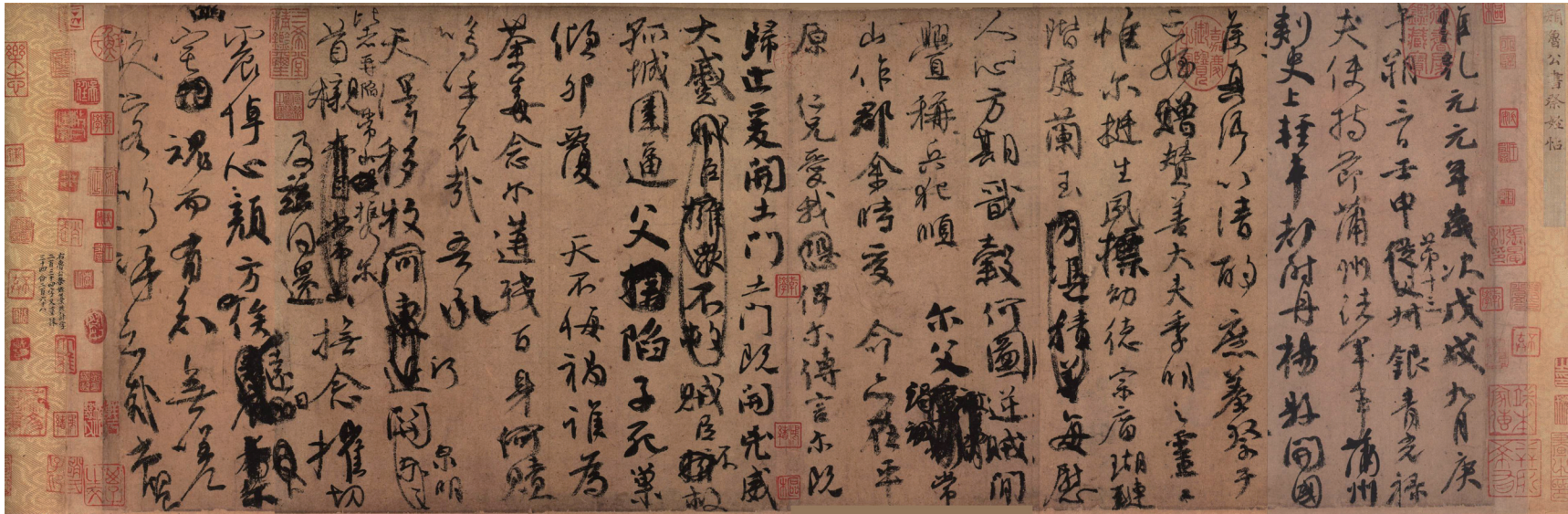




祭侄文稿 唐 颜真卿

温度与章法

■ 杨涛

一年四季,寒来暑往,温度的变化让我们感受真切而深刻,这种变化来自不同时空,涵盖了时和空两个方面的因素。时空的观念最贴近当下我们对书法章法问题的思考,正如胡抗美所说:“在所有艺术中,时间与空间的水乳交融体现得最为淋漓尽致的当属书法。”

书法章法生成原理是找到一个比拟点,付之于数据化,变抽象为具象,凭借直观感受在纷繁复杂中把控,找到统御它们的理由。温度统领章法生成诸多元素,不仅贯通于时和空的概念,也暗合心里情绪的变化。如果运用到章法构成上,要求我们不仅忽略单字意识,还要建立板块意识。若用一年四季温、热、凉、寒的不同温度代表不同板块,那么时和空的概念自然兼而有之,章法便应运而生。

黑为阳,白为阴;方为阳,圆为阴;密为阳,疏为阴;浓为阳,淡为阴;重为阳,轻为阴……中国哲学中指向阳概念的总和理解为高温炎热,这其中黑白(整体风貌)、轻重(点画粗细、力度)、疏密(结字松紧、虚实)、浓淡(板块节奏)尤为重要,具有温度指数作用。阳胜阴,阳居上,所谓夏之板块,炽热嘹亮,笔力雄强,墨色浓郁,点画粗壮,结字紧凑,行间茂密;反之低温严寒,阴胜阳,阴居上,所谓冬之板块,萧瑟低沉,笔力轻柔,墨色清淡,点画枯寂,结字散淡,行间疏落。而处于夏冬之间即为春、秋板块,它们形态相

似,细节不同,春板偏暖,方峻茂盛,活跃向上;秋板偏冷,圆融疏朗,沉静低昂。两者作为夏、冬板块的补充与过渡不能或缺。

之所以建立四大板块,首先,相通于创作主体喜、怒、哀、乐的情绪,情绪的温度无时无刻不与心境形影相随,反映人生时时的状态,正是艺术释放与表达生命渴求的意义。其次,传统书法的章法较之西方绘画的构图,尤其是现代主义以来的形式探索,是十分有序和内敛的。板块的两极前人实际很少触及,大都各自升降一等,取其次之,留有余地,比如长卷的书写,温度板块由立春始起,渐次上扬,至小暑、大暑(刚刚触及)、立秋进入高潮,遂后徜徉敛静,步入藏收尾声,自立冬至大寒皆少涉及。如此皆为文化精神使然。因此,颠覆性的、强烈的视觉经验与之无关,更强调和注重章法的时序观念。再次,由于书法本体的原因,传统书家的用笔、用墨、结字包括取势都具自身规律;加上毛笔的使用,虽尚八面出锋,然笔肚以上,尤其根部视为禁区,所以点画粗细幅度不至过激;以偏熟型为主的材料运用,墨色浓淡枯湿跨度不大,书写性的创作特征让作品行间留白清晰明了。因此,书家作品的黑白比重所指向的温度是可以估算出来的,其章法特征变得具体和数据化,并从中判断其整体风貌、章法构成究竟属于哪一板块中的某一类,以及作品中诸

多板块间的组合关系。比如,颜真卿书法的整体风貌、章法特征属于夏之板块。他的《自书告身帖》是夏板中立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑诸板的轮动;而《祭侄文稿》是四大板块属下诸小板的转换,但点画厚度,结字、行间的密度等指向的温度,以及总体风貌依然是夏板的特征。

传统章法千变万化,不同类型之间彼此穿插,界限模糊不清。就书家的整体风貌而言,持续型基于传统书法章法变换,多源自笔法、字法变化的考察,其章法是开放性概念,是某种类型的总括,也可以无尽细化。如对应某位书家风貌,可比拟司空图《二十四诗品》所云,它们在某一板块基调下,持续力度、强度运行,赖以字形大小、速度快慢等转换,并在此中找到温差,形成节奏。

此类章法之两端,其中高亢如夏板之上者,如小暑、大暑酷热难耐,黑多白少,结字紧密,行距无间,墨色浓郁,满眼形云滚滚,气氛炽热,颜鲁公、苏东坡、徐渭、吴昌硕等多属此类;其中低沉如冬板之上者,如小寒、大寒白多黑少,结字宽松,行间疏落,墨色清淡,气象萧瑟,良宽、弘一等多属此类。

由夏板之上走向冬板之上,为此类章法的中间地带,整体温差逐次递减,依次有黄庭坚、张旭、高闲、吴昌硕、米芾、杨维桢、王铎、邓石如、傅山、齐白石、祝枝山、沈曾植、康有为、文征明、张瑞图、欧阳询、智永、虞世南、黄

学术空间

道周、柳公权、褚遂良、倪元璐、赵孟頫、怀素、吴让之、吴镇、倪瓒、杨凝式、王文治、董其昌、谢无量等代表。

我们发现,越接近两端越是以个性强烈著称的书家,风貌特征所指的大板块温差大,炎热或严寒;而越靠近中间部分越加温和,唯暖凉之别。

就具体作品而言,也可分为:分明型和渐进型。分明型作品通常数十字左右,板块清晰。枯湿浓淡,四时俱现,温差骤变,跌宕起伏。渐进型作品通常百十字以上,四时依次展开,温和渐进,在四大板块统领之下,根据不同情形,往来反复,回肠荡气,缠绵悱恻,如泣如诉,极尽人情冷暖之变。

用温度板块概念来探讨章法生成的相关原理,意在寻找切实可行的方法,探索新的章法。只有打破传统观念的制约,充分借鉴、汲取外来经验并在综合材料运用上给予深入的探索,才能呈现全新的图式。

传统章法遵循时序的节奏,约定俗成的起伏次序被打乱重组,颠覆既有的陈式陈规,让人适时而发的情绪主导其间。虽然这种探索在前人章法中已现端倪,但在艺术上应另当别论,尤其对于章法的探讨,不失为一种可能。

总之,对书法章法问题的思考,对其生成形式原理的探求,仁者见仁,智者见智,惟根据自身情况,变抽象为具象,方能找到切实可行的、独特的理解方式。

(作者系中国艺术研究院中国书法院副院长)

经纬斋笔记

■ 陈纬

复古即是创新。书法说到底是一个人的精神载体,是其情怀的诠释。学“二王”就要学“二王”的精神与风度。王羲之很悠闲地与人写几条子,他的那种状态不会对写的内容做很多考虑。书法应该是立体的、技法、性情、修养缺一不可。“二王”那个时代是中国艺术成熟与确立的最佳时机。我们生存在当今高速发展的时代,如何继承书法这一古老艺术,首先必须解决的是与古人一致的心境。书法还是慎提“时代精神”为好,这个时代其实已不在乎书法的存在。所以要保持清醒的头脑,复古是艺术最好的创新。

学习“二王”的书法,是最检验人本质和内涵的。晋韵如雾里看花,清者自清,浊者自浊。学“二王”是要有中国传统文化精神作为支撑的,技法的成分还在其次。而当今的很多人把学“二王”的技法放在首位来考虑,很少重视对晋代审美情怀的研究,必定是捡了芝麻,丢了西瓜。所以会出现同样对王字下大工夫,而有的清气逼人,有的徒有其表,落个写字匠。我很反对把王字临或写得过大,工夫再好,失去精神,总不足观。

沙孟海14岁抄写《修身教科书》练习小楷,每错一字,便撕去整页。18岁为邻村用小篆写《李氏祠堂记》长文,身边未带《说文》,竟一笔不误。黄宾虹亦早慧,11岁时用一个月时间临刻邓石如印10多方。他父兄见了,竟不相信,遂支持儿子学艺。

陈垣曾推荐启功任中学教师,校方认为他仅是中学学历,没有任课程资格,即解聘。陈垣便又推荐启功到大学任国文一年级教师,他认为中学有学历之限制,大学则无此限制。因为民国时,一些无学历的名家都成为大学的知名教授,如梁漱溟、沈从文等,此情况如今不可思议,然有多少高学历的教师真本事比得上启先生?

李可染报考国立艺文院的时候,只有初中学历,但林风眠慧眼识才,破格录取他为研究生。现在艺文院校招研

究生、博士生,外语便是一道死槛,让一些人难于上青天的同时,也扼杀了不少艺术天才。

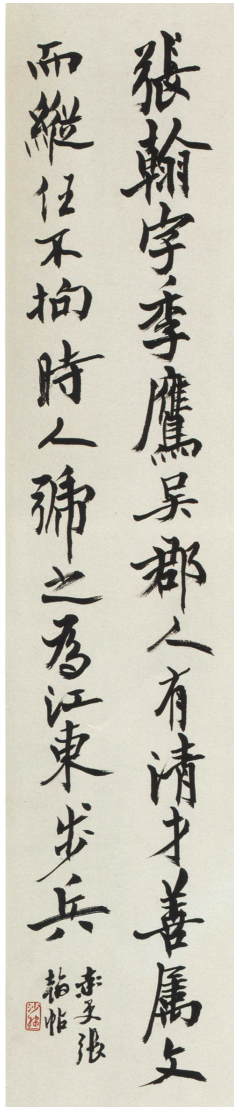
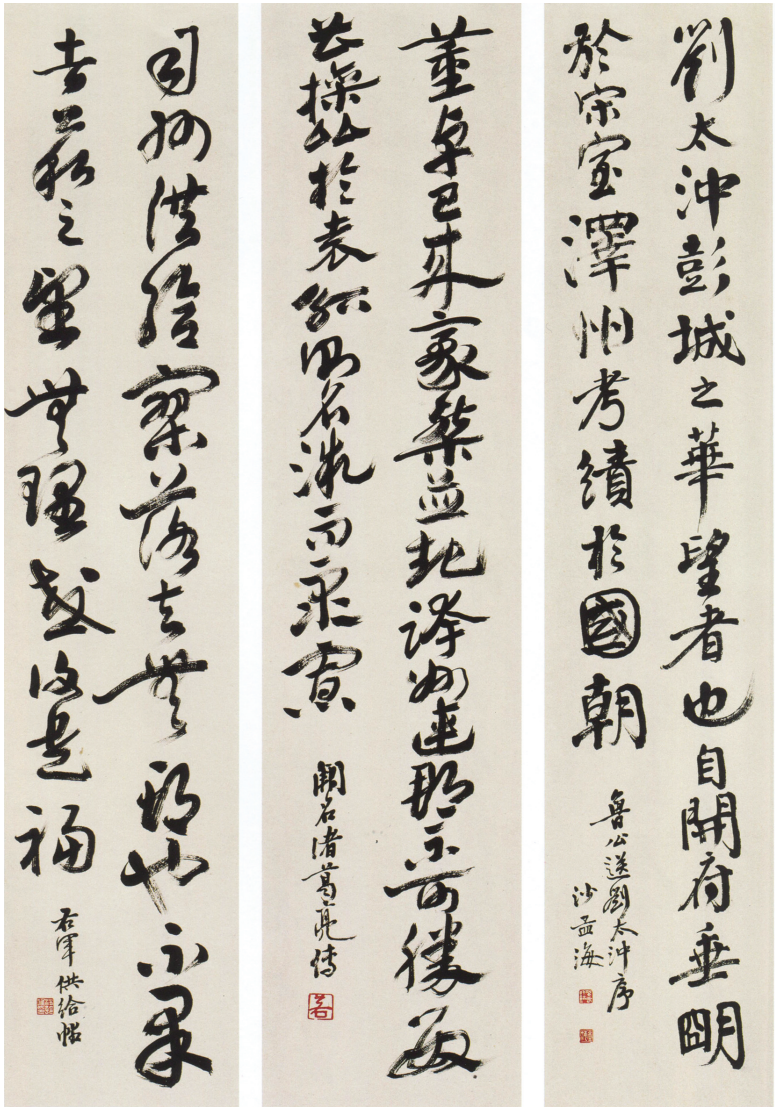
夏承焘号瞿禅,学生琦君曾请解释“瞿禅”二字意义,夏公答曰:“只因我很瘦,双目瞿瞿,且对一切事物都怀惊喜之情。至于禅,却是不谈的,一谈就不是禅了。其实禅并非一定是佛法,禅就在圣

贤书中、诗词中,也在日常生活中。慧海法师说:‘饥来吃饭困来眠。’不是日常生活吗?‘心静茶至,禅现其中。’

偶然去见韦应物,仿韦诗风格作几首新作奉上,韦应物不屑一顾。偶然复以旧作律诗献上,韦吟毕曰:“上人差一点失其名!”此事见《唐才子传》。

我有一书友,以旧报纸练书,甚是

用功,屋内四壁皆空,满地报纸狼藉,人埋入纸堆中,除三餐外,大多时间用于涂墨,传为美谈。廿年过去了,其勤劳若旧,字却越写越差,如入魔道。余深为之嗟叹,人生苦短,要钻进旧报纸堆里到何时?东坡先生早已告诉我等:退笔如山未足珍,读书万卷始通神。勤,未必能补拙。



节临古人法帖四条屏 沙孟海 西泠印社藏

平正险绝见精神

■ 倪文东

“平正险绝见精神”主要指书法的结体取势问题。关于书法结构平正与险绝的辩证关系问题,唐代书法家孙过庭在《书谱》里有十分精到的论述,他说:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老。”

孙过庭把人们司空见惯,而又十分重要的在书法学习中如何处理“初学”与“老到”、端庄与欹侧的关系,说得十分明白,让人心服口服。

“初学分布,但求平正”的意思是:初学书法,在结构布局方面一定要遵循规律,寻求字形的平正,端正,不偏不倚,以正为好,以正为要,以正为稳。而我们选择碑帖,就要寻找那些规矩类的来临摹,如欧阳询的楷书《九成宫醴泉铭》等。临摹唐代欧阳询《九成宫碑》局部时,要求初学者先求稳妥,把路子走正,走稳。对于初学者来说,不要过早地追求写意、烂漫、恣肆等。“既知平正,务追险绝”的意思是:当你学习了一定的时间,基本掌握了结构的规律,就可以在字形结构方面逐渐寻求一些险绝的变化。千万不要在原地踏步,要有自己的思考,要寻求结构的变化。这时可以寻找一些结

构奇险的碑帖来临摹学习,如临摹楷书《石门铭》和一些魏碑墓志。

“既能险绝,复归平正”的意思是:当由平正到险绝,尝试了从规矩到变化的过程之后,必须再回归到“平正”来。但此时的“平正”已不是先前的“平正”,而是经历了险绝之后的平正,是高一层意义的平正,是既包括规矩的平正,也包括险绝的平正,是辩证意义的平正,是书法结构的最高境界。

现代学者、书法家胡小石在《书艺略论》中认为:“盖结体以得重心为最要。论书者所举横平竖直者,平不必如水之平,虽斜亦平;直不如绳之直,虽曲亦直。唐太宗赞王羲之书所云‘似欹反正’者,即得重心之谓也。”

为了说明“似欹反正”的观点,胡小石列举了古代经典书法作品中的“欹正相生”的例子:西周青铜器铭文《大盂鼎》《毛公鼎》势多倾左,而《散氏盘》则独倾右。《张猛龙碑》《龙门造像》皆倾左,欧阳询的楷书亦倾左。但观者仍觉其正,无不安之感。原因是,这些作品都能于斜中求正,险中求稳。这些都是我们在把握书法结构时要重点关注的问题。

(作者系北京师范大学教授)



《大盂鼎》拓片

书坛传真

《中国书法国际传播》集刊第一辑出版发行

本报讯 由北京语言大学中国书法国际传播研究院主办的《中国书法国际传播》集刊第一辑近日由荣宝斋出版社出版发行,这是全国第一家以中国书法国际传播研究为特色的学术集刊。

《中国书法国际传播》刊发了中国书法家协会名誉主席沈鹏为中国书法国际传播研究院题词:“阅灼深美”,中央文史馆馆长袁行需为中国书法国际传播研究院题词:“以文会友,以友辅仁”。

该集刊第一辑刊发了颜真卿专题,收录了日本学者青正木儿、相浦知男以及中国学者傅申、朱关田、朱天曙关于颜真卿书法研究的文章;“书法

中国”专题刊发了崔希亮、丛文俊、李刚田、黄天树四位学者在中国书法国际传播研究院的讲座内容;“国际传播论坛”专题刊发了黄惇、言恭达、刘正成、管峻、陆明君、王登科等书法家关于中国书法国际传播和研究的讨论文章;还刊发了中国书法国际传播研究院所藏冯其庸、傅申、薛永年、王镛、孙晓云、华人德、曹宝麟等名家作品。

集刊由中国书法国际传播研究院院长崔希亮担任编委会主任,中国书法国际传播研究院执行院长朱天曙担任主编。集刊突出中国书法的学术性、艺术性和国际性,为十六开全彩印刷,每期二百页,每年一辑。(李亦奕)

“望春风——吴悦石、王镛迎春书法展”开幕

本报讯 (实习记者周洋)1月1日,由荣宝斋书法院、北京杏坛美术馆联合主办的“望春风——吴悦石、王镛迎春书法展”在北京杏坛美术馆开幕。

展览开幕式由策展人、荣宝斋书法院院长王登科主持。中国文联副主席、中国美术家协会名誉主席、中央文史馆常务副馆长冯远,书法篆刻家石开,北京杏坛美术馆馆长

黄和平分别在开幕式上致辞。中国美术家协会分党组书记、驻会副主席徐里等各界嘉宾出席活动。

展览展出吴悦石、王镛书法作品近60件。据策展人王登科介绍,吴悦石绘画传承有序,书从画出,且于笔墨间也见个性发扬;王镛书画兼擅,法自秦、汉而来,金石意气,质朴深情有道统传承,见自家新趣。

展览将持续至1月15日。

寇克让书法作品展在京举行

本报讯 (记者于帆)日前,由荣宝斋在线主办的“又一春——寇克让书法作品展”在北京荣宝斋大厦举行,展览展出书法家寇克让近期创作的百余幅书法作品。

近年来,寇克让出版的专著《书法没有秘密》《条条大路通书法》,以及书法作品集《我的草书二十年》《法相》等得到业界专家学者的肯定。

此次书法作品展,展示出寇克让在2019年8月至10月集中创作的

以草书见长的书法创作风格。对此,他希望通过展览记录并梳理自己的风格。他说:“就展览本身而言,其中有许多特别之处,比如将草书技法运用到榜书中,需要采取新的构图方式,且十分讲究和谐与错落的关系。此外,还有一些竖行的草书采取主字只有一行的书写方式,是一种新的章法、样式。在书写内容上也选取了很多儒家经典格言,表达自己对传统文化的敬畏之心。”