

中国现代书法论文选

FLORILEGIUM OF THESES ON
CONTEMPORARY CHINESE CALLIGRAPHY

二

王冬龄 主编

中国美术学院出版社

中国现代书法论文选

FLORILEGIUM OF THESES ON
CONTEMPORARY CHINESE CALLIGRAPHY

二

王冬龄 主编

主 编：王冬龄
副 主 编：白 砥 张爱国 唐楷之
责任编辑：祝平凡
整体设计：南 山
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

中国现代书法论文选. 2 / 王冬龄主编. -- 杭州：
中国美术学院出版社，2012.8
ISBN 978-7-5503-0331-7

I. ①中… II. ①王… III. ①汉字—书法理论—文集
IV. ①J292.1-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第186596号

中国现代书法论文选(二)

王冬龄 主编

出 品 人：曹增节

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路218号/ 邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2012年8月第1版

印 次：2012年8月第1次印刷

印 张：23

开 本：710mm×1000mm 1/16

字 数：300千

印 数：0001-1000

ISBN 978-7-5503-0331-7

定 价：58.00元

目录

- 1 许 江 序——再谈“书非书”

- 3 范迪安 “书非书”
——象征意义的艺术术语
- 8 朱青生 “书非书”的新任务
——“书非书”三种艺术方向
- 20 邱振中 书法家、现代艺术家与前卫艺术家
- 27 王冬龄 现代书法论纲
- 38 古 干 现代书法三步

- 46 沈 鹏 书法环境变异与持续发展
- 54 邱志杰 书法的问题：困兽之斗还是凤凰涅槃
- 72 王南溟 书写与抽象之间：前现代状态
- 84 曾来德 “大书法”观与当代书法的发展
- 99 沈语冰 书写与线条在现代艺术中的意义
- 116 任 平 书写 解构 逃离
- 128 孙善春 书法、现代与我们这个时代
- 136 斯舜威 郑利权 衍变与反思
——85美术新潮以来“现代书法”的观念演进与学术路径
- 154 杨应时 在西方展示“现代书法”
——以纽约、伦敦、悉尼的三个展览为例
- 180 林书杰 书法的“现代”意义

- 190 梁培先 走出书法 发现书法
——以海报创作中的中国书法元素为例
- 197 肖 鑫 传统书法资源在历史主义与自然主义视野下的重估
- 212 濮列平 书写
——中国当代艺术创作的新思路
- 219 管怀宾 关于书·非书与两个案例
- 231 孔国桥 书法的本义和书法的沦失
- 246 花 俊 “在场”陈述
——“天子岭垃圾填埋场”的书写个案
- 254 张爱国 “浙美模式”集体智慧的结晶
——中国美术学院书法专业本科教学思想及其特色初探
- 264 刘灿铭 现代书法产生的文化背景研究
- 276 唐楷之 固本培源 开拓创新：向“国美模式”的现代转型
- 308 鲁大东 只手之声
——一次关于有意义和无意义之间的对话
- 323 储 楚 时间碎片里的书法法则
- 331 郑一增 书法作为当代艺术
- 338 王佳宁 “以汉字作为载体”的“现代书法”图式研究
- 355 后 记

再谈“书非书”（序）

许 江

第一届“书非书”展已过去五年。五年中，“书非书”作为一种学术旗帜留在我们的话语中，陪伴着我们，进而又形成一份相伴相依之感。之所以有这种感觉，原因颇多。

首先，“书非书”具有一种当代文化建设中极为珍贵的“思”的品质，这种“思”以宽广的文化视野来思考今日书艺与传统书法的关系，与造型艺术的关系，与今日生活的关系，与每个人的心灵内修的关系。书与非书建构起一种相问的方式，形成对书艺内涵的当代思考与审问。

其次，“书非书”具有一种跨界的建构力量。“反者道之动”，非书是一种跨界。这种跨界用书写的基因来串联整个当代艺术，通过重新定位这门古老艺术与日常生活的实验形态，来重构书艺与今日生活的生态关系，重构书写与今日书写者之间的根源联系，进而形成一种新的书艺观照、书艺的胸襟，形成构建新书艺的沃土。

第三,“书非书”具有一种建立多样世界的大地的诗意。艺术创造的使命第一在于建立世界,这个世界是复数的;第二在于养成大地。这个大地是共享和共建的。“书非书”的大地仍然是中国书法的内在精神,仍然是“独立而不改,周行而不殆”的生活大地。非书与书属于不同的范畴,它关注书法的基因在所有当代艺术生态中的表现与展开,为今日书写的意涵及其形态建立了多样性的世界。从根本上说,“书非书”就是以书法为眼光,来对今日艺术做一例相看。其内在所畅开和拥抱着仍然是中华民族关于“书”的大地。

书法是亿万人的艺术,是中华艺术之大者。《道德经》中说:“大曰逝,逝曰远,远曰反。”“逝”与“远”是指不守一体的周行与相通,“反”是返回人自身,返回人自然而然的原初样态。书艺的当代发展需要的正是这种大者。第一届“书非书”中安排了日本现代书艺家井上有一的个展。井上先生生前曾说过一句名言:唯将书写当作最后的日子来写,日日绝笔。“日日绝笔”,讲的正是某种生命的全投入,某种置之死地而后生的大者力量,某种维系在书写之中的生命的创造本样。谨以井上之语作为我讲话的结束。

“书非书”

——象征意义的艺术术语

范迪安

谢谢“书非书”的展览，让我们真正进入到一个重要命题的内部。是什么的内部？我一下子也不好形容，我本来只是想抱着客串的心情来接近书法的活动，但是我在今天上午的两个展览的开幕和参观两个展览的过程中，突然有一种意识上的提升，有一种新的感悟，在今天的文化条件下，与其说被动地做客气的客串，不如做一种敞开心胸的讨论。反过来说，在今天这个时代，那种外在的，装模作样的客串已没有意义，而一种“跨界”的实践和学术思考则是必要的，有利于相互激活。如果一个领域能够呈现一种开放式的结构，每个人在里面都是一个能够激活这个整体结构的个体或者说一个元素，我们今天整个文化的形态正处在这样一种是让它萎缩、退守还是让它不断自身激活和开放的选择过程中。我想杭州的书法活动，特别是“书非书”的活动，就是以开放的姿态来策划组织的。

我们今天可以来很好的评价五年前的“书非书”活动，但是

五年毕竟过去了，在今天2010年的夏天，我想我们在“书非书”的名义之下聚合在一起，应该有更多的可以展开讨论的话题。我这里谈两个体会：

一个是今天上午我们同时参加两个开幕式，仔细想一想还是很有意思的事情，因为前面的展览它的内容是有关杭州有关西湖的，它的邀请的是已是名家的书法家，或者作为名家的书法家，当然也包括在座的好多位。我们这个展览不以名家为标准，而以是否符合展览主题、是否有助于深化主题为标准，它具有中国书法现代进程中的一个逻辑环节这个意识，同时它本身又试图以一种新的学术取向来证明自身的独特性。前一个书法使我想到什么呢？传统形态的书法面向的公众，实际上是一种指向性的公众。为什么呢？要欣赏传统形态的书法，从书风、书体到书写的内容，它对观众的要求，是你已经具备基础的书法历史知识，基础的技巧性的知识，他才能在那些书法中看得津津有味，才能够在对内容的解读，对书体风格的辨识中形成他的审美心律与作品的同构。反过来说，“书非书”这个展览，“书非书”这样一个空间，它面向社会的时候，给观众是更大的空间，不要求观众都懂书法。今天上午，我觉得非常有意思的是碰到一些媒体的记者，现在媒体的记者都非常年轻，不管是电视还是平面的，他们第一有热情，第二还有一定的敏感，第三他们确实不懂具体门类的艺术，同样也不懂书法。这样媒体记者就有很多的提问，但我反问他们，我说这两个展览、两个部分你们喜欢哪一种。他们说严格来说我们对传统书法不懂，对“书非书”也不懂，但是我们觉得在“书非书”展览中，能够让我们感悟到许多跟自己想说的话想问的事想做的事有关的因素。我觉得记者的回答很有意思。传统形态的书法世界是面向指定性观众的，而“书非书”的这个世界

是面向非指定性观众的，这就是这个展览在文化公共性质上的重要性。由此我想到我们作为“书非书”的作者、研究者或者热心的参与者，要思考的是今天的艺术与公众的关系，无论是形态无论是样式，它如何面对一个当下的世界。

“书非书”究竟是一群自得其乐者们搞的圈子里的活动？是一些严肃的学者和艺术家要做的精神探险？还是在这些的同时能够更广阔的对当代艺术、当代文化和当代社会的文化结构有新的帮助？我觉得这个问题想不好，“书非书”可能就变成一个同仁群落，就像美术界有搞新媒体的群落，有搞环境艺术的群落，搞公共艺术的群落，就变成那样一种状态。我想讲的是，“书非书”在今天让不同界别的艺术家走在一起，让不同的视觉经验的艺术家走在一起，也还包括从理论、从科技、从社会学、从不同的学术领域能够走到一起。这样一来的话，它自身能够构成一个相互激活的条件，从这个条件里面再延伸出许多问题。当然，有人会说，你这个“书非书”是不是变成一个无边的无疆界的领域，怎么界定这个领域的学术性？我认为，进入21世纪以来，人类正在面临新一轮的知识洗礼，正在面临着一个知识重构的真正开始。这因为网络时代深入人心，图像世界、知识世界的这种传播的方式，已经改变了我们整个文化的心理。所以在某种程度上，“书非书”活动比较紧密的对应了这个时代，正在迎接到来的文化转型。这种文化转型包括中国文化内部自身的转型，更包括中国和其他文化、其他文化和中国在国际的文化进程中总体的重新的相互照应，相互激荡，相互触发，相互酿化。与其说“书非书”是一个书法经验的机会，不如说它是各种视觉经验的碰撞，由此产生某种新的可能性，我想从这个角度看待“书非书”，更能找到它的意义。这也是我对“书非

书”的分析和评价。

第二，当我们把“书非书”活动与整个当代艺术的形态、状况、情形连在一起的时候，我们能够得出一个什么样的观察？我觉得就中国整体的当代艺术而言，大概从80年代中期开始到今天，应该说是三个时期。当然，讲到三个时期，很多人可能说80年代是新潮时期，90年代是波普时期，21世纪是新媒体时期，可能会这么认为。我讲三个时期是，中国的当代艺术第一个阶段是形式主义时期，因为在它的初期阶段，虽然艺术家特别是年轻艺术家的冲动源发于一种精神追求、个性表现，但是如果我们把它放在整个语言转型的空间来看的话，实际上是要寻求某种形式作为精神变更的载体，所以它主要是一个精神的形式主义时期。第二个阶段进入了语言主义的时期，大家在进入了一定的摸索之后，当然不愿意停留在形式上，确实形式不足以框定一个艺术家创造的全部冲动，所以语言的表述，用语言来联系各种事物，联系自然的、联系社会的、联系历史的、联系人文的、联系宏观的大的命题、联系身边小小的事物，都是把语言作为一种感性的表达形式，特别的给予关照，特别的给予重视。我们今天处在一个大的文化信息传播的大的时代，什么是重点，当然形式还可以再做，语言还很重要，我觉得我们今天进入了语境主义的时期。所谓的语境主义首先承认还有文化的差异性，传统的和今天的，中国和外国的（当然外国是很大的概念或者西方的或者亚洲各国之间的），首先你要承认文化的差异性，而且还不至于一下子打消。我们处在一个语境时代的时代要注意到文化语境的同一性。这种东西使得我们能够对自己来说，是放更大的创造性能量，而对于整个创造性的形态来说，可能能够建立一种暂时难以命名的，但是它是一种新的艺术形态的雏形，或者它就是某种方向。

所以我想在这个意义上与其把“书非书”当做一个展览的名字，当做一个活动的名字，还不如把“书非书”当成我们今天，至少是我们这么多同仁参与进来可以谋得一个事业的方向，甚至可以成为一个更具有象征意义的术语，我是这么来看这个事情的。我想这个比当代艺术里面具体的媒体艺术、时基艺术等等都更有意思。我们今天应该讨论的是，如何在语境中来解决原来认为已经解决好，其实还没有解决好的形式的问题、语言的问题等等。我就先讲这么两点意思，谢谢。

如果我们这个会议按照朱青生教授刚才讲的，不是一个论文的发表会，而是一个思想争辩会，那可能会非常有意思，可能会为下一步我们更多的论文写作提供思想的火花。

“书非书”的新任务

——“书非书”三种艺术方向

朱青生

书法进入当代艺术语境之后，在“书非书”的学术讨论中，必须揭示其三个方向的分离。这三个方向应该清晰的区分各自问题的内涵和外延，使得各个问题的本质得以揭示，而不要让它们合则相混，互为抵消，使得讨论无从深入。

90年代中期之后，随着西方艺术完全相信其艺术观念已经获得全世界的认同，所以把当代艺术交托给各个地区和文化的执行人来策划，从而形成了由非西方组织者选择非西方艺术家，而建造符合西方标准和评价体系的现代艺术展和创作活动、艺术市场。就在此时在中国一种普遍的意识开始形成：现代书法作为中国艺术现代化的一条道路，是人类现代艺术的一种实验。这种实验具有两重意义：其一愿意建立与西方文化相异的艺术的审美价值和创作方法，以强调人类文化的多样性和艺术的多样性；其二揭示在艺术概念和意义的新的转换的可能性，为艺术找寻新的出路，实验一种新的人与艺术的关系。

我本人就将现代书法分为三个层次、三种性质和十三派。

三个层次指现代书法存在着三个不可一概而论或互相比较的层次，它们基于对艺术本体的不同观念。

1. 作为传统书法的发展：少字，奇异，出格，个性

2. 作为书法与人的关系：由国家元首到城市儿童参加书法活动；书法不再作为书写的必要之后，进而成为最为普及的“人人艺术”

3. 作为现代艺术的资源：装置，观念，行为书法以及用书法对当今现代艺术的发展进行探索

三种性质是指在现代书法的已有成果中有三个不同的性质。

1. 现代书法作为书法：强调不能脱离书法的本质特征；对本质特征的归纳：书写、线条、汉字

2. 现代书法作为艺术：强调现代书法就是“反书法”；书法作为批判对象：注重非书写线条、非人为书写、非字（包括非汉字）、非创作（将书法作为对现代性的质疑）

3. 现代书法作为信息传达的手段：恢复书法作为最有效的表达手段的原初意义，在网络上创造“网相语”

十三种流派与风格本是以个别艺术家为中心，事实上有些流派兼及几个风格，有的风格必须分别归入一个以上的流派才能描述其特征；

1. 字画派——恢复初文的象形

2. 动势派——强调写作的动势

3. 几何派——将字归结到几何图像

4. 制作派——侧重作品的工艺制作效果

5. 行为派——突出书写的行为而非作品

6. 笔意派——注重用笔的方法：此派的实力最强、传统书

法的修养高，立意多在书法；

7. 墨意派——加强用墨的方法
8. 字意派——表达字（名物）的意味
9. 词意派——传达词（语境）的意境
10. 非字派——用错字、非汉字写作（曾经以徐冰《天书》等为例）
11. 非幅派——破解书法本身作为作品（曾经以王南溟《字球》、邱志杰《书写兰亭序一千遍》等为例）
12. 非写派——取消书法的书写性
13. 非人派——取消人为写作（曾经以刘超（计算机书写）为例）

根据十三种不同的风格流派，对这些以“现代书法”为名的艺术与书法的关系进行了分析：表一（里面的编号与前文所排号码相同，表二亦然）

现代书法是书法 （必是）	现代书法不一定是书法（未必是）	现代书法不是书法 （必不是）
	1	
6	2	3
8	4	11
9	7	12
	10	13

进一步对各个流派风格对待最终作品的态度进行分析形成表二

注重作品	注重过程	注重观念
1		
2*		
3		
4		11
6	2*	12
7	5	13
8		
9		
10		

注*：独此兼及两者

由上分析实际上将现代书法引向二种理解。第一种认为现代书法是一种书法；第二种认为现代书法是一种反书法，因而是现代艺术。二种理解的关系并不平等的。认为“现代书法是书法”的观念，基本排斥上列十三派中的大部分流派，却反过来可以同传统书法并置，其原因是这种观念秉持的标准，是衡量在新创作的作品中保留了多大程度的“书法”。而认为“现代书法是反书法”的观念，不排斥任何一种与书法相关的探索。其中包括源于书法，又有所叛逆的书法，其原因是这种观念秉持的标准，是衡量在新创作的作品中多大程度脱离了“书法”，或从哪个角度脱离了“书法”。

然而，用“现代书法”笼统地概括和分析由书法引出的的当代现象，并将按其现象的表面规律划分为诸多流派的方法似乎并不能解释其所针对的全部现象。

所以，书非书的学术新任务就不得不提出。

“书非书”作为“中国艺术现代化的一条道路，是人类现代

艺术的一种实验。这种实验具有两重意义：其一愿意建立与西方文化相异的艺术的审美价值和创作方法，以强调人类文化的多样性和艺术的多样性；其二揭示在艺术概念和意义的新的转换的可能性，为艺术找寻新的出路，实验一种新的人与艺术的关系”。其中包含三个不同的方向，分别为：

1. 作为现代书法的“书非书”及其发展的方向
2. 作为汉字艺术的“书非书”

作为文字艺术（概念艺术，即观念艺术以文字形式表达的方向）的“书非书”及其发展的方向

对于第一个方向：作为现代书法的“书非书”，它的主导问题是如何把书法资源中的各个形态向现代艺术的方向极端化地推进，而且不仅限于此。

其一是所谓笔墨所体现的中国书法的最精华的本质——写意表现功能如何单纯地推向超越抽象表现主义之上的境界。这是所谓“第三种抽象”的一个机会，文化复兴策略中的一个机会，虽然对此要加以警惕和批判，因为这种方向既有投靠西方后殖民主义观念的危险，又有保守的文化民族地方主义和傲慢的文化沙文主义的嫌疑，但是它其实也确实包含巨大的创作能量和艺术史上的可发展因素。因此，可以把它与Rothko与Twombly这样的艺术家的创作结合起来横向地展开叙述策略，为世界抽象艺术的终极寻找一条可能的出路。

在第三种抽象的叙述中我们试图说明：“第三种抽象”就是典型的风格。水墨作为一种材料和画种，是中国艺术发展的最高结晶，但是在欧洲艺术19世纪引入中国之后衰弱。衰弱的原因是用写实主义方法加强了水墨画的再现事物形象的方向，减少了作画过程直接书写，表达作者的心绪和修养的方向。在摄影和电影