Chinese calligraphy newspaper
中国书法报
2018年07月03日 星期二
本版责编:杨 超 见习编辑:王小辰 版面设计:王小辰

中国书法报
2018年07月03日 星期二
本版责编:赵 阳 版面设计:赵 阳 投稿邮箱:zgsfb@ccndo.com.cn
Chinese calligraphy newspaper

黄道周书风的当代脉续与流变浅述(上)

□ 陈建新

黄道周(1585—1646),字幼平,或作幼玄,号石斋,福建漳浦铜山(今属东山县铜陵)人,明末著名书法家、理学家、民族英雄,素有"闽海才子"之称,天启进士,南明福王、唐王之重臣。他率兵抗清,兵败被俘,不屈而死。黄道周书画兼能,尤以行、草、小楷著称,世称"黄漳浦体"。他的行草,融锺繇与索靖之法,折多于转,欹侧中时以波磔见横势,然更师出心源,秉意而为,冷峻方刚,明质通劲。小楷则师法锺繇,体势古雅,字势茂密,而行间疏宣,有刚直之气。他与张瑞图、王铎、倪元璐一起,崛起于晚明书坛,引领起气势磅礴、连绵不断、悲劲苍凉的晚明书风,对后世影响深远。笔者以漳浦县"道周书风传承与发展学术作品展"为契机,探讨黄道周书风在当代的脉续状况以及流变走向。

一、黄道周独树一帜的书法风格

黄道周在《与倪鸿宝论书法》中提到"书字自以逆娴为宗",可见他是以"逆娴"之美为基本准则并不断探索、锤炼的。沙孟海在《近三百年的书学》中把黄道周列为"于'二王'以外另辟一条路径"的代表性书法大家,他认为:"明季书风,可以夺王铎之席的,只有黄道周。黄道周学问品格,皆第一流。他对于书法,要在'二王'以外另辟一条路径出来。他大约看厌了千余年来陈陈相因的字体,所以会发这个弘愿……黄道周便大胆地去远师锺繇,再参入索靖的草法。波磔多,停蓄少;方笔多,圆笔少。所以他的真书,如断崖峭壁,土花斑驳;他的草书,如急湍下流,被咽危石。前海艺此书家,怕没有这个奇景吧。"沙孟海是直接取法黄道周的大家,他的这段论述言简意赅,却是建立在实践的基础上,客观中肯。后有刘正成在《中国书法全集·黄道周卷》的论文《黄道周书法评传》对黄道周的书法艺术所论述相当完备。对此,笔者不作赘述,仅提几点值得关注的方面:

(一)强烈的视觉张力。明朝中后期灰暗的政局下,严然有一股变革的暗流在流涌,那个时代的人们更追求享受、追求刺激。在书法上已经不满足手札、手卷式的把玩,在建筑装修方面需要六尺、八尺的中堂、立轴和牌匾榜书的运用。黄道周在这方面的探索无疑是成功的,从个字结体到整体章法,从线条行笔到画面构成,都达到非常协调的境界,丰富了立轴这种新的书法审美样式。黄道周书法结字呈隶势,斜画紧结,扁平右抬,字间紧压。在整体章法上大幅拉开行距,让色彩的黑白、空间的疏密得到强化,对视觉形成强烈的冲击。的确,当沈畅的行笔、丰富的线条、协调的构成等因素碰撞在一起,集中为作品的气势贯通服务时,我们在黄道周的作品中明晰可见,那自上而下盘旋缠绕、迂回曲折、一泻千里的书法形态,可谓深然天成、气韵生动。可以说,黄道周在章法上完成了自己一直追求和推崇的"道媚"境界,确立了新的书法审美取向。

(二)果敢稳健的笔法。观黄道周书法,有一种畅快淋漓的快感,他的行草笔速奇快,起笔观形多露锋,与其楷书用笔相类似,方狠劲折,峻利异常,时方时圆,斩截飞动,迅疾准确,无丝毫迟滞。结字时有右抬左泻奇肆之笔,时有打破笔顺出人意表之笔,时有"飞白"游丝之笔,自然错落,跌宕多姿。这与黄道周爽直刚毅的性格有关,更与其厚实的才情相辅相成。他以高度的文化自信突破"二王"的藩篱,在"二王"基础上,把触角伸向东汉的索靖、曹魏的锺繇,对笔法、字形、章法都做了新的探索,吸收魏以前的艺术营养,包括古隶等,激活了那些已被规范了或被弃用了的古文字,起到点石成金的作用。故其用笔多了几分自信、痛快、沉着,他可以自由地对空间进行合理分割重构,观之则有奇峰迭起之感,极尽变化之能事。

(三)情感丰沛的诗文内容。晚明书法大家多数能够作诗,其书法作品有一部分是以自作诗为内容。不过,黄道周表现得尤为突出,他不像王铎有许多临摹古帖的作品留世,他的传世作品除了楷书《孝经》外,大多以自己的诗文为创作内容。特别是那些应邀酬友的立轴大作,大都是自作的律诗。正因为书写的是自作诗,故而内容熟稔,心态放松,书写时注意力尽量集中于指间,快速拈动笔杆,笔锋翻折盘旋,缠绕提顿,左右逢源,流畅紧凑,收放自如,一气呵成,可谓达到自由的化境。另一方面,透过黄道周书法作品传递出的文化信息,远不只是其个人风格程式,还有更为深邃的历史厚重感,他的诗文内容、书法格调,与他正直刚毅的人格,以及他传奇的宦海浮沉经历高度地协调统一在一起,达到人书合一的境界。读其文,暗地里有一股对国家、理想、道义的忧患感扑面而来,震荡人心。

当然,黄道周书法形态是丰富多彩的,以上的分析也许只是浮光掠影。每个人书写出来的字是不一样的,那怕是学习同一家,或是刻意模仿同一本字帖,书写出来的字还是不一样的,这是自然现象。即使书法家自己在不同时期书写的字也是不一样的,而且随着年龄的增长也会呈螺旋式提高发展。因此,当细化到他的每一件作品、每一个细节时,仍然有许许多多值得玩味、值得细品的地方,但有一点是共同的,就是他那奇肆峻利刚劲的遒媚书风与他个人秋介的人格魅力是统一协调的,实现了"人书合一"。

二、黄道周书风脉续特点分析

黄道周在世时,授徒众多,亦有一批追随者。其夫人蔡玉卿学黄道周,能书善画,特别是小楷几可乱真。"受晋唐法帖规范,又融合金文、碑版格调","于苍劲中显露出特有的姿媚和灵秀浑逸的神韵"。笔力精道,一丝不苟,结构宽展舒和,用笔参以隶意,字势稍带欹侧,因而显得险峻峭拔,稳健秀雅,存世有小楷《孝经》、上海博物馆藏的《山居漫咏》、福建省图书馆藏的国画《梅花》和行书《孝经》等。其学生张若仲的小楷也酷似黄道周,从私家所藏的小楷《本传》可见,字形、笔法都取自"黄漳浦体",只是少了黄道周的方刚与峻峭,而是直追锺繇的古雅圆融。黄道周的学生中留有书名者还有刘履丁等。

历史原因,黄道周书风的承续在清代一度冷寂,揭沙孟海《近三百年的书学》提到的,"学黄道周字的很少,我所仅能找到的,只有一个钱朝彦,很不著名的。"直至清晚期,才出现一位书法大家——沈曾植,他晚年取法黄道周、倪元璐,"专用方笔,翻覆盘旋,如游龙舞凤,奇趣横生"。而后,张寒杉、潘天寿、沙孟海、宋楚生等诸位前辈浸淫于黄道周书风而成一代书法大家。

20世纪90年代,随着中国书法的复兴,在中国书协主办的一系列大展中,一批以黄道周书风为基本风貌的作者崭露头角,紧随其后的有一大批年轻作者吸收着黄道周书法营养成长起来,其中形成以下几个特点:

一是地方文脉承续的自觉。黄道周是福建历史上杰出的先贤,是福建人的骄傲。其书法更是以"黄漳浦体"著称,从县博物馆所藏的两件黄道周书法仿作来看,在清至民国期间便有人在模仿黄道周墨迹,这从某种角度看,这段时间漳浦当地有人比较接近地学习道周书风。20世纪90年代初书法热的兴起,家乡的一批青年作者便把目光定准黄道周书法,纷纷以道周书风为基调创作作品,表现出自觉弘扬乡贤书法艺术的巨大热情,取得不俗的成绩。目前,福建还有一批年青作者,以道周书风面貌崭露头角。

二是浙系师承脉续的扩展。黄道周出仕后,北上南下,数度经过浙江,多次在大涤书院讲学,这些经历在浙江留下较为广泛的影响,在现当代有一批书家便是倾心于道周书风并取得崇高的艺术成就,比如书画大师潘天寿、书法巨擘沙孟海。潘天寿执掌浙江美术学院后,便在美院构建起庞大的书法传播网络,道周书风得到广为传播,培养出一大批浙系名家,可谓一脉相承,灿若星辰。有一些书法家没有浙江美院(中国美院)的就学经历,但在学习黄道周书法方面也表现出同样的热情,受到一定的辐射影响。

三是展厅效应磁吸的结果。20世纪80年代中国书协成立后,书法展览成为推动书法事业发展的重要推手,每届展览都有数以万计的作者投入其中,逐渐形成盛极一时、影响至今的展览热。90年代在展览机制的磁吸下,一大批作者们走明清书法调子,以磅礴的气势和视觉冲击力,适应评委评审取向和展厅展示要求,道周书风自然也成为众多书家效法的对象。

六朝,是中国书法迅速发展时期,梁武帝时"反左书"盛极一世,但此后长期失传,鲜为人知。目前,世间尚存的"反书碑碣"仅有两处:一是萧景墓石刻,二是梁文帝的陵墓"正反书碑碣"。这两幅作品字划清晰,结构严整,堪称书法精品。

中央美院邵大箴教授在一次学术讲演中说:"'反左书'在书史中早有记载,而书写难度特大,失传已久。但只要有人传承,有佳作问世,为人民所喜爱,它就将和别的书体一样,百花齐放,有美好的发展前途。凡是美的书法艺术,能给人以美的享受,人们是不会忘记的。"我随着对"反左书"认识的提高,一触即发不可收,深深爱上了"反左书"。只要是有手会写的字,心、手描画几遍,左手必定会写。因此,只把功夫下在右手上,就能写出很熟练的"反左书",甚至有时左手太熟,倒是右手写正字有了生疏感。

南朝梁庾元威《论书》:"反左书者,大同中东宫学士孔敬通所创,余见而达之;于是座上酬答,诸君无有识者,遂呼为小白清因法。"唐代段成式《酉阳杂俎·广知》:"百体中有悬针书……反左书。"几年前,江苏教育学院梁宗亨教授潜心专攻反体书法艺术的事迹,很感人。梁老,60年不渝,志在把尘封1400多年的书艺绝技焕发青春,填补书史中有名无迹的艺术空白。这件事,也使我觉然大悟。"反体书法",竟是中华一绝;是书法艺术百花齐放中的一朵奇葩。

已故的费新我先生就是左书的名家,他因为右手有残疾,改左手写字,练就一身真功夫,形成了"费氏左书",他的"新我左笔"就是在不断提高自己的人生境界,实践自己的人生价值中体现出来的,是他人生经历、思想品格、个性精神、审美追求、学识修养自然而然的流淌。

书法艺术是中华民族的瑰宝,需要十分敬畏。"一个民族的文化遗产,承载着这个民族的认同感和自豪感;一个国家的文化遗产,代表着这个国家悠久历史文化的"根"与"魂"。保护和传承文化遗产,就是守护民族和国家过去的辉煌、今天的资源、未来的希望。"

我喜欢『反左书』

□ 宋广昌

▲ 宋广昌草书作品

资 讯

本报讯 6月26日,是第31个国际禁毒日。为深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于禁毒工作的重要批示指示精神,积极探索运用新形式、新方法开展全民毒品预防教育工作,切实增强全民识毒、防毒、拒毒的意识和能力,大力营造全社会关心支持、积极参与禁毒工作的浓厚氛围,根据国家和省禁毒委的通知要求,由河南省鹤壁市禁毒委员会主办,鹤壁市禁毒办公室、鹤壁市文学艺术界联合会、鹤壁市书法家协会、鹤壁市群艺馆联合承办的以"健康人生,绿色无毒"为禁毒主题的鹤壁市首届"6·26禁毒杯"书法作品展在鹤壁市艺术中心隆重开幕。

中共鹤壁市委常委、市政法委书记、市禁毒委主任陈兆法同志,鹤壁市公安局党委书记、局长,市禁毒委常务副主任罗锵同志,鹤壁市中级人民法院党组成员、副院长张合庆同志,鹤壁市人民检察院专职委员尉海红同志,鹤壁市公安局党委委员、副局长张建明同志,鹤壁市卫计委副主任张涛同志,鹤壁海关副关长席永斌同志,鹤壁市文联党组书记、主席李建东同志以及市禁毒委会员单位、市公安局、市书法家协会和社会各界300余人参加了展览开幕式并观看了展览。

此次展览历时近一个月面向全市公开征稿,共征集到来自全市书法家及书法爱好者的书法作品168件。经过初评、复评、终评,共评出入展作品65件,其中一等奖3件,二等奖6件,三等奖9件,优秀奖20件。奖金分别为1000元、500元、300元、200元。

此次展出的作品大都是书法家饱蘸激情近期创作的精品力作,作品既有深厚的传统基础,又不乏鲜明的时代气息;既表达了作者多元的审美追求,又呼应了禁毒展览的时代主题。作品书体全面,涵盖真、草、隶、篆、行五种书体;就作品的本体和形式而言,风格多样,形式各异,百花齐放,各具特色。展示活动将禁毒宣传教育与中国的独特传统艺术有机地结合起来,旨在提高广大人们拒毒防毒禁毒的意识,同时传播中华传统优秀文化,让大家在获得艺术享受的同时,得到潜移默化的教育,得到深入内心的启迪,从而激发人们的爱国热情,树立正确的世界观、人生观和价值观,肩负起实现中华民族伟大复兴的重任。

毒品祸国殃民。希望通过这类活动,引起社会各界人士的广泛关注,搭建起更多更大更有效的宣传教育平台,使"抵制毒品,参与禁毒"成为广大民群众的思想自觉和行为自觉,为我市的"品质三城"建设注入新的活力,为打造中国梦、中原梦、鹤壁梦保驾护航。

(张保生)

谈基本功

□ 李 松

△新莽嘉量拓片(局部)

书法的基本功问题是人们经常谈论的话题。对基本功的认识与理解也各执其说。最常见的一种提法是:将楷书写好了,才算基本功扎实。

究其原由,大概是从古人所说的"欲学草书,先通楷书"那里来的。古人这句话的意思是:如果要学草书,必须要首先通晓楷书的法理。从实践的意义上看,这句话说得非常对。因为草书(更确切地说应该是行书)的许多法理是源自楷书的,行草书与楷书有着非常密切的"血缘"关系。但是这句话指的只是学楷书学行草的一种递进关系,是一种由一及二的逻辑关系,并不是说的基本功的问题。

如果依照认为"楷书是行草书的基本功"来判断的话,那么就可以认定"隶书是楷书的基本功""篆书是隶书的基本功"了。还可以推断成"大篆是小篆的基本功""甲骨是金文的基本功"了。如果再往下推,那什么又是甲骨的基本功呢?这显然不成逻辑。

另外,"楷书写好了,才算基本功好了"的说法也非常偏颇。如照此说来,写《毛公鼎》《散氏盘》者肯定是没有基本功的,那时期的人根本就不知楷为何物。显然,这样的提法也是极为不科学的。

我们往往在实践中发现,楷书写得很好的人,行草书未必就写得好;行草书写得好的人,楷书也未必写得绝对好。我们还发现,某人欧楷写得很好,又未必颜楷、赵楷都能写好;主攻篆、隶者,楷、行、草未必精;擅于行、草者,篆、隶、楷也未必能。可以肯定地说,无论是何种字体,各自都有着本身的内在规律与方法法则,一种字体练好以后,并不意味着其他字体就可以不练而自能。

这里,虽然各种字体之间和各种书体之间有着相应的某种内在规律可以相互借鉴,但其个性的规律与法则是无法相互替代的。比如,通过长期对《张迁碑》的临拟之后,只能写出具有《张迁碑》气息的字,而不可能也能立刻写出《石门颂》,写出《曹全碑》《华山碑》等风格迥异的隶字来。只有经过对各碑逐一的临习与获法之后,才能再现某碑的字体风格,否则,如果没有经过这种研习与临习的过程,想要随意写什么就能写出什么,这几乎是不可能的。还可以肯定地说,专攻一家,不能取代他家,专攻一体也难以取代他体。

再有,不同的字体与书体对基本功的要求有所不同、有所侧重。篆、隶、楷属静态字体,在笔法与结字的功力上要求比较严格,更讲究笔法的精确性和稳定性,对行气、章法和墨法的要求次之。行、草书则讲求笔法字形的变异性和灵活性,讲求行气、章法的节奏性、通畅性和和谐性,讲求墨色的层次韵律。同时,不同的字体、书体与不同的风格、流派,对基本功的要求也有不同的侧重。写北碑一系,要求对方笔的刻画能力要强;写篆书要求对圆笔弧线的把握能力要强;写隶素、王铎要求对走续而快速的驭笔能力要强;写"二王"要求对行气韵律的控制能力要强;写郑板桥要求对字插笔让的调度能力要强,等等。

因此,从微观角度讲,我们可以这样认为,篆隶素的基本功,楷有楷的基本功,隶有隶的基本功,行、草有行、草的基本功。

那到底什么是书法的基本功呢?

我们认为书法的基本功,应该是书家各种技巧能力的综合能力。即驾驭毛笔的能力,驾驭字形的能力,驾驭墨法的能力,驾驭行气、章法的能力。简而言之,书法的基本功是:"书法家驾驭笔法、墨法、章法技巧水准的综合的能力。"

我们可以以体育运动相模类比,其基本功应是一个人的:耐力能力、爆发能力、弹跳能力、柔韧能力、平衡能力、反应能力,等等。这些体能的总合才是运动员的基本功。其综合指数越高,基本功就越好;同时,他可从事的体育项目就越广,出成绩的可能性就越大。

驾驭笔法、墨法、章法能力越强的人,其水准越高的人,基本功就越厚,他可以写好任何字体与书体。同时,在艺术的层面上,出成果的可能性也就越高。"技"与"艺"属于两个不同的层面,基本功是属于"技"的范畴。技法与技巧全面的学习和训练过程,就是基本功的积累过程。这种技法、技巧的学习与训练,最主要的是通过不断地和大量地临帖来完成的。鉴于此,审视一个人基本功的好坏,从其临习碑帖中便可以得到检验。(检验的标准应该是:1.所临作品必须在笔、墨、章三法上要守原帖,不能似是而非,只临其大概。2.选帖要多角度、多风格,不能只限一种字体、一种风格。)如果一个人的基本功非常扎实的话,那么,不管临什么碑什么帖,都不会有障碍,都可以做到形神兼备。

具体说来,书法的基本功包括:

一、驾驭毛笔的能力

驾驭毛笔的能力就是控制锋毫的能力。古人云:"善书者不择笔。"其要义是说,书写能力强(控制毛笔能力强)的人,不在意毛笔的好坏。不论是什么种类的毛笔,在善书者手里都能很好地控制,写出符合法度而且精美的点画。

不同的字体(字体指篆、隶、楷、行、草等比较概括的字体样式)与书体(书体指具有风格特征的具体的书写样式,如颜体、欧体等),在笔法的法度上有不同的方法法则,主要体现在点画的造型上,其笔法技巧的关键所在,就是运用笔毫和调锅笔锋将点画的造型准确地刻画出来,并且,要具有丰富的表现力和美的效果。

笔法的技巧实际上就是控制锋毫的技巧。"唯笔软则奇怪生焉",要能够和善于充分利用笔毫的这种多变的性能特点去刻画高质量的、优美的、丰富多变的点画造型,这是书法基本功中最核心最关键的部分。

二、驾驭墨法的能力

书法的创作是靠墨的具体体现来展示点画的造型的,进而展示字形和行气、章法的。因此,控墨的问题是基本功技巧中非常重要的内容。

墨是写在宣纸上的,这里就有一个墨与纸的关系问题。孙过庭《书谱》所说的"五乖五合"中就提到了这个问题,即"纸墨相发"、"纸墨相发"就是墨法技巧的关键。

所谓"纸墨相发"是指墨的浓淡度要与纸的渗化度相和相调。纸质的不同发墨的程度不同,有吸水性大小和厚薄的差异。纸的吸水性越强,发墨的幅度就越强越快,吸水性弱,发墨的幅度就小而慢。厚纸发墨慢,薄纸发墨快。墨的水分越大发墨越快,水分越小发墨就越慢。对纸墨的性能要必须有所了解。

墨法技巧中最关键的环节是施墨。书法作品墨色的层次变化完全是靠控制来完成的。它需要书者有很强的控制笔速的能力和控制笔中含墨量的能力,饱笔当快,渴笔当慢。

三、驾驭章法的能力

驾驭作品章法的技巧,包括三个方面:

一是驾驭字形的能力。字可工整,可欹变,可重大,可瘦小。工整而不死板,欹变而不失形,重大不肥钝,瘦小不饥伦。

二是驾驭行气的能力,篆、隶、楷书的行气须匀和与整饬,强调和谐、统一,行、草书的行气须通贯与流畅,并强调节奏、韵律。这是行气中必须把握好和表现充分的技巧。

三是驾驭整篇作品构成的能力,或者说是驾驭行与行之间的构成能力,也就是驾驭大章法的能力。篆、隶、楷须整体和谐统一、首尾一致。行、草书行与行之间的对比、争让、应承、穿插等技巧要有淋漓尽致的展示。

综上所述,凡是书法所含的各种各样的技巧、都应当纳入基本功的范畴。基本功的训练应该是多方面的、多层次的。

由"一代之书,无有不肖乎 一代之人与文者"所想到的

□ 钱玉清

书法发展到今天已经完全具备以独立的艺术形式存在的条件了,书法人可以说的意思是:如果要学草书,必须要首先通晓楷书的法理。从实践的意义上看,这句话说得非常对。因为草书(更确切地说应该是行书)的许多法理是源自楷书的,行草书与楷书有着非常密切的"血缘"关系。但是这句话指的只是学楷与学行草的一种递进关系,是一种由一及二的逻辑关系,并不是说的基本功的问题。

如果依照认为"楷书是行草书的基本功"来判断的话,那么就可以认定"隶书是楷书的基本功""篆书是隶书的基本功""甲骨是金文的基本功"了。如果再往下推,那什么又是甲骨的基本功呢?这显然不成逻辑。

另外,"楷书写好了,才算基本功好了"的说法也非常偏颇。如照此说来,写《毛公鼎》《散氏盘》者肯定是没有基本功的,那时期的人根本就不知楷为何物。显然,这样的提法也是极为不科学的。

我们往往在实践中发现,楷书写得很好的人,行草书未必就写得好;行草书写得好的人,楷书也未必写得绝对好。我们还发现,某欧楷写得很好,又未必颜楷、赵楷都能写好;主攻篆、隶者,楷、行、草未必精;擅于行、草者,篆、隶、楷也未必能。可以肯定地说,无论是何种字体,各自都有着本身的内在规律与方法法则,一种字体练好以后,并不意味着其他字体就可以不练而自能。

书法发展到今天已经完全具备以独立的艺术形式存在的条件了,书法人可以说的意思是:如果要学草书,必须要首先通晓楷书的法理。从实践的意义上看,这句话说得非常对。因为草书(更确切地说应该是行书)的许多法理是源自楷书的,行草书与楷书有着非常密切的"血缘"关系。但是这句话指的只是学楷与学行草的一种递进关系,是一种由一及二的逻辑关系,并不是说的基本功的问题。

刘熙载在《艺概》中论:"一代之书,无有不肖乎一代之人与文者。"其中,有三个关键字值得我们关注,那就是"书""人""文",显然,在这句话中最有分量并起主导性作用的无疑是一个"人"字。写字,为文永远是和做人联系在一起的。从书法发展的规律来看,每个时期都有很明显的历史表征和独特趣向,晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意、元明尚态。启功先生在《论书札记》中说:"风气囿人,不易转也。一乡一地一时一代,其书格必有其同处。故古人笔迹,为唐为宋为明为清,入目可辨。"南宋史学家郑樵在《金石略·金石序》中道"观晋人字画,可见晋人之风猷;观唐人书迹,可见唐人之典则",等等,所有这些概括都是当时人的思想观念、精神面貌、情怀襟抱的映射和呈现,是后人的高度总结和提炼。

那么,我们"这一代书法人如何不辱使命,不负重托,创作出具有我们这个时代风尚的作品,做一个有责任、有担当的当代书法人呢?我想两个方面尤为重要。第一,我们应该积极投身到改革开放、社会主义建设的大江洪流之中,提高书法的价值认同和社会功效,做一个时尚的人;第二,我们要成为在社会主义精神文明建设、提升全民族思想道德素质中的先锋队和排头兵,做一个高尚的人。这里着重谈谈第二点。书法是人情感的外化、思想的诗化、心志的途化,早在西汉晚期的扬雄高度概括:"书,心画也。"一语揭示了书法与创作主体内心世界的关系。我们常说书法创作是一种高雅的文化活动,但前提必须有高尚的人格修为做支撑,什么样的人就会写出什么样的作品。明人项穆尝言:"心之所发,蕴之为道德,显之为经纶,树之为勋,立之为节操,宣之为文章,运之为字迹……。但人心不同,诚如其面,由中发外,书亦云然。"又说,"人品既殊,性情各异,笔势所运,邪正自形。"

由此可见,修身立品,涵泳心性,做一个脱离低级趣味的高尚的人才是书法人一生的杖锢修行。我们先贤也历来重书亦重人,立品为先,把人品放在第一位。清代朱和羹在其《临池心解》中指出:"书学不过一技耳,然立品是第一关头。品高者,一点一画,自有清高雅正之气;品下者,虽激昂顿挫,俨然可观……故以道德、事功、文章、风节著者,代不乏人;论世者,慕其人,益重其书,书人,人遂并不朽于千古。……然则士君子虽有绝艺,而立身一败,为世所羞,可不为殷鉴哉!"陆维钊也说:"要想学会写字,必先学会做人。人品不高,落墨无法,求其风神者,当须先求人品。"明代遗民傅山在他《作字示儿孙》诗中,一开头就说:"作字先作人,人奇字自古。纳常叛周孔,笔墨不可补。"凡此,都是从人品上立论。也就是说,欣赏某人的书法即从欣赏其人的人品开始。苏东坡说:"古之论书者兼论其生平,苟非其人,虽工不贵也。"他的观点非常明确,书法水平再高而因人品不高,其作品也不可能为世所重。白颖说:"书当以人传,不当以书传。"突出书法艺术的人的因素,又说"德成而上,艺成而下",白颖的书法超凡脱俗、卓率不群是与他的这些观点不无关系的。苏东坡也在《论书》中说:"人貌有好丑,而君子小人之态,不可掩也;言有辩讷,而君子小人之气,不可欺也;书有工拙,而君子小人之心,不可乱也。"

要想写好字,先要做好人,人品决定书品,清代李瑞清在《玉梅花盒书断》中论及:"学书先贵立品。右军人品高,故书入神品。决非脩长比阜丐而书能佳,以可断言也。"字如其人,自古信然,项穆在《书法雅言》中说:"柳公权曰:心正则笔正,余今曰:人正则书正,心为人之师,心正则人正矣。笔为书之龙,笔正则事正矣。……欲正其书者,先正其笔,故欲正其笔者,先正其心。……故论书如论相,观书如观人。"书法是人的精神产品,粗俗造次的人写不出阳刚浩然的字,衰飒颓靡的人写不出激越飞扬的字,表里不一的人写不出堂皇正大的字,心胸狭隘的人写不出大气磅礴的字,包藏祸心的人写不出蓄落洒脱的字。刘熙载在《艺概·书概》中阐发:"贤哲之书温醇,骏雄之书沉毅,畸士之书历落,才子之书秀颖。"也是这个道理。又言,"笔性墨情,皆以其人之性情为本。""书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。"古今王羲之、颜真卿、苏东坡、于右任、毛泽东等书法大家的作品为何能驰誉千秋,名垂史课,就是他们的道德、情操、人格、气节在起作用,这就是书以人传、书以人贵的最好例证。

诚然,从书史来看,"人品决定书品"之论似乎也未必完全绝对,但多少会影响书家及作品的被接受程度,且在概率、规律上综合分析,历史还是无法摆脱"薄其人滚薄其书"的约定俗成的评判同南,这是毋庸置疑的。

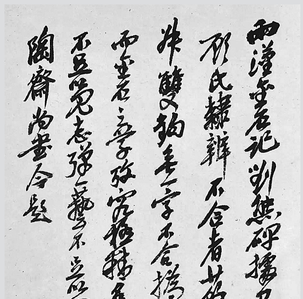
概而言之,我们当代书法人在为艺为文的同时,更应注重为人,澡雪精神,澄化灵魂,讲品位,重德行,为大众树形象,为社会弘正气,做一个像鲁迅先生所说"有精熟的技工,但无须有进步的思想与高尚的人格"的人。换言之,也只有心灵美、人格美、行为美才会有书法美。我们不一定能成为历史性的人物,但一定要为有可能成为历史性的人物做准备。修身立德,树品养气,借以使我们"的书法愈加高情清逸性,渐臻高境。

就书法本体而言,我们无法或者很难与古人比肩,但我们也有我们这个时代的标签,历史上没有任何一个时期像现在这样书法队伍大、活动多、热情高、氛围好。当今书坛已经迎来了前所未有的发展机遇,我们全体书法人应该凝心聚力,锐意奋进,砥节砺行,擅自珍重。多一点坦诚率真,少一点虚与委蛇;多一点善意提醒,少一点无事生非;多一点包容仁义,少一点相轻相挤;多一点健康批评,少一点恶意攻击;多一点扶持提掣,少一点忌贤妒能;多一点优义执言,少一点揣测臆断;谨言慎行,从我做起,为构建一个团结友善、风清气正的书法生态而努力,为迎接一个多元并存、和谐共进的书坛盛世而奋勉。后之视今,亦犹今之视昔,或许后人在评论我们这个时代的时候会谓之"尚品"呢?

首届"中国(渝北)书法论坛"入选论文选刊

清末书家与当代书家碑帖题跋观念——从李瑞清的题跋观念谈起(下)

□ 薛垲睿



◀吴昌硕跋赵之谦双钩本《刘熙载》

释文:《两汉金石记》:"刘熙载,字伯简,仪徵人,道光十九年进士,官翰林院编修,著有《艺概》,卷首有其小像,题曰:'刘熙载