

锺斋对话·对话出版人林阳

林阳,全国政协委员。现任中国美术出版总社总编辑、人民美术出版社总编辑。中国版权学会常务理事、中国编辑学会理事、中国版协美术出版委员会秘书长。中国书法家协会理事、中国美术家协会理事、中国作家协会会员、北京文史馆馆员。享受国务院政府特殊津贴专家。著有《左编辑,右营销》、《编辑视界》、《北总布胡同32号——人民美术出版社的老艺术家们》(一、二)、《林阳诗草百首》、《君子之风——林阳书法作品集》等。

● 书法艺术是中华优秀传统文化的重要组成部分,我们责任重大,使命光荣。

▲ 访谈现场

李世俊:党的十九大胜利召开,标志着中国特色社会主义进入了新时代。同时,十九大精神也为繁荣和发展新时代中国特色社会主义文艺提供

了行动纲领和思想指南,请您谈谈如何在十九大精神的指导下,发展中华优秀传统文化,特别是书法艺术?

林阳:习近平总书记所作的十九

大报告告诉我们,我们已经进入了中国特色社会主义新时代。我们应当认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定文化自信。十九大报告提出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”书法艺术是中华优秀传统文化的重要组成部分,进一步弘扬书法艺术,将其发扬光大,我们责任重大,使命光荣。

就目前书法艺术的发展看,在几代人的共同努力下,优秀的书法家越来越多,优秀的书法作品层出不穷。尤其是书法教育进入高校以来,书法成为一门学科,书法研究的深度、创作的力度历史上前所未有。但我们也要清醒地看到,习近平总书记提到的“存在着数量缺质量、有‘高原’缺‘高峰’”的现象,存在着抄袭模仿、千篇一律的问题”,这样的现象还是摆在我们面前的现实。书法艺术的发展任重

道远。

李世俊:您作为新一届全国政协委员,从出版行业实际工作中,提出了一些需要解决的问题,推进“连环画进校园”重要课题,您认为连环画在今天对于培育少年儿童具有哪些重要意义?

林阳:去年年底,我出版了一本小书《小人书,大人物——中国连环画大家群英谱》,共写了15位老一代连环画家,今年年初上市,不到两个月,销售4000本,正在加紧再版1万册。中央电视台每年从16万种新书中评选25种“中国好书”,这本书已经入围本年度的60种之一,4月23日“世界读书日”会揭晓最终结果。我认为,这本书能够入围并冲击“中国好书”,是因为连环画是中国特有的文化载体,是几代人共同的美好回忆。

20世纪40年代、50年代、60年代,甚至70年代初出生的孩子,大多数是看着小人书长大的,大家对小人书有很特殊的感情。我出生在50年代末,也是看着小人书长大的。我父亲在人民美术出版社创作室工作,使我有机会常看人民美术出版社出版的连环画。人民美术出版社出版刊物《连环画报》和许多经典连环画图书,比如刘继卣的《鸡毛信》《大闹天宫》,王叔晖的《西厢记》,任率英的《白蛇传》《秋江》等,还有套书《水浒传》《岳飞传》《杨家将》等,这些连环画对我影响很大。初中时,我与任率英先生是邻居。“文革”期间,能看到的小书非常少,任率英家有两个书柜的小人书,作为资料他不外借。但他唯独对我关爱有加,允许我可以随便读。印象特别深,冬日里,阳光照进玻璃窗,暖洋洋的。捧着小人书,看了一本又一

本,那是真正的精神享受。许多知识和做人的道理都是从小人书里获得的。1986年,我调动工作,选择进入刚刚成立的中国连环画出版社,编辑了大量连环画作品,比如反映红军长征的连环画《地球的红飘带》,此书获得多项金奖。我也接触了许多优秀的连环画家。1998年出版社重组,我来到中国美术出版总社,一直在做美术出版、少儿出版、连环画出版工作。前几年习近平总书记视察时曾说,他小时候就是看连环画长大的,他谈到连环画《精忠报国》对他的影响非常大。几年前,北京市政府采购了一批连环画,有600余种,配给北京的小学校,学校围绕连环画做了各式各样的活动,阅读的效果非常棒。所以我建议优秀的中国连环画进入中小校园。我希望中国优秀的连环画能够继续创作和传承下去。

● 任何艺术都需要创新,创新是艺术的生命之源。

李世俊:您曾特别强调“书法审美当随时代”“书法审美应该多元化”,您怎么看当代书法发展的方向和书法的创新问题?

林阳:任何艺术都需要创新,创新是艺术的生命之源。书法艺术创新是在传统的基础上,在继承优秀的文化积淀的同时,开拓书法艺术的新视野。书法作品一定会反映时代特征,其审美一定也要反映时代精神,既是书法作者人格魅力自然显现,也是时代的文化环境、文化背景的反映。它间接地体现着一个时代的文化时尚和审美情趣。

不论是传统古典型、现代审美型,还是前卫探索型,我认为都可以鼓励。传统古典型有着最广大的群众基础,它的存在可以使更多的群众喜爱书法,参与到学习和创作中来。现代审美型偏

重创造,他们创作的活跃和多样性是明天书法发展的基石。前卫探索型更值得我们尊重,也许在今天,他们并不被更多的人所承认,但他们的积极探索,为书法艺术的发展增添了活力,开拓了人们的视野。

今天,我们已经成为现代化的社会。现代化社会标准之一是对社会各种艺术现象的宽容。现代审美也发生了许多变化,呈现出多元化、多样性,这是时代的进步,是艺术创作,包括书法创作的福音。我们要倡导继承传统,鼓励书法创新,尊重艺术探索,将中国传统文化中的书法发扬光大。

李世俊:您受父亲影响,更喜欢汉魏的碑帖,如《石门颂》《张迁碑》《张猛龙碑》,请您谈谈在书法创作上有哪些心得?您提出的“以画入书”被广泛关

注,对此,能不能具体谈一谈?

林阳:20世纪70年代初,我在中学参加了书法组,老师是张茂松。张老师魏碑线条浑厚,结体严谨,在北京很有名。魏碑有张力,年轻人都会喜欢,我开始写柳体,慢慢也对魏碑感兴趣,魏碑笔法比柳体简单。但父亲告诉我,魏碑学不好,会有毛病。他给我看他写的魏碑,和市场上看到的不一样,虽然都是魏碑,但雄强中有内敛。我在父亲指导下临习《张猛龙碑》《石门颂》《张迁碑》等碑。

20世纪70年代末,我考上了大学。由于父亲在人民美术出版社工作,我能看到最新的出土文物的研究,比如汉简。那时没有帖,父亲将许多字放大后双钩出来,那些字与我们常见的《曹全碑》《史晨碑》完全不一样,自由洒脱

飘逸,我非常喜欢。那阵还喜欢市场见不到黄道周的小楷《孝经》,因为喜爱,所以领会较快。还有泰山经石峪的《金刚经》,现在线帖中还有影响。在大学期间,我参加了书法组,那时市面上见不到尺简、黄道周、泰山《金刚经》,所以在学校被认为是“异类”。今天,许多人说我的字是草书,我喜欢草书,所以草书自然而然地融入行草之中。

我现在主攻行草,一两种书体足够一辈子探讨的。我喜欢碑的线条,行笔时讲究藏锋,喜欢八大山人的圆润,学者书家的内敛。

以书入画,被每一位中国画家重视。画家们认为书法的线条是增强中国画表现力的最好手段,学习书法是中国画家的必修课。书法家是不是认为中国画也是自己的必修课呢?书

法家能否从绘画的造型中体会字的造型?

“书至画为高度,画至书为极则。”对画理研究颇深的李苦禅先生有这样的认识。赵孟頫说:“盖结字因时相传,用笔千古不易。”这是前人对传统书法的判断。

书法的笔法,是东方艺术的精髓。而字形结构、章法构成一定随时代变化而变化。疏密关系、黑白关系、干湿关系,这些往往是中国画创作时遇到的问题。在书法中,尤其是草书,字的繁简选择与章法白布的安排有很大的关系。干湿关系涉及中国画中的墨分五色,有墨色变化的书法更有层次感。我们可以运用“以画入书”的方式解决墨色中的浓墨、淡墨、宿墨等,甚至是水的运用和变化。构图是今天

美术技法中必须面对和解决的问题,同样,构图在书法中的作用也非常重要。因为构图直接影响到我们的视觉。不论是方构图、长方形构图,还是圆形构图,等等,里面的内容,黑白灰色调的安排,都是需要书法家下大力气解决的问题。因此,多学习和借鉴绘画的理论,对书法的布局、结构有很大的帮助。

所谓“以画入书”,应当更注重多看画。在字形方面,书法家也可以尝试并能够拆解中国汉字的字形,使其变化长、短、方、圆,甚至大、小、扁、斜,可以依势造型,遇方则方,遇圆则圆。

更重要的是学习美术理论,美术理论不仅仅只是中国画理论,还包括世界美术理论。书法艺术说到底也是美术的一部分。

● 书法要想有成就,必须有文化修养、品德情操的支撑。

李世俊:张海先生评价您“以书法写自作诗词,书卷气之外略参奇崛,从平和中更见性情趣味”。对此,请您给我们简单介绍一下。

林阳:书法不能只在技巧上或形式上用功,要想有成就,必须有文化修养、品德情操的支撑。首先,读书是学习并获得书法理论的源泉,而书法艺术的实践必须在理论的指导下进行和完成的。其次,读书能够提高书法作品的格调,增添和丰富书法的营养和内涵,促进书法的优化和良性发展,好的书法作品中所展现出的清、雅、淡、静之文人气息和风貌,无不来自于读书。再次,读书是增长书家知识、丰富书家修养的食粮,书艺中至高境界的神品、妙品、逸品,书法的书卷气、金石气,也都源自于读书。此外,读书还能增强书法的气质和胆魄。比如当年吴昌硕看到潘天寿的画,认为他是“野

狐禅”,但潘天寿苦练内功,不断加强审美修养。随着他的学养日益丰厚,他那霸悍的用笔、撑满的构图,反而成为了一种优势。

一幅书法作品,离不开内容和形式两个方面。书写是形式,再完美的书法也仅仅是这幅作品的形式。吴冠中先生曾提出“笔墨等于零”,这一振聋发聩的大胆命题,引起国画界、书法界的争论。时至今日,反而有许多人沉下心来思考后认为,吴冠中先生的观点虽然有些极端,却是一种偏激的形式矫枉过正,告诉大家:绘画作品、书法作品的内容才是核心,强调内容重于形式是颠扑不破的真理。

被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》,内容非常精彩。右将军王羲之与诸多好友聚会在山阴兰亭,他们畅游山水之间,雅集,曲水流觞,表达情感。王羲之乘兴挥毫,写下文思超逸

的《兰亭序》。却不知,不仅《兰亭序》成为后人必读的文章,书法也成为“天下第一行书”。无论是诗文,还是书法,王羲之那超然物外的胸襟令人感动,《兰亭序》书法作品是内容与形式完美结合的典范。

没有文心,没有文化深厚的积淀,没有虔诚的态度,王羲之的书法无法达到这样的高度和境界。许多学书法的朋友一辈子都不能解决这个问题,甚至根本意识不到这一点,总想走捷径,急于求成,不肯在文化上下功夫。前几天,参加沈鹏先生的一个沙龙演讲,他谈到,包括书画家在内的每一个人都应该不局限于分工限制,要在广泛的学习中实现全面发展。他的发言引起强烈共鸣。

40岁时,我开始迷恋格律诗,并向父亲学诗。父亲林锺是中央文史馆馆员,出版过格律诗集《苔纹集》。2011

年,我出版了一个小册子《林阳诗草百首》。去年写了200多首,最近计划出版《丁酉诗稿》。虽然有些杂乱,深度也不够,但我想通过写作达到提高认识的目的。

“墨随堂”是我的书斋名,有朋友为我写了篇书法评论,题目是《墨随堂里墨随心》,我非常喜欢这个标题,按着心意去书写是书法艺术的最高境界。

墨随心有两层意思,一是写字时能够专心,排除杂念;第二层意思是写内心的感受,写升华的思想,写自己。

书法的目的是书心,最好是书写自己的诗文,次之是将自己的心志寄托在古今诗文中。这些诗文应当是美文,不但是美文,还应当直入人心,达到内容和形式的高度契合和统一,给阅读者带来全方位的审美盛宴,这应当是每一位书法家的理想和追求。

● 从事编辑工作,拓宽了见识、修养与格局,于书法创作大有裨益。

李世俊:您在书法创作、艺术理论、旧体诗词、编辑出版等领域都取得了杰出成就,还出版了诸多著作,您是如何兼顾如此多的领域的?您的总编辑工作是否对书法创作有帮助呢?

林阳:我天天上班,工作时间是无法进行书法创作的。这些年,我办公室里从不放书案,毕竟编辑出版是我的本职工作。总社一年出版近千种图书,需要考虑的问题比较繁杂,考虑重大选题,考虑畅销书的出版,考虑如何让优秀的图书发行到世界各地,不一而足。

回到家,身心疲倦,通常不写或写得很少。一些书稿,放在节假日里完成。节假日上午,神清气爽,一身轻松,写出字的效果往往比较好。

苏东坡说“功夫在诗外”,意思是任何一门艺术,到达高点通常靠其他方面的支持。书法也一样,临摹是必要手段,创新需要多方面的修养。作为书法教师,得天独厚的条件是教学相长的条件。几十年的编辑生涯,兢兢业业地为人作嫁衣,比起付出,收获更大。当编辑培养了我认真严谨的做事风格。这对我

的书法有深刻的影响。书法如同编辑,在细节地方,一定要做到位,绝不能放松。一位优秀的编辑,他一定懂得如何与作者交流,懂得读者需求。在人民美术出版社工作,其审美不仅影响到生活,也影响到书法,在书法上懂得了审美及审美创新的重要。

身在美术出版社,天天做美术图书的编辑工作,可以大大拓展视野,站在美术出版的高峰,见到别人不常见的景象。黄苗子、沈鹏先生都因在美术出版社工作,其书法充满画意。作为总编

辑,立足于中国美术界的制高点,每年都要主持多项国家重要的美术出版工程。这些工作对自己的提升与开阔很有帮助。虽然管理工作辛苦,但经过工作实践,也会对书法艺术有新的认识。前不久,我刚刚在一家刊物上发表拙文《浅析书法形态与管理者的关系》,文中讨论了管理者应当如何习字,既提高书法水平,同时感悟管理理论;书法家如何通过书法实践,既思考管理之道,同时将书法审美进一步提高。这也是我几年来的心得。

● 出版和教育是分不开的,一个是教育,一个是传播。

李世俊:您在出版行业工作了32年,平时对于美术出版、少儿出版、书法教育等领域都有所关注。请您谈谈出版业与书法教育如何相互作用?

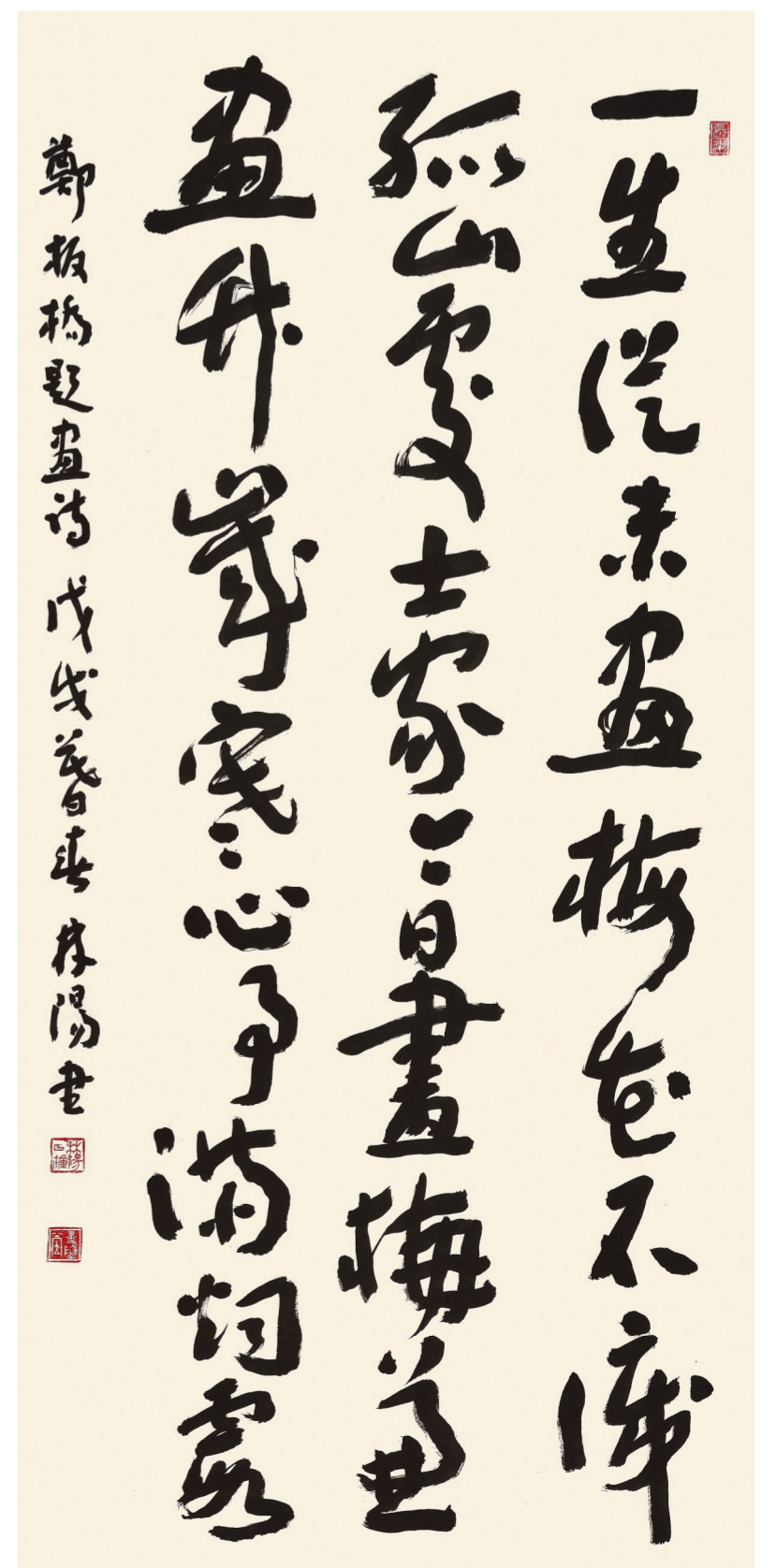
林阳:出版和教育是分不开的,一个是教育,一个是传播。在中华人民共和国成立初期,有两家国家级美术机构,一个是人民美术出版社,一个是中央美术学院。人民美术出版社第一任总编辑朱丹受命组建中国美协。后来才有北京画院、中国美术

馆等。国家对出版和教育的重视程度可见一斑。

正如您所说,我从事出版工作已经32年,一直在美术出版、少儿出版和连环画出版领域工作,书法也是美术中的一部分。在过去的几十年中,人民美术出版社出版了许多书法篆刻类图书,像《中国美术全集》中的书法卷,6卷本《中国碑刻全集》等。1998年,中国美术出版总社成立,人民美术出版社、中国连环画出版社、荣宝斋重组,编辑业务重新安排,书

法篆刻类图书由荣宝斋出版社出版,人民美术出版社不再出版书法类图书。2009年,荣宝斋分立,人民美术出版社恢复了书法篆刻编辑室,开始了书法篆刻图书的编辑出版。我们针对书法高中低不同的市场,陆续陆续出版了几百种书法类图书。为配合书法进校园,我们出版了48卷《中国最具代表性碑帖临摹范本》,版本都是经过千挑万选,力求释文准确,编辑含金量相当高。今年,中国美术出版总社创刊了

一本《书法教育》,酝酿几年,已经出了几期,反响不错,也面临一个细分市场的问题,是针对中学教育还是大学教育?会不太一样。大众的书法审美是现在书法教育逃不开的大问题,大众把江湖耍认定了书法,这就是审美缺失,需要靠教育和出版来指导,告诉大家什么是美的。

▲ 林阳书郑板桥《题画诗》

欢迎扫描二维码
观看访谈视频