

◎ 李立中 编

西泠印社出版社

思想的轨迹

Chen Zhenlian Jiaoshou Xueshu Yanjiang Lu

陈振濂教授学术演讲录(上)

目 录

上编(1981——2000)

序(李立中) /3

第一部分 序录——发言录

“陈振濂教授对当代书法史的三项重要贡献”系列稿·编者的话 /9

■ 时代的恩惠：学院派书法创作模式的探索与崛起 /11

——在中国文联“向祖国汇报——百名优秀青年

文艺家创作经验交流会”上的重点发言

■ 时代的新课题：书法学学科研究 /20

——在文化部文化艺术科学优秀成果奖颁奖大会

暨 21 世纪文化艺术科学建设座谈会上的重点发言

■ 为书法的新时代奠基：书法教育学的现代构建 /30

——在国家教委优秀教学成果奖颁奖十周年纪念会上所作的学术汇报

第二部分 演讲录

■ 中日书法比较——观念比较与历史比较 /51

——在中国历史博物馆所作的学术演讲(1986·北京)

■ 沙孟海书院第一期高级书法研修班课程提要之一

沙孟海先生在当代书坛的历史地位 /67

- 沙孟海书学院第一期高级书法研修班课程提要之二
民国书法史研究 /70
- 沙孟海书学院第一期高级书法研修班课程提要之三
书法学学科研究的质点 /73
- 沙孟海书学院第一期高级书法研修班课程提要之四
书法教育学在当代的位置 /76
- 沙孟海书学院第一期高级书法研修班课程提要之五
比较书法学原理与方法 /79
- 沙孟海书学院第一期高级书法研修班课程提要之六
当代书法的发展 /82
- 中州讲学录
当代书法篆刻创作、理论研究的回顾与展望 /85
- 台湾讲学录
陈振濂访台学术演讲提要 /145
- 当代书法流变与“学院派”书法创作模式 /151
——在'96 柳州“形式与经典”展览开幕式上的
学术报告(1996·广西柳州)
- 陈振濂谈书法学学科建设 /161
——在中国书协学术委员会学科建设座谈会上的发言
- 比较书法学：中国书法与世界 /166
——在 20 世纪中国书法大展学术讲座上的演讲
- 近现代“画家书法”之流变(存目) /170
——在台北何创时书法基金会上的讲演
台北,1998 年 10 月 19 日

- “书艺人生”——我的书法心路历程(存目) /172
 - 在台湾艺术学院的演讲
 - 台北,1998年10月21日
- 当代书法教育建言 /174
 - 在中国教育学会书法教育专业委员会成立十周年庆典上的学术报告
- 近现代书法的发展规律——当代书法生态研究 /193
 - 在汕头陈振濂学术报告会上的演讲
- 当代中国对日本书法的引进、融会、扬弃 /212
 - 在浙江大学日本文化研究所成立十周年“日本文化研究”国际学术研讨会上的主题报告
- 书法创作研究的整体性 /225
 - 在韩国圆光大学校所作的学术演讲
- 对当代书学研究的审视与展望 /234
 - 在全国第五届书学研讨会论文评审会座谈会上的发言
- 关于全国书法展览评选的再思考 /241
 - 在全国第八届中青展评审工作座谈会上的发言
- 汉字文化圈的审美意识与井上有一 /247
 - “现代书法研究——以井上有一为中心”国际学术研讨会
基演讲演(2000年11月于日本京都市国际交流会馆)
- 陈振濂学术演讲录(1981—1999)存目 /255

第三部分 访学录

- 访日归来谈东瀛书论现状(共六则) /265

- 香港行散记(共六则) /273
- 再访东瀛(共四则) /280
- 东瀛三游访学录(存两则) /286
- 东瀛书简(共十七则) /291
- 发自日本的最新报导(共四则) /321
- 为日本书道杂志《墨》所写的专栏:《江南通讯》(共十二则) /340
- 香港访学记(共七则) /358
 - 香港中文大学校外考试委员访学日志
- 附:香港中文大学校外考试委员访学日志(1999年6月1日—15日) /374
- 韩国游学记(共四则) /383
- 台岛纪行(共六则) /391

第四部分 对话录·问答录·学术总结·论辩录

- 沈鹏先生与陈振濂先生关于当前书法理论研究的对话 /405
- 陈振濂与刘正成关于书法创作观念和书法史研究的对话 /418
- 关于流派的构成兼及我对当前书风特征的认识 /439
 - 答《书法家》编辑部问
- 陈振濂教授答《书法导报》记者问 /445
- 陈振濂教授谈“学院派”书法创作 /450
- 书坛第一位“双博导”陈振濂教授采访记 /454
- 关于中国画学学科建设诸问题 /460
 - 全国第一届“中国画学”暨中国画发展战略研讨会·学术总结

- 关于篆刻学科建设诸问题 /468
 - 全国“篆刻学”暨篆刻发展战略研讨会·学术总结
- 陈振濂近年来主持各种学术研讨会的学术总结(存目) /477
- 如何才能展开正常的书法批评 /478
 - 陈振濂就湖北《书法报》近期连续刊载有关“学院派”问题的文章答记者问
- 附：1998年湖北《书法报》刊载的学院派书法创作讨论文章存目 /482

第五部分 附录

- “'97韩、中、日青年作家国际交流展”综合报道 /487
- 陈振濂等赴香港出席“中国书法国际学术会议”(杭父) /490
- 关于“全国中青年书法篆刻家作品展”的历史足迹回顾与学术反思 /491
- 香港中文大学艺术教育的观念定位和课程实施的考察报告与建议案 /501
- 陈振濂氏在日本的近绩(杉村邦彦) /507
- “第四回陈振濂书画篆刻著作文献展”举办的意义(弓里隆之) /513
 - 近代中日书画交流史索隐

下编(2000——2004)

总按语(李立中) /525

第六部分 关于书法学学科研究

- 书法学学科建设视点之一
关于书法学学科建设的近期思考 /531
- 从学科走向学派 /536
——书法学研究的未来展望
- 论书法学学科构架的三种模式 /540
- 书法学学科建设视点之二
书法学学科建设的两个重要命题 /546

第七部分 当代中国画专业教学改革新思路

- 当代中国画专业教学改革新思路及具体展开诸问题 /565

第八部分 关于书法专业研究生教学之研究

- 从书法本科教学到书法研究生教学 /609
——关于大学博士、硕士教学的基本定位
- 浙江大学中国艺术研究所博士生课程之一
关于当代中国画笔墨问题论争的文本分析与讨论·研究报告(序) /623
- 浙江大学中国艺术研究所博士生课程之二
当代书法创作流派与创作模式研究·文献与解读 /630

- 浙江大学中国艺术研究所博士生课程之三
百年中国绘画史学史研究·资料汇编(序) /645

第九部分 关于综合性大学艺术专业办学特色与规范问题

- 先“学”后“术” /651
——综合性大学艺术专业办学新思路
- 大学公共艺术教育的定位、发展与改革 /663
——在浙江大学主办“在杭高校公共艺术教育经验交流会”上的主题演讲(代总结)

第十部分 关于西泠印社

- 西泠印社新百年的发展定位 /675
——关于印社今后一段时期办社方针、体制的调整与具体工作思路
- 西泠印社社务运作甲申周年记 /689
- 学术主导 /699
——以建立“国际印学研究中心”为目标的当代西泠印社

代结束语

- 论书法“原创性”时代 /707

上编(1981——2000)

序

李立中

在这 20 年浩瀚的书法史进程中,陈振濂教授不仅仅是以他的书画篆刻创作、理论著述、教学实践等等,在其中起着重要的推动作用,还更以他的游踪、他与师长友好的交谈,以及许许多多的学术报告、演讲活动来构建起他的庞大的学科体系的。故尔,当我们在关注他的近 40 册学术著作和几百篇研究论文的同时,似乎也可以换一个角度,来看看他的演讲、访学、对话、论辩等方面的身姿。甚至不妨说:有许多他的新的学术构想,如“学院派书法创作模式”、“书法学学科研究”等,其实在最早都是萌生于一个偶然的演讲或论辩活动,然后才在长期的思考、探索中慢慢成形、聚合成今天这个样式的。这一点,在我们编完《陈振濂研究》第一辑和通读胡志平著《陈振濂年谱》中那些十分精彩的[按语]之后,感受尤为深刻。故尔,对一般学书法的爱好者而言,应该去搜寻陈振濂教授的那 40 册单本著作来读一读,以提高自己的书法认识与思考能力;而作为一个对陈先生有浓厚研究兴趣,尤其是对他的成长过程有探究欲望的研究家,则应该去努力找到《陈振濂研究》第一辑和胡志平著的《陈振濂年谱 1956—1998》来作全面了解。而还要进一步从知人论世出发,去追究陈振濂教授是怎样培育出目前这些惊世骇俗、又振聋发聩的新思想、又是如何把这些可能在当时只是脑中一闪的思想火花迅速地捕捉住,加以高效的扩张、构架、筛选、甄别,逐渐培植成一个有完整体系的学术创造内容;去追究他的新思维的成形方法、成形过程,则仅凭那些“成品”的著作是很不够的,仅凭那些综合的梳理与相比也是有欠周全的;而以演讲录、访学录、问答录、论辩录这四大部分分类组合起来的这册文集,却是捕捉他的思想火花和学术基点的一个最佳通道。

比如:演讲口才极佳的陈振濂教授的许多学术思考,并不是在书斋中冥思苦索中得来,而恰恰是在面对几百上千听众充分发挥滔滔不绝之时偶然获得的。学院派书法的一个焦点:“形式基点”——“形式至上”的口号,正是他在贵州作学术报告(1986)时分析当时书法展览与创作生态时所产生的灵感。可是在当时,连他自己也没意识到这竟会演化成后来如此浩瀚的“学院派书法创作模式”。并且据他自己说:他也没想到后来会以“学院派”这个名称来概括这孕育于偶然却培植了十几年的创作思路。至于他的几场有名的演讲,如 1986 年在北京中国历史博

物馆演讲厅所作的《比较书法学——中日书法艺术比较》，1993年在宁波沙孟海书学院、1993年在河南、1996年在广西柳州、1999年在广东汕头……直到他在韩国、在日本的那几十次大型学术演讲，都是每讲皆有新意、皆有新课题，只可惜有许多演讲没有留下文字记录与录音，今日无法寻踪而已。但可以肯定，即使是把现有的演讲录：录音整理与记录稿或讲演稿汇为一编，也是以窥出陈振濂教授许多学术提倡的源头与流变，并从而了解他倡导新思维的方法特征：严密的逻辑推断与明确的现实针对性，以及灵感火花的捕捉与常规立场的相结合所带来的偶然性寓于必然性的特色。他自己也常常感慨：“有些灵感真是稍纵即逝，是我自己也无法重复的。得到的也就得到了，没抓到的悄悄溜走的灵感又不知凡几？”

访学录是了解陈振濂教授思路历程的又一重要渊藪。陈先生是有领潮流风气之先的能力与胆魄，但他并非是生而知之，他的思想轨迹正是有赖于他与师友同道的讨论，更在于他的所见所闻以及遍及海外的游踪。而在此中，日本、韩国、香港、台湾这几个地区，正是书法力量相对集中的所在，也是予他以新智的最重要的环境启示。把这一部分的游学记闻汇集起来，以见出陈振濂教授视野的开阔、眼界之宽大，以及思维受到新刺激之后的激活效应，恐怕也是十分难得的原始材料。当然，陈先生游踪所至，并未都留下文字记录，但择其留存的这一部分材料公诸于众，大约也能窥出十之七八了。

关于问答录，是作为学者的陈振濂教授在学术生涯中刻意提倡的一种灵活多样的表述方式。由于问答双方在思路、视野、立场、方法上的相异，会使一场有价值的学术对话妙趣横生、精义叠出。陈先生的倡导问答形式，恐怕最早是基于他对于辩论的智慧较量的兴趣。在早期，我们看得较多的是他接受报社记者采访所形成的问答录；和他在学术演讲之后通常会留出提问、质询时间，以及在此一情形下他那反应灵敏、机锋迅捷的“答听众问”“答记者问”。据说：在北京他所作的《中日书法艺术比较》的演讲之后，许多听众认为演讲固然精彩，但其后的“答听众问”则更是让人过瘾。也正因为他有这样的才能，故尔也就有了如他与沈鹏先生的对话、与刘正成先生的对话这样的学术界限甚严的专题对话。可以说：在一个自由的友朋同好的促膝对谈氛围中，他的思维灵感的被激发，以及他又去激发对话者的双向循环，有时呈现出的是一个最佳的巅峰状态。

最后看论辩录部分。学术论辩是砥砺一个学者不断创新的最佳方法。陈振濂教授的学术生涯中，论辩始终是一个大端；从1981年开始的书法美学大论战，他就是其中的一位主将。论辩需要思路清晰、主次分明、逻辑严密、交替频率极快，以及一流的表述能力或文字表达能力。陈先生的个人素质中有这些潜质，但他的这些能力的养成，也正是得益于不断参与学术论辩的经历。当然，在大学执教所具有的学位论文答辩的经验，也给了他很大的帮助。直到最近几年，他有意倡导起来的“学院派书法创作模式”的辩论，在最初一段时期，正是起到了清理思路、

梳理学术的良性作用。此外,在全国性的、国际性的学术研讨会的组织运筹中,他和他的同事们率先把大学的毕业论文答辩形式引进研讨会,收到了极好的效果,被认为是研讨会组织运作上的创新之举。可以说:论辩的学术性与创意性是最有可能拥有现代感的,并且它的方法特征,还足以引出一个当代书法学科中的“思辩学派”来,即此可见这一方式对陈振濂教授学术生涯个性形成所具有的重大意义。

演讲录、访学录、问答录、论辩录,这是我们为本书所拟定的四个类型。把这四项内容结合起来,大致即可看出一个思维活跃、意识超前、手法多样而又有深度思考的陈振濂教授。这样一个有不断闪现出亮点能力的形象,再与作为结果(果实)的他的著作群,又与对他进行梳理与综合的《陈振濂研究》、《陈振濂年谱》结合起来,这样才能获得一个较为丰满、厚实、全面的陈振濂先生的形象。以此看来,此书之编又岂可缺哉!

2000年12月30日

第一部分

Dì Yī Bufen

序录——发言录

“陈振濂教授对当代书法史三项重要贡献”系列稿

编者的话

当代书坛上最引人注目的人物之一——陈振濂教授，最近又以“书法学学科研究”的开创性成果^①荣获“中华人民共和国文化部第一届文化艺术科学优秀成果奖”。他本人还被邀出席“文化部文化艺术科学优秀成果奖颁奖大会暨 21 世纪文化艺术科学建设座谈会”并作重点发言^②。这是自 1988 年他以“陈振濂书法教学法”^③连续荣获“国家教委优秀教学成果奖”、“国家教委霍英东教育基金会优秀青年教师奖”并向国家教委提出书面报告^④、1999 年他以“学院派——主题性书法创作模式”的系列开创性成果^⑤荣获中国文联颁发的“百名优秀青年文艺家”称号并在“向祖国汇报——百名优秀青年文艺家创作经验交流会”上作重点发言^⑥之后，又一次以丰硕成果享誉文艺界。至此，他在书法教育、书法创作、书法理论三方面的研究与建树全部获得了来自中国最高层即中国教育部、中国文联、中国文化部的奖励与重视——体育界有顶尖选手赢得“大满贯”的说法，而在中国当代书法界，似乎还没有人像陈振濂教授这样，是同时对书法的教育、理论、创作进行展开且都创造出如此的煌煌业绩来，并且还赢得艺术界、学术界、教育界（而不仅仅限于书法一域）的同声赞誉的。或许，这就是书法界的“大满贯”？！我们谨向陈振濂教授表示热烈的祝贺。

——书法学学科理论研究；

——学院派书法创作模式；

——程序化书法教学训练。

这是陈振濂教授对当代书法史所作出的三大贡献，是前人没有过的业绩；是他站在巨人肩膀上，通过 20 年努力所摘取的时代果实。为此，我们向陈振濂教授要来了这三次获得殊荣时所作的重点发言的发言稿，分三期刊载这三篇分属“创作”（学院派）、“理论”（书法学）、“教育”（教学法）不同领域但都具有领先时代水平的文章，以此向文学、美术、音乐、舞蹈、影视、戏曲界表明，在书法界也有同样出类拔萃的精英人杰，他们取得的成就是可并驾齐驱于任何一个艺术门类并且毫无愧色。他们是当代书法界的脊梁。他们的存在，是书法在这个时代无愧于汉唐盛世而能有所作为的标志。

这三篇各洋洋万言的发言稿真实地记录了陈振濂教授 20 年来致力于创立这三大业绩时的困惑、痛苦的艰难历程，也记载了他有所收获之后的欣喜与欢愉。它是当代书坛一个普通知