个

工作室,装裱、石刻什么活儿都接,然而他仍然没有放弃刻字。孙义说,刻字是一个慢功夫,比如说,要完成一块400厘米见方的木板刻字,大致需要三天的时间。

虽然书刻这门艺术非一朝一夕就能领略其真谛,但是凭着对这个艺术门类的热爱,还是有许多人加入到“一刀一凿”的书刻坚守中,而且在不断地探索过程中有规模成了气候。记者了解到,在1994年首届国际刻字展、1995年第二届全国刻字展上,我省都有优秀作品参展,黑龙江书刻艺术群体开始了各个地区有规模有组织的创作培训、投稿参展,形成了阿城、牡丹江、大庆等地市书刻艺术群体,呈现出了人才蓬勃发展的良好态势。

在此,我们必须提到一个人,此人一出手就具有大家气象,他就是后来被称作当代书刻奠基人的国宝级人物——李文宝。在牡丹江,我们见到了黑龙江省文史馆馆员、著名书画家傅伯庚。傅伯庚是李文宝书法艺术的启蒙老师,也是最早鼓励李文宝在刻字的道路上不断探索的伯乐。傅伯庚打开剪报本,上面刊登着他早期为李文宝和龙江书刻艺术撰写的两篇文章:《属于中国,属于世界》和《补天者说》。他写道:“‘锲而不舍,金石可镂’,李文宝就是以这种精神,凿穿了中国古老艺术的大门,凿通了书法、美术、雕塑、篆刻、装饰、平面构成等多种门类之间的隔断,展现了刻字艺术的独有魅力,搭建起一道古与今、中与外的文化桥梁。”他还写道:“空白总是要有人填补的,李文宝和他的伙伴们便是家乡这块空白的补天者。”

提起李文宝的第一件书刻作品,傅伯庚记忆犹新,1983年牡丹江市举办职工兴趣博览会,李文宝用一块破木头刻上了“青山不老”4个字,这件当时看起来“四不像”的作品当即引起了傅伯庚和其他评委的注意,他们给这个小伙子有趣的创意打了满分,这件作品被评一等奖。这样的认可和肯定在李文宝的心里种下了一颗希望的种子,于是,就有了后来取材于破牛槽、旧窗框、老秤砣等老旧材质形成的一系列书刻经典作品。

洪铁军说,李文宝是真正带领龙江刻字进入艺术研究领域的人,他把起源于民间的书刻艺术上升到艺术科学的领域里,从科研角度来说,李文宝是龙江书刻的奠基人。李文宝现在已经是是中国书协理事、省书法家协会副主席、哈尔滨师范大学硕士生导师,面对记者的采访,他的眼睛明亮,话并不多,儒雅谦虚。对一般人认为的费时费力并不讨巧的书刻仍然不改初心,依然执着无怨无悔。

曾亮相上海世博会 “两条腿”支撑塔基

记者了解到,龙江书刻真正确立国内书刻艺术霸主的地位是在2010年的上海世博会上。这一年是李文宝在牡丹江师范学院担任教授,在全国高校率先开设了书刻艺术专业课程6年之后。《刻古铭今——黑龙江当代书刻造型艺术展》作为代表我省唯一一张亮丽的文化名片亮相2010上海世博会,宛如蛟龙横空出世,引起轰动。

原牡丹江市文联常务副主席刘波回忆,在李文宝的带动下,当时牡丹江市提出了“一书两刻”的发展战略,倾力打造“牡丹江书刻群体”的概念,建立了“书刻创作工作室”,牡丹江五六十名书法家投入刻字创作,这一群体遍布六县四区和多所学校,最多时成员上百人。从2004年开始,牡丹江书刻作品在国展中每次都有十余人入展获奖,在省展中更是获奖连连。其中有五十多人因为书刻作品参展而加入中国书法家协会。

2010年7月,由黑龙江省文联和牡丹江

市文联主办,牡丹江师范学院承办的《刻古铭今——黑龙江当代书刻造型艺术展》在上海世博会展出。展览总策划、总创意设计、时任牡丹江师范学院美术系教授的李文宝携弟子百余人历经半年精心创作,共展出23组325件书刻造型艺术作品,开幕当天5000份作品集发放一空。一位书法界人士评价说:“全国第八届刻字展和中日韩的刻字基本都是小品,且都是平面的。如果玩书法木匠活儿(刻字),不看看黑龙江这伙儿人的‘玩意儿’,那是很遗憾的事情。”还有参观者留言说,“这好像时光长廊,走过去就仿佛进入了远古时代。”

2014年5月,由北京大学艺术学院、黑龙江省文联、黑龙江省书协、哈尔滨师范大学共同主办,哈尔滨师范大学美术学院承办的《刻古铭今——李文宝书刻艺术装置作品展》在北京大学图书馆隆重开幕,受到热烈欢迎。同年,该展览受邀在中国文联大厦展出,接受来自全国的艺术家们的检阅,受到专家们的肯定,中央各大媒体竞相报道,确立了“龙江书刻”在全国的领先地位。

这几次展览是李文宝近30年书刻艺术的积淀与爆发,他总结了龙江书刻“虚实互换,经典造意境,老木赋新生,刀下留笔意,色彩定乾坤”的“龙江大写意派”书刻理论。

洪铁军说,李文宝作为“龙江书刻”的学科带头人,是一个真正的热爱这门艺术的人,在他的工作室里,常年放着一堆“垃圾”,都是李文宝从山里、农村、木材厂寻来的“宝贝”。李文宝曾经收集了很多老旧的板材,在他引领龙江书刻技术的这些年,书刻板材也特别紧俏,省内的书刻爱好者经常去他那里“讨”板材,去他那里“讨”技法,而他无论在资源和技术上都给予了大家全方位的帮助。

张戈说,教育培训是“龙江书刻”发展建设的重要基础。常年开设的“龙江书法大讲堂”是省书法家协会着力打造的文化惠民公益性项目,自开讲以来,走进校园、走进垦区、走进油田、走进乡村、走进社区,为我省书法事业后备人才的培养,我省书法艺术的普及和大众化传播发挥重要作用。此外,省书协还为“龙江书刻”发展建设搭建了平台窗口,创办了黑龙江省书法家协会网站和微信公众平台。

目前,“龙江书刻”依托高校研究团队,既密切关注理论发展的前沿,又时刻关注实践发展的前沿,不断推陈出新,在人才培养、作品创新、文化内涵等方面花大力气,下大功夫,用力打磨。同时,全省各地也形成了连块成片的书刻队伍,“专业”和“业余”相结合,成为书刻艺术推广“两条腿”走路的试验和尝试。

艺术创作与市场之间 不断尝试探寻出路

在采访过程中,记者发现一些民间的刻字艺术家们开始尝试把自己的书刻作品推向市场,甚至有人已经开始构思相关的文旅产品。

书刻这种载有中国传统元素的装置艺术,能否成为文化产品进入寻常百姓家?

孙义说,应该把书刻作品应用在家庭和学校及单位的装饰装修方面,在装饰装修工程中植入文化元素,突出其具有文化品位内的实用价值。

在哈尔滨,有一个“同路人刻字部落”,聚集着四十几个民间书刻爱好者。这些爱好者们每天在微信群里发布自己书刻作品的照片,大家的作品不少,如何把这些书刻作品变成旅游文创产品?哈尔滨市“同路人刻字部落”负责人顾尚辉认为,要想打开市场,是否

可以在省内各个旅游景点设立龙江书刻创作室,组织大家创作具有黑龙江特色的、能看懂、能带走、能珍藏的旅游文创产品。顾尚辉自己的作品偶有出售,也曾在深圳文博会一下子卖出十几件。但是,相对于书刻作品的投人来说,其收入并不理想。

很多专家表示,关于书刻艺术是否能走向市场,先不必去考量,作为书刻行业来说,出路一定在市场。这样在艺术和市场之间的探索和尝试到底谁来衔接,谁来做?龙江书刻不仅需要李文宝等这样的科研团队的力量,也需要来自民间书刻团体的坚持。

一个木匠的工钱是400元一天。那么一幅书刻作品到底应该如何定价?七台河市书法家协会副主席,中国书协会员,勃利县的刘成是一位坚持在书刻道路上的业余书刻家。今年,刘成的书刻作品《典》入选第十一届全国刻字艺术展,此前,他的作品已多年入选国展并获得很多奖项。刘成说,在第一次准备作品参加黑龙江省首届刻字展过程中,刻刀意外地穿透了大拇指,当时很多血留在了正在赶制的作品上,那幅浸透着鲜血的作品《玄墨》,获得了我省首届刻字展金奖,直到现在他的手上还有一道疤。这么多年来,因为对书刻艺术的喜爱,刘成每年都创作十余件作品,有时候也有人看中出钱购买,但是给出的价位太低他就不会卖掉,留着自己收藏。

三十年上下求索 亟待再登新台阶

龙江书刻起步发展三十年,从最初简单的、平面的刀刻汉字发展到现在立体的、蕴藏文化属性的装置艺术,期间经历了材质、技术、人才各个方面磨合、历练和成长。傅伯庚表示,刻字艺术属于中国,更属于世界,因此,书刻艺术家的眼界和方向一定是世界的。对于书刻市场的发展,他认为,一定要回归书刻艺术的实用性。

洪铁军说,总结龙江书刻30年的发展,书刻起于民间,因为热爱书刻艺术聚集了一群因为热爱而坚持下来的人,今天,这个品牌树立起来了,我们要记得在这条艺术道路上爬摸滚打过的先贤和书刻爱好者,今天的成就是来自几代人的努力和坚持。书刻队伍的人才成长是个缓慢而又艰难的过程,中间也会有很多人迫于市场和生计的压力放弃这门艺术。所以我们要给书刻作品和书刻艺术家们打造光明的前途。目前我省已经有哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、黑龙江学院、大庆师范学院等多所高校设立了书刻艺术的专业学科,哈尔滨师范大学美术学院还率先于全国招收书法刻字硕士研究生,相信这样可以确保科研团队的稳定和书刻艺术技巧的不断攀升。但是未来,在高校方面还是要积极探索开设书刻专业门类,在文化资金和科研经费方面给予保护性的倾斜,建立省级的刻字博物馆,对于科研队伍要有人才待遇和社会地位认同的尊重。

谈到龙江书刻的市场走向,洪铁军说,政府管理部门对于真正有价值的书刻艺术品,要给予价格和价值的肯定,对于入展国展以及获奖作者的作品要给予必要的收藏。对于大众的要走向市场的量化产品,应尊重市场规律。现在社会倡导高雅文化,那么在各方的引导下,未来市民家里是不是能给书刻作品留下一方空间呢?

张戈表示,省书协在龙江书刻30年的发展道路上在引领、建设、策展、培训、国际交流等方面做到了全力打造、精心扶持。近年来全国其他省份书刻艺术依托地域经济对龙江书刻奋起直追,以及日韩等国家在书刻艺术材质、工具等相关产业的科研化发展状况,带给了我们更多的课题和思考。未来,省书协要进一步发挥组织、协调、服务的职能作用,搭建更广阔的学习、交流平台,整合协调艺术资源,发挥地区优势,让龙江书刻在龙江大地上茁壮成长。

《擎天纬地》(书刻装置)

文化观察

- 直击社会文化热点
- 思考当下文化现象
- 弘扬社会主义核心价值观

龙江书刻成绩单

●第一届全国刻字艺术作品展	28人入展
●第二届全国刻字艺术作品展	21人入展
1人获奖:	
孙嵩杰《书法精论》节录	
●第三届全国刻字艺术作品展	16人入展
●第四届全国刻字艺术作品展	16人入展
●第五届全国刻字艺术作品展	29人入展
1人获奖:	
李文宝《无》	
●第六届全国刻字艺术作品展	64人入展
3人获奖:	
李文宝《山外青山楼外楼》	
张殿清《乐在水云间》	
郑文义《山中一夜雨》	
●第七届全国刻字艺术作品展	46人入展
1人获奖:	
李文宝《一言九鼎》	
●第八届全国刻字艺术作品展	42人入展
1人获奖:	
李文宝《独散万古意》	
●第九届全国刻字艺术作品展	32人入展
●第十届全国刻字艺术作品展	23人入展
3人获奖:	
程为民《长亭外》	
王亮《得山水灵气》	
张日安《强学博览》	
●第十一届全国刻字艺术作品展	21人入展
●全国第十届书法篆刻作品展	
李文宝刻字作品《山鸣谷应》获奖	

《疾风知劲草》(书刻)

崔勇军

刘成