

《中国书画》经典系列丛书

周汝昌

徐邦达

王世襄

冯其庸

韩天衡

王伯敏

放歌丹青

中国文化名家访谈录【第一卷】

主 编 康守永 薛晓源

《中国书画》经典系列丛书

周汝昌

徐邦达

王世襄

冯其庸

韩天衡

王伯敏

放歌丹青

中国文化名家访谈录【第一卷】

主编 康守永 薛晓源

中国人民大学出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

放歌丹青——中国文化名家访谈录【第一卷】/康守永,薛晓源主编.

—北京:中国人民大学出版社,2011.12

ISBN 978-7-300-14955-4

I.①放… II.①康… ②薛… III.①文化-名人-访问记-中国

IV.①K825.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第261794号

《中国书画》经典系列丛书

放歌丹青——中国文化名家访谈录【第一卷】

康守永 薛晓源 主编

Fangge Danqing

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511398(质管部)

010-82501766(邮购部)

010-62514148(门市部)

010-62515195(发行公司)

010-62515275(盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16开本

版 次 2012年9月第1版

印 张 10.5插页2

印 次 2012年9月第1次印刷

字 数 72 000

定 价 58.00元

《中国书画》
经典系列丛书编委会

顾 问

武春河

主 编

康守永 薛晓源

编委会

康守永	薛晓源	张公者	张 静
海 洋	张丘识	王铁军	郑寒白
任军伟	吕欢呼	孙 莲	宋建华
林 晶	韩少玄	苗 洁	

总 序

清音雅传

——中国书画艺术“口述史”

康守永

《中国书画》杂志自创刊以来，一直在做一件很重要的事，就是对艺术领域的名家、大家做深入访谈。这是一项文化发掘工程，一项文化记录工程，一项文化传承工程，从某个角度说也是一项文化“抢救”工程——对那些寿登耄耋的大家学人，记录下他们非凡人生的“所闻、所历、所见、所感、所为、所创”。这些内容构成了《中国书画》杂志的重头栏目“名家访谈”。年复一年，虽然访谈对象逐渐年轻化，但在学术层面依然保持着较高的水准，由此形成了对艺术史学的必要补充。在《中国书画》出版100期后，我们以丛书的形式，将这些文章以刊出的时间为序，归类辑集。丛书取名《放笔丹青》、《放歌丹青》等，通过“笔”和“歌”对“专业性”和“文化性”作细微区别，给读者一个阅读与审美上的引导。每本书所陈列的各位大师名家，不以年龄、影响和

社会地位为序，而是尊重事实，以访谈发表的时间前后为序，请读者明辨。

总体而言，这套“访谈录”丛书，作为书画艺术“口述史”，同书画艺术的史学研究、理论著述、批评实践相比较，在某些方面有着独特的学术品质和特点。访谈、对话，意味着参与者面对共同关注的话题，在启发状态和审美生成境域中进行探讨、展开，或失之严谨却富有灵感，或缺乏学术规范却多有鲜活性和真实性。钱锺书有云：“大抵学问是荒江野老屋中，二三素心人商量培养之事。”相比于各式各样的研讨会，访谈、对话似乎更接近于学问的本质。况且，在人类文化著述的源头，很多重要的著作都是以对话、口述以及将对话、口述记载下来的形式完成的，孔子、司马迁、柏拉图、荷马或者他们的弟子们都做过类似的工作。

这套丛书内容广泛，涉及近现代及当代书画艺术领域许多备受关注的话题，诸如创作、研究、批评、教育、市场、展赛、媒体、海内外交流等等。由于参与者都具有当代书画、文化领域亲历者、思考者或创造者的身份和责任感，访谈中所涉及的话题也在不同程度上有全新的建树、更深入的开拓。以往书画历史的研究与写作，大多遵循着以历时性为经、以创作成果为纬的研究模式，假若学者们能同时将这些对话所涉及的话题创造性地吸纳，或许能探索出一种更加丰沛、细腻、翔实的多视角、立体化的书画艺术史学写作模式。从这个角度而言，本丛书所收录的内容，既可以给予当下书画艺术史学以原创性的启示，也为之提供了大量第一手的研究资料。

当然，这套丛书对于当代文化事业的意义和价值，同样不可忽视。历史地

看,20世纪以来我们对于自己的传统文化命脉因种种缘由日益疏远,传统文化在某些方面几成绝响。失却了文化传统、文化精神,这是国人最深沉的遗憾。然而,在世界全球化的今天,我们也感受到了西方现代文化的传播强力,既要学习西方先进文化、实现我们社会文化现代化,又要寻找接续文脉、存续传统的契机与可能性,成为当下有文化良知者共同的意愿。20世纪90年代以来,关于传统文化复兴的呼声从未间断,即是最显著的体现。诚然,书画艺术仅仅是传统文化的一部分,而当代书画创作者、研究者在传统文化的“涅槃”中,或许也只有微不足道的作用,但不可否认,如果缺少了他们,势必也会造成中国传统文化精神在某一方面的缺憾。这也是编辑出版本套丛书更为根本的考虑。

需要说明的是,这套丛书中还有一个系列名为《放影丹青》,在辑“口述”的同时结集名家“老照片”,对“口述史”进行必要的形象补充。相比之下,这些“老照片”是更为生动直观的史料。话在“画”里,不言自明。

是为序。

(作者为《中国书画》杂志社社长兼总编辑)

目 录

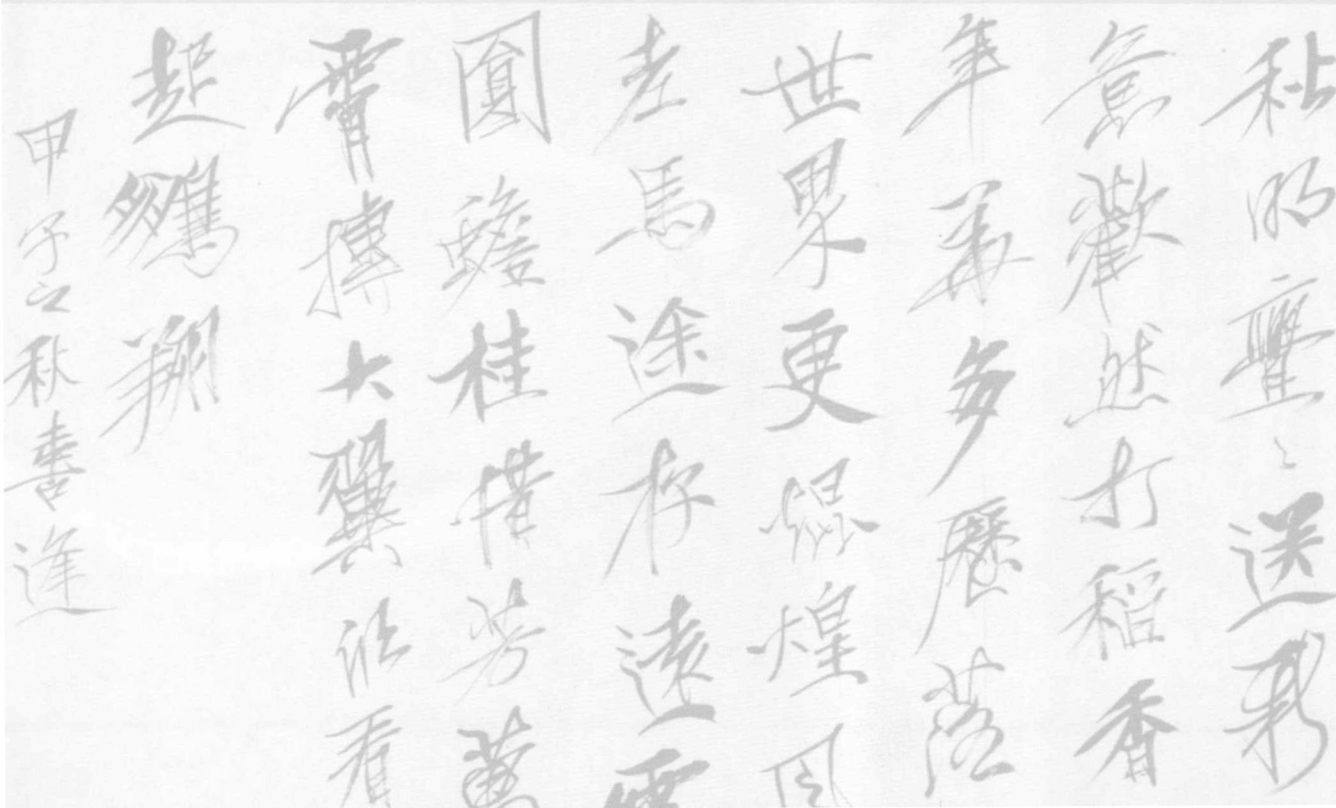
书法的本质是表现中华文化的“精气神” ——周汝昌访谈录	1
平生所好是书画 ——徐邦达访谈录	23
生活就是艺术 ——王世襄访谈录	57
一代名家不数人 ——冯其庸访谈录	85
感恩艺术 ——韩天衡访谈录	107
画史疏凿别清浑 ——王伯敏访谈录	131

【周汝昌访谈录】

书法的本质是表现中华文化的“精气神”

地点 北京·周汝昌家中 时间 2002年2月25日上午 2003年2月9日下午

采访人 曹鹏 张公者 陈震生 冯令刚

周汝昌，字王言，号解味道人。1918年生，天津人。中国艺术研究院研究员。著有《红楼梦新证》、《曹雪芹》、《曹雪芹小传》、《恭王府考》、《献芹集》、《石头记鉴真》、《曹雪芹新传》、《范成大诗选》、《白居易诗选》、《杨万里选集》、《书法艺术答问》、《永字八法》等。

问：周先生，您是“红学”专家，但您在《永字八法——书法艺术讲义》自序中说：“我对‘书学’下功夫比对‘红学’多得多。”您一直提倡练习书法，请问您为什么要重视书法？

答：我就海阔天空谈了。我觉得咱们中国人如果还有幸沾染一点文化的气味，除了读书以外，就是要学一点怎么写汉字。汉字是我们中华文化最宝贵的财富，我们先人最伟大智慧的创造，全世界以汉字为最高、最超越、最伟大！这一点语言学家已经逐渐有认识了。它和拼音符号完全是两回事，这个不是几句话能说明的。我首先强调汉字是中华民族最伟大的一项创造，这是我要说的第一句话。第二，书法就是写汉字，也基本上就是这么回事，但是写汉字用什么来写呀？今天，大家都用圆珠笔，用钢笔。说句玩笑话，那是商店售货员用来开发票的，但事实上如此。中华文化史上第二项最伟大的创造就是毛笔。毛笔在我看来是中华四大发明之外的第五大发明。四大发明人人皆知，火药、指南针、印刷术、造纸。西方科学家为什么承认了这四大发明呢？因为那是科技，但是我们的毛笔在西方文化中不存在，西方的思想不能理解，所以四大发明之外他们不可能再加上第五大发明——也就是我们的毛笔。这是我创的理论。我认为在这一方面仔细研究有深刻的道理。毛笔也不是一下子生成的。我们最原始写汉字的方法就是找一根硬棍儿，或者是石头，过去玉器

行还有玉笔；但后来最伟大的历史创造是用兽毛制出这种可以有变化、有软硬、起伏转折的毛笔，它加上了汉字的美丽造型，这才产生了我们中华的书法。这样说起来，中华伟大的文化内涵就集中在这两点上。作为一个中国人，如果不知道爱惜汉字，不知道怎样写一点不太难看的汉字，就太说不过去了。我的意思不是让人人都成为书法家，书法家哪有那么容易做的，是吧？我指的是咱们普通国民都应该有的基本训练——写几个字拿在人面前，觉得看着舒服，这就是一种文化修养，也关系到人的素质。我用这样的语言来解释您的问题，也就是为什么我们要重视书法。我认为从我思考的这一点上来讲，我们是应该练习一点书法的，因为它重要，它的重要性就在于代表着我们中华文化，在世界上是独一无二的。

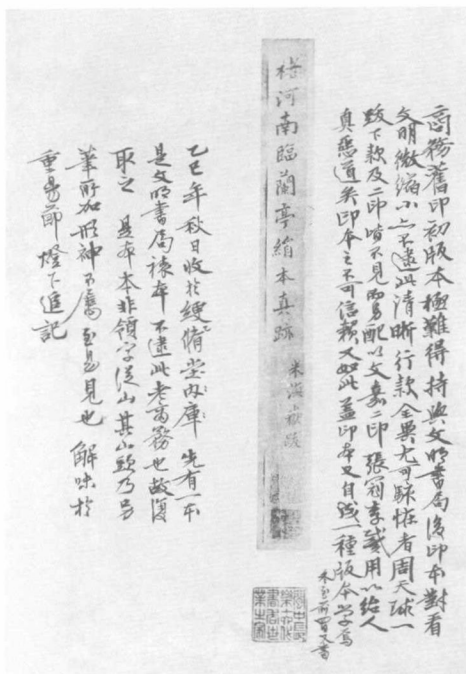
问：您主要临谁的帖？

答：我临帖百分之九十九是王右军，和王右军无关的我基本不学。我不喜欢宋徽宗的字，千篇一律，我从未临过。凡是我能找到的王右军的帖，我几乎没有一个没收罗到，而且全都临写。我迷信王右军，他真会用笔。别人摹的、临的王右军，我也学。钟、张用笔还有些简单，到了王右军出神入化。书法艺术是人把生命的精气神挪到纸上。每天临睡前我都要拿一本王右军的帖看，永远看不够。虽然视力不行了，但是读碑看帖，享受无穷，特别过瘾！你看人家的字就能写得那么好！这种审美是别的代替不了的。篆书我不看了，看得最多的是汉隶。王右军的两篇章草特别棒，他的隶书不知道该有多美！我欣赏瘦硬，书贵瘦硬始通神，可能和我个人比较瘦有关系。我写字就瘦硬，这也是出自右军，细看右军，其实是瘦硬的。我小时写魏碑，越写越难看，后来才学王。学书的路子千万不能杂，否则弊病太多。

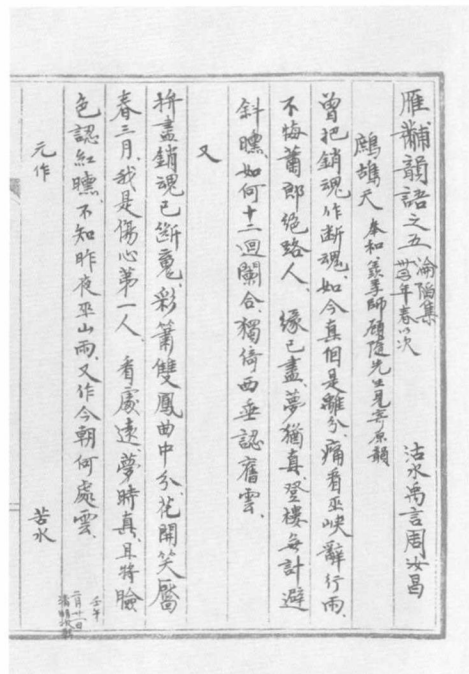
问：王右军传世作品以行草书为主，您是如何评价的？

答：王右军的草书并不是最好的。他的信札主题大都是丧病，写时很难受，病中病后写字能好吗？《淳化阁帖》收的全是这个。但是即使是这样，我也百看不厌。我也写草书，王学仲曾写过一篇《草书赋》，让我写跋，用的就是草书。但是我不大喜欢草书，因为第一我写了，人家不认识；第二，草书容易流于油滑。

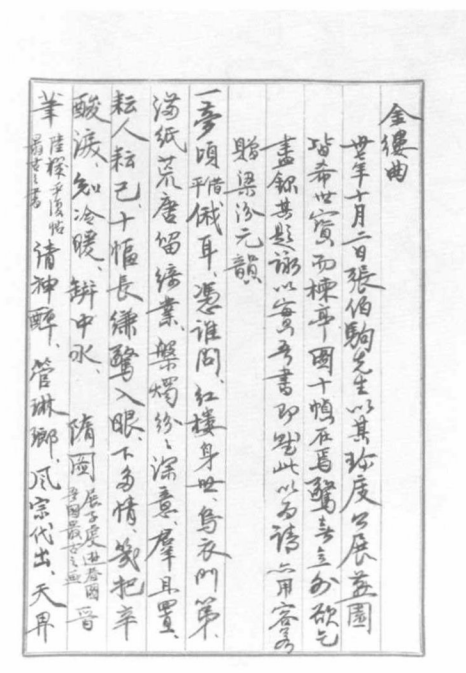
秦娥夢斷
簾櫳咽
傷別秦樓一
片清輝月
幾遶原上清
社燕成陽古
道音塵
作夢殘照
陳陵闕
五言中
餘味道人周汝昌

周汝昌 題《褚河南臨蘭亭真迹》字帖扉頁
30cm×23cm

周汝昌 《淪陷集》雁鵠韻語之五
26cm×19.5cm 紙本 1948 年

周汝昌 《致周君度信札》（第一紙）
26cm×19cm 1948年

周汝昌 《致周君度信札》（第二紙）
26cm×19cm 1948年

我不喜欢怀素，小细道萦绕，没有笔法。希望你们这本杂志多为王右军的书法做些宣传介绍工作，不妨把不常见的王帖发表一些。集王的帖古人有30种左右，但是常见的也就《圣教序》、《兴福寺碑》、《周处碑》、《夫子庙碑》几种，最好查查其他的碑帖下落，发掘出来。

问：您觉得目前在我国，对书法的学习教育，对学生写字方面的训练还有哪些问题？

答：我离开学校包括我做学生、我教书已经很长时间了。说句闲话，我在高校不是教中文，而是外文、翻译，但我学书法和这些是并行不悖的。虽然我是学外文的，可我从5岁开始就有意识地学书法。我在大学读西语系，而我同时翻阅的是线装书，这事人们当时看着非常奇怪。我说这个的意思就是说学所以学外文，是因为我深刻认识到中华文化是不可一日或离的，我学外文不是要把自己装成个洋鬼子，我是为了把外文学好以便介绍我们中华文化。那是上世纪三四十年代的事情，现在听起来似乎是闲话。不然！这代表了我人生治学、求知的路子，我学外语不是为了镀金，变成一个洋学者，而是为了介绍中华文化的精华，主要是中国历史、中国文艺理论、诗论、文论、艺术论……艺术论中当然就包括书法，所以您看说来说去是一回事。对书法的教育问题，现在的问题是这样：书法是一个实践的问题，不是我们谈一谈就可以的。实践问题，小孩子就要靠老师来指导。然而今天的问题不在小孩子，小孩子一落地天资就好，我们不要低估小孩子的天赋。我认为目前存在的问题恐怕还是集中在老师身上。今天中小学的老师，他们受教育的那个年代何曾有人重视书法？！第一个问题，他们懂不懂书法？第二，即使对书法有兴趣……书法是非常复杂的，路数、流派、传统的师承、家学，那种教条，又复杂又顽固。什么叫顽固？如果他教学生写字时笔就得这样（僵死的书写方法的示范），一点儿都不能歪，这样写出来不就是用火柴棍儿摆的字吗？其实中锋的力量太大了。孔子曰，有中庸，有中道，不能歪斜。这对，这是说道德，讲思想，谈人品。但写字时运用我们的伟大创造——毛笔，本来就是要活起来。我们说笑话，从清代康熙、乾隆开始，西洋进贡奇巧好玩的东西，其中就有一个东西，有一个“人”（机器人），你打开机关他就能写字——“天下太平”。那算书法吗？我就用这个方式来回答您的问题。教小孩子写字，第一，中锋；第二，笔力。

就是说把一个活的美术实践出来,否则就变成了一个死东西。凡是中华文化最深刻的精髓,都集中在一个“活”字。“活”不是胡来,也不是毫无规律。你看中国的艺术,这个人不动,你一看却神气活现。古人画龙,龙画出来不是死的吗?不,古人对这种艺术的理解,不能点睛,一点睛龙就飞了,这是神话吗?不,是“活”,笔是活的,人的精气神寄托在画上,作为一个艺术家的生命给了作品,它也是活的。中华艺术最精、最好、无以名之的理论、认识水平都在这里。西方不然,西方是象形,逼真,油画是用小刷子堆颜料。这是两个不同文化背景,它产生的工具、认识、理论,一切都是有分别的。我们不是说西方的不好,人家有人家的特色,我们有自己的特色,自己首先要明确认识,否则谈什么书法。好了,我就这么乱七八糟谈了一堆,归到您的问题,今天教小学、中学书法的老师他怎么认识、怎么教,老师对书法的理解以及功用、意义如何看,我认为恐怕都成问题。我不是看不起老师,不是那意思,而是说老师要有自己的学书历程。当时他怎么看待书法,今天自然而然要传给小学生。那我们怎么解决?教育部门可以发一纸指令,加强对书法教育的重视。现在我说一句心里话,寄托于你们众位极大的热诚希望,你们要做工作,这种工作太有意义了,当然也不是三朝五夕就能取得立竿见影的效果,但一定要坚持,要提起兴致、热心,这个活儿我们要干!它有人支持,有人尊重!这是我的心愿。

问:您觉得目前书法界存在哪些问题?

答:成名成家的,包括我的老前辈不敢妄论,否则就太狂妄了。我谈一下我所见的,不知名的中青年的现实问题。现在报刊上发表的作品很多,我虽然眼坏了,但也还是要看。当前,存在的问题是这样:一个是认识问题,说是要创新。好了,从来没有人反对,我本人的理论您大概也看到过,我为什么崇拜王羲之,不是因为他是一个偶像,我把所有王右军的资料都看遍了,最后我一看,在他以前,逐步的进化、发展,到他这里就达到了一个里程碑,这是个什么问题?用笔,他把毛笔的功用、功能发展到了一个崭新的高级阶段,就是这么回事。那么您听我这个话,我是赞成创新,还是一个守旧派呢?很分明!王羲之的伟大之处就在于创新,在笔法运用上的创新,比秦汉那个时期简直丰富极了,兰亭的每一个字、每一笔都不同,大有变化。再看他的前辈,如钟繇,一看