

紫山丛书

姚小尧谈艺录

姚小尧著

中国文联出版社

姚小尧谈艺录

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

姚小尧谈艺录/姚小尧著. —北京: 中国文联出版社, 1999.11
(紫山丛书/马玉山主编)

ISBN 7-5059-3505-4

I. 姚… II. 姚… III. 随笔—作品集—中国—当代 IV. 1267
中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第64972号

书 名	姚小尧谈艺录
作 者	姚小尧
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	农展馆南里10号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	白文
责任印制	胡元义
印 刷	河北邯郸新华印刷厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	109千字
印 张	4.5
插 页	
版 次	2000年1月第1版第1次印刷
印 数	1—3000册
书 号	ISBN7-5059-3505-4/ I · 2673
定 价	15元

本书如有印装质量问题, 请直接与出版社联系

姚小尧,河北青县人,1945年12月生,现为全国人大代表、河北省政协委员、河北书法家协会副主席、邯郸市文联副主席。作品多次入选国外大型展览并获奖,记大功、三等功各一次,为享受国务院政府津贴的专家。两次应邀访法,一次应邀访美,并分别在华盛顿、巴黎、荷兰的佛头顿、娃森纳、比利时的丝苟丹举办“姚小尧书画展”。其传略被英国剑桥、美国国际名人传记中心出版的大典收录并颁发了《国际文化荣誉奖证书》。1987年联合国教科文基金会组织曾在巴黎为其举办了包括拉丁书法家在内的异国异文“国际书法三人联展”,被法国亚洲文化传统协会聘为“名誉会员”。获得我国奥林匹克国际书法绘画大展荣誉奖,1998年应泰国曼谷第二届世界华人艺术大奖国际交流会组委会邀请参加曼谷颁奖会,并且书法作品获“金奖”,1999年获“99·中国书法家百杰称号”。国内外几十家博物馆收藏有其作品,《欧洲时报》、《世界日报》、《巴黎龙报》、《华盛顿邮报》均有评价。天津人美出版了《姚小尧书画集》,有《砚边冥思录》、《欧美见闻录》和电视片《沧人小尧》行世。

自序

我平时杂务应酬缠身，难以自拔。偏巧热心的编辑先生硬把我拉到“名家名言”行列。给我开辟了一块园地，叫我“纵横驰骋”。也如“大人物”如文坛巨擘，如商海大腕，紧张之余，也干点“狩猎”之类潇洒“份外”的事。可我自知是踩着高跷硬比肩。鸭子既然已上架，巧拙自知，贻笑大方吧。

我和书画结缘，还得追溯到“史无前例”的那段非常时期，因那说不清的荒诞，我被充军发配到肥乡县“再教育”。才有了“躲进小楼成一统”，关起门来当“皇帝”的机会。那时我自嘲的给我的小画室命名为“清冷书屋”（至今尚在延用此名）。这便是当时仅属于我统辖的一块小小的领地。我忍痛割爱，弃音乐改书画，到我的难友于泉章先生（现今河北大学教授）给我的小书屋立传作铭的时候（姚小尧书画集代序言的作者），我已是堂而皇之的文联书画创作大员了。

塞翁失马得马，七二年我以“小尧”的笔名第一次参展，因

那时余悸未消，生怕作品上署真名实姓会遭来“突出个人”的飞来之祸，遂以“小尧”落款。（我原名为姚得法）一则取我姓姚的谐音；二则说明本人在通往艺苑的路上是一个摇摆不稳的学步者，故以小字冠其首；其三可真有点借光发光之嫌了——取“六亿神州尽舜尧”之意。从此便算登上大雅之堂，真名被湮，书名小尧一经叫开，索性延用下来。

我书画之余，看看书，写点文字东西，那是一种难得的精神调节和休闲。一遇有灵感触发，或碰到书中的闪光点，或朋友的高谈宏议，妙言绝论，我每每略记数言。待日后闲暇时，润色一番，整理成文，几年前天津人民美术出版社为我出版的书画集，上面曾节选了部分“砚边冥思录”杂感，就是这样成文的。然而有人说：“砚边冥思录”有点“太文”，“太专”。能否再“白”一点。在这次为我开辟的“姚小尧”谈艺录的专栏上，我力求“白”一点，面再宽一点，于是就把我平时的信函，札记、诗歌、随笔、文物考古鉴赏，凡是涉猎“艺”的，我都择选出来——丑媳也要面见“公婆”。

目 录

自序·····	1
一、书道观·····	1
我的书道观之一·····	3
我的书道观之二·····	3
我的书道观之三·····	9
我的书道观之四·····	10
我的书道观之五·····	11
我的书道观之六·····	13
我的书道观之七·····	13
我的书道观之八·····	14
我的书道观之九·····	15
我的书道观之十·····	15
我的书道观之十一·····	17
我的书道观之十二·····	18
我的书道观之十三·····	18
我的书道观之十四·····	19
我的书道观之十五·····	21
我的书道观之十六·····	22
我的书道观之十七·····	23
我的书道观之十八·····	23
我的书道观之十九·····	24
我的书道观之二十·····	24
我的书道观之二十一·····	25

我的书道观之二十二·····	25
我的书道观之二十三·····	26
我的书道观之二十四·····	27
二、论文·····	28
试析王铎的涨墨法在行草书中的应用·····	29
学行草书浅见·····	33
磁州的水石盆景艺术·····	36
磁州苔藓虫化石的发现·····	37
磁州盆景的艺术风格·····	39
磁州盆景艺术发展与设想·····	41
答问录——世界是一个差别的世界·····	42
写在“答问录”前面的几句话·····	43
三、巴黎琐记·····	56
巴黎琐记之一	
中国书法在西方·····	57
巴黎琐记之二	
巴黎唐人街上行·····	60
巴黎琐记之三	
用中国人名字命名的法国博物馆·····	62
巴黎琐记之四	
法国的狗美容师·····	64
巴黎琐记之五	
异国书信·····	67
巴黎琐记之六	
诺曼底的篝火·····	71
巴黎琐记之七	
花都当数巴黎·····	74
巴黎琐记之八	

中秋节抒怀·····	77
巴黎琐记之九	
春游瑟堡海滨·····	79
巴黎琐记之十	
“诺曼迪”别墅的主人·····	82
巴黎琐记之十一	
夜游巴黎圣心堂·····	85
巴黎琐记之十二	
花都纵笔万里情·····	87
巴黎琐记之十三	
香港至巴黎的漫长一夜·····	91
巴黎琐记之十四	
中国文化的传播者——潘立辉先生·····	94
巴黎琐记之十五	
“你是第一个……”·····	96
四、赴美见闻录·····	98
香港的摩罗街·····	99
受美青睐的中医中药·····	101
走进美国人家庭·····	103
从好莱坞别墅区看[安居]·····	106
难忘的一日·····	108
五、评论·····	111
洋洋大观 流派纷呈·····	112
翰墨溢香 古城掇英·····	115
砚前龙腾飞·····	118
笔林摘萃 墨海遗珍·····	121
生花妙笔意纵横·····	123
健笔一支写涛声·····	126

· 姚小尧谈艺录 ·

只管攀登莫问高·····	129
翰墨丹青话逢德·····	131
小荷才露尖尖角·····	133
砚前耕耘苦 换来龙腾飞·····	135
观杨维民书画收藏展·····	137

一 书道观

得与失

造物主就是这样吝啬，它总是不把全部的“好事”赐给一个个体。艺术家偏重了情感而失掉了政治家的权谋，有了艺术家的“偏激”，而缺少了商人的算盘；得到了作学问的潜心，而丢掉了外交家的周旋。造物主赐给你一足而去其一角；送你一翼，而夺你一齿。现在的年青人都想多项得兼，既想学佛，又想学道，而娇妻又不想丢。这连上帝都不答应。

砚边冥思录节选

虎与猫

说起我的隶书，我自己的称谓是：“画虎不成反类猫”。我执意不想太似虎，因为我清楚的知道如太似虎，便抵消了“猫”生存价值的所在，我一心想变成有点似虎的“猫”。

砚边冥思录节选

艺术家的“偏激”

“偏激”这副药，政治家有了会误国误民失江山，军事家用了会屡战屡败丢城池，倘若给了艺术家，说不定会弄出“新玩意”。亚里士多德说：“但凡优秀的人，免不了是个半疯子。”

节录《砚边冥思录》

我的书道观之一

书画虽谓小道，也如同打仗，没上战场时，如静池，如驯羊，如持重的老者，如深谋远虑的军师……。上了战场那就要旁若无人，唯我独尊，如苍鹰，如怒马，如飞瀑，如佛祖……。倘若在战场上还有“法门寺”里贾桂的心态，那怎么能把仗打赢。

砚边冥思录节选

我的书道观之二

俗与甜

书画一道，一甜就近俗，那是因为甜者浓郁而乏骨，虽有外露的华美，而缺少内在的深沉和含蓄。这正如孩子们的“浅”和“稚”，决定他们喜欢的是“娃哈哈”。而阅历颇丰的大人，喜欢品尝的是咖啡、浓茶、酒之类……，故颇有见地的傅青主得出“书如佳酒不宜甜”之说。

砚边冥思录节选

艺术与社会

板桥画竹，纸上动感的竹叶“疑是民间疾苦声”；宋朝的郑思肖画兰花不画土，谓之“土为番人夺去，失土而寄亡国之情”。而自称“金枝玉叶老遗民”的八大山人所画鱼、鸦、鸟、虫，无不“白眼向人”，状以显示愤世嫉俗的内心世界。大凡有作为的书画大家，都善于把逸笔草草的“死物”揉进现实世界里，以物寄情，死物即变活，成为有生机、有感情的“活物”。

节录 砚边冥思录

创新与传统

在封建专权的国度里，创新和“传统”、“派仗”的战火每每烧起的时候，当政者大都站在“传统”一边，抬出“传统”这个神秘的大佛而卫道。这是因为创新从客观上讲在蔑视权威，打破以往的一统，而倡启“自我”。正如一潭风平浪静的湖水要添些波涛，封建统治者当然不会满意。这是因为统治者以政权的稳定，巩固和得失以及权威的牢固性为前提，艺术家他以为人类提供真、善、美的成果为己任。所以真正的艺术家一生中谋求的是创造有自己特色的艺术语言符号。“新”便成了他们始终奋斗不渝的目标。然而这在历史上也有极少的例外，那是因为社会矛盾的加剧，王纲不得不“解纽”，皇权不得不“开明”。昔日罐头盒式的封闭，也要透透新鲜空气，这时必然倡启“创新”，以巩固皇权，而导致旧权威的动摇，新权威的锋露——这是形势的使然。

选自 砚边冥思录

影视与京剧

由于科技的飞速发展，各种艺术形式，也受到不同的冲击，有的人便得出所谓的“危机”说。如京剧被电影、电视、VCD 光盘……掠去了观众，这不能不说是一种危机，但你能从这种现象就得出影视优于京剧吗？不能，因为现代观众对于艺术的取舍不在艺术本身，而在于观众的经济能力，时间、方便、本人的修养等诸多因素。

选自《答问录》一文

艺术与科学

戏曲里的“丑”是一种美的形式，这里和美并非对立，他是从美学的角度来确立的。在艺术家眼里，自然形象是“假”艺术形象反倒是“真”，他们把本来明白的东西弄得不明白，这样才有情节，才有变化。科学家是把不明白的东西弄明白，古谓“道向虚中求，文从实处生”，在这里，艺术家和科学家唱的是“对台戏”。

砚边冥思录 节选

小议创新

创新是摒除重复和仿造，搞出前所未有的独特有价值的东西。这在科技界尤好解释，一进入艺术圈，聪明绝顶的“文人”，一见“传统”这个神秘的大佛，便绕道而行。要么是同打一面旗，各行各路。其实它们是一个手掌的正反两面，缺一不可。但要记住：继承是手段，创新才是目的。

砚边冥思录

“神”与“貌”

中国的写意画难于临摹的“像”。这是因为一幅画的成功是主客观与作者技法的三者神遇而迹化的统一体，缺一不可。就中国画材料而言，宣纸不同于西方油画画布，它的性能在于它的灵敏性与不确定性。水墨在宣纸上纵横驰骋，渗化润溼，每每提供了一个不可预知的世界，作者本人都难于预料，这当然难于临像老师的范画。然而聪明人便发明出“舍貌取神”一说，没有貌，到哪里找“神”？古语谓“皮之不存，毛将焉附”。

节录《砚边冥思录》

京剧与电视

工业社会把人的节奏变快了，所以产生了“速度艺术”如迪斯科、摇滚、电视光盘……，既省钱，又省时间。但是真正的艺术家都非常清楚，电视把艺术家做为一个人与观众的直接联系割断了。在剧院，演员和观众面对面，台上台下的情绪此起彼伏，遥相呼应，是一种人与人的情绪的沟通，要泡戏院的，现今的年青人可没那么多时间，再说花那么多钱买张票，不如在家坐在电视机前更舒服些。看！这就是当今人们的心理。

节录《时代在呼唤》一文

国画与国际市场

梵高的一幅画拍买了五千多万美元，这是世所共知的。前些天，陪我的潘先生在巴黎一家古董店里仅花了三千法郎买了一张明代沈周的“椿萱图”。专家鉴定，确为真迹。这种十万倍的差别，当然属于太极端的例证。但也是可以说明问题的，如果中国国宝级的艺术品，身价如此，亦或只为少数懂行的人欣赏捧场的话，那只能说明，中国书画比起梵高等人来其影响不啻霄壤。这不能不说是中国艺术的遗憾。我们应该帮助西方人真正认识其独特的价值取向，中国的画家们应该为之努力，闭门造车只能是事倍功半。

节录：《书法在西方》一文

文人画

文人画主张以禅求悟本性，要求立体的修养和悟性，再通过相应的艺术语言和画家的省悟，恰如其分的表现出来，这种艺术语

言又是主客观与技法三者神遇而迹化的统一体,包括我们平时所说的形、神、气、韵。这一切要求作者在刹那间,在运笔过程中同时解决,中国写意画难就难在这里。

节录《砚前龙腾飞》一文

为学要有“情”

我以为这如登山,一不要老问高几许。二不要常想登上即变成仙骨道宗。这样才不致走向“忧患”,“烦恼”。艺术光力量投入还不够,须是情的投入。气功学家称之为“入静”。所以为什么中国古来文人大智若愚者居多,因锋太露易折,这也和书法道理一样。所以古来能体察入微者多在下层,或是失落文人志士,这是社会逼出来的。试看哪一位状元的应试大作,能入编文学史?成为千古之作?

答“青年书法爱好者李金平”信函摘录

字画名人与名人字画

说起名人,名人效应是有的,尤其是当今商品社会。任何名人都是从没有名转化成名人的,名人不乏有沽名钓誉者,但多数名人自有他“名”的地方。所以任何名人都得经过你目前的“处境”,中国的国情有它的独特之处,就在于名和地位结合的紧密高于任何国度。因此产生出一批批“名人字画”而不是“字画名人”,你迷茫,迷茫的产生,多是方向不明所致,站在十字街头,不知所向,当然迷茫。矫治此病无二法门,辨明方向,坚定信念,读书明理即可。

答李金平信函摘录