

艺海扬帆

孙 敏 编著

艺海扬帆

孙 敏 编著

 上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺海扬帆/孙敏编著.——上海:上海书画出版社,2016.7

ISBN 978-7-5479-1248-5

I. ①艺… II. ①孙… III. ①汉字—书法—文集

IV. ①J292.1-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第150508号

艺海扬帆

孙敏 编著

责任编辑	孙 晖 赖 妮
审 读	曹瑞锋
责任校对	倪 凡
封面设计	王 峥
技术编辑	顾 杰

出版发行	上海世纪出版集团 ② 上海书画出版社
地址	上海市延安西路593号 200050
网址	www.ewen.co www.shshuhua.com
E-mail	shcpbh@163.com
印刷	上海文艺大一印刷有限公司
经销	各地新华书店
开本	889×1240 1/32
印张	6
版次	2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5479-1248-5

定价 38.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

序

“功崇惟志，业广惟勤”，读罢孙敏老友的新著样稿《艺海扬帆》，我不由得感慨，坚定的意志和辛勤的付出永远是事业成功的不二法则，这一点在孙敏身上得到了淋漓尽致的体现。

虽然浸淫书艺四十余年，先后荣获上海市谢稚柳书法艺术奖、第二届中国书法兰亭奖理论奖，被《书法》杂志评选为2006年“十大年度人物”，已然享誉书坛，功成名就，得到了业界诸多名家的褒奖赞赏。（参见本书撷华篇，名家云集，好评如潮，此处不一一列举。）但孙敏初心不改，依然在艺术的征途上不懈探索前行，其心路历程从《书为心画》和《翰墨法、艺、道》两篇倾心抒写的文章中可见一斑，尤为可贵的是他能够始终心怀敬畏，敬畏传统，敬畏书法，我想，这正是他坚持书艺创作实践和理论研究并举、笔耕不辍的原动力。

正是基于自身对传统书艺的深刻领悟并从中汲取了丰富的养料，他才能以简洁质朴的文字语言，去粗取精，把书艺心得和历代碑帖中的精华娓娓道来，且不说本书中的《汉碑六种临习导读》、《汉碑书法艺术撷谈》等技艺类文章，从最早的书著《怎样写毛笔字》，到后来的《书法基础》一书，再到去年付梓的《品味书法》；从最初的《艺海泛舟》，到后来的《艺海漫游》，以及这本《艺海扬帆》，三部曲由浅入深地把孙敏数十年书艺生涯积淀的胸中之“妙”倾囊相授，实是广大书艺爱好者的福音，堪为书

艺传道、授业、解惑之典范。

追求艺术，能否得道取决于个人的质素修为，在此基础上，能做到弘道养正，更是功德无量，这也是我最为敬佩孙敏之处。在精心书法创作研究的同时，他对普及弘扬传统书法艺术可谓乐此不疲，身为知名航运企业的领军人、上海市人大城市建设环境保护委员会委员、上海海事大学客座教授，在为上海国际航运中心建设献计献策之余，他经常跨界给大家上生动的书法欣赏普及课。从上海市人大书法研修班的课堂，到莘莘学子济济一堂的大学报告厅，从嘉定中学的教师讲座现场，再到静安区少年宫的培训班，都留下了孙敏授课的身影。企业家、书法家，书法、音乐、绘画，兼容并蓄而才情四溢的他如此自如而精彩地跨界，也令众好友们由衷地赞赏。而我觉得，最适合孙敏的身份是老师，出身教化嘉定的他，深受人生第一份职业——中学音乐教师的影响，对故土和学校有着深深的眷恋，甚至深情感在《游子随想》和《不朽的校友》两篇短文中都有流露。窃以为，书家像孙敏般勤于理论钻研、佳作迭出的原本不多，而像他那般好口才化繁为简，把传统书艺讲得生动活泼、引人入胜的更在少数。此外，最令人称道的莫过于他2006年个人出资设立的“孙敏书法艺术奖”，用以奖励沪上青少年从事书法创作实践，用心良苦，功在千秋。

好风凭借力，扬帆正当时。谨以此序祝愿孙敏在书艺的海洋中尽情享受人生的意趣。

孙敏

二〇一六年春

目 录

序 崔志强	001
一、深思篇 / 艺海寻珍	001
● 书为心画——我对书法人生之思考 / 003	
● 翰墨法、艺、道 / 024	
● 敬畏草书——《走近翰墨·名家书经丛书： 草书〈大学〉》书经随想（后记）/ 030	
● 说隶——《走近翰墨·名家书经丛书： 隶书〈黄庭经〉》书经随想（后记）/ 034	
二、技艺篇 / 艺海荡桨	039
● 汉碑书法艺术撷谈 / 041	
● 汉碑六种临习导读 / 064	
三、随想篇 / 艺海探珠	091
● 对话海派书法的命运曲线 孙 敏 胡传海 / 093	
● 游子随想 / 110	
● 致集美校友 / 113	
● 意外的收获——《〈孙敏草书册页选〉后记》/ 116	

- 书法“东西南北中” / 120

四、撷华篇 / 艺海听涛 147

- 源自心灵的率性和豪气
——读孙敏隶书近作 韩天衡 / 149
- 从海上走来的书法家 赵长青 / 153
- 孙敏的书法艺术 刘 恒 / 161
- 《书法基础》序言 朱培尔 / 167
- 草书的境界 方传鑫 / 171
- 字根在人——浅说孙敏书法 孙稼阜 / 175
- 自然是正道——孙敏书法艺术浅析 耿忠平 / 179

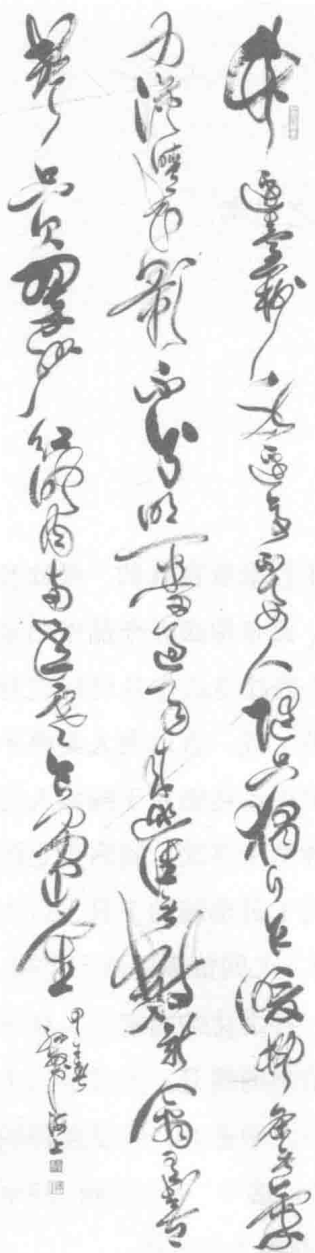
深思篇

艺海寻珍

书为心画

——我对书法人生之思考

当我们欣赏一幅书法佳作时，真正打动欣赏者的，使欣赏者伫思的，并不是表面化的笔墨技巧，而是深藏在作品中书家的精神意蕴，即所谓：“书，心画也。”透过书法作品可以充分体现书家独特的精神面貌与深厚的修养。我一直以为人需要不断地进行精神提升，中国文化所具备的内在功能对于陶冶人的情操和修养别具一格，我之所以特别钟情于书法，就因为它的语言最能切入到人的内心世界。它采用了最单纯的工具，运用了最简约的色彩和线条，却把天地万物、人间情愫熔铸于笔端，倾泻于寸缣尺幅之中，而实际上这是一种文化的凝定，人在书法中获得宣泄，又同时在书法中得到精神的提升。走过了三十余年的习书历程，在传统书艺的知识海洋中遨游，在厚重辉煌的历史积淀中含英咀华，如何德行兼修，达到“书为心画”的至高境界，谱写自己的书法人生，一直是我思考的问题。

孙敏草书条幅

一、在书艺魅力中品味人生，享受意趣

大概谁也不会否认也不可能否认，进入信息时代之后，书法在实用性减弱、艺术性凸现的当代，已成为一门更高雅的艺术，这恐怕是古人始料未及却在当代合乎情理的。也正因为如此，这门艺术吸引了众多的学习群体，特别是改革开放以来，可谓空前繁荣。其魅力究竟何在呢？

1. 书法所以能成为艺术，是书家在熟练掌握书法技法之后，将他的性格、学识、阅历、情感、审美意识等诸多方面自觉不自觉地融入书法中去，使书法具有气韵、神采、意境，成为书家精神世界的外在表现，从而展现出旺盛的生命力和艺术魅力，使观赏者在欣赏书法作品时，仿若身临其境，享受精神的愉悦。相比书法艺术，人生是短暂的，以有限的物质生命进行无限的艺术追求，人生不平事，尽付翰墨中，在笔墨流淌中宣泄情感、抒

情达意，使书法成为一种精神寄托，大大地提升了书写者的幸福指数，使其保持心情愉悦，将人的物质生命加以延长。

2. 书法历史源远流长，滥觞于先秦，而成熟于魏晋，是中华民族五千年文化的瑰宝。其内涵博大精深，涵盖历史、文学、哲学、绘画、音乐等诸多中华传统文化传统学科，穷毕生精力，也难窥其项背。在习书的过程中，人们不仅有精神上的享受，更增加了学养，陶冶了情操。尽管天天孤灯伴夜，晨操暮练，但苦得其所，乐在其中，书法艺术已然是人生不可分割的一部分。

3. 书法的不同书体，如篆书的凝重圆润，隶书的古朴率真，魏碑的遒劲浑厚，楷书的端庄严谨，行书的流畅温和，草书的自由奔放，甲骨文的古拙简约，尽显人生的不同心境与追求。书法理论也尽含做人做事的道理：“刚柔并济”、“计黑当白”、“屈伸有致”等等，无不体现印证了中国人的的人生观、价值观。在探索书艺的人生道路上，知行两尽，以实践出真知，再以理论指导实践，以书艺精神去品味人生，再以人生感悟来丰富书艺，尽情享受人生与书艺相伴的意趣，可谓其乐无穷，受益良多。

二、在书艺实践中汲取养分，增强学识

古往今来任何有大作为的书法家，一般都经历过熟书技、明书理、通书韵这三个阶段。熟书技，是书法创作的基础，也是书法创作的第一步；然后是明书理，书艺的道理还是得弄明白的；第三步即为通书韵，这是书法创作的最高境界。这三个阶段是相辅相成、相互联系的一个整体。在熟书技的过程中，花一些时间学一点理论，弄通一些书法的道理，用书法理论中

有用的东西来指导你的书技实践，可使你少走很多弯路，达到事半功倍的效果；同时在实践中产生的感性认识同样可使你提高学习的能力，理解的书法理论又进一步指导你去实践书法技艺。这样反复不止，互相促进，共同提高，并在这反复不止的轮回中，不断地积累着通书韵的能力。当然，要真正通书韵，实在是一个很漫长的过程，还存在一个字外功夫的问题，要从书法之外的艺术中去体会书法，加强对中国传统文化的研究和感悟，包括中国画、音乐等多种艺术形式，从中广泛汲取养分。只有具备渊博的知识，广泛的实践，丰富的阅历，在自然与不自然的过程中才能渐渐打开通书韵之路。

1. 绘画的实践丰富了传统书法的表现力。我们都知道“书画同源”，讲了书法，不可避免要涉及绘画，主要是指中国画。书与画两者还是有区别的，属同源异流。书法艺术中有很多中国画的基因，中国画以书法为基础，相互借鉴。他们的用笔是一样的，都借助毛笔进行创作，都是线条的造型艺术，都应用运笔的行止疾徐，体现人的情感与大自然的千变万化。它们不仅笔法相通，墨法也相通，强调墨韵，墨色变化使中国画更能显露出一轻一重、一背一明之感，在书法上则表现为使线条更能展示出神韵、气势、妙趣之味。中国画有“画隐书显”方为佳品的说法。而国画中的用墨技巧如破墨、泼墨，一笔分浓淡等，则被书法所借鉴，用来丰富书法技巧。在笔者新近出版的拙著《书法基础》一书中，提出了“笔法、字法、墨法、章法”这书法四要素，这其中个人以为墨法也是书法艺术必不可少的要素之一，用墨的法则，至关重要。

孙敏水墨册页

对于较好的用墨效果和标准，前人已有诸多的论述，例如：笔能摄墨，墨不旁渗；墨能透纸，入木三分；收笔尽处，聚墨如珠；画之两边，不光而毛；精气结撰，墨光浮溢等等。诸如此类的论述，其核心就是要倡导一种笔墨和谐的书法创作之道，当然笔墨与纸的协调运用也是应当留意的。唯有处理好笔、墨、纸等要素之间的协调统一，才能创作出书法佳作。

历史上，能够懂得用墨的书画家一般都是高手。以明代吴门四才子中的唐寅、文徵明、祝枝山为例，他们三人的书法造诣都很高。但祝枝山的书法作品，因其不善绘画，所以墨法不太讲究。我曾写过一本《风流书家》，专门研究唐寅的书法作品，他把绘画的墨法技巧应用于书法创作中，书法线条不断在变化，墨色变化亦非常明显；文徵明的作品也是如此，墨色层次丰富，把个人的心境意趣都生动地体现了出来。明朝还有书画家徐渭，墨法也非常讲究。事实上，在书法发展史中，有很长一段时间，书家对墨法的运用并不是十分重视，这与宋代之前，制纸的原料多用蓖、麻、丝、茧等，纸面有的太粗糙，有的又太平滑，书写时不易吸墨，更难饱满充盈，导致书家较难追求墨分五色的艺术效果，故崇尚墨黑。直到宋代以后，由于造纸术的不断发展，书家使用生宣纸已司空见惯。由于生宣纸面肌理润妍，吸墨性能较佳，要做到黑并不难，于是用墨的标准开始转变，以饱蘸浓墨或掺水的方法对点画有意进行渗晕，或使线条重复堆积，渗晕交叉以丰富线条的层次，这些艺术效果的出现均应记功于生宣纸的特性。所以自元代赵孟頫起，书家开始讲究用墨，而用墨水平最高的当属明代董其昌，不仅书法造诣非常高，

绘画的造诣也是空前绝后。我个人十分赞同大画家陆俨少所提出的“四三三”学说：十分功夫，四分读书，三分书法，三分绘画。绘画的实践有助于书写者对墨法的把握，树立正确的笔墨观，从而在黑白之间展现出作品的灵动韵味，彰显富有内涵的艺术表现力。

2. 音乐理论的基础成为书法理论学习和研究不可缺少的基石。书法与音乐，初看是两门完全不同类别的艺术门类，一为视觉艺术，一为听觉艺术。我在学习书法艺术之前曾花过大力气学习音乐，原以为这些时间是白白浪费掉了，甚是可惜，但却对后来学习研究书法理论带来了很大的帮助，音乐理论与书理竟有惊人的相似，有些古代书论用音乐的语言去解读它，顿时会豁然开朗，真是触类旁通，受益匪浅。为此，我曾专门发表过《简论中国书法中的音乐思想》一文予以阐述。

首先看音乐和书法的定义。“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐。”《礼记·乐记》上说的音乐，与书法是一致的。书为心画，书之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于书。这种逻辑推理如出一辙。

其次是运笔过程中的音乐思想。谈及中国书法，人们往往将笔法、字法、墨法、章法四要素作为审美的基点，而其中用笔又作为最主要的因素，这是因为“用笔千古不易”。在欣赏用笔时，人们又往往将运笔的节奏感作为审美标准。在进行书法创作时，书家手中的笔犹如指挥家手中的指挥棒，在指挥点与

线的交响，如此其所书写的线条即是“音乐的主旋律”。将书法线条比作音乐的主旋律，并非在做一些牵强的机械联系，因为书法线条确实实地表现了书家的创作意识，抒发了作者的情感，正如音乐家在演奏乐曲时所产生的轻重疾徐的音响效果一样。那么书法线条旋律所反映的“音色”如何呢？大凡音乐上的音色有饱满、浑厚之分等等，这又与线条的墨色如出一辙。书法的墨色尽管不用饱满、浑厚等术语，但所用的浓、淡、枯、湿等也不同程度的反映了墨色的饱满与否，线条是否具备一种浑厚感，当然这种“饱满”和“浑厚”感是书家依靠中锋用笔的基本功、线条运行时有规律的律动以及线条之间的虚实关联等达到的，而演奏乐器音色的饱满、浑厚与否也是依靠深厚的基本功、强烈的节奏感等有机联系而达到的。分析了线条旋律的“音色”，再谈谈组成“旋律”的“音符”。一部音乐作品，它的旋律是由音高不同的各种音符组成的，而组成书法旋律的音符，当然是各种不同的点画。音乐中的音符有十二平均律的不同音高，而书法点画以永字八法来分析最具代表性。这里并非要将点、横、竖、撇等几种笔画机械地比作 do、re、mi……因为这样联系是毫无意义的，而最主要的是将其作一恰当的比喻，便于更好地理解书法中的音乐性。这些点画分别成为组成“旋律”的各种“音符”，这些“音符”的粗细、长短姿态等等的不同，组成的书法旋律也各有千秋，千姿百态。由于运笔过程中乐感的存在，使得书法艺术如同音乐一样，成为心情的艺术。

最后谈谈章法中的音乐思想。书法中最能体现音乐思想的是章法，这如同乐章一样，充满着诱人的活力。在谈到音乐的