

鑒克書畫

肖建科
著

河北人民出版社

鑒克書畫

肖建科
著

河北人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

鉴克书画 / 肖建科著. -- 石家庄 : 河北人民出版社, 2017.4
ISBN 978-7-202-12009-5

I. ①鉴… II. ①肖… III. ①汉字—法书—作品集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第077901号

书 名 鉴克书画

著 者 肖建科

策 划 焦清亮

责任编辑 杨辉亮 武 云

封面题字 孙伯翔

美术编辑 李 欣

责任校对 付敬华

出版发行 河北人民出版社 (石家庄市友谊北大街330号)

印 刷 石家庄名伦印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 9.5

字 数 66 000

版 次 2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-202-12009-5

定 价 180.00元

版权所有 翻印必究

肖建科

肖建科，别署鉴克，镜渊。一九六五年九月生，河北正定人。先后进修毕业于河北工艺美术学校、河北科技大学。现任中国书法家协会教育委员会委员，中国书法家协会书法考级中心考官，中国书法家协会培训中心教授，河北省书法家协会副主席，河北省书法家协会草书、隶书委员会主任，河北省画院院聘画家，河北省作家协会会员，石家庄市书法家协会主席。

自二十世纪八十年代中期书法作品参加省、市及全国展览，曾多次在中国书法家协会举办的各项展事中入选、获奖。撰写的理论文章二十余万字刊载於全国各大专业报刊。其作品被多家博物馆收藏。

自序

任何艺术都是来自人生，其艺术的核心价值一定是表现人生。书法艺术不是对现实客观的直接反映，她是对客观事物的意象表达。因此，可以说愈单纯愈抽象的艺术形式当是高级的艺术。比如音乐，简单到不用任何工具材料的辅助，只用嗓音即可传递其喜、怒、哀、乐。书法次之，用一支毛笔写出来的点、线，同样可以反映出作者心斋与知觉活动。书法对生命状态的表达，对物质消长而不可名状的微妙之处的意味，毛笔在宣纸上运动过程中，无不反映出作者对个性以及当下情绪的折射，从而达到一种满足。绘画退而求其次，自不待言。

我永远不能忘记，在我小时候，准确地讲是在我记事起，先父用他那一双温暖的、大手，紧紧握住我的小手拿毛笔写下我名字的一瞬间，便开启了我对汉字与书法的认识，这样一种认识也开始了对汉字与书法的神秘感和敬畏感。关于汉字的神秘知觉，来自于对这个字的陌生感，这个字为什么这样写，那个字为什么那

样写，她为什么是这样的读音。起初，一支柔软的毛笔很难控制，刚写一笔，父亲说按的力太过了，笔画太粗了；我再写一笔，父亲又说力量小了点，笔画太细弱了。这太难了，于是，我害怕用毛笔写字，父亲说这就是书法。由此，我对书法既害怕又喜爱，我对父亲也一样的既亲近又害怕，对父亲与书法的敬畏是同时带进我的情感记忆中的，更是植入到了我的生命之中。

在我看来，书法的创作开始於对硬件性的汉字书写，书写的过程是对每一个作者自我生命状态的知觉活动。在这样一个活动过程中，通过对外在事物的个体认知及经验判断，而呈现出极具个人心灵化的艺术——书法。

人类生命的起源与延续是自然科学的命题，如此神秘而又美妙。汉字的诞生与传承同样充满着神秘色彩的美感。有时像清晨的阳光，使我们感受到生命的温暖与静谧，有时又如日落时的残阳如血，使我们沉重而又豪迈。生命之花开放的美丽，也如这宇宙奥妙不可探测般洪荒中的大美。

人类要繁衍生息，生命要延续，没有我的先祖就没有我，没有我就没有我的后代，今天的我已不是昨天的我，童年的我还是现在的我吗？我还是我！我

不能没有我，我也必将没有我。『我思故我在』，笛卡尔告诉了我们找到自我的方法。我更喜欢老子天真地说：『能婴儿乎。』孟子也说：『大人者，不失其赤子之心者也。』返老还童，返璞归真，是啊！只有回归天真才会更加快乐。耶稣说：『要想接近幸福就回到那孩儿时期吧！只有独立的思考才能更加清醒理智地认识我们生命中的一切。我还要大声地喊出：『吾丧我』，这是庄子告诉我们的天人之间的至高境界。的确，很多事物的高点即是原点，周而复始。人生更是如此，一个艺术家如果能够回归到生命原点的状态，其艺术一定会感动自己也会感动他人。包括书法，书法如今已成为我的一种精神生活方式。在习字的过程中寻找快乐，我找到了，这就是在习字静坐时，精神翕然之后，无挂，无虑，那是耳根灵明后的轻快。

在我想来，识字与识人的过程一样，譬如：我们愿意认识更多的文字，我们愿意结识更多的朋友，认识一个字等于认识了一个人，诗人有自己喜欢经常使用的语言表达的语言方式，从而我们熟悉了他的文笔风格，这也就有了其作品的个性。经常与什么字交往，经常使用什么样的句式；经常与什么人交往，经常使用什么

样的笔触（笔法），这与作者本人的格调有关。书法家亦然，一个书法家喜欢常用什么样的笔触，某种笔画代表一个人的性格，所以有了『字如其人』说，亦如刘熙载讲：『书，如也，如其学、如其才、如其志，总之如其人而已。』《艺概·书概》。现实社会中，我们也同样认识很多人，你如能很好地将这些人力资源和人际关系发挥好协调好，你就能成功地完成一件事情。我不知道，这两者有没有必然的联系，但我知道处理好人与人的关系，协调很多人完成一件具有社会意义的事业远比写一首诗、写一幅字来得更难，这与我的经历有关。不过，一个聪明的人在做事情的同时，能够做到举一反三，触类旁通、相辅相成，当然这也需要他具备一定的知识积累和人生经验的辅助。历史上不管是自然、人文、社会领域的翘楚皆是如此。

如何成为一名优秀的书家：别无选择，只有不断提高自己的人文修养，在具备书法本体丰富的基础上（擅长一体，会通篆、隶、草、行、楷、篆刻及书史、书论）也应该熟知古今中外的文、史、哲、美学。通过丰富的阅读，我知道了自然科学界的牛顿，一方面在自己的物理学上艰难求证的同时，却又皈依于基督

教。西方的很多科学家都是这样。在我们中国历史上同样有更多的文学家、艺术家，亦佛亦俗，游离不弃，如怀素、王维、苏东坡、黄庭坚、八大山人等比比皆是、举不胜举。我想，无论他们是中是西，是古是今，这些不同领域、不同时代的风流人物，他们之所以开一代风气，是他们首先开启了自己的心智，他们有着一个共同的精神取向，那就是对人生终极意义的认识，是对生命最基本价值的尊重，尊重自己也尊重别人。

在先父离世之日起，我似乎对生命有了更多的思考与认识，我在纪念先父的一篇文章《祭礼翰墨》中，多有对生与死的思辨。领教中外圣贤，有的在很年轻时便有了对生与死的思考，这应该是天才的征兆；我等愚钝，最亲近的人离去后，心亦冷灰，失去了，知道了珍惜。谁也会珍惜生命，但如何珍惜生命的意义，不是每个人都能做到的。这也就有了人生的意义，人不能像动物一样只是活着，动物不可能认识到死亡，人通过对死亡的认识后，确定活着一定有意义，要有价值。如何才能有意义有价值呢？让我们在庄子『独与天地精神往来』的指引下不断地去创造新的生活吧！

再读王羲之、颜真卿、苏东坡的天下三大行书，在这三部经典中都有提到死。王羲之《兰亭序》一文中有两处死字：『古人云：死生亦大矣，岂不痛哉！』『固知一死生为虚诞。』魏晋玄学风气影响下的王羲之，通过个体与自然融合的过程中找到了自己的人生意义。死，不但不是痛苦，而是一种人生解脱的痛快，是『坐忘』后的一种离形去智的快乐，又将是一种永恒的快乐。当然我更喜欢王羲之作品中所透出的一种高贵气质。

颜真卿《祭侄文稿》，是其在五十岁时为死者颜季明写就的一篇祭文，文章草稿涂改无数，笔墨狼藉，而情绪流转自然，通篇有悲凉盘郁之气。此文专为一死事而作，却只有一处死字『父陷子死』，颜真卿笔下的死，表现的是舍身取义，不成功则成仁，大义凛然、忠君爱国的浩然正气，这是儒家政治、教化、礼乐的必然。

苏轼《寒食帖》，是其人生风涛后的深沉吟唱，两首诗的内容和笔墨间无不透露出作者对人生的关照与无奈，通过度物象而得其道。这样的一种荒寒颓散的墨痕，诗句的苍凉孤独与超然是作者释道思想互补后的折射。显然，我们读到了

苏轼的孤独，在某种意义上讲，我们每个人都是孤独的，只有经历过苦难的人，尤其是经受过重大苦难与生死考验过的人才有对人生的发言权。最后一句的『死灰吹不起』道出了苏轼对仕途的心灰意冷。他多情善感，对任何物象都觉察敏感。所以，苏轼是用审美性的人生来关照他所有的艺术活动。

我们首先应该解决为什么学习书法的问题，至于怎样学习书法，只是一个自然过程中的方法问题。为什么学习书法是思想认识上的问题，对于一个经年从事书法创作并善于思考的书者来说，一定要解决这个问题，初心所向，这也是一个方向的问题。我的回答是：学习书法是我真正的喜欢，喜欢是为了提升和满足我的精神生活，有了这样的满足我就有了幸福感，有了这样的幸福也就超越了我生命中的一切，这主要指来自物质方面的，总之，学习书法是为了自己。孔子说：『古之学者为己，今之学者为人。』为自己是为了解决自己精神上的问题，为人则是做秀给别人看，这是一种功利目的。

我向来反对学习书法有专业与业余之分，这是西方社会文化的理念，所有社会活动均以职业划分。中国文化讲究的是和合，中医学是一个很好的例证。中

医对一种病理的认识是从一个人整体生命与自然共同来看待的，这就是我们中国人的『天人合一』的宇宙观。我只是一个书写者，只有在一种自由的书写状态下，不为入展，不在乎别人说长道短，没有任何功利的考虑，心态放松，有了这样的创作，才能够保持作者心灵的真实。孔子说：『谋道不谋食。』反之，一旦一个所谓书法家被贴上了职业的标签，他就很容易被外在的物质利益所支配。因为他要藉此谋生，那么考虑的市场就多了起来，最后会以市场的需求为目的。如此，他就不敢轻易改变自己、寻找自己，进而一生都有可能在重复着一个并不真实的自己。所以，托尔斯泰说：『写作的职业化是文学堕落的主要原因。』法国作家列那尔更是语出惊人地说：『我把那些还没有以文学为职业的人称作经典作家。』中国历史上的众多文学、书法大师和绘画巨匠皆是一种自然生长而成，不是吗！

用辩证统一的思想去指导书法创作，同样来指导我们的社会职业行为而言，遵循事物内在发展规律，在其外在的形式作用之下。『反其道而行之』，运用这样的阴阳五行、相生相克的思维方式来指导我们的一切活动一定是有益的。

诸如：

用柔軟的动物毛鬚写出清勁的书法点线；

用以写大字的寬博气象来写小字；

用以写小字的严紧架构来组织大字的结体；

草书应慢，楷书应快；

用写楷书的感觉来书写草书，用写草书的意思来写楷书；

年轻人写字要慢一点，老年人写字要快一点；

古人早已有证：写横画欲左先右，写竖画欲下先上。

关于书法的技法，我不反对任何艺术形式的技术性，我不同意的是书法艺术的泛技术化。换句话说：我反对的是只有技法，没有人文。我们不要忘记，只有在忘记技法的同时，你的艺术之花才能盛开。在人文精神意义的关照下，书法才有可能充分展现出作者自我的生命价值与艺术价值，否则他的作品就是垃圾。在书法学习方法上，我始终认为的不二法门是只有纵向的进入历史传统中学习经典大师的作品，因为这是被时间所证明了的。我常书写的一句话是：『不失古人

意，乃得自己心。』

书法点线文化背后的思想支撑和民族精神，是来自我们传统文化的精义，也就是对我们的传统文化意义上的自尊与自觉，我们应该知道，学习书法不去从『人』『文』双修的传统意义上展开，就很难有高度，有格调，有价值。历史上的一些书画家都有其自身的职业后转化成文人，进入到中国传统的文化状态。不像今天我们所谓的职业艺术家，书法家只会写字、画家只管画画。这样问题就出来了，他缺少的是人文修养，人文修养，即是一个艺术家对人性的认识与把握。艺术家不仅要有对个体生命的尊重，更重要的还有对他人的尊重，这是一种大爱，要想做到这一点，一个人的丰富人生和开阔的人文视野是非常重要的。王羲之、颜真卿、苏东坡都不是所谓的职业书法家，即是近代的大画家齐白石也是从一个地道的农民转化成一个文化人的。再者，掌握中国传统艺术的审美规律，才能真正进入到书法内在精神品质。书法的最高旨归是『内美』，『纷吾既有此内美兮』（屈原）。同时还要重视『修能』，『内美修能』是对人格的塑造，书法的最高审美指向是『虚静』，古人的大多经典书画作品传递给我们的大都是一种

生命的宁静感。在文字当中，凡是带有『青』字都是一种美好的意思，如『倩』『菁』『靚』等，从中医上讲，情志对人的健康有很大的关系，大喜大怒都不好，心静气和对健康最有益，宁静是自然界与生物界最美好的时刻。先人们在发明这个『静』字时，是多么的智慧，『青』是纯的意思，单纯而不争就是快乐和幸福。

『书肇于自然』，书法追求至静至远，调和天人，尊重生命。因此，中国传统的文人、知识分子无论达和穷，书法都是他们修为的手段，『修身、齐家、治国、平天下』是理想，在提升自己的人文精神的同时也提升着整个社会的精神文明。

当下社会，物慾横流，尔虞我诈，道德缺失，怎是一个『乱』字了得。这固然有其社会价值观的混乱，更深层的内在原因还是我们的民族文化传承体系的破坏，在对社会各阶层和领域中其评价标准出现了严重的错乱。先自『戊戌变法』，后到『五四』新文化运动，再到『文化大革命』，都是打着『破旧立新』的旗帜，撕裂着我们这样有着几千年历史的文化体系，致使其支离破碎。我们的

先烈艰难痛苦探索着一条民族复兴之路，这之间中西文化思想的冲突与交融，传统与现代矛盾的碰撞都在困扰着我们每一个人。纵观古今中外，我们似乎看到了，社会意义上的科学、民主、法制是多么重要，从形而上学的精神意义来看信仰、文化、道德，最终形成的民族精神同样的更加重要。更为惊喜地看到，今天，中华民族伟大复兴的『中国梦』，正是顺应了人民的意志，遵循了人类社会发展的规律，一个有健全民主的、法制的、秩序的并符合我们中国发展制度的，统一向上的民族精神完整架构下的大中国已经展现在世人面前，这是我们每一个当代知识分子的共同追求和期盼。

——天下兴亡，匹夫有责！