

「鬼才」蔣頻：以書入畫 以畫入書

他是書法家，從小跟着父親臨帖，已故著名書法家啓功稱其作品「秀出書林」；他是畫家，得到過劉海粟、謝稚柳、程十髮等大師的指點；他是篆刻家，師承西泠印社副社長韓天衡。多領域的涉獵使其創作形成特有的風格，以書入畫，以畫入書。他就是「鬼才」蔣頻。

■香港文匯報記者 高施倩 浙江報道

■蔣頻扇面書法

■蔣頻

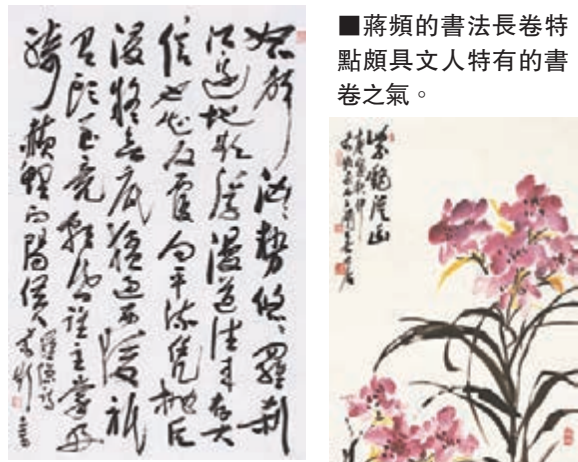

■由蔣頻撰著的《歷代金石翰墨名家逸事》出版

人物小傳

蔣頻，1963年1月生，浙江富陽人，畢業於上海華東政法大學。現為中國文學學會理事、西泠印社社員、中國書法家協會會員、浙江省中國文化研究會藝術研究中心副主任（研究員），同時還兼任任建中央書院副院長、浙江省國際美術交流協會副主席、浙江當代中國書院副院長、浙江省書法家協會理事、杭州市書法家協會副主席、浙江省高級人民法院司法（書畫類）鑑定專家、華東政法大學兼職教授等職。

1989年起先後在上海、廈門、廣州、香港等地舉辦個人書法展。編著出版有：《江湖夜雨十年燈》、《古今百家名聯墨跡欣賞》、《歷代金石翰墨名家逸事》、《釋書論畫》、《品茗詩書》、《印人逸事》以及《蔣頻書畫作品選》多種。曾榮獲「2004年全國十大藝術英才」、「聯合國科技和平周和平使者」榮譽稱號。

■蔣頻的書法長卷特點頗具文人特有的書卷之氣。

■蔣頻作品

■蔣頻作品

1963年，蔣頻出生於浙江富陽。富春江畔，人傑地靈。漢末孫權繼業創建吳國，功垂後世；初唐書法家孫過庭，成就一代《書譜》；晚唐詩人羅隱，才華橫溢，獨樹一幟；元代大畫家黃公望結廬富春江畔，繪就傳世傑作《富春山居圖》。生於斯長於斯，蔣頻對於涉獵書畫藝術，有着得天獨厚的條件。蔣頻的父親深愛中國傳統文化藝術，每到春節臨臨，有「秀才」之稱的父親會忙於為親戚朋友和鄰居家寫紅紙對聯。

而蔣頻幼時屬於典型的「野」孩子，整天帶着一幫小弟滋事生非。直至小學四五年級，蔣頻開始對毛筆和墨汁有了感覺，並用零花錢買紙筆墨汁塗鴉。儘管父親喜愛書法，但離書道還隔着一道鴻溝。後來無意間從外婆家的老式書櫃裡翻到了幾本封面破損的字帖，蔣頻才開始認真練起字來。蔣頻最初臨的是王羲之、王獻之的字帖，有《蘭亭集序》、《集王聖教序》和一些別的拓本。以「二王」為代表的帖系書法，是中國書法藝術賴以發展延續的一條主脈，蔣頻由此打下了堅實的書寫運筆的點畫架構。

在能寫出一手漂亮的書法後，蔣頻依次研習了米芾和黃庭堅的書跡。蔣頻在《感悟書法》中寫道，在他臨寫出一幅自以為很滿意的書作時，暗暗在心裡立下一個志願：要讓自己的愛好和職業有機地結合起來。

「秀出書林」

蔣頻真正步入書畫殿堂是在18歲參加工作後，在富陽郵電局龍羊郵電所簡陋的宿舍裡，年輕的蔣頻滿懷對書法的熱情，在一張張廢報紙上揮毫潑墨，從此一發不可收拾。蔣頻在《感悟書法》一文中寫道：「記得那年冬天，雪下得很大。我騎車出去送郵，眼前已是白茫茫一片，自行車在山路上顛簸，回頭看時，只見車輪過後在雪地上留下的深痕，居然是如此的富有彈性和張力……輪胎壓過的印痕，那種斑駁、自然的韻味和充滿旋律的線條，使我一下聯想到毛筆在宣紙上拖動的感覺，那種凝結張力和音符般的跳躍下產生的線條，儼然有了生命的厚度。至此，我似乎讀懂了書法，但又似乎更加不懂書法了。」

極具慧根的蔣頻考入華東政法大學後，更是如魚得水。1988年和1989年，他的書法作品曾兩次獲得全國高等院校書法評展一等獎。而蔣頻與其恩師——滬上全才式的書家洪丕謨先生，也是相識於大學期間。對這位口傳身教的得意門生，洪丕謨曾撰文由衷地評價道：「十年來，蔣頻一改原來好趕熱鬧的習性，而是十分冷靜地觀察分析當今書壇的現狀，不斷反思自己的創作心態，在沉潛篤學的同時，廣覽古今聖賢之書，關起門來將歷代碑帖逐一揣摩，尤其在書法的氣度、線條、章法三方面進行了有意和無意的創新探索。」

杭城著名書畫家俞建華先生在早些年出版的為《蔣頻書法選》所撰寫的序言中，中肯地提到：「與其說蔣頻在上海學的是技法技巧，不如說是洪教授的熏陶下，提高了審美鑒賞力和增強了進一步學習的能力。因此，洪教授為蔣頻今天的長進灌注了新的動力。」

洪丕謨說，蔣頻學古人，而有意將古法變為我法，在用筆上，脫去了森嚴的規矩，而是大膽吸收，有所取捨。像近現代大家吳昌碩、沙孟海、沈尹默、林散之等放逸灑脫的筆法，也都恰到好處地在他的筆下得到了這樣那樣的體現。

而一代書壇巨擘的沙孟海本人生前對蔣頻書作亦頗多

褒揚。他不僅為「蔣頻書法展覽」和《蔣頻書法作品選集》以及蔣頻創辦的浙江富春江書畫院分別題贈展額、牌匾、書籤，還以高齡之年親自拄杖到浙江展覽館觀看了蔣頻的書法個展。沙孟海曾講到，蔣頻雖年輕，但看得出天分很高，悟性極好，若能沉下去磨練一番，將來一定會有造就。1991年，蔣頻在杭州舉辦書法匯報展，啟功為其題詞「秀出書林」，以示嘉許。啟功先生曾評價：「蔣頻的書法注重尚意，寫得隨便、書卷氣很濃，尤其章法佈局精到，結體自然，讓人看了舒服。蔣頻不到30歲的年齡，就有這樣的成就，實在不易，令人驚訝。」

對於前輩的嘉獎，蔣頻總是謙虛地說自己只是「書法票友」，「玩玩而已」。這種「玩」的態度似乎正印證着其恩師洪丕謨教授的書法理論：「三分功夫，七分悟性」。

「書中有畫，畫中有書」

中國書法家協會名譽主席沈鵬說，書法寫到自己的風格形成，再突破也難。凡人皆有轉型期，蔣頻之後又選擇了將部分時間和精力轉向繪畫。蔣頻的花鳥畫作品，以小品居多，他的畫作有花鳥畫大師青藤、白陽、八大的影子，但更多地則是汲取了近現代浙派、海派名家的寫意筆墨。在上海求學時，蔣頻就利用讀書的閒暇時間經常攜帶習作到程十髮、謝稚柳、陳佩秋等海派名家府上當面討教，往往一坐就是半天。這些老先生對這位好學不倦的小伙子都十分器重。

逸興草草的用筆，筆鬆墨活的構圖設色，再配上錯落有致的題款，書中有畫，畫中有書。沈鵬說，欣賞蔣頻的繪畫，觀者則如置身山林溪澗，其安謐宛若世外。經多年的刻苦研習，動與靜在蔣頻藝術創作中的各個側面其中蘊含達到和諧統一。

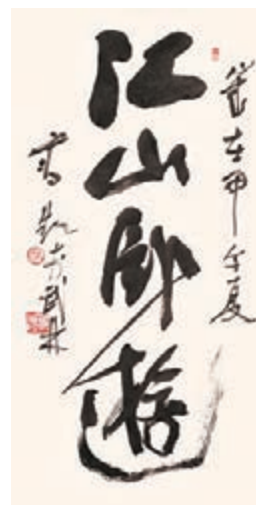
蔣頻的書法作品有時一行僅著一字，留出大量空白，疏可走馬，而有時一行之中又不計得失，寫得密不透風，這種風格和其在繪畫上的修為不無關係。中山大學中文系教授、博士生導師謝有順說，不見性情，只有俗氣，是當下書法界的通病。但蔣頻的書法是以筆意帶技法，而又受制於技法的。相對於技法的嫻熟，他更看重情緒飽滿與否、心靈是否專注，所以他的書法長卷，往往有一股沛然之氣，那種文人特有的書卷之氣充盈於心，再囀現於筆端。

此外，蔣頻還探索性地將國畫上用水與書法用水結合起來，由於有着高超的筆墨駕馭能力，其書法作品墨越淡越見其骨力。謝有順表示：「我閱讀蔣頻的書法和繪畫時，的確是吃了一驚的。他的字和畫，揮灑的正是這樣一種單純而熱烈的東西。」中國書畫也是強調物我互證的。物中有我，我成了物的境，這個獨特的我，就是一幅書畫作品的新意之所在。物我互證的最高境界是有無相生。

在謝有順看來，「蔣頻的書畫藝術，強調的是精神的在場和個人對線條、筆墨的體認，有入乎其內的專注，也有出乎其外的率意和放達，他最為成功的那些作品，都能讓我們覺得既如此具體、有力，又如此神采飛揚，當他在這種有與無的平衡中從容行走時，一個藝術家的魅力也盡顯無遺。蔣頻的書畫，有別於那些充滿匠氣的職業書畫家之重大不同，就在於我們能從他的書畫作品中遇見那些令人心動的瞬間——我以為，這些『決定性

■蔣頻的書畫藝術強調的是精神的在場，讓人覺得「神采飛揚」。

■蔣頻學古人，在用筆上，脫去了森嚴的規矩，有取有捨。

的瞬間」，正是蔣頻書畫作品中最有激情、最有價值的部分。」

金石翰墨的講述者

金石篆刻藝術是文字書寫與鐫刻的完美結合。沈鵬說，一方印中，既有豪壯飄逸的書法筆意，又有優美悅目的繪畫構圖，並且更兼得刀法生動的雕刻神韻。可稱得上「方寸之間，氣象萬千」。書法、繪畫可包容篆刻，反之金石篆刻也能包容前兩者。從這一層面考察，篆刻也是一門獨立的藝術。蔣頻的另一位恩師是有「書畫印三絕」之稱的海派名家韓天衡，跟韓天衡學習書畫篆刻鑒賞，更豐富了他的藝術表現能力。

除了在韓天衡身邊親聆教益，作為愛徒，他還多次隨其出訪海外，親身感受到了先生寬博的胸懷和一絲不苟的治藝精神，同時也漸悟「金石刻畫非小道」的至理。作為「2004年全國十大藝術英才」、「聯合國科技和平周和平使者」，蔣頻一直秉持着作為文化傳承者的身份，筆耕不輟。

在習字的同時，他完成了《中國書法名作鑒賞》、《中國書法鑒賞大辭典》的重要條目編撰，以及《江湖夜雨十年燈》、《古今百家名聯墨跡欣賞》等著述的編著。日前，由其撰著的《歷代金石翰墨名家逸事》出版，除了從學術和藝術上對書畫印進行了發微探幽的研究外，更多地則是展示他的擅長——以主流的學術觀點，以暢銷書的筆法寫書法、繪畫和篆刻的審美，更多側重於創作了這些藝術的人，寫出了對書畫印藝術作出特殊貢獻者的豐富曲折的人生故事。

沈鵬評價道，這是一本好書，閱讀的體驗不是朦朧隱約的，而是能獲取一種直接的精神感召。每位藝術家都行走於自己的審美歷程，先後編織了一闕闕完整的或殘缺的人生故事，而蔣頻正是這些故事的講述者。

香港年輕設計師 姚逸姿繩結結巧思

姚逸姿是本港新晉設計師。今年與K11合作設計2015農曆新年利是封，以中國傳統如意結為主題，大膽地使用了棗紅×艷紫、桃紅×鮮黃、螢光粉紅×粉綠、螢光橙×粉紫，四組強烈對比顏色，設計出共八款，四大、四小的利是封。

畢業於加拿大曼尼托巴大學的姚逸姿，對平面设计充滿熱誠。她過去的創作常常使用大量的顏色，因為她相信不同的顏色可以襯托出不同的情感，並希望通過自己的設計，傳達積極的訊息。姚逸姿以現代手法演繹傳統美學，不但保留了傳統中式元素，亦賦予利是封全新風格新穎感覺。

可否介紹一下是次設計的靈感？

姚：以中國繩結為主題，配上簡約線條設計及對比色系，當中參考了早前K11利用Crowd Sourcing收集顧客關於利是封設計的結果，以燙金作點綴效果，配襯金色及紅色封套，正好配合K11充滿活力、大膽和充滿玩味的形象。為減少對自然環境的負面影響，切合「自然」理念，這次設計採用FSC認證環保紙為物料。

中國繩結是非常中國的意象，也就意味着設計上很難再有所突破，你如何看待在傳統節日意象上賦予新的巧思？

姚：對我來說是一項富挑戰性的事情，要保留一定程度的原有風格的同時又要加入新的元素。舊節日上的傳統東西對很多人來說是老土的東西，如果加入新元素可令作品得到現代人的喜愛，對我來說是一種很大的成功感。

可否介紹一下自己喜歡的平面设计風格？

姚：我喜歡比較vintage和豐富的設計風格。在香港做設計師，最困難和最優勢的地方分別是什麼？

姚：最困難是在香港做設計師收入相對比外國差。優勢是因為同是香港人，更明白香港文化和傳統忌諱。

採訪：Jasmine