

当代书坛个案选论

周俊杰
◎ 著

生活、艺术的强者

——论沈鹏先生及其艺术思想、创作创作

周俊杰

“强者”，在我们的词章中有两层意思：一是指表面健壮有力、气势过人的人；第二，则有“勉力”之意，《礼记·学记》篇云：“知困，然后能自强也。”我们所论及的沈鹏先生，显然不属于前者——他个子不高，瘦削，嗓音低弱，戴一幅金丝边眼镜，一个典型的江南儒雅之士——从那个姿态看，与“强者”大相径庭。然而，他却从幼年到现在，一直在身心交困的情况下，以一个“强者”的姿态，克服了

河南省书法家协会

20 X 15 = 300

第 1 页

河南美术出版社

当代书坛个案选论

周俊杰◎著

河南美术出版社
· 郑州 ·



图书在版编目(CIP)数据

当代书坛个案选论 / 周俊杰著. —郑州: 河南美术出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5401-3804-2

I. ①当… II. ①周… III. ①汉字—书法—文集
IV. ①J292.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 051482 号

当代书坛个案选论

周俊杰 / 著

出版人 李文平

总策划 许华伟 陈宁

责任编辑 陈宁 王立奎

责任校对 吴高民 谭玉先 任瑜 张瑞芳

装帧设计 陈宁

制作 张国友

出版发行 河南美术出版社

制作 河南金鼎美术设计制作有限公司

印刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张 23

字数 451 千字

版次 2017 年 4 月第 1 版

印次 2017 年 4 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5401-3804-2

定价 128.00 元

研究一位书家，无论其艺术水平高低，只要将之置于时代和历史的时空中进行研究，而非仅谈些皮毛的用笔和结体，文章便会有深度和价值。

——作者题记

生活、艺术的强者

——评沈鹏先生及其艺术思想、创作创作

周俊杰

“强者”，在我们的词章中有两层意思：一是指表面健壮有力、气势过人的人；第二，则有“勉力”之意，《礼记·学记》篇云：“知困，然后能自强也。”我们所论及的沈鹏先生，显然不属于前者——他个子不高，瘦削，嗓音低弱，戴一幅金丝边眼镜，一个典型的江南儒雅之士——从整个仪态看：与“强者”大相径庭。然而，他却从幼年到现在，一直在身心交困的情况下，以一个“强者”的姿态，克服了

河南省书法家协会

20×15=300

第 1 页

周公吐哺 智致书坛

——周俊杰先生书法批评文化视觉窥探

◎ 刘思凯

曹操《短歌行》有“周公吐哺，天下归心”之句，以明其渴求贤良、建功立业之大略。今稍作调整，以指周俊杰先生致力当代书法文化思想与艺术精神建构，及其推动当代书法发展的心志与心力，十分恰切。

周公俊杰者，乃我的恩师。于此直呼其名则颇为大逆，且有缺乏教养之嫌而亦负于先生栽培育化之功。然而，环顾当代书坛，则以为先生之大名已远远超越了其原有的指代，而成为一个时代书法艺术发展的代码和标高。尤其是其具有的那种宽博的书法文化视域，深邃的书法文化思想与艺术哲思，独具慧心的审美选择与创作指向，宏富的文化修养与高洁的人格魅力，以及充满激情的书法情怀与责任担当，已全然成就了一位当代书坛“主导人物”的形象，并以“思”的定力与“行”的导引而走上了“智者”的殿堂。作为后生，在尽享先生恩泽之际，对其思想内蕴与文化视觉价值予以梳理发掘，也许为全面认识当代书法文化行进中的“周俊杰”打开一扇新的视窗。

综观当代书法复兴运动以来的轨迹与现状，周俊杰先生无疑是其中的

一位在场者和亲历者，更是一位集书法创作、理论与活动组织于一身的弄潮者、思潮者和推潮者。其鲜明的书法自觉意识、超迈的思维向度与恢宏的胸襟气量，铸就了他大气、沉雄、厚重、高古的书法创作气象，更为重要的是他始终站在社会转型与中西文化交融的制高点上，从书法艺术本体特征与时代文化审美需求出发，以自我创作的独自感悟来反观当代书法创作的纷纭万象，且大胆借鉴哲学、社会学、文化学、心理学以及中国传统精神与西方艺术理念的有机元素，以超强的理性思辨与整合提升能力为中枢，在不断地淘洗、丰富、熔铸、提升中举起了“书法新古典主义”的大旗与“大书法观”的学术主张，并以此而铺设架构起包括书法本体、书法理论、书法美学、书法批评、书法创作、书法史观，以及书法欣赏等的庞大的理论体系，从而成为当代中国文化艺术思想建构宝库中一支重要的力量而光耀于当代书坛，深深地影响和引领着当代书法发展从复兴而走向繁荣。

那么，作为周俊杰先生书法理论体系重要组成部分的书法批评，自然是其“书法新古典主义”思想与“大书法观”学术主张在艺术批评领域的辐射、转换与生发。其视野之开阔、目光之敏锐、意识之开放、认识之深刻、分析之透彻、判断之准确、定位之公正，为当代书坛少有。他以饱含激情的语言表达来契合艺术批评的本体要求，从而彰显了其书法批评之风范。

倘若从艺术批评的内在规律性出发，来审析周俊杰先生书法批评的文化视觉，则不难发现隐于其中的具体的自在特质。

一是，从艺术批评的范畴来看，周俊杰先生书法批评的文化视域是极其宽博而丰富的。不仅直指当代书法文化构成的书家本身、书法创作、书法思潮、艺术流派等有关书法的一切内容，而且在时间跨度上由古及今，尤以20世纪以来的书法现象与创作成就为主载，从书法本体、主流意识、社会历史、文化形态、时代精神、审美取向等方面给予全方位、多角度的综合分析，并从中缕析提炼出书法文化发展的基本规律与审美价值的精神指向，借以观照当代的书法创作。《20世纪的中国书法》《书法复兴寻绎》，以及对诸如现代书法、流行书风、民间书法等带有探索性的学术思想与艺术思潮的辨析与评介，足见其目光之犀利与捕捉之敏捷。而书家个案研究则又是这一范畴中一片多彩的园地。《20世纪的中国书法家》《周俊杰书法序跋集》，还有即将付梓的《当代书坛个案选论》，则又为我们认识周俊杰先生书法批评指向的鲜活性提供了一份具体而又丰饶的资源。

二是，从艺术批评的对象来看，周俊杰先生的书法批评始终紧扣书法家这个“人”的重心，以创作成就与艺术思想为焦点而全面展开。从20世纪初

的蒲华、吴昌硕、沈曾植、李瑞清、于右任、李叔同、沈尹默、谢无量、林散之、陆维钊等书法大家，到当代的毛泽东、陈天然、沈鹏、张海、王镛、胡抗美等一大批卓有成就的书法大家，以至以其思想和创作闪耀于当代书坛的吴振峰、王宝贵、王澄、张改琴、张学群、柯云瀚等，总计约100多位书家均被其纳入自己书法批评之大系，或专论，或序跋，均做出了理性的分析和评价。其人数之众多、取舍之得当、论说之精到堪称当代艺术批评的一道风景。其中不仅关注新古典书法，也关注传统书法，更关注现代书法，对一了、白煦、曾来德等人致力于传统书法现代性转换的探索精神与艺术实践给予了高度的肯定，足见先生书法批评的襟怀和雅量。尤其是对王镛以民间书法为源泉而开辟出一片新的创作领域的定位，更是其睿智与卓见的有力佐证。

三是，从艺术批评的思维特征来看，周俊杰先生的书法批评总是从书法历史长河与时代审美主流意识的两极出发，于理性地分析、思辨与审度中聚焦个人书法风貌与创作价值，并将其置放于当代社会文化主流意识与多元艺术观念并存这个特定的文化语境中予以合理分析，以彰显出其历史的深度、时代的高度与个性特质的丰厚性。“传统—时代—个性”的线性思维特征，直指“书法新古典主义”的精神内核，并与之和谐互通，一脉相承。此其一。其二，能够紧紧抓住书法艺术得以生成的内在基因，以鲜明的主导意识为媒介，从影响书家艺术生成的社会环境、文化状态、主体精神、艺术修为与气格底蕴上，活脱脱地寻绎出一位书法艺术家的艺术渊源与心路历程。在对毛泽东、陈天然、沈鹏、张海等大家的专论中，其思维之缜密、触觉之渊深与评析之透彻为当代书法批评提供了成功的范例。其三，在其批评思维方式的情感过渡中，明显地体现着先生由感性激赏到理性分析，再到感性升华的递进过程。大凡进入先生批评视域的书家，率先是以创作成就与艺术思想吸引感动了先生的书法情怀而得以设定和确立的；但真正的评析又是以理性思维为根基，在详实的史料与现状的审辨中得以推进，进而形成对个人书法价值认知的基本评判，最后升华为富有鲜活生命意识的思想元素与审美指向，以开启当代书家的艺术智慧。这一独特的批评思维贯穿于先生个案评述的全过程，尤其是在对王澄等人书法创作的分析、评说与建议中得到了集中显现。

四是，从艺术批评的态度特征来看，周俊杰先生始终恪守着其卓越与真诚的批评品格。艺术批评的价值在于独立和真诚，特别是在当代批评整体失语的现实面前显得尤为可贵。而这些正是周俊杰先生书法批评的个性所在。其“卓越”主要体现在对当代书法创作现状的整体把握与冷静分析。在《狂草何在》一文中所发出的“我们这个时代是伟大的时代，是一个充满豪情

的，容纳各种探索精神的开放的时代；同时，在书法上也是一个需要创造出超越前人狂草的时代”的深情呼唤，则完全可以被认定为对当代书法创作，尤其是对“狂草归来”的一种带有前瞻性的期盼与关切。至于“真诚”则主要建立在对书法现象批评的公正与严谨之上。在周俊杰先生看来，批评不只是肯定，还有着否定，而这一切都必须建立在书法文化主体与艺术审美的内在规律之上。尽管他与王镛私交甚笃，对其创作方向大加赞赏，然而对其提出的“流行书风”“艺术书法”的理念则持异议，并著文予以辩驳；在充分肯定沈鹏先生书法艺术创作和理论研究成果的同时，也直接指出了其在20世纪70年代末“用一种模式化的理论去套用罗丹艺术，从而造成颇为被动、尴尬的局面”的瑕疵。这种久违了的真诚批评，折射的正是周俊杰先生正直而富有责任担当的文化品格与艺术良知。

五是，周俊杰先生书法批评的文风始终洋溢着一种平实、纯朴、散淡、洒脱，而又极具思想力和穿透力的散文化格调。既有着中国传统书论的统括性、意向性、感知性与简洁性，又有着理性思维模式下的系统性、逻辑性和思辨性。无论是长篇专论，还是短制随笔，总是在以书论道、开合有度、思辨升华、收放自如的情调下传递，无不呈现出一种水落而石出的自然之美。读其文，其高屋建瓴、提纲挈领之格局与自然流畅的陈述，如同一位深明世道的智者在谈古说今而娓娓道来。这里将太史公的雄视、苏轼的机敏与林语堂的深刻，顷刻之间转化为诗的意境、文的细腻与赋的壮观，并以智慧的光焰与艺术的哲思点亮心扉，烛照书坛，点化人心的迷茫与惆怅。

三

我之有幸，蒙先生错爱而纳为门徒，立庭十有余载。虽天资愚钝，学无所成，然先生之人格学养、才识气度常使自己拳拳服膺。值先生皇皇大著问世之际，命弟子缀文以序《当代书坛个案选论》，大有着粪于佛头之惶恐。然而，自古以来学生为先生之说归纳整理，阐释传扬其思想精神者不胜枚举，且又契合中国学统之一脉，于是不揣拙陋，写下以上话语，虽言真意切，亦不及先生学术思想与理论体系之一角，权以点滴之水报涌泉浇灌之恩吧。祈愿这部著作的出版能为厘清当代书家的艺术定位与文化认知开掘出一片清澈的泓域，并为当代书法批评发展助一臂之力。

是为序，亦可视为一种执礼，以应命于先生。

序

周公吐哺 智致书坛

——周俊杰先生书法批评文化视觉窥探 /刘思凯 001

文人书家林散之 001

陈天然书法艺术论 008

艺术·生活的强者

——论沈鹏先生书法及其艺术思想 020

海纳百川

——素描张海 045

艺舟双灿 儒雅风流

——孙荪书法及其艺术思想 069

生命的诉说

——王澄及其书法剖析 081

荦荦大者 以神为上

——胡抗美艺术思想解析 104

王镛书法简论 119

读学群

——张学群书法思想与创作 142

吴东民书法简论 159

西部书坛上的一颗明珠

- 张改琴书法论 166

多元气象的践行者

- 致赵绪成 176

王宝贵书法简论 180

苍郁劲健 独出机杼

- 日本书法家古谷苍韵及其作品 186

“新古典”精神的张扬者

- 柯云瀚书法论 194

临为创源 法比天大

- 张锡良书法论 202

中华斗士 书界完人

- 沈慕羽先生的人品与书品 212

化作烟尘炼彩虹

- 梁东先生诗书漫议 219

南洋书坛一符公 227

求骨南帖 争韵北碑

- 蔡叔庸先生艺术思想及创作 234

王立民书法创作及碑学思想 240

轻合汉简写素心 249

淡中求变 雅外生奇

- 读白煦《水墨书法》 254

得汉碑之气 扬隶书之光

- 漫说刘文华临汉隶 260

诗书合璧 痴狂人生

- 感悟吴震启 266

王德恭其人其书 275

读曾来德 281

孟津书风的光大者 286

面壁十年图破壁

——李强其人其书	292
杏林春暖 艺苑花开	
——季平书法谈	299
风樯阵马 潇洒风流	
——张文平书法札记四则	307
醉“汉”	
——耿自礼书法简谈	315
李群成的书与诗	319
大朴堂速写（外二篇）	325
华山风骨	
——遼高亮其人其书	330
胸中丘壑 笔底风雷	
——《李远东书法作品集》序	337
当代书法模式的转换	
——谈一了书法	342

“文人书家”是个规格很高的称谓，历代绝大部分书法大家均可冠之而无愧，这是因为，他们书好，诗文亦好，且往往均冠绝其时代。而现当代书法史上能担当起此称谓者了了，民国期间尚有几人，当代则几乎很难寻出二三。君不见，书坛许多有着高职位身份和种种头衔者，文采既欠，诗词亦多不合律，甚至书法基本功还不过关，这是一个书法热闹而欠缺大家的时代。“大家者”，须既为书家，亦乃文人者；是书法既有创造性的贡献，而诗文亦甚佳者。翻开20世纪后半叶书法史，细细检索、回顾，去寻找书法大家，一个名字则显赫地跳出——林散之——通览其书作，其巨大的艺术魅力使人震撼；阅其诗作，则深为诗之功力、纯真性情及圆浑之境界所征服；其文虽少，但篇篇珠玑。由此，将先生列入“文人书家”之列是当之无愧的。

论人论书，须将其置于历史和时代的时空中，作纵与横的比较，然后方可定位。散之先生的最高成就是草书，且是大草，而在此之前的近三百年中，具体说从明末清初后，草书则极度式微。整个有清一代的政治高压及碑学的复兴是其社会及书法本体的原因，民国期间简书的出现及章草的盛行为此后草书的发展作了坚实的铺垫。于右任的标准草书是民国一大成果，但草书“标准化”的弊病也是明显的：其强烈的抒情达意功能被弱

心

老病悔時
亦不學
何進

無解月
集
十
字
為
性
也

李悔年
一
萬
好
字
席

此不
近日
多病
心字
不來
何



化。20世纪50至70年代中国书法跌至最低谷，但这个转折期却使民族的阳刚之气获得了一次迅猛的释放，表现在书法上，也许只有大草书能与这一时代的节律相协调：60年代，毛泽东草书的高度成熟及70年代林散之的大草被时代认可，为当代书法耸立起了两座高峰，这是我们这个时代书坛的骄傲。散老已仙近多年，而至今众多习草者竟无出其右者，先生真可谓纵横于古今之草书大家也。

散老草书之所以能达到新的高度，其原因，除本人的悟性外，在其60岁学草书前已打下丰厚的碑与帖的基础：由汉魏诸刻石，到唐人之楷、行，再到宋之米、元之赵、清之觉斯，均能得其形、摄其神。而学草，则首先入魏晋，宗师大王，后以“释怀素为体，王觉斯为友，董思白、祝希哲为宾”，这是一个始终站在学书制高点上的最佳选择。然而将其推向更高一步者则是其恩师黄宾虹。黄示其五种用笔之法及七种用墨之道，并以哲学思维的高度对其教导：“古人重实处，尤重虚处；重黑处，尤重白处；所谓知白守黑，计白当黑，此理最微，君宜领会。”并指出其书“实处多、虚处少，黑处见力量，白处欠功夫”之弊病，先生听后，“悚然大骇”“恍然有悟”，此后数十年间按此教诲孜孜以求，终将之熔为一炉而得大成。我有幸藏散老一件并不大的毛泽东《咏梅》词草书精品，多年来一直悬挂于书房，日日观摹、体察，所获甚多；且于江浦、马鞍山两处先生纪念馆拜读过数百件原作，我从散老草书作品中，感受到了无论粗细而似钢筋一般富有弹性的线条，如同绘画一样极富变化的墨色，整体上黑与白巧妙而自然的处理以及畅达的气息和高古、典雅而又富强烈时代感的格调，应该说，草书如果从大王、旭、素、黄、祝、觉斯排列，散老可直接与诸大师并列，被排为中国书法史上草书第七人，而第八人至今尚未见其苗头也。

在散老诗书画三绝中，先生对其诗最为看重。先生生前即嘱后人，走后将其墓建在采石矶的李白墓旁，

[illegible]

林散之作品



未完同享

为念

肩担道義

練

五

久



贊



王全

—

卷之四

古

徐
魏
宋

4

任

二

163

五

6

性善論

276



懷素論草書
此帖同并 百念 移 更



林散之作品

林散之作品

并自书“诗人林散之”墓碑文字，我们可以这样理解：他认为自己首先是诗人，一生的最高成就非书非画，而是诗歌。散老说他于诗“下的功夫最深，字次之，画又次之”，这是否一如齐白石将自己的诗排在书画印之前称为第一的重演呢？在我看来，散老之书与诗可并列，