责 编：闫敏 E-mail:meishuwenhua@126.com
新闻热线：010-64294174 64272927
2016年9月4日 星期日

理解书法更深层次的内涵

——白砥、刘彦湖的“南北对话”

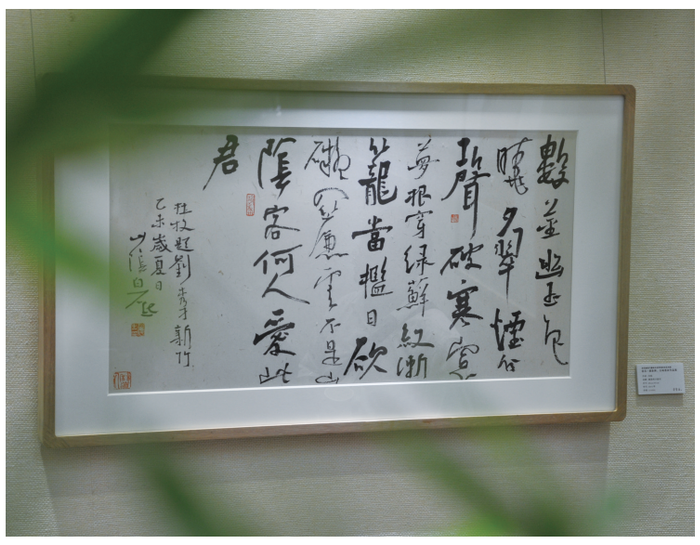
■ 本报记者 梁腾

8月27日，由荣宝斋主办的“南北·刘彦湖、白砥书法作品展”及学术对话活动在北京荣宝斋书法馆举办，此展也拉开了“荣宝斋当代艺术名家学术对话系列展”的序幕。展览共展出刘彦湖、白砥书法新作80余幅，全面展示了他们书法创作的最新成果。

刘彦湖出生在北方，一个略显荒蛮的边陲之地，他由物理学而古文字，而埃及学，而书法篆刻。通过不断打破学科和地域的界限去一步步地接近心之向往的目标。

白砥出生在书圣王羲之曾经创造过伟大《兰亭序》的会稽山阴。人杰地灵，得天独厚，而书法博士的科班出身让他对书法艺术有更加系统的思考。

展览开幕当日，学术对话由荣宝斋《艺术品》杂志主编王登科担任学术主持，刘彦湖、白砥从不同角度阐释了各自对书法的理解与创作实践，且针对媒体及书法爱好者提出的有关书法与文化、书法的时代性、书法的内容与形式、学院书法教育等问题进行了深入浅出的解答。

展厅中的白砥作品

展厅中的刘彦湖作品

书法的古今之异与当代阐释

刘彦湖：早些年，我一直认为书法就是书法，而且与印刷体等都是无关的。但在梳理中国书法史的过程中，慢慢发现从宋元开始印刷体都是由手写体而来，所以不能截然分开。中国书法关乎造型，但又不仅仅是造型，与西方绘画不同，它承载着文字。所有的日常书写都贯彻了中国人的造型审美。中国与西方在创造文字的时候是不同的，我们是“仰观天象、俯察地理”的，所以我们竖向的书写也带有俯仰的意思。早在西周时期已经有了专有的笔法，后来对这种笔法的偏离，其实是在不断扩展笔法的丰富性。比如蝌蚪文就是起笔重而收笔轻，魏晋时期写经体即起笔尖锐而收笔饱满。这种笔法走向，就暗示着线条的指向性。重按轻提，是由粗的一端指向细的一端，这种笔画能够提示笔顺，即“撇”是开放的，“悬针竖”是开放的，收笔的“横”是封闭的，“捺”是封闭的，它提示的阅读指向是向下和向左的开放性。这种转换不仅是书法的问题，也是文字的问题，这些潜在的问题需要好好梳理。

白砥：不是说文字经历很长时间才出现书法，文字产生时书法就随之产生了。文字有它基本的美感，甲骨文、金文我们可能还有很多不认识，但对其用笔、结构变化有基本的审美。然而，甲骨文当初书写的形态是怎样的？我们今天看到的甲骨文是刻出来的，比较尖细，尖细导致毛笔书写的痕迹不够，但实际上它应该跟之后金文的感觉是接近的。我们能看到的甲骨文墨迹实际上是有血有肉的，而毛笔这个工具是让书法之所以成为书法的重要材质和手段，如果没有毛笔，我们今天的汉字也不能称之为艺术，会与西方文字无异——所以毛笔是令书法产生丰富美感很重要的因素，这种丰富性有和后来的哲学思想贯穿。当然，如果书法没有上升到哲学层面，我想书法还会只是停留在简单的状态。中国哲学直接进入书法艺术是经过很长过程的，这个过程是模糊的，没有确定的时段。但我们能感受到甲骨文一开始就有虚实、阴阳相生的感觉，而理论过程是后来慢慢总结实践出来的，书法在今天呈现出来的精神博大正源于此。书法成为一种文化，不仅仅是书法延续了几千年，而是他能体现出中国最本质的精神，这需要我们慢慢去花时间琢磨、体验。琢磨、体验得越深，我们对其中的理解会越到位。在我个人的探索中，很大一部分是实践，有点玩艺术的感觉；再者是从古人的书论，古代审美思想中去挖掘，融合到今天的实践中。

院校书法教育有局限也有优势

刘彦湖：美术院校之前的现实主义教学是非常有效的，但改革开放后就不一样了，院校有很多限制，因为当代艺术常常会利用高科技（声光电），现在院校教育虽然很成体系，但实际上已经不是最前沿的了。我们传统教学，实际上已经向西方借鉴了很多方法，我跟白砥老师有不同的学习背景，某种程度上是超越了很多课程的设置。潘天寿先生讲过要诗书画印四能，然而诗在如今已经是空缺了。但古代的文字如果不通，对于书法来说就很难进入传统，院校看起来很成体系，但是还很不够，应该发挥到每个教师的长处，每个人的长处。

白砥：我们在艺术院校除了技术训练之外，个人思想个人形式风格的体验需要通过老师平常的影响，而不仅仅是在课堂上。正规的教育会在一定程度上限制学生，特别是当下的艺术教育常常会走向单一化、模式化的现象。我们在本科招生时，书写篆书，学生大多会选择吴让之或邓石如，隶书会选择《曹全碑》或《礼器碑》。这种模式在学生考进去了以后会让他的思路单一化。但从另外一个角度讲，院校提供的可能性会比社会上大得多，这也是看个人的素养和追求。

南北融合与书法的国际传播

白砥：此次展览主题是“南北对话”，中国古代的交通信息上的障碍，常使得观念、艺术形式形成客观上的差异，不论绘画还是书法或其他门类。但是今天，这个主题应该是可以忽略掉的，因为信息传播太快。而我自己的探索不论在形式还是观念上，都是融合南北的思路，我们的传统思维在今天应该有所变化，南北的美感不应该单独存在，融合在一起会更符合中国传统的思想，也符合我们今后的探索。几位书家用不用风格、不同感受在G20用中外文同时书写了“欢迎”，置于萧山机场，我也参与到了其中。如果要让中国书法令外国人理解是有难度的，而且这个难度很难逾越。即使本土中国人对书法的理解都有很大局限，更何况老外。我们书法圈的人能够把书法理解到位都很不容易，所以让老外理解是不大可能，只能说在直观上体会到书法流畅、奔放等基本感觉。所以我们要做的不是让老外理解，而是首先让中国人理解书法深层次的东西。

刘彦湖：关于南北的问题我基本同意白砥的理解，但南北的差异还是存在的。生活的习惯、方式会影响我们的行为，“一方水土养一方人”还是有道理的。东山魁夷写过关于南北的话题，如南美和北美就是两个人种，南美的热情奔放、色彩的绚丽和北美的冷静是不一样的。东西方的交流是大家所关注的显学，但是对南北的探讨似乎还不够深入。在书法走向国际化问题上，徐冰教授用中国文字改造英文的书写，我认为是一种可能。对于字符的改造，有各种可能性，例如世界杯运动服上的数字都是各异的，而如何书写和改造中国文字的字符，可以当做课题去研究，虽然这种难度就像一颗很硬的核桃，但只要足够专注，总能找到敲开它的方法。中国搞艺术的有个很大的问题就是互相模仿和山寨，谁成名就一窝蜂去追，如果每个人都找到自己的研究课题，就像找到自己的核桃，你总会找到一个你能撬开而别人撬不开的方法。

它山之石

我所闻见的日本书法教育

■ 杨懿乾

书法是以汉字为基础，通过毛笔表现出来，并遵循一定法则书写而成的抽象文字艺术。书法艺术的形成过程，起初是书面记录文字的方式，慢慢随着个性化差异的体现，人们对书写的形式和内涵的要求不断提高，逐渐丰富、抽象、升华，形成了深邃的书法艺术，并不断发展创新。

近邻日本的书法有着比较完善的教育体系。在日本，书法被称为“书道”，书写内容分为“汉字”“假名”“汉字假名”三个类别。其中，“汉字书法”一类，同我国一样，完全以汉字进行书写；“假名书法”则是以假名文字为基础发展而来的日本特有的书道艺术；“汉字假名书法”是把汉字与日本的假名文字相结合而来的一种书写形式。三个类别密不可分，又相互独立，形成了日本书道艺术的特殊形式。

首先，从国家层面上来看，日本文部省发行了《学习指导要领》，作为总的指导和规划；从地方层面，各地区根据自身的实际情况，在小学和初中开展基础“书写教育”，主要目标是培养学生认字和写出规范美观的字。其次，在高中则上升为“书道教育”，除了写出规范美观的字以外，更多的是培养学生能够写出具有艺术性的字形来。最后，在大学里设有专门的书道专业，以及一些专门学校，也开设有书道专业，一般为2到3年。另外，在社会中，书法教育的形式更是多种多样，有大大小小的书道专门教育团体，每年举办各种书法展览；此外，还有名家开办的“书塾”。这种从国家到地方，从具体的实用性为主的“书写教育”到艺术为主的“书道教育”，再到社会中自发形成的多种教育传播形式，多重模式的书法教育形式构成了完善的教育体系，对提高青少年的学习热情，加深传统文化的传播都有着非常大的帮助。

其次，从日本书法的具体表现形式来看，由于学生基本都是按照老师的“手本”来进行练习的，所以出现了一个很常见的现象，学生的字无论是从运笔以及结构，完全和老师的字一样，一定程度上制约了学生个性化的发挥，使得书法艺术的丰富性受到限制。此外，我们在参观日本各种书法展览的时候，会感觉到书写形式的单调。而我国，从古至今，书法的表现形式多种多样，从我国每年举办的大大小小的各种展览当中也能看出，对联、条幅、横卷、斗方等多种形式共存，而在日本的书法展览中，我们会看到纸张的大小通常是相同的，装裱的形式相似的，无论从形式还是内容相对单一和死板。因此，从书写形式的丰富性上来说，当然，目前我国书坛更加大胆的创作，形式多样的表现，更能够激发出书法艺术的活力，展现书法艺术的魅力。日本在注重传承和普及方面的一些做法值得借鉴，我国目前书法创作形式的创新探索也有其价值，以人为鉴，问题的关键还在于在传承和发展上找到平衡。

书坛传真

中国传统文化促进会走进蓬溪唐兴书院

本报讯（记者**朱永安**）8月27日至29日，中国传统文化促进会走进蓬溪唐兴书院论坛笔会在四川省遂宁市蓬溪县唐兴书院举办，中国传统文化促进会授予唐兴书院“中国传统文化产业示范基地”名牌。与会书法家、画家进行了笔会交流，中国传统文化促进会歌唱演员对唐兴书院建设员工进行慰问演出。蓬溪县地处四川盆地中部偏东，东晋永和十一年置县，唐天宝元年改唐兴县为蓬溪县，县名沿用至今。据介绍，作为“中国书法之乡”，蓬溪“工诗文、善书法”之风历代传承，传统书法艺术十分繁荣，全县有中国书法家协会会员17人，省、市书协会员200余人、民间书法家5000余人。唐兴书院相关负责人介绍，唐兴书院占地面积1134.91亩，主要由唐兴艺术馆、书圣坛、仓颉台、历代书家名作浮雕长廊、藏真岛等板块构成。作为四川省重点建设项目和2016年国家旅游局“全国优选旅游项目名录”入选项目，唐兴书院将打造成为以中国书画文化为核心、诸多业态为一体、关联互动的综合性文化旅游创意产业项目。中国传统文化促进会会长杨丽丽表示，唐兴书院以传统书画作为产业开发的切入点，将书画艺术与自然景观进行有机融合，体现出中国传统文化巨大的发展潜力。

“大家说”曾翔书法展在琉璃厂开幕

本报讯 8月30日由中国国家画院书法篆刻院主办、文武画院承办的“大家说”曾翔书法展北京泰文楼美术馆举办。展览展出曾翔创作的不同风格作品，有清新隽永的小品，亦有受到争论的所谓“丑书”，为观众呈现一个多元立体的曾翔。曾翔，祖籍湖北随州，现为中国国家画院研究员、中国国家画院书法篆刻院秘书长、篆刻研究所所长；中国艺术研究院研究生院硕士生导师、中国书法院研究员，中国传媒大学名家工作室导师。曾翔书法作品展以“大家说”的形式展现，为关注曾翔书法艺术创作的受众提供了自由开放的艺术交流平台，展览持续至9月4日。（闫敏）

北师大书法专业实践基地在淄博泰溪文创园建立

本报讯 8月28日，北京师范大学书法专业教授作品展暨北京师范大学书法专业实践基地剪彩仪式在泰溪文化创意园举行。书法专业是北京师范大学的重要学科之一，在书法研究和教学方面积累了丰富的经验，具有巨大的发展潜力。据介绍，泰溪文创园作为当地重点文化旅游产业项目之一，按照“一核心三片区”的整体规划，将打造成集休闲、观光、旅游、文化、养生为一体的“生态养生乐园”。双方凭借各自的优势进行院企合作，推动淄博书法行业的健康发展。（闫敏）

封友文书法作品展在京举办

本报讯 8月28日，“封友文书法作品展暨书法作品新书发布会”在北京劳动人民文化宫举办。封友文6岁开始学习书法，虽已步入古稀之年，依然临池不辍、执着追求。他重视学习传统，始终以经典为师，以虔诚和敬畏之心对待艺术，他的作品没有“玩”的随意，没有炫酷的轻浮，笔墨之间充满了真情和严肃。他的书作气势宏大，注重书风和内容的契合，强调艺术元素的丰富。封友文还广泛涉猎其他艺术领域，包括中西绘画、书籍装帧、插图、漫画、包装广告等，这得益于他长期在中国书店从事美术工作的经历。展览同期，《封友文书法作品集》出版发行。（露薇）

书家读书

竖轴与卷

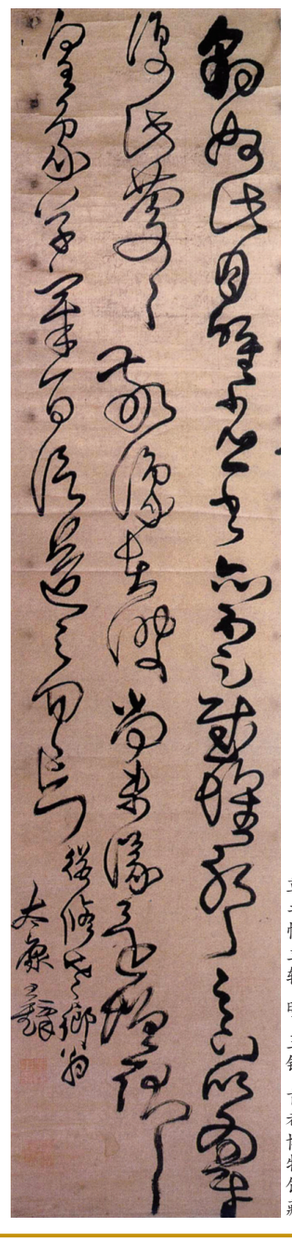
——读《中国书法章法研究》

■ 梅跃辉

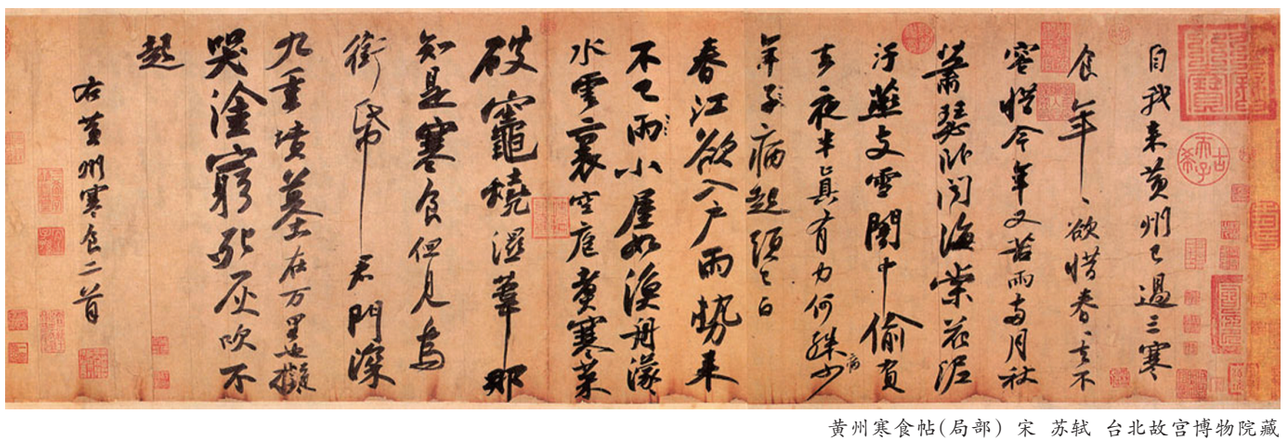
竖轴自宋代产生以来，经过元代的发展至明中叶以后成为书法的主要形制，得以空前的流行，尤其是巨幅竖轴。竖轴的鉴赏方式和卷完全不同，卷平时是收藏起来的，只有人们有鉴赏需求的时候才打开，而竖轴则是悬挂起来专供人欣赏的，观赏者只要走进一定的空间之内，并不需要观者主动要求欣赏，竖轴便映入了观赏者的视野，所以，展示卷的主动权在于观赏者，而竖轴的主动权在于竖轴的创作者，这样，至少可以说卷主要是为自己创作的，而竖轴就不一样了，几乎是为了展示，那么书法家的创作心态就改变了。再不是日常生活中自然状态的流露，而是一种有自觉意识的创作活动了。如魏晋时期的信札、《祭侄稿》、《黄州寒食帖》和徐渭、王铎、傅山等人的作品完全不同，前者是自然生活状态、自然情感的书写，后者则是对技法的锤炼和把握后，对一定的情感状态的强化和控制后的有意识的创作活动，竖轴的形式正契合了主动展示自我的创作意识的自觉，为书法扫除掉非艺术的负荷、羁绊，迎来了书法史上技法挥洒和情感表达并举的纷繁局面。

卷是近距离的玩味，以字为切入点，以笔法和结构为主要对象，近玩是要花大量时间仔细鉴赏的，是和书法相关因素的综合品鉴，人们关注的更多的是书法形式美之外的诸如文辞、社会环境、书法家道德修养、创作状态等非书法本体形式美感之外的非艺术因素。而竖轴悬挂于墙壁，整幅作品是完全展开的，只要观者进入到一定的空间之内，无论从哪个方位放眼望去，作品的所有造型元素是作为一个整体，同时呈现给观者的。这种远观整体的欣赏方式，是泛泛浏览式的，不需要像欣赏手卷那样，品鉴细节及其本体形式美感之外的非艺术因素，往往关注的是作品整体的大的视觉效果，书法本体艺术形式美感就成为人们关注的中心，很少再去细究书写的文辞，及其他非艺术之外的因素，

竖轴的这种远观整体的欣赏方式，使书法的艺术形式美逐渐从种种非艺术负荷、羁绊中解放出来，作品的整体视觉效果日益成为书家追逐的核心，或如张怀瓘所说：“深识书者，唯观神采，不见字形。”对书法本体艺术形式美的挖掘和强化是书法历史发展的趋势所在，而竖轴这种主动展示于众的展示方式使书法长期以来不断积淀的创作自觉意识找到了充分的表现形式，为书法朝本体艺术形式美方向的发展铺平了道路。

草书帖立轴 明 王铎 首都博物馆藏

黄州寒食帖（局部） 宋 苏轼 台北故宫博物院藏

《技法指点》栏目征集作品

本报书法版已推出《技法指点》栏目，欢迎读者寄送作品（如有清晰的作品电子图，不必邮寄原作），征集作品包括书法、篆刻等。本报将从中选择作品刊登，并邀请书法家对作品的技法优劣进行点评和分析。

请发送作品电子图至：

meishuwenhua@126.com 或邮寄作品至：北京市朝阳区东土城路15号中国文化报美术文化周刊书法版（100013）