

楷法表現

►「楷法表現」的書法課題實驗，陳振濂從2016年到2018年，堅持了3年

陳振濂題

陳振濂書法，釋文：厚德流光 致敬先賢

▲陳振濂書法，釋文：厚德流光 致敬先賢

陳振濂書法，釋文：抗疫前行 奉國書 力保衛國 英戈時 張社會 字家言 中國 既持 亦者 重彩 審視 秩序 與自由 之關係 之也 庚子年 陳振濂書

▲清明前後，陳振濂堅持用書法記錄疫情生活

▲陳振濂在鄭州作客河南青年書法家協會名師大講堂

陳振濂：

一個書法人與他的漢字承傳

初見陳振濂，是年初他在鄭州作客河南印社名家大講堂上，這場「篆刻的拓延與書法的收聚——關於傳統書法篆刻藝術可能的未來發展路徑」學術講座，讓狹長的會議室座無虛席，當時只能站在角落裏聽課。一下午，絲毫不見他疲憊，始終情緒激昂，沉浸在講學的樂趣之中。

大公報記者 馮雷

作為中國文聯副主席、中國書法家協會副主席、西泠印社副社長兼秘書長，陳振濂多年來深耕於書法創作與書法教育研究，提出中國漢字「藝術化的美育保存」方式，創立「蒲公英計劃」，用「楷法表現」守正創新，踐行「東學西漸」理念。多年來，他在這一領域默默深耕，留住漢字文化中的遠古記憶，讓中國書法順應時代、走向遠方。

層層推進發現漢字之美

2017年，「蒲公英計劃」成為中宣部、中央文明辦推行「新時代文明實踐」的重要舉措。「當時很多人議論，這樣的項目推廣，為何是書法而非是美術、音樂、舞蹈？」陳振濂介紹，當時負責人解釋說，書法側重華夏漢字文明的傳播，它背後更多的是代表浩瀚博大的中華傳統文化。「蒲公英計劃」更有利于文化傳播和民族的團結與融合。

7年之前，陳振濂開始關注中小學的書法教育問題。他深諳書法教育的目的不只是培養寫字能力，而是讓學生懂中國書法之美。「書法課應

該像剝竹筍一樣，讓大家層層推進，欣賞漢字獨有的魅力，知其然也知其所以然。」於是，陳振濂專注「蒲公英計劃」書法教師培訓，讓書法真正走進課堂。目前，杭州、富陽、寧波、新疆、西藏、河北雄安新区等地都逐步推行。

陳振濂說，「寫字」是文化技能訓練，「書法」則是藝術的審美。提升大眾對漢字的審美，是「蒲公英計劃」的目標，讓更多的人能欣賞中國的漢字，這才是新時代書法教育的真正意義。

藝術化的美育保存

漢字，是中華文化的載體，一撇一捺都展示着中國文化的經典內涵。「己所不欲，勿施於人」、「君子成人之美」……讓億萬民眾輕鬆誦讀，這就是中國漢字，讓其詞語與意涵直接從兩千多年前穿越到今天的日常生活中。

互聯網時代的到來，語音識別系統、鍵盤等逐漸代替書寫，中國漢字的角色逐漸被淡化，這是人工智能、計算機等科技因素所帶來的必然結果。就像上世紀二三十年代所提倡的漢字拉丁化、阿拉伯字母化一樣，時代變遷中，新事物的衝擊下總會有新的形勢來代替它。但中國漢字背後所承載的文化卻是社會發展前行中任何東西都替代不了的。

「當下要延續漢字書寫這一文化行為，最重要的是提升書法的魅力。」陳振濂表示，互聯網時代，漢字傳承應該是「藝術化的美育保存」，努力培養社會大眾對書法的審美能力。只有讓他們知道蘭亭序為什麼好、顏真卿的楷書好在哪，做審美層面的傳播者、解讀者，與創作書法家進行互補，才能讓中國的漢字千古不衰。

「楷法表現」守正才能出新

楷書，「書體之王」，非為書法揮灑個性的表現，反成「雞肋」，因為很多人認為它缺少藝術自由表達的空間。陳振濂說，當楷書成了書法基礎以後，其藝術發展之路被誤解是停滯的。其實，這種誤解是時代發展的一個特殊現象。陳振濂提出「楷法表現」嘗試化解對楷書的「誤解」。

1月4日，陳振濂在鄭州舉行「楷法表現——守正創新實驗書法展」。這是他在2016年至2018年期間對楷書進行研究實驗成果的集中展示。陳振濂介紹，「楷法表現」以「美育」為先導，讓大家看到經典法帖的「美」；又以技法為實踐，將經典法帖的「美」化為手上的技法。

這既是一次對傳統藝術的繼承，也為楷書找到了一條適應新時代的藝術化道路。陳振濂強調，這次書法展是書法界的一次「科學實驗」，而非一個句號或一份終了了的考試成績。他希望「楷法表現」能永無止境的探索前行。「楷法表現」的提出，折射出書法界開始重視對時代追問的回答。因為真正的書法家面向的不僅是個人成就的高低，更多地表現為對一個時代的責任。目前，「楷法表現」就是陳振濂針對時代追問的一個回答，也是對當下對書法界的一種思考。

今天，書法界開始關注這個時代書法需要什麼樣的藝術，而非只聚焦於怎樣把字寫好。

圖片：受訪者提供

▲陳振濂（前左）在「楷法表現——守正創新實驗書法展」現場向觀眾導賞

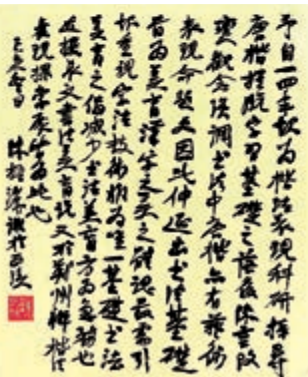
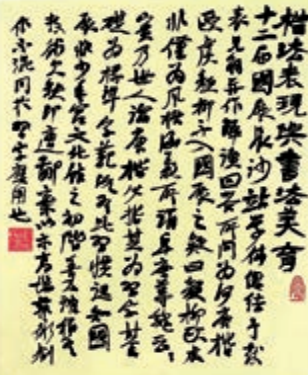
讓中國篆刻融入世界文化

創立於1904年的西泠印社，是海內外研究金石篆刻歷史悠久、影響廣泛的學術團體，吳昌碩、趙樸初、啟功等曾先後任該社社長。西泠印社作為百年名社，曾出現社長空缺長達6年之久的現象。直到90多歲高齡的饒宗頤擔任社長，才結束社長多年空缺的局面，並提出「東學西漸」的發展理念。

陳振濂作為西泠印社副社長兼秘書長，表示當下要繼承好「東學西漸」理念，第一個舉措就是「絲綢之路」：「我們正在搜集阿富汗、埃及、俄羅斯等絲綢之路沿線各國的文史資料，希望通過篆刻的方式，讓中國篆刻融入世界文化中。」

目前，西泠印社正在着力推廣硯銘文化、青銅器「全形拓」、碑帖拓片的題跋、金石器物拓片題跋等研究。陳振濂介紹，河南印社的許雄志不僅擅長篆刻創作，還痴迷金石收藏，屬於「雙棲」型人才。陳振濂續稱，河南享有豐富的歷史資源，河南的書法團隊要依託各種名碑遺跡，尤其是甲骨文、青銅器等優勢，走出一段有特色的道路。

▲陳振濂書寫「楷法表現與書法美育」

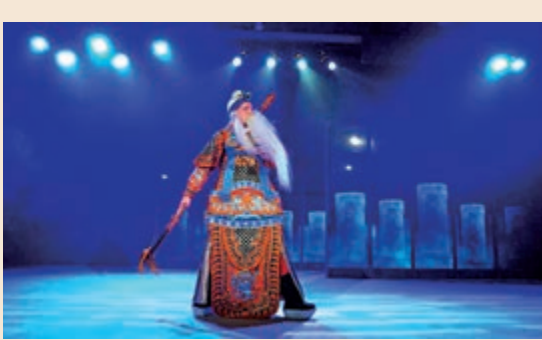
►黎耀威獲「最佳演員」
大公報記者 劉毅攝

▲黎耀威（左起）、鍾珍珍、黃寶萱排演小劇場粵劇探討戲曲傳承 大公報記者劉毅攝

▲小劇場粵劇《文廣探谷》劇照

▲黎耀威在《文廣探谷》中飾演楊繼業

《文廣探谷》思考古老藝術前行方向

【大公報訊】記者劉毅報道：中國戲曲源遠流長，時至今日，該如何看待這門藝術的「古老傳統」？西九文化區戲曲中心製作小劇場粵劇《文廣探谷》，不僅以劇目探討戲曲之傳承，更於去年11月參演第4屆北京新文藝團體優秀戲劇展演，榮獲戲曲類「最佳劇目」。劇中身兼編劇、導演和演員的黎耀威，同時獲選為戲曲類「最佳演員」。

注重人文意蘊的審美表達

此劇由西九文化區管理局表演藝術主管（戲曲）鍾珍珍監製、黎耀威和黃寶萱聯合執導，並分別出演楊繼業（後飾楊宗保）和七娘，是戲曲中心製作的第2部小劇場粵劇，為具實驗性及突破框架的戲曲作品。《文廣探谷》雖為小劇場粵劇，但全劇再現粵劇傳統排場，包括「大戰」、「困谷」，以及傳統粵曲《楊令公關碑》。《文廣探谷》即是由《楊令公關碑》說開去，以劇中人處境，再思粵劇發展方向，討論戲曲傳承。

作為本地80後粵劇演員，黎耀威始終在尋覓粵劇出路，在他看來，《文廣探谷》之類的作

品是將粵劇帶進小劇場或者「黑盒劇場」，「傳統大戲，規模宏大，而小劇場粵劇則着力吸引年輕觀眾，10多人便可以演一台戲，製作人也可以嘗試新劇本、新音樂、新舞台藝術，再加上觀眾席更靠近舞台，演員的一招一式都盡在觀眾眼前，我們也可以觀察到他們的反應。」

如何藉戲中人講述傳承問題？黎耀威進一步闡釋：「劇中楊文廣跟隨七娘學武，他總是想如何利用他人功法增長武藝，卻不曾想要如何繼承好本門武學，缺乏對自家過去的反思。」因為是小劇場粵劇，他在編寫時更注重時間的濃縮，場景的轉換，以及節奏的把握；演繹角色時，更注重細微動作的展現。

今次是本地戲曲演員黃寶萱在《霸王別姬》中擔綱編劇及主演後，再次參與小劇場粵劇創作。在她看來，雖有珠玉在前，但在編劇時，創作方向依然是由傳統的排場戲作為切入點，再逐漸演變成符合現代審美的演出風格，繼而構想傳承之路，「我始終看重粵劇的鑼鼓、拍和、廣東音樂等元素，在此基礎上，我在主題音樂部分加入了半音階安排。」

從《霸王別姬》到《文廣探谷》，鍾珍珍表示戲曲中心的小劇場粵劇探索還將繼續進行：「我們希望通過家喻戶曉的故事，展現粵劇海納百川的多樣性，特別是身處現代社會，更要創作一些符合當代人審美習慣的粵劇作品，如此才能保持劇種的生命力。」

為傳統灌注新的生命力

黎耀威和黃寶萱亦在思考粵劇的發展方向，在他們看來，守住傳統根基，在此基礎上創新改編經典曲目——「舊瓶裝新酒」可行，但不能改得面目全非，「我們現在要做的，是為傳統灌注新的生命力，將粵劇改得能夠吸引年輕人觀看，這是傳承方式，但歸根結底，還是為了弘揚本地的傳統粵劇。」

近幾個月，受到新冠肺炎疫情的影響，很多團體都取消了演出。黎耀威和黃寶萱雖然在疫情下盡量減少外出，留在家中練功、練唱、閱讀不同劇本等，充實自己，勤加練習，為的是提升功底，待疫情好轉後能盡快回復狀態。

部分圖片：西九文化區管理局提供

何謂小劇場粵劇？「小劇場粵劇創作能具備更多創造性。」鍾珍珍表示：「相比較傳統粵劇，小劇場粵劇時長短，雖然觀眾數量不多，但理念更超前，可以嘗試的排演手法會更加多。」

香港粵劇演員黎耀威和黃寶萱不止一次參與西九文化區戲曲中心的小劇場粵劇創作，曾經試過二人跪在地上打鬥，而在《文廣探谷》中，不僅有適合在小劇場展演的表情細節，更進一步強化了與觀眾之間的現場互動，「其中楊洪（戲中角色）需要在觀眾席搵出一本書，不僅是為觀眾營造現場的驚喜，聯繫戲中與戲外，更以此為喻告知觀眾，其實戲曲傳承之法一直就在自己身邊，需要每一個人的努力。」黎耀威表示。

▲《文廣探谷》製作團隊在北京展演後合影留念