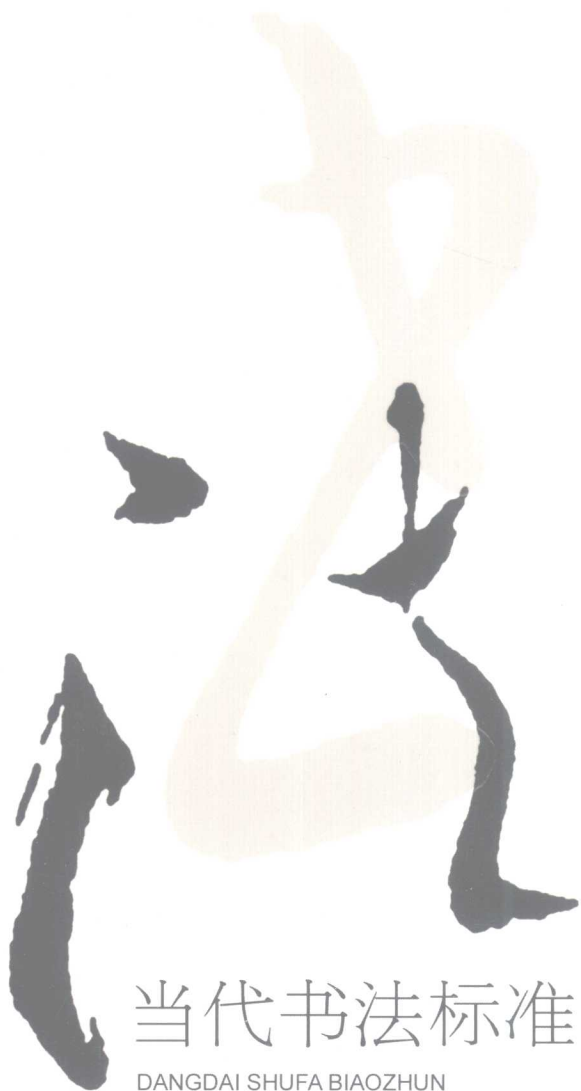

中国当代美术战略研讨文丛
总主编 吕品田 陈 政

当代书法标准

DANGDAI SHUFA BIAOZHUN

主编/李一
乙庄

江西美术出版社

中国当代美术战略研讨文丛

总主编 吕品田 陈 政

当代书法标准

主编/李一 乙庄

法

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代书法标准/李一、乙炔主编. —南昌:江西美术出版社, 2009.6

(中国当代美术战略研讨文丛/吕品田、陈政总主编)

ISBN 978-7-80749-686-1 I. ①当... II. ①李...②乙... III. 汉字—书法—研究—中国 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 028922 号

总序

吕品田 陈 政

20世纪是一个充满挑战、矛盾、抗争和变革的世纪。穿越这个历史时空的中国美术,以多元的价值追求和空前的形态变化策应汹涌澎湃的文化冲突、波澜壮阔的社会变革和起伏跌宕的艺术思潮,方方面面都带着适于或限于历史条件的特定性。进入21世纪,中国社会现实和宏观发展目标都在发生明显而深刻的变化。在新的历史条件下,针对新的社会实践目标,美术事业的各个方面,包括创作实践、理论研究、人才培养、批评导向、事业管理、宣传展示、市场流通和产业转化等,也包括统筹和协调这些方面的综合运作系统,都有必要进行与时俱进的战略调整。在国家发展战略的全局视野中,中国当代美术需要形成切合民族文化传统和审美情怀的艺术语汇和表达方式,需要形成有助于准确把握自身发展方位的中国立场和全球眼光,需要形成符合国家政治、经济、文化利益以及高尚人格培养要求的社会意识和实践形态,需要形成有利于创造民族文化新辉煌、增强中国文化国际竞争力的核心价值体系和宏观运作系统……所有这些与中华民族复兴和中华文化复兴紧密关联的重要问题,都

将构成中国美术面向 21 世纪的战略追求以及相关的学术研讨内容。

文丛从不同角度关注中国当代美术现状和发展趋势,以主题性导论、对话、访谈、笔谈、个案和相关链接等多种文本形式,就大美术领域的一系列重要问题展开强调贴近现实、立足建设、着眼发展的深度性讨论或争鸣,以期彰显当代文化建设的重大主题以及国家文化建设战略的精神指向,促进美术事业的健康发展和相关理论建设。丛书以话题立卷,不作具体数量的设定,体例也会根据讨论需要而灵活把握,以期充分展开对问题的学术探讨。

文丛各卷的主编多是《美术观察》月刊的学者型编辑,在参与该刊“观察家·热点评述”栏目的选题制定和编辑工作中,他们各自的才情学识都有充分的表现和出色的发挥,在学术把握方面也特别显示了切合栏目主旨及编辑要求的敏锐性和大局意识。丛书各卷可谓“热点评述”栏目所启发的学术探讨的延续和深化,相信各位主编会和热情参与的专家学者一道把话题讨论驾驭得更为精彩。

文丛努力以尽可能清晰的战略导向提示和丰富多样的文本样式,为广大美术工作者和美术爱好者搭建一个学术瞭望平台,这是《美术观察》杂志社和江西美术出版社花大力气编撰出版这套文丛的初衷。我们期盼得到各方面的批评指教。

书名：当代书法标准

主编：李一 乙庄

出版：江西美术出版社 社址：南昌市子安路66号 网址：www.jxlinearts.com 邮编：330025

发行：全国新华书店 制版：江美数码印刷制版有限公司 印刷：恒美印务(广州)有限公司

版次：2009年6月第1版第1次印刷 开本：965×635 1/32 印张：5.375 印数：2000

ISBN 978-7-80749-686-1 定价：32.00元

目 录

总序	吕品田 陈 政	1
----------	---------	---

导论

期待共识	李 一	1
------------	-----	---

笔谈

书法当代标准的“三性”	薛永年	7
书法艺术的两个标准和一点注意	陈传席	12
关于书法“标准”界定的几种层次 ——“书法的当代标准”讨论所必需的技术准备工作	陈振濂	18
“新帖学”的时代价值	张旭光	28
不是标准缺失而是多元与新变	李刚田	35
有标无准	朱以撒	40
建立书法当代标准要尊重传统、立足本体	任 平	47
怎么看书法作品	胡传海	51

修复传统艺术“立品”的价值认定方式	
——当代书法标准之我见	吴振锋 55
当代书法大众化之失与当代书法的文化失范	姜寿田 65
我看书法标准	梅墨生 70
中和:书法的审美标准	白 砥 77
割裂传统而强调书法的当代性值得检讨	方爱龙 83
书法当代标准的“质”和“量”	刘宗超 88
一个不成问题的问题	
——也说书法标准	董 原 92
缺失或者发展	蔡树农 96
当代书法评价标准散议	崔 伟 98
在视觉与传统的竞技之外	梁培先 105

讨论

“书法的当代标准”座谈会	109
共识,标准建设的先声	
——“书法的当代标准”座谈会所感	杨 斌 123

附录

古人论书法作品	134
---------------	-----

导论

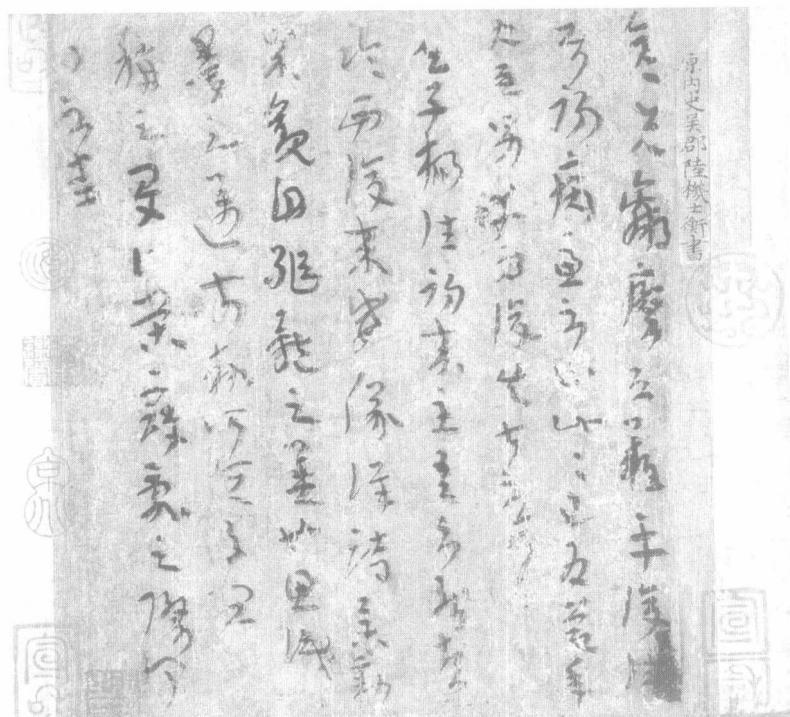
期待共识

——关于书法当代标准的思考

李 一

在 20 世纪大部分岁月都很冷寂的书坛,到了 20 世纪末端,突然开始热闹,兴起了“书法热”。令人惊奇的是,“书法热”并非一时心血来潮、瞬间即逝,而是方兴未艾、经久不息。众人添柴火焰高,火焰越高越添柴。这次“书法热”的大幕一拉开,就显示出它旺盛的生命力和持久的热情。从 20 世纪 70 年代末到 21 世纪的今天,30 年来,“书法热”一直在持续升温,而且从发展态势看,还会继续热下去。

“书法热”是民族文化走向伟大复兴的征兆。从近年来中国美术馆越来越多的书法展览到各地出现的书法名乡、书法名城,可以感受到国人对书法的热情。从中国文化发展战略的角度看,“书法热”是好事,是当代中国人在世界文化竞争中自觉认识和重视民族文化的表现,是中华民族文化自信心的表现。一个民族对其自身独有的原创艺术表现出极大的热情和复兴的愿望,说明这个民族是有希望的民族。近百年来,在与西方文化遭遇时,中国的一些传统艺术被迅速“他化”,以致沦为西方文化的“副本”。相比之下,书法基本上还有着原汁原味,还保留着中国文化的内在精神和本原特征。它的存在和发展关系到传统艺术在全球化语境下的独立性和文化身

◎《平复帖》陆机 墨迹纸本 23.8 厘米×20.5 厘米 西晋

份问题。“书法热”是大事,大在当代中国人的文化自觉和对自身文化身份的自信。书法,曾有人认为是雕虫小技,但在今天它不是雕虫小技,而是民族传统文化的彰显,对它的热爱实际是对民族文化的热爱。

从历史的角度看,30 年的“书法热”不过是短短的一瞬。在几千年书法史的长河中,30 年可用弹指一挥间来形容。就是这弹指一挥间,却在几千年中国书法史上留下了光辉的一页。社会人群的广泛参与,书法社团的层层建立,书法展览大赛的频繁举行,书法教育的学科化建设,书法的专业化与民间业余性的互动都值得研究。受众人数之多,普及地域之广,自发热情之高,持续时间之久,都足以彪炳史册。特别是书法由实用走向审美,由书斋走向展厅,由文人走向大众的变化,在历史上是惊人的也是空前的。

但是,这 30 年书法出现的问题又最多。在书坛冷寂时,书法的

问题被冷藏；当书坛热闹时，问题则暴露出来。与过去相比，书法从未有今天这样热闹，也从来没有今天这样问题重重。且不谈书坛心态浮躁，利欲熏心，你争我抢，占山为王等弊病，单就书法自身而言，古人遇到的问题，诸如格调问题，雅俗问题，用笔结体章法问题，今天依然存在。古人未遇到的问题，诸如现代观念的渗透、“艺术创作”和“时代创新”、“社会转型”和“书法的现代性”等新问题日益突显出来。不妨可以这样说，当前的书坛是一个充满生机活力的书坛，又是一个问题重重的书坛。

最大的问题莫过于标准的混乱和缺失。什么书法好，什么书法不好，在过去是有着明确的标准。但在今天，由于标准的混乱和缺失，好不为好，差不为差，优与劣颠倒或不分。更有甚者，由于标准的混乱，连什么是书法什么不是书法都成了问题。打个不甚贴切的比喻，如果把书法比喻成一个小姑娘，在过去人们千方百计打扮她，使她更美更动人，可能会因手段的高低，被打扮的小姑娘在美的程度上有差别。而在今天，有的人不是去打扮小姑娘，而是要肢解她，千方百计使她妖魔化，又把这种妖魔化的过程说成新的创造。

这并非危言耸听，近年来书法已成为行为艺术的飞地，谁都可以在这个飞地上玩上一把，利用书法的传统资源，或借书法的名义来进行行为艺术、装置艺术的试验。这些试验者心知肚明书法是一个广阔的天地，是最具有中国特色的艺术，心知肚明书法历史的悠久和接受群体的广大，所以要用传统书法资源的要素诸如汉字、书写方式来搞行为艺术以吸引观众，以为这样在中国本土能引人关注，在国外比之于西方的现代后现代艺术又别具特色。如此可谓在国内打“现代创新”牌，在国外打“中国文化”牌。对这样的现代后现代艺术如何评价另当别论，问题是这样的艺术是书法吗？在这一点上，有人认为这样的艺术是书法而且是创新的书法，并用玄而又玄的理论来论证它是书法并且是好书法。

标准的混乱和缺失影响着书法的健康发展。当一门艺术的是与不是、好与不好成为问题时，就容易混淆视听颠倒黑白。我们常看到的现象是，明明是借书法的资源 and 名义搞其他艺术，却说成是书法创新；明明是败笔连篇错字连篇却说成是佳作；明明是缺乏书法的

基本素养偶尔玩玩的初学者却被吹捧为大家。由于书法当代创作标准、批评标准、欣赏标准的缺失,所谓的前卫派便趁虚而入,肆意诋毁书法传统,肆意蔑视法书名作,肆意拿古代书家开涮,肆意用行为艺术歪曲书法,肆意把非经典当做经典或把经典当做垃圾。这种现象至少使一部分人面对书法,充满困惑,无所适从。在书法热潮兴起初始,出现这些现象并非偶然。正如改革开放初期各种思潮的出现一样,书坛也有着各种各样的观念,各种各样的尝试。在一段时期内,整个艺术领域曾出现了反传统的倾向,如美术界的“85新潮”,其特点是用西方现代艺术观念反传统。与美术界相比,书法界的反传统思潮不算强烈,有点“犹抱琵琶半遮面”。上述现象,虽不是书坛的主流,却颇有影响,严重扰乱着书法的健康发展。这应该引起注意。

本来,在民族艺术中,书法是最恒稳、最经得住风雨的。20世纪初的新文化运动和20世纪中叶的改造艺术运动,对书法都没有很大影响。但到了“书法热”阶段,原来的书法标准似乎过时了,而新的标准却未建立起来。于是各类人等参与其中,借书法搞其他名堂,所以显得混乱。要根治这种混乱,就必须建立书法的当代标准,有了当代标准,就乱不了根本。然而,建设书法当代标准并非易事,标准要达到共识也需要时日。其难,首先难在对“当代”的理解和把握。从时间上说,“当代”指的是现在,但现在又是从过去走过来的。如果说其他艺术的现在和过去发生过断裂,曾另起炉灶,书法则没有也不可能另起炉灶,它只能在传统基础上发展。当代书法和古代书法写的都是汉字,使用的媒介材质和书写工具也没有大的变化。今人仍然在使用古人所确立的笔法章法等艺术语汇,今人也仍然在书写古人所创作的诗词歌赋。当代书法想与古代断裂,想凭空出世是不可能的,除非它已不是书法。也就是说,讨论当代书法标准,必须和古代联系起来。但是,当代毕竟不同于古代,不然就没有必要讨论当代书法标准,完全沿用古代书法标准也就行了。事实上,书法是不断发展变化的,自古以来变化不断,各朝各代都有差别,都有新的因素出现。书法发展到当代,变化更大一些。一方面以现代技术和工具为基础的书写方式冲击着书坛,一方面传统书写方式与社会生活的价值关系发生了变化。书法固然还是书法,但社会环境变了,书法也

要随之变化,以切合当代社会需要。今天,书法的创作环境和展示环境、创作心态和创作观念与古代确有不同,比如“展厅效应”、“创作提高班”的出现,就是古代所没有的。如果说每个时代都有自己的审美追求和独特表现的话,那么,当代的审美追求和独特表现则显得更为强烈。就作品而言,在篇幅形式、笔墨表现、章法处理等方面,当代确有一些值得肯定的探索。讨论当代书法标准,必须考虑当代出现的一些符合艺术发展规律的新因素。

其次,难在对标准“度”的把握和确定。标准是公共性的,所要针对的是群体。它不是空洞的理论假设,而必须具备可操作性,同时还要经受实践的检验。标准应该有一定的高度,它既是一个坐标,又是一个目标,应鼓励学书者向高度攀登。但设定也不能过高,高到高不可攀就失去了标准的实际作用。标准也应该有底线,这底线就是书法和非书法的边界。在边界之外的打着书法名义的行为艺术,应排除在书法之外。也就是说,书法的当代标准既要考虑群体的可接受性,又要考虑实践中的可操作性;既要有一定的高度,又要有基本的底线。合度合适是其关键。

还应该注意的是,建立书法的当代标准是为了促进书法的发展,而不是人为地设定清规戒律束缚书法前进的脚步。标准是积极的而不是消极的,是开放的而不是封闭的。书法繁荣的标志之一是多种风格流派共同发展,各种风格流派都有自由创造的空间。当代的书法标准不是限制风格流派,而是为了促进风格流派的发展,为正在前行的探索者提供参考。标准是规范和准则,没有规范和准则谈不上标准。标准又是启示和提醒,启示创作者向高目标高品位迈进,提醒创作者少走弯路。历史常识告诉我们,古代书画的一些标准,诸如“六法”、“三品”、“九品”等是在书法大发展时提出的,这些标准没有限制书法的发展,它们为书法水平的提高起到了促进作用,并且呵护了书法的文化品位。艺术是自由的创造,但自由创造不是胡来,仍是有其法度的。即便探索到了一定的高度,书法仍然有法,正如石涛所说:“无法之法,乃为至法。”至法是大法,大法仍是法。

在艺术多元共生的今天,能提出一些书法的当代标准并不难,

每个关心书法的人心里都有一杆称,谁都可以提几个标准,难的是对标准的共识和建立。为了建立书法的当代价值评价体系,身处学术前沿的《美术观察》杂志先后于2006年、2007年和2008年三次专题探讨书法的当代标准,约请了国内30余位专家发表了意见。应该说,各位专家的态度是坦诚的。他们敞开胸怀,各抒其见,深入思考,发表了建设性的高见。大家都认为探讨书法的当代标准意义重大,但对书法的当代标准各有各的看法,甚至有相左之处。这一方面说明学术上的百家争鸣是必要的,没有争鸣,就没有真正的共识,争鸣是共识的前提;另一方面说明对此问题的共识还需要时间。即便专家对此问题有了共识,从社会的角度看还远远不够。标准是社会群体的准则,只有众多书法家和广大书法爱好者通过讨论达到共识,标准才能发挥它应有的作用。艺术标准的共识不能靠行政命令,靠的是众人的自觉认识。正如“书法热”的兴起,不是出于行政命令,而是出于国人在文化浩劫之后重新认识民族文化价值的结果。随着中华民族的伟大复兴,随着书法的进一步发展,书法的当代标准问题会越来越引起社会的重视。我深信,书法当代标准的共识一定会有的,因为大家都在期待。

2008年2月于中国艺术研究院

李一 中国艺术研究院研究员 《美术观察》副主编

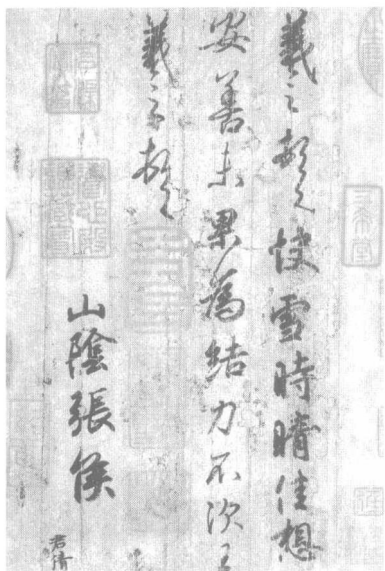
笔谈

书法当代标准的“三性”

薛永年

书法作为一种艺术,这些年一直很热,书家蜂起,作品纷呈,展览频仍,评奖不断,市场流通尤为活跃。无论展览评选、报刊发表、评奖活动还是市价评估,都有一个标准问题,或隐或显,左右着人们的认识。由于书家有流派之异、评选专家有主张之别、市场评估专家更有特殊的着眼点,于是评价标准也就出现了差异或歧义。在这种情况下,《美术观察》组织书法标准的讨论,完全必要,大大有利于推动学术和艺术的发展。尽管书法家和爱好者均可以为各地参政议政的委员和书法组织的主席副主席,并不太高明的汉字书写也可以当成书法,甚至获得市场高价,但书法学毕竟是学术,书法艺术毕竟是艺术。评量的标准自然是针对书法艺术的。四十年前,举凡评论艺术,主流认识都讲两个标准,一个是政治标准,一个是艺术标准。当代的书法品评,政治标准也还会用于考察书写的文辞,而人们讨论的着眼点则是这一独特艺术的艺术标准。

艺术标准的重要一条自然是创造性。值得注意的是,书法艺术作为一种积淀深厚的传统艺术,其创造性的体现有着自己的轨迹。

◎《快雪时晴帖》王羲之 墨迹纸本
23 厘米×14.8 厘米 东晋

自从书体演变完成之后,书家的创造始终是风格的创造。可以被称为书法家的人们,都在既定的汉字框架之内,依赖既有的点画运转,与时俱进地推出了千姿百态各不相同的风格。尽管古代极少专门的职业书法家,但在评家心目中,绝不是能写汉字的都算书法家(缺乏创造性的拓书人和写经的经生就不算书法家),也决不是作品有个人特点的都好书法家。历来对书法的品评,首先看入不入品,所谓的神、妙、能、逸,都是针对入品者而言,不入品的作品也在书写汉字,也有个人特点,甚至在司法鉴定中,也完全能区别真伪,作为证据,但不具备书法艺术之美,从来不属于艺术。当下的问题是,在一些传媒中,不入品的汉字书写也成了书法艺术品,评价标准的模糊不清,可见一斑。

讨论书法标准问题,第一要区分的是:属于书写的汉字还是真正的书法艺术,这是够不够书法艺术的问题,入不入品的问题。第二要区分的是:书法艺术作品的高下。自从毛笔被硬笔接着被电脑取代以来,能拿毛笔写汉字的人日益减少,于是出现第一种混淆,以为毛笔写的汉字就是艺术,能拿毛笔写汉字的人就是书法家,不去讲

◎《中秋帖》王献之 墨迹纸本
28 厘米×12 厘米 东晋

求有无艺术性,这是天大的误解。第二种混淆也出现了,那就是以为写得与别人不同就是有艺术个性,就是创造,只要异不要好,不去区分风格与习气,不去区别什么是非书家也具备的个人特点,什么才是经过训练接受积淀理解了艺术美又有创造的书法艺术的个人风格。这又是当代某些论书者进入的误区。当代选评书法者或者说掌握评选话语权的人,有些并没有从误区中超脱出来。

考察历来堪称书法艺术的作品,大多具有三性:一是历史积淀性,二是所处时代性,三是本人艺术个性。当代书法的品评,似乎也不能不从这三个方面着眼。不过书法艺术早已被视为中国文化的核心,从汉字的造字,到书法的自觉,到书风的创造,书法艺术早已积淀了的体现艺术美的诸多要求,除去个人性情的表现外,特别看重生命意识和宇宙意识的表现,如传为卫夫人《笔阵图》所称的“筋骨肉”,孙过庭所称的“情动形言取会风骚之意,阳舒隐惨本乎天地之心”。思考当代书法的品评标准,在三性之中,历史积淀性是非常重要的。所谓历史积淀性,就是超越了时代性的恒常性,反映了中国书法艺术的本质,非此不足以最大限度地发挥书法艺术的表现力,不