

思逐风云

思
渊
居
书
法
档
案

SIZHU FENGYUN SIYUANJU SHUFA DANGAN

非专业立场的关于书法的思考和写作

第一卷◎书者·散也

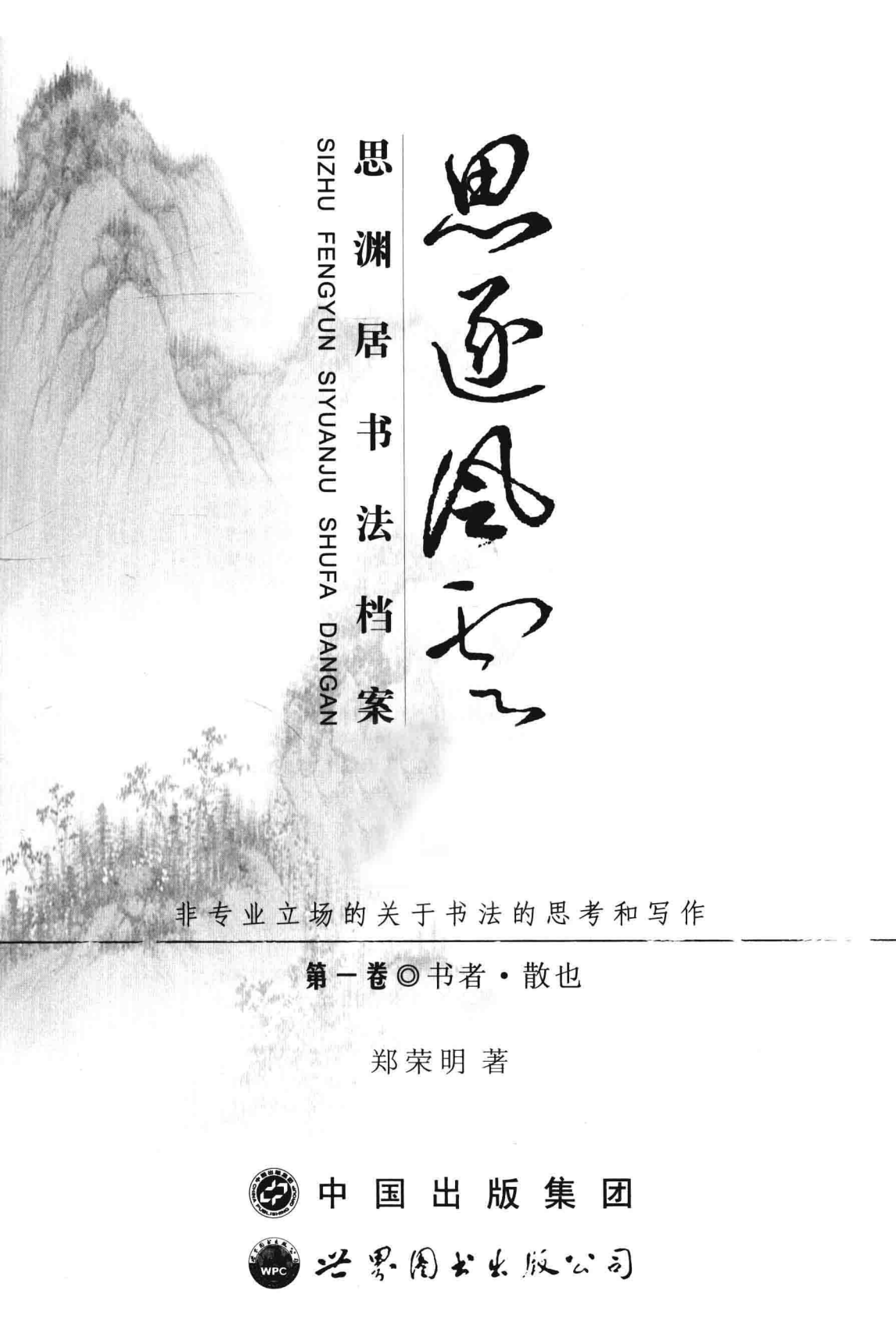
郑荣明 著

中国出版集团

世界图书出版公司

思渊居书法档案

思渊居书法档案
SIZHU FENGYUN SIYUANJU SHUFA DANGAN

非专业立场的关于书法的思考和写作

第一卷◎书者·散也

郑荣明 著

中国出版集团

世界图书出版公司

图书在版编目(CIP)数据

思逐风云·思渊居书法档案 / 郑荣明著. — 广州 :
世界图书出版广东有限公司, 2013. 1

ISBN 978-7-5100-5688-8

I. ①思… II. ①郑… III. ①汉字—书法—文集
IV. ①J292.1-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第017168号

思逐风云·思渊居书法档案

责任编辑：萧宿荣

责任技编：刘上锦

装帧设计：孔繁兴

封底篆刻：许子韩

出版发行：世界图书出版广东有限公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮编：510300)

电 话：020-84469982

<http://www.gdst.com.cn>

E-mail: pub@gdst.com.cn

设计制作：佛山市锐臣文化艺术策划有限公司

印 刷：湖北新新城际数字出版印刷技术有限公司

开 本：889×1194 1/32

印 张：9

版 次：2013年1月第1版 第1次印刷

印 数：1000

书 号：ISBN 978-7-5100-5688-8/J·0147

定 价：198.00元(全四册)

版权所有 侵权必究

自序

·从字面上看，“思逐风云”这个书名有点吓人，好像作者此人心气甚高，征服欲很强，有点不知天高地厚——“逐风云”者，乃神龙所为，神龙腾云驾雾，见首不见尾，那是御天地之气象，郑荣明何德何能，敢以神龙自况，而思逐书坛之“风云”？！

·每个人的一生，都会有一些莫名的机缘相随，我也概莫能外。如果不是读小学时老师将我土得掉渣的小名改掉，我就与“荣明”无缘；如果不是大学毕业分配到师范学校并被硬推上“书法教师”这个岗位，我这个“文学青年”就与“书法”无缘；如果不是“将错就错”地进入书法这个圈子，我就不会附庸风雅地整什么“笔名”“斋号”；于是，也就有了与名字谐音的笔名“龙鸣”和由此延生的斋号“思渊居”“一鸣堂”——现在看来，这其实就是我的书法的“生命链条”，你无法挣脱，当然也不必挣脱。书法是上苍赋予给我人生的一大风雅，我岂能不珍惜这种天大的机缘？！

·所以，就我的生命“个体”来说，从“荣明”到“龙鸣”到“思渊居”“一鸣堂”再到“思逐风云”，就成为了自然的连绵的脉象。在个人的腾挪空间和思维世界逐一逐“风云”，在我最初的书法生涯中，纯粹就是发挥潜能和实现价值的原始意愿，因为任何人诚心投身到某一事业领域，都希望使“我”能够达到最大化。

·没成想，近三十年走来，个人的“风云”、书坛的“风云”，还真经历了不少，而且一路在追逐，而且越来越脱出了“个体”，大多“逐风云”的行为都已关乎公众、牵动一方，欲罢不能。

·从纯粹的个体写作、创作和有着公众传播意义的教学，到策划、组织、执行、编辑出版，再到将一方书法事业、一个团队扛在肩上，“我”的原始意愿越来越脱离自己的掌控，“我”的高度并没有达到“最大化”，“我”的广度却似乎趋向于“最大化”，只要是“书法”这一行当能够列举出来的活，我干了个遍，而且都是“诚心投身”，干到现在，将自己彻底地干成了“职业书法工作者”，而且是一个失去公职的体制外的“游子”——从这个角度看，我倒把自己的生活风险玩到了“最大化”，我的书法人生倒确实是充满了“风云”。

·太有意思了，我的“腾挪”、我的“思维”、我的“思逐风云”、我的“最大化”、我的书法的“生命链条”！在这个“逐风云”的历程中，我弄明白了“秘书长”意味着什么，我知道了“责任”“义务”“奉献”“荣耀”并不是“大道理”、更不是一种“炫耀”，我感悟了人的生命价值并不仅仅在于“存在”、而是需要“释放”，我理解了对事业“执着”的真正含义。其实，很多时候，并不能以“思想境界”的高低去衡量一个人的行为，可能，绝大多数人从事某一事业的驱动力在于“习惯使然”“工作延伸”“情境诱引”“职责需求”等等普通得不能再普通的因素，事业成功与否，关键在于你是否一以贯之、是否保证事业的质量。

·现在，“思逐风云”于我来说，已无“个体”和“公众”的范围界限，也无“大”和“小”的程度分别，她就是我的完整的书法生态，无论是风云密布，还是云开风散，我都将一如既往地从容追逐，做好一个“书法人”所能做好的一切。

·当然，我要记录下我的“追逐历程”，我要保留好我的“风云档案”，这也是一种责任和义务，还可能是一种荣耀。因为这份“档案”，已不仅仅是属于个体的，它还能释放许多公共的信息；它不仅仅记录了一个书法工作者的具有代表性的成长历程，更记录了一个时代书法事业的繁荣昌盛，从某种意义上说，这是当代广东书法发展一个历史阶段的缩影，这也是让我引以为傲的我自认目前已做到了“最大化”的地方。

卷首语

· 本卷收入的是我二十多年书法写作中相对“专业”的文稿。

· 这些文稿，大都是我在师范学校从事书法教学工作十五年和在广东书院从事学术编辑工作四年的“成果”和“产品”。有意思的是，这两段时间，正是我的“书法状态”中相对“专业”的，看来，相对“专业”的写作和研究，确实需要相对“专业”的状态和时段相配。我一直有种保持专业状态的愿望，但因为机缘未到而无法实现，所以我对那些有着硕士、博士身份又从事着书法专业工作的幸运者，常常怀着一种“羡慕嫉妒”的情愫——如果加上“恨”，那未免心理太阴暗，不敢为之，只有用心地向他们“靠拢”。

· 但要完全“靠拢”是不可能的，我没有受过严格的专业训练，也没有经常与图书馆为伍自如地占有资料的优势，更没有“出成果”的氛围和压力，所以，“自由”的状态仍然是我写作的主要状态，喜欢写什么、想写什么、需要写什么，一任自己的选择，也就形成了没有系统的“散”、没有专攻的“杂”，所以，我也很明智地告诉自己，要成为“学者”是不可能的了，对着“学者”，我还是“羡慕嫉妒”吧，当然还要加上“敬重”。

· 还有意思的是，我的这批文稿，使用率几乎达到百分之百，看来，它们还是有一定存在价值的。因为这种“价值”，我始终保持着在书法事业上一路前行的大信心，并最终将书法定格为自己的职业；因为这种“价值”，我一直在“学术”的层面上磨砺自己，希望自己成为一个书法界的“思想者”；还是因为这些价值，我的书法之旅时时有着自得、自适的情感满足，也就实实在在地体验到因书法带来的人生的充实。

· 书者，散也。这是一般用来描述书法创作状态的经典用语，我借用过来描述自己的写作状态，是相当贴切的。我常常安慰自己，“散”其实也不可怕，有时，“天马行空”可以使自己思维更加活跃、视野更为宽广，还可以形成敏锐、活泼、不拘一格的行文风格，这就比较适合于撰写评论、随笔一类的文章，你的学术思想一样可以很好地表达，甚至，你一样地可以由此构建某种学术框架——最重要和最根本的是，你是不是以真诚的学术态度在对待书法、研读书法？！

· 因此，我明确地为自己这样定位：我不一定要成为书法学者，但我一定要成为有学术思想和学术视野的书法家；我不一定要形成学术研究的系统，但我要努力建立自己解读书法的一种学术框架。

· 希望我自己能够做到，也希望关心我的朋友们督促我做到。

之者散也

目录

明代草书简论	1
中国书法的五大系列	
——对中国书法体系的重新认识之一	19
不妨换一种说法	
——非王羲之书圣说	30
论《广艺舟双楫》	37
杨钧书论述评	51
解读康有为书法的帖学面目	
——从《康有为手迹》看真实的康有为	62
行书的四大风格体系及其流变	75
王铎与“中原书风”	96
墨舞之中见精神	
——谈怀素草书创作的精神内涵	111
书法批评二题	115
书法批评自身缺少些什么？	
——关于书法批评的方法论问题	127
书法的存在价值与“书法主义”	133
迷失·“捧杀”	
——也谈胡秋萍女士的“新变”	137

学院派书法创作及其价值评估	141
思索·忧虑	144
“酸葡萄”心理，休矣	147
走向成熟 ——写给《硬笔书法通讯》五周年	151
2006年：发轫与冲击 ——“康有为奖”暨“岭南书法论坛”评述报告	162
碑学的盛宴 ——“康有为杯”全国书法家作品评展暨 “碑学与康有为学术研讨会”述评	169
艺术·境界·感动 ——走近吴震启	176
温雅者的火热 ——读吴振锋《心灵的选择》	182
“老眼”顿明 ——关于《跋庐藏绳》	186
齐鲁访碑行	192

明代草书简论

明代书坛，虽正、行、草、隶、篆各有人擅，但和明以前各代相比，真正在书法史上具有突出成就的当在草书和小楷，尤其是草书，书者甚众，风格纷呈，作品具有浓郁的抒情意趣。在名播后世的大家，诸如王铎、傅山、董其昌，黄道周、张瑞图、徐渭等人的传世墨迹中，我们可以寻绎出种种不同于前人的精神风貌，领略到崭新的书法审美内容，而且可以从中获取书法创新的正确可行的途径。对明代草书创作的分析研究，给当代书坛创新发展的启迪意义不可等闲视之。本文对明代草书的简要论述，立足点正在于此。

一、明代草书发展的历史必然性

在分析这一问题之前，且让我们对明以前的书法史进行一番简单的梳理。

自夏商甲骨文开始，汉字书写经历了由草创到定型再到艺术化的历程。汉隶之前，汉字在追求稳定成形的过程中出现不同的形态，如甲骨、金文、籀文、石鼓文、秦代小篆等，它们都不能以一种固定的面目贯之后世。汉代“隶变”，是汉字发展史上一次具有深远意义的革命，隶书的形成，标志着汉字的基本成形和汉字书写的稳定，同时也肇示着汉字书写既有了规律性又有了艺术创造的可塑性。在隶书的基础上，楷、行、草等后世主要通行的书体几乎同时出现，汉字书写的艺术性也开始在实用中充分表现出来，自此，各代书者各领风骚，在汉字书写的艺术性上穷研极究，一种特有的中国传统艺术——书法由此蔚为大观。

从魏晋开始，以钟、王为代表的书家开始对书法艺术进行自觉的追求，他们在楷、行、草的书写上均积累了大量的创作经验，形成了书法史上笔法、结构、章法及创作审美等泽被后世的传统，于是，其后各代以五体为艺而又特出于一体发扬光大，这成了中国书法史上一个显著的特点。南北朝碑

明·祝允明草书作品节选

刻极尽楷书意趣；而唐人楷书备于法度，使后世无法超越；宋人则绕过楷书，另避蹊径，以宋四家为代表的书家在行书一体取得突出成就，形成特有的“尚意”书风；元代书法中落，虽有赵孟頫堪称大家，五体俱能，但创造性不够，终难脱“二王”窠臼。如此，在篆、隶、楷、行皆达到了充分成熟的情势下，摆在明代书家面前的，就只有在草书创作中寻求新的面貌，以异于前人，形成自己的风格。

明初书坛，承元人余绪，颇为沉寂，或为赵孟頫书风笼罩，或为呆板工整的御用“台阁体”，即使是人材济济的“吴中书家”群，也难真正在书史上迥异于人，但从解缙、祝允明、文征明、王宠等人的草书创作中，我们也可觉出一种草书兴盛的景象，特别是祝允明，人评其书“变化出入，不可端倪，风骨烂漫，天真纵逸”【1】，实已开明代草书发展之端。明中叶以后，自“明四家”开始，书坛开始出现崭新的面貌，后人津津乐道的明人书法，实际上就是指明中叶后到明末清初充分体现抒情性的明代草书创作。这一时期，董其昌、张瑞图、黄道周、徐渭、倪元璐、王铎、傅山等大家相继出现，使明代书坛呈现出勃勃的生机。

为什么明代草书到中叶以后才显露独特的风貌而且蔚为大观？我们从这一时期的社会特征上可以略推其因。

明中叶，资本主义开始萌芽，这一新的生产关系的产生及初步发展，极大地冲击着封建正统道德观念和伦理思想；同时，明代社会本身也动荡不安，人们急于摆脱长期以来承受的精神禁锢，以李贽为代表的文人提倡思想

【1】王世贞《艺苑卮言》

解放，主张抒发自然情感，要求摆脱“理”、“法”束缚；而这一时期禅悦之风的盛行，又使文人士大夫刻意追求一种“我心即佛”、“适意自然”的人生哲学。社会形态和思想领域的种种变化，极大地影响着文学艺术的创作，所以白话平民小说的兴盛，戏剧中对个性解放的宣扬，绘画上充分表现个人情性的泼墨大写意画的发展等等，都围绕着一个崭新的主题，即充分表现个性，抒发自然情感，冲破传统道德规范的束缚。书法，作为最能反映个人精神风貌的艺术品种，自然更能敏锐地感受到这一时代的主题。因此，艺术性最强，最能抒发性灵的草书，特别是大草，在明中叶后盛行并得到了很大的发展，是完全可以理解的，这是社会变革的推动，是历史的必然。

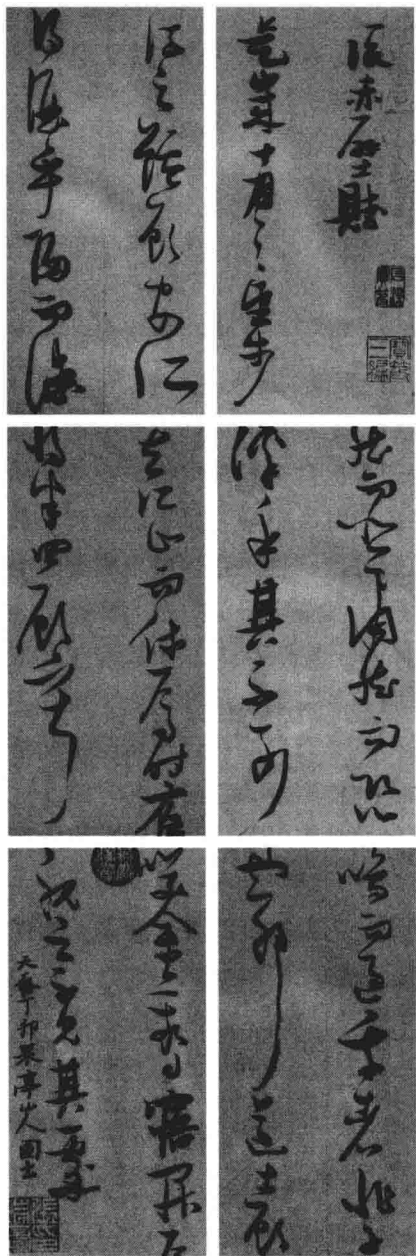
这里，我们还不能回避另一个问题，即草书笔法到明中叶以前已达到成熟，这是明代草书兴盛的物质基础。据书史记载，草书在秦汉竹木简中开始出现，东汉索靖、张芝等人则已以善草知名，当时人们学习草书已达到如痴似醉的程度：“专用为务，钻坚仰高，忘其疲劳，夕惕不息，仄不暇食。十日一笔，月数丸墨。……”【2】草书发展有了社会基础；东晋二王则对草书笔法的整理及发展作出了贡献；唐代孙过庭、张旭、怀素、贺知章，宋代黄庭坚、米芾，元代赵孟頫等承继二王余风，从不同方面把草书笔法从理论上、实践上不断进行丰富、充实，人们对草书的抒情性也有了充分的认识。这些，都给明代书家提供了宝贵的经验和借鉴的启示，明代书家在这些传统的滋乳之中，终于把草书的艺术性发扬光大，使明代书坛具有了不同于其他时代的鲜明特色。

综上所述，明代草书的发展，无论就书法史内部发展的要求还是就明代社会本身的促进来说，都是必然的，而且，是二者综合作用的结果。

二、明代草书的典型特征——抒情性

宗白华先生在《中国书法艺术的性质》中说过：“中国的书法，是节奏化了的自然，表达着深一层的对生命形象的构思，成为反映生命的艺术。”确实，虽然书法自古以来是“英杰之余事文章之急务”，但每一个书者无不在其中寄寓着自己或曲折隐晦或酣畅痛快的感情。

【2】赵壹《非草书》

明·张瑞图草书节选

明人草书风貌各异，令人目不暇接，透过那如许多痛快淋漓、纵横奇崛的书迹，我们极易捕捉书家们丰富复杂的内心世界，他们笔下跌宕盘纤的线条，“随心所欲不逾矩”的结体，浑然而成气度的章法布局，仿佛就是他们心灵律动的轨迹，是他们生命活动的写照。

有人在评及张瑞图其人其书时，这样说道：“由于其自身的软弱和屈从，使他虽然身为宰相，却只能俯首贴耳地逢迎魏忠贤及其党羽，特别是在晚年，又因此卷入逆案，名列阉党，即使是他赎身为民后，仍然承受着朝野舆论的巨大压力，因此，在他的后半生，书法艺术成为他精神上的唯一寄托，几乎耗尽了他的全部精力。对于张瑞图来说，书法绝不是一般文人的遣兴余事，而是靠此来维系着心理上的平衡”。【3】这段话分析得极为中肯。虽然张瑞图的书法包含有极力变通古法、力辟蹊径的艺术因素，但心理上矛盾、痛苦乃至灵魂的挣扎，对他的书法创作产生的巨大影响是一个很明显的客观存在。张瑞图草书意态表现出的方折、跳荡、飞动、恣肆而又行间疏朗，略显空灵，和其他书家迥然不同，应该说，一个很重要的原因，即在于其情感世界的痛苦挣扎而又欲极力超脱的矛盾，促

【3】刘恒《领略古法生新奇》，见《中国书法》一九八七年第2期。

使其书法创作形式上特异形态的出现，很明显，张瑞图的草书，就是他复杂的内心世界的外化符号，这种符号产生的抒情效应是强烈执着地影响着欣赏者的。

被称为“八法散圣，字林侠客”的徐渭，一生狂放不羁，蔑视封建礼法，而又穷愁潦倒，其内心的愤懑和狂侠，一寓于艺，所以，他的书、画、文都表现为奔放豪宕，雄奇泼辣，自成一家风格。其书作笔随意转，在略似纷乱之中抒发内心的情绪，虽然有时让人觉得有狂放过度之嫌，但给人产生的心灵震撼却是那些法度规整的书作无法达到的。这种强烈的抒情性，充分表现了文人“以心为书”的创作法则，是法则所不能达到的。

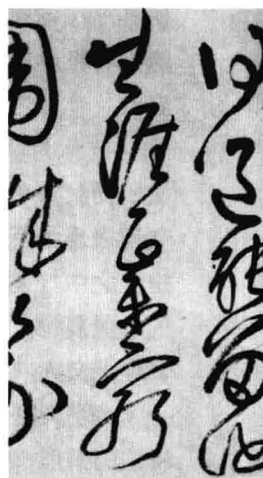
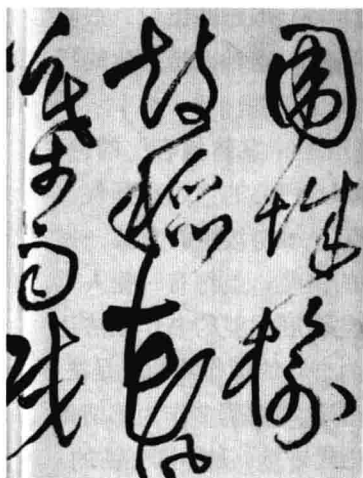
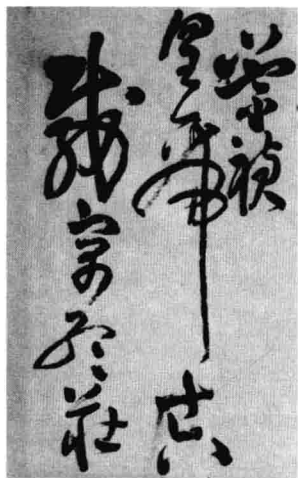
象张瑞图、徐渭这样把草书作为感情寄托所在，在书作中表现生命活动轨迹的情形，虽然历代皆然，是中国书法的一种传统，但在明代社会，在明中叶后的特定氛围中，显得更加突出，这构成了明中叶后书坛的一个典型特征。

细述之，明代草书的这一典型特征可以析解为两个方面：

一是明人草书本身在用笔、结体上的多姿多态，形成一种跌宕起伏的节奏感，这种节奏感转化成意态万方的抒情形象，刺激欣赏者心理上快感、美感的产生。明代传世大家的草书作品中，大多为大草，他们承继颠张醉素的传统，往往打破固有的用笔、结体习惯：用笔上中、侧、擦、折等并用，结体上不求平正，而是根据笔势呼应的要求，自然成形，奇趣时出。而在黑白空间的处理上，极力使黑白之间形成强烈对比，同时又在个人风格的管领之

明·董其昌草书扇面

明\王铎草书节选

下将各种形式语言统一起来。欣赏徐渭的《自书诗长卷》，我们很容易惊叹于他的超人胆略：用笔的率意，结字的奇险，在绵密而疏朗的字里行间显现出特有狂逸之态，让人叹为观止，书作透露的情感信息让那些不知其人的欣赏者也能为之所憾。书作本身的抒情效应超越了文字内容，使书法艺术的抽象性得到强化。抽象性和抒情性相结合，可说正是书法艺术的核心所在，我们也许不能说明代书家已意识到这一点，但却可以说他们创作的意境追求是前无古人的。

二是明代书家在以情入书方面，比以前任何时代的书家显得更为自觉。书法艺术到明代已获得了高度的普及和发展，而且成了文人墨客垂青的艺业。同时，皇室的提倡，进阶的需要也使书法成为封建士人必须具备的修养，所以，士人们皆醉心于书，寄情于书：张瑞图、黄道周、倪元璐三人相约学书；王铎“自定日课，一日临帖，一日应求索”，是为佐证。虽然在众多的书家中有不少为了迎合皇室的审美要求，泯灭自己的真实情感，误入庸俗、呆板、平整、光洁的“台阁”一路，但只要是真正立身于艺，志于与前贤并肩的书家，无不以真情为书，力图在区区黑白之中表现个人风貌，融汇自己的情感起伏。董其昌崇尚禅悦之风，追慕简远意趣，故其书作淡雅舒展，描写一种清朗的情愫；黄道周书风虽然和张瑞图略似，字势茂密，行间舒朗，但他全没有张瑞图那种折杀纵横之态，而是更显温润和谐，也许这和黄

道周心中没有张瑞图那么多的矛盾痛苦有关，确实，黄道周身为忠臣义士名垂千古，心中自然比遭世人唾骂的张瑞图更为安宁坦荡。书家的身世、经历、追求、才志、情趣等，往往可以在书作中找到表现的符号，这不能说和他们以情入书、以心为书有密切的关系，正如刘熙载所言：“书者，如也，如其学，如其才，如其志，总之曰如其人而已”。【4】

三、明代草书的三大流派及其美学特征

明代草书虽然林林总总，善草书者颇多，但真正能称大家的却屈指可数，董其昌、徐渭、黄道周、倪元璐、王铎、傅山(王、傅为明清之际人物，但其书风还应纳入明代)等人不囿古法，创新生变，颇具个人面目，实当大家之称。从这些大家的书作中，我们既感到他们各具特色。独领风骚，又感到他们可以分属几类相同的风格类型。笔者认为，明代草书包含三大流派，即以董其昌为代表的具有优美淡远审美特征的“董氏书风”，以王铎、徐渭为代表的具有雄强豪放特征的浪漫书风，以张瑞图、黄道周为代表的追求“逸趣”的“奇逸”书风。这三大草书流派，代表着明代书坛特别是明中叶后至清初书坛的主流，力振明初以来书坛衰微的气象。

【4】《艺概·书概》

下面试分述之：

1、“董派书风”及其美学价值

董其昌为晚明四家(邢侗、张瑞图、董其昌、米万钟)中影响一代书风的大家。由于他一生追求“士气”，推崇陶渊明的“大雅平淡”，而且又好道参禅，所以成熟时期的书作显出一种疏放闲淡的情趣，文人氣息颇重，正如包世臣评：“其书能于姿致中出古淡，为书家中朴学。”【5】

董其昌自己曾说：

“作书与诗文，同一关捩，大抵传与不传，在淡与不淡耳。极才人之致，可以无所不能。而淡之玄味，必由无骨，非钻仰之力，澄练之功所能强入。……苏子瞻曰：笔势峥嵘，辞采绚烂，渐老渐熟，乃造平淡，实非平淡，绚烂之极，犹未得十分，谓若可学而能耳。画史云：观其气韵，必在先知。可谓笃论矣。”【6】

从这里可知，董其昌把作为追求“淡”的境界放到了极高的地位，所谓“传与不传”，简直无以复加。

从董其昌的草书，我们可以看到，董其昌的这种追求确实充分表现出来了。其《试墨贴》、《七官诗轴》等，虽为大草作品但绝无狂放繁纷之态，而是显得秀滋温润、清淡疏朗，造成一种自然平淡的意境，引人入胜，这实是文人们追求的一种“禅境”，又是一种“书卷气息”弥漫的境界。

董其昌的这种书风，由于承继了中国文人诗书画追求“平淡有思致”【7】，“冲淡深粹，出于自然”【8】的传统，所以极受文人书家的推崇，以致从者如流，甚至影响有清一代书坛，形成“董派书风”。虽然不少学董者由于不得法，使“董派书风”有姿媚甜俗的表现形态，但是它的美学价值不容抹杀。

“董派书风”的美学价值表现有二：

一是董其昌及其从者把书法艺术“优美”的风格发挥极至，增加了书法艺术的审美内涵。书史上所说的“南派书风”即以“优美”见长，自晋王羲之始，在笔法、结字、章法乃至意趣诸方面，历代尊王者不断继承、充实，

【5】《艺舟双辑》

【6】《容台别集》

【7】葛立方《韵语阳秋》

【8】杨时《龟山先生语录》