人民藝術家

系列专辑

王冬龄

CHINESE ARTIST WANG DONGLING

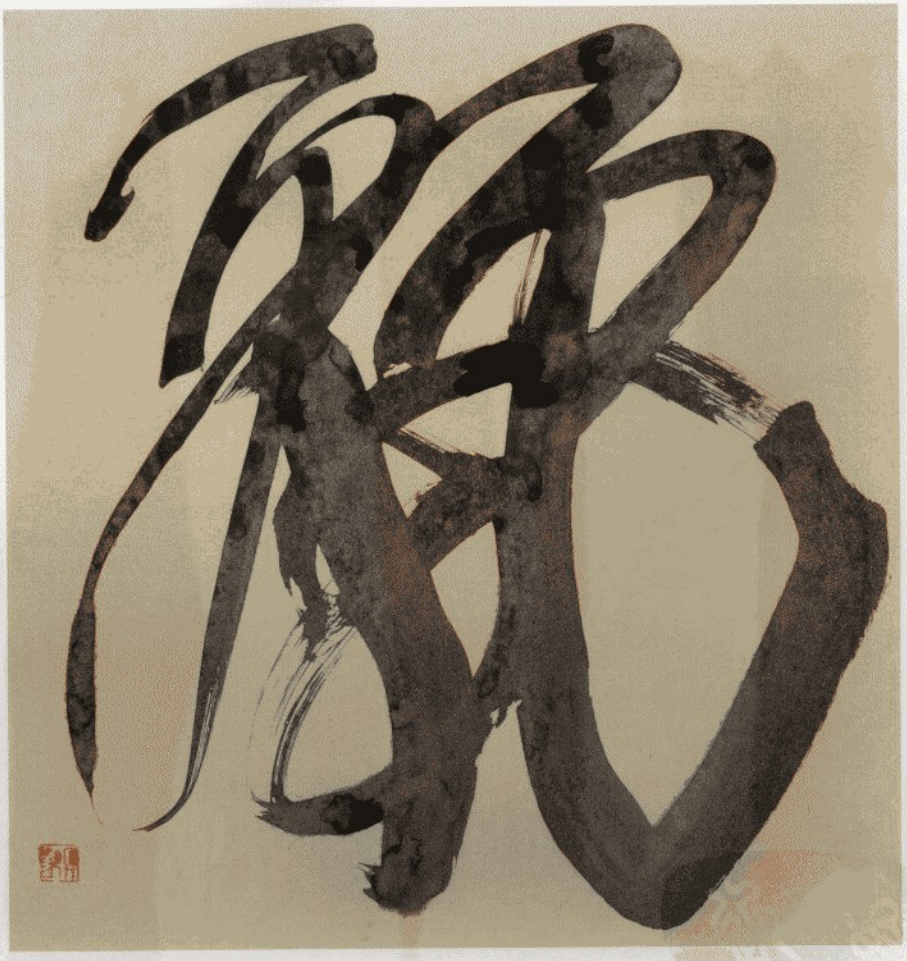
图书在版编目（CIP）数据

人民艺术家王冬龄专辑／刘培龙主编.－北京：中国画报出版社，2006.12（人民艺术家系列专辑；8）

ISBN 7-80220-068-7

Ⅰ.人… Ⅱ.刘… Ⅲ.汉字－作品集－中国－现代 Ⅳ.J292.28

中国版本图书馆CTP数据核字（2006）第156188号



丽 69cm × 63cm 2005年

《人民艺术家》系列专辑

策划：彭 丽
主编：刘培龙
责编：郑学文
出版：中国画报出版社
地址：北京市车公庄西路33号
邮编：100044

电话：010-88512503
经销：全国新华书店
制作：北京华艺博雅文化有限公司
印刷：北京雅昌彩色印刷有限公司
开本：889 × 1194mm 1/16
书号：ISBN 7-80220-068-7

ISBN 7-80220-068-7

9 787802 200685 >

人民藝術家

系列专辑

王冬龄

CHINESE ARTIST WANG DONGLING

王冬龄书法艺术简介

王冬龄（斋号：悟斋、眠鸥楼、大散草堂）1945年12月生，江苏如东人。

现为中国美术学院现代书法研究中心主任、教授、博士生导师，中国书法家协会理事、评审委员，浙江省书法家协会副主席，浙江省书法教育研究会理事长，杭州市书法家协会主席，国际茶文化研究会理事。

个人展览（部分）

2003年8月在中国南京艺兰斋举办“王冬龄书法展”；

2003年3月在中国香港中文大学举办“王冬龄书法展”；

2002年10月在美国纽约哥特浩斯画廊举办“王冬龄笔墨展”；

1999年2月在深圳美术馆举办“王冬龄书法展”；

1998年11月在美国圣何赛D.P.方画廊举办个展；

1994年在中国美术馆举办“王冬龄书法展”；

1991年1月在美国格兰特·弗克斯市北达科塔美术馆举办个展；

1990年2月在加拿大蒙特利尔大学举办个展；

1989年9月在美国俄班纳香槟伊利诺伊大学举办个展；

1989年3月在美国圣塔克鲁斯艺术学校举办个展；

1987年10月在浙江美术学院（今中国美术学院）举办个展；

1987年8月在中国美术馆举办“王冬龄书法展”。

参与展览（部分）

2006年10月在美国纽约大都会博物馆参加“笔与墨——传统与现代书写艺术展”；

2005年10月在中国美术馆参加“首届当代名家书法提名展”；

2005年10月在中国故宫博物院参加“中国书画邀请展”；

2005年7月在韩国首尔参加“笔墨的扩散——首尔国际书艺双年展”；

2004年在中国西安参加“全国第八届书法篆刻展”；

2003年11月在澳大利亚悉尼参加“书法作为资源展”；

2003年10月在德国柏林参加“E时代现代水墨展”；

2002年10月在日本东京、中国北京参加“中日书法家作品展”；

2002年1月在英国伦敦大英博物馆参加“惊人之笔——中国现代书法艺术展”；

2001年7月在中国台北参加“两岸书法交流展”；

2001年6月在苏富比纽约分部参加“‘无际中华’中国当代艺术展”；

2000年11月在中国香港参加“当代中国书法展”；

1998年12月在法国巴黎参加“当代中国书法展”；

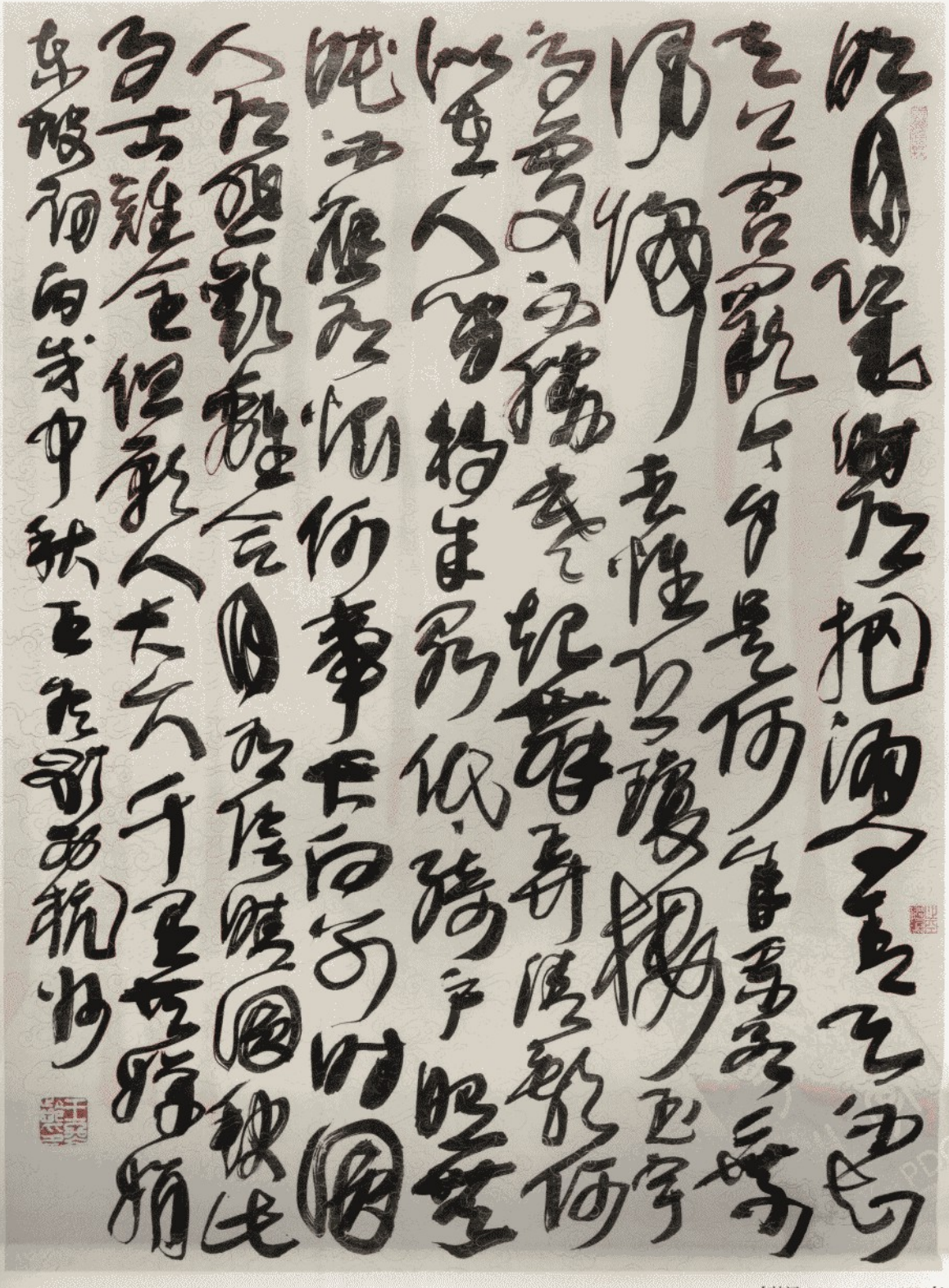
1998年6月在瑞典玛尔莫康斯塔尔美术馆参加“当代笔墨中国书画展”；

1998年2月在纽约－比尔堡古根海姆美术馆参加“中华五千年文明艺术展”；

1995年在中国美术学院参加“’95国际现代书法双年展”；

1994年在中国美术馆参加“现代书法探索展”；

1988年在非洲扎伊尔参加“中国当代书法艺术展”。

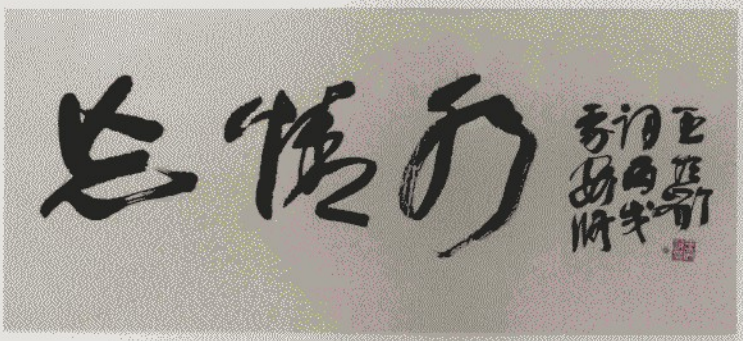


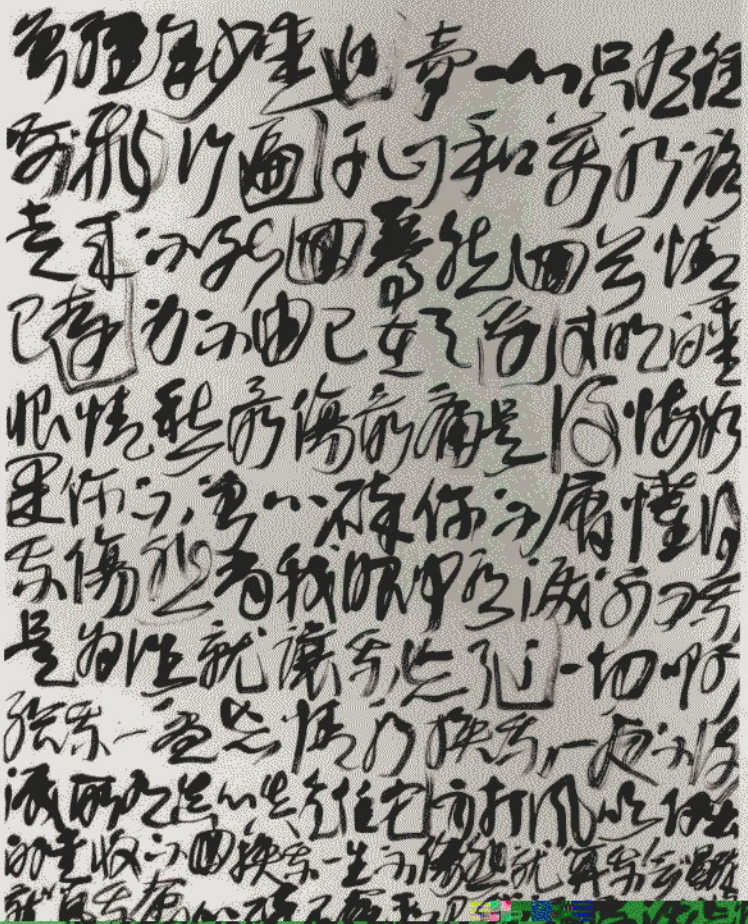
东坡词 96cm × 68cm 2006年

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

享受现代书法的智慧

文／王冬龄





忘情水 120cm × 65cm 2006年

一般观念认为，一门艺术的当代性就意味着对传统的颠覆，这是一种狭隘的看法，根本没有认识到当代人们生活的多元性和精神需要的丰富性。人们需要咖啡，也需要清茶，也就是说，所谓的当代性既指新鲜的事物、又指向旧的东西。当然，这种旧东西不是已经死亡的事物，而是仍然活在当下。

因此，书法的当代性表现在两个方面。一方面，传统的优雅情调和精神内涵在当代具备重建精神家园的资源，传统书法审美的永恒性为填补当代人们审美疲劳导致的精神空虚发挥着重要作用。另一方面，用当代的艺术观念去解构、梳理传统书法的艺术价值和人文价值，从当代艺术甚至当代文化哲学建设中提取文化基因。所以，我就从这两方面入手，谈谈关于书法的当代性的看法。

在传统眼光的视阈里，书法是一种可以把玩的艺术。明窗净几，挥毫濡墨，优游岁月，逐渐形成了传统文人的审美习惯。在形而下的书写中，往往出现风格的延伸，比如颜字、欧字，至今仍然是活生生的经典。在传统的书写里，经典不是博物馆里沉睡的幽灵，而是在强大的传统情调呼唤里不断的重生、不断获得个人当下的意义。我们深深感到书法是一项高级的文化享乐，从飞舞的线条律动中体验与欣赏自身的生命律动。同时，这种艺术活动净化人生，美化人生，这也是中国人有滋有味地生活了几千年的一项依赖，它塑造了中国人的文化性格：耐心、沉静、坚毅、舒缓，而且在笔情墨趣之中，增加了人们的生理健康与精神愉悦。

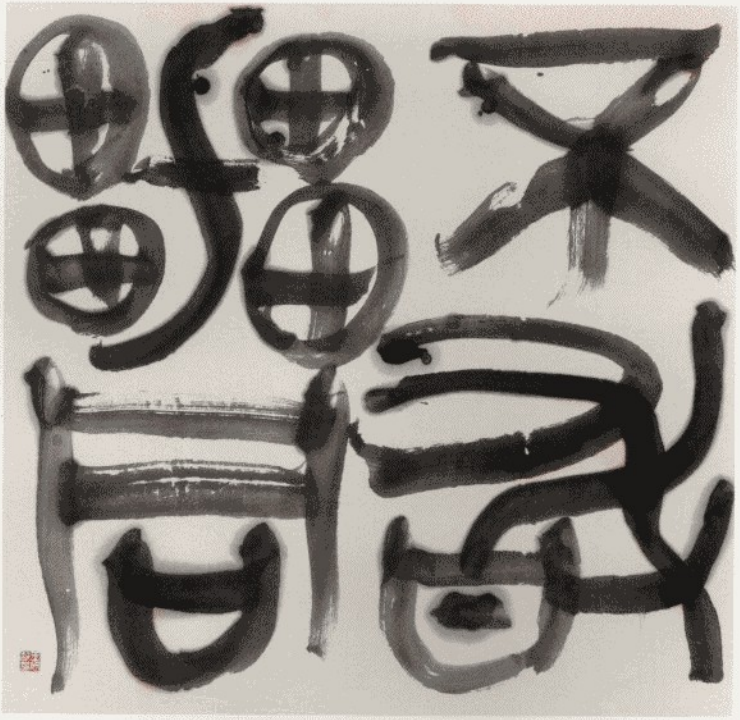
当代艺术推崇原创的艺术，但是没有历史厚度的原创必定浅薄。艺术的表现是通过一定的媒介得以进行的，而媒介往往是历史长河的沉淀物。我们自认[illegible]

为很当下很个人的表达，其实只是在[illegible]

史的制约下进行再创造的行为。线条和结构作为书法最基本的元素，具有成熟的既定规则，它们是书法之所以为艺术的决定因素。意欲以线条来表现内心幽淡跌宕的精神力量，做到畅所欲言、言而有味，首要的条件是准确地把握这些规则。而准确来自勤学苦练，向传统学习，因为传统即经验，前人创造了丰富的线条，在内心和线条之间建立了某种关系。如张旭的狂草，在内心和线条之间建立了飞动流畅而又凝练宛转的境界，而李新的玉著篆，在内心和线条之间建立了精气内含、华光外溢的境界。正是这些前贤的智慧，使线条在和心灵的碰撞中具备了艺术的表现力，从而使书法从实用走向艺术，从粗糙走向精致，从单一走向广大。当然，大师不但掌握规则，并且创造规则。我们的再创造的确需要传统的支撑和对照。传统的经验使一个书家迅速成长，传统的经验使一个书家的创造性劳动具有清醒的头脑和明确的方向。

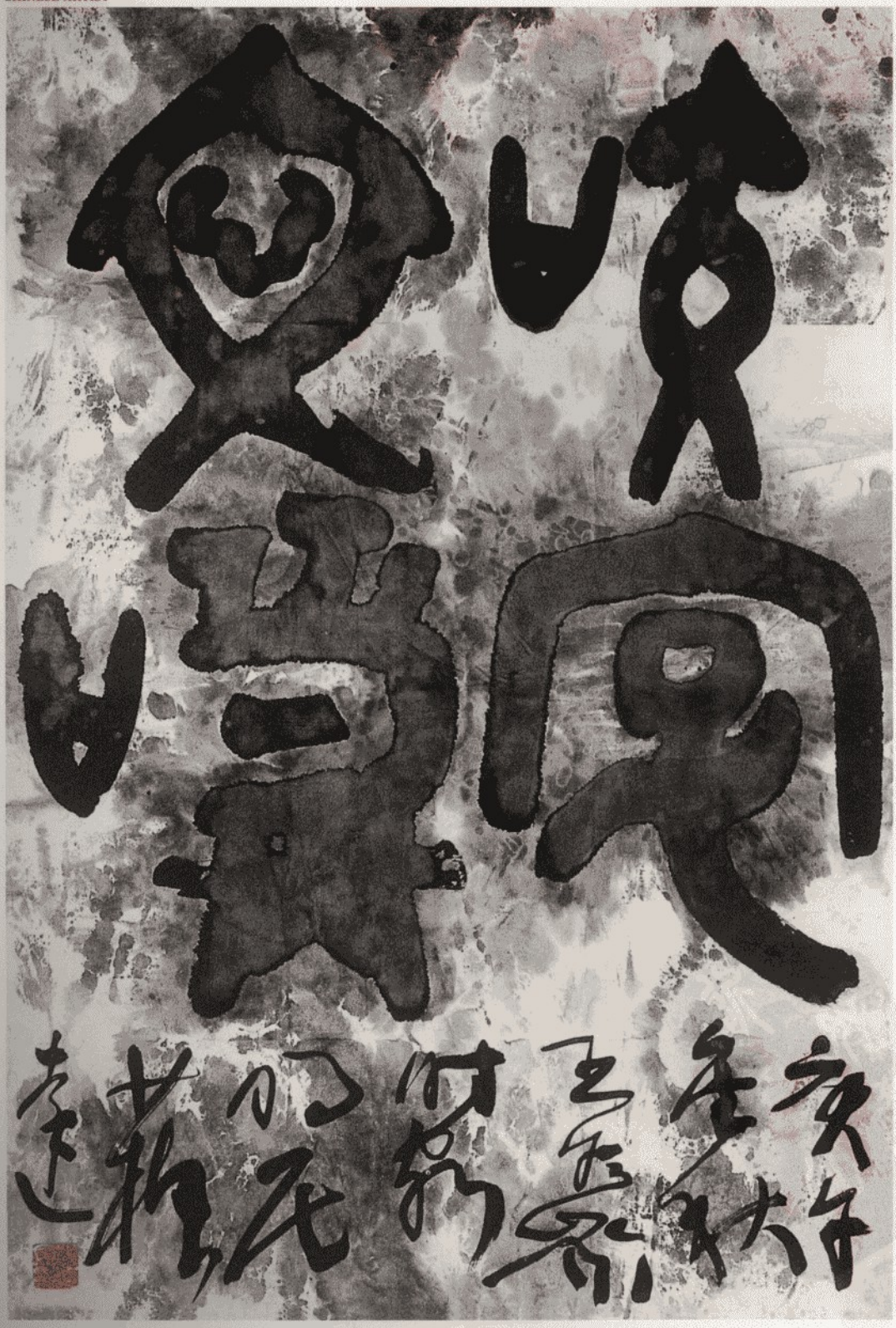
现当代的书法传统到林散之、沙孟海与启功先生这一代为止，下面的就是21世纪新一代的书法了。不管人们怎样表明要坚持传统的书法，实际上后来的书法已不是林、沙一代的“传统”了，它掺进了人们不愿意的现代意识。正如林老虽愿齐于古人，但事实上他也与明清人不同是同一道理。为什么这么说呢？第一，从中国文化的发展时期讲，到此为断层期，他们这一辈人浸沉于四书五经，再加上几十年的功力成就了他们，而新的一代人接受现代教育，知识结构发生了重大变化，因而两代人对书法的思考感受有着迥异的差别。第二，碰到文化转型的问题。前一辈人完全在古人里边执著地追求，他们从古人里边吸取了丰富的营养从而创立了个人风格；但对新一代人来讲，整个社会文化背景的剧烈演进对书法艺术已构成了转型的期望，大众以现当代眼光挑剔、评论书家，选择书家。

时至20世纪末，印刷术的兴盛、信息交流的频繁、地下文物的大量出土，这个时代的书家既悸又喜地面对繁多的书法线条，从钟鼎到竹木简，从秦诏版到楼兰残纸，在不同质地的材料上发现质感各异、形态纷呈的线条类型，为当今



不敢雷同 68cm × 68cm 2006年

满庭花影 50cm × 48cm 2003年



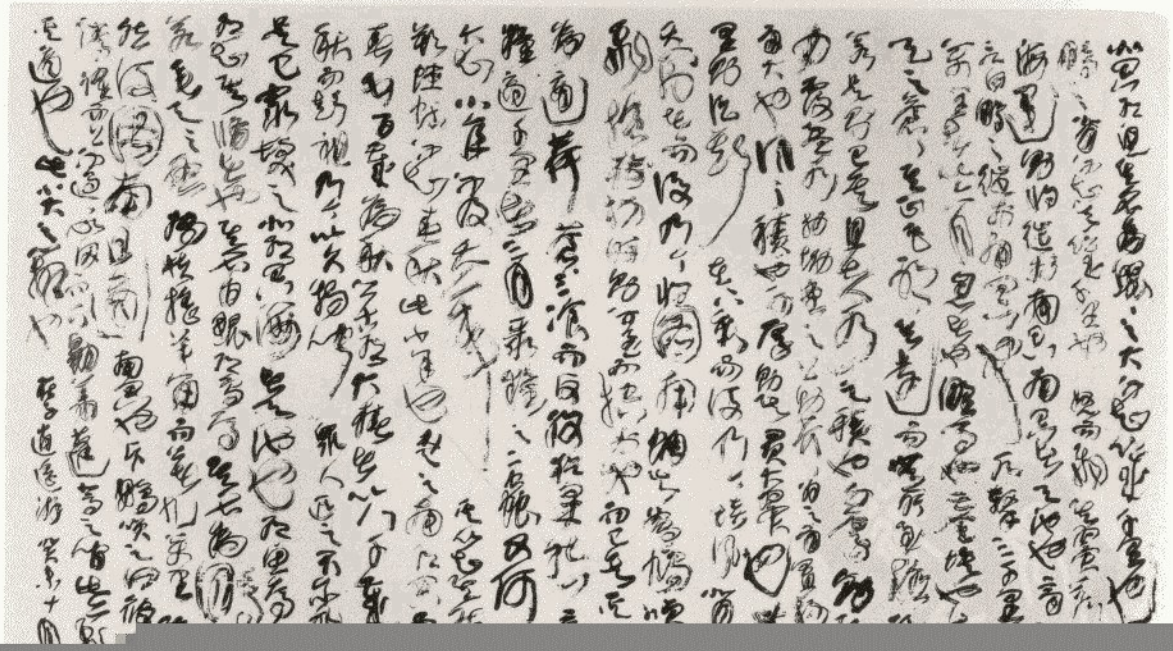
峻文嘂字 69cm × 44cm 1999年

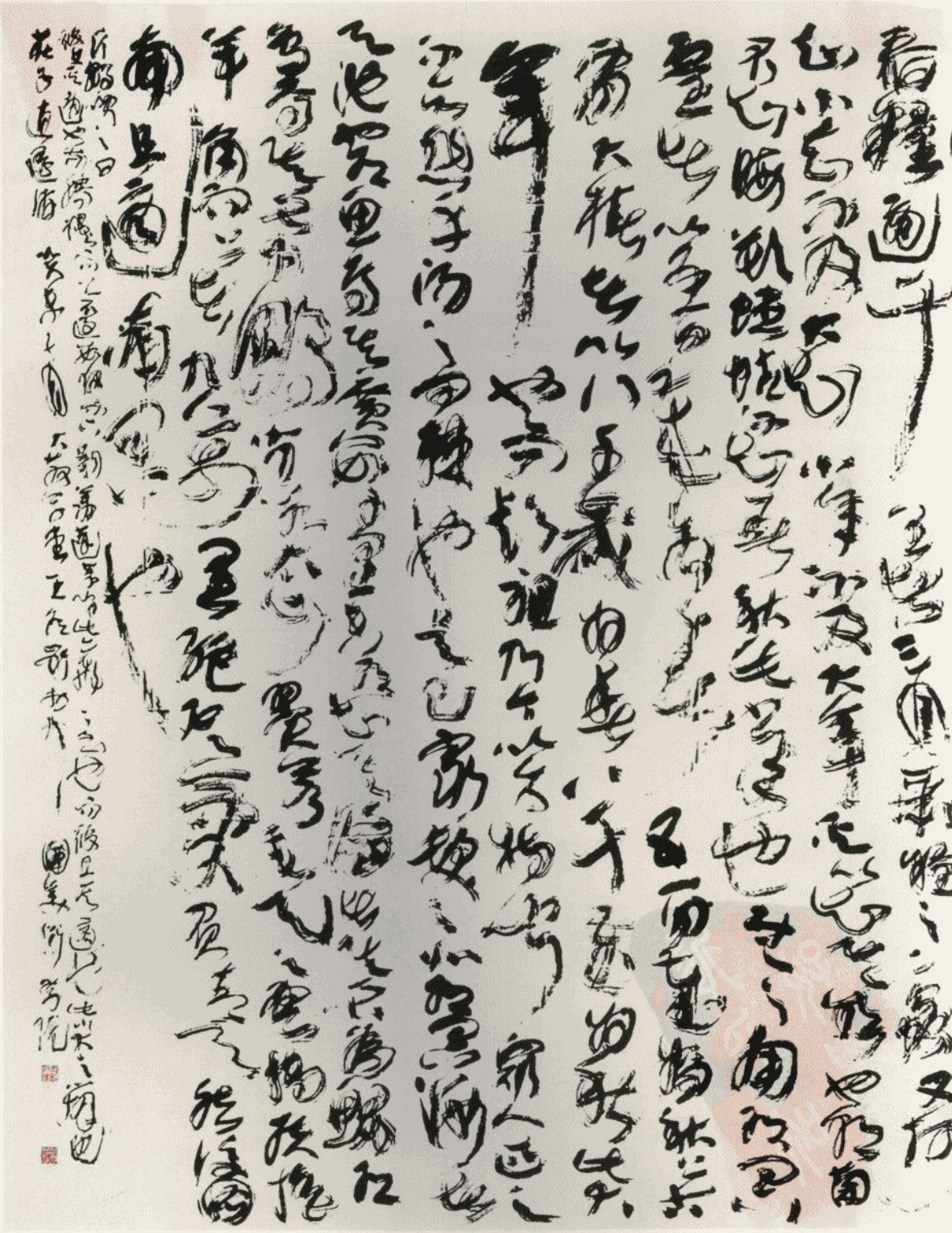
书家在内心和线条之间建立更加丰富的联系提供了借鉴基础。开阔的艺术视野使人们抛弃了传统的偏见与束缚，而书法本身也从文化的重压下获得新的生命，从线条那伦理道德的层面回归到与天然情感相联系的自由境界，从哲学的阐释回归到艺术的表现。由此，线条的艺术性在当代得到了前所未有的发挥。

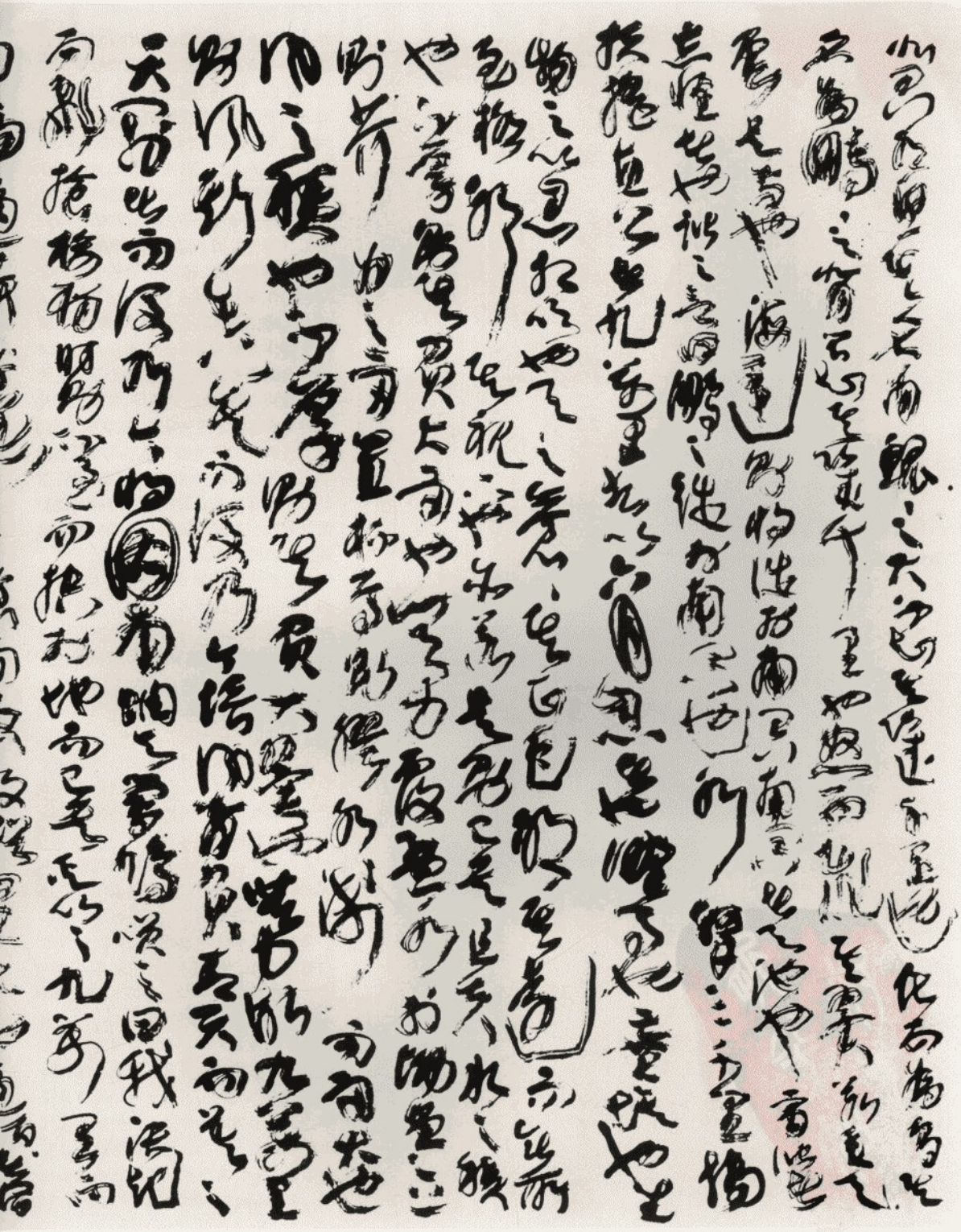
书法的当代性还体现在另一方面，那就是书法虽然古老，但是却具备现当代艺术的品格和气质，或者说，书法的艺术精神契合当代艺术的人文气质。正像老子哲学思想契合现代哲学的一些学派观念一样，书法的内涵具备不可思议的现当代艺术的精神力量。艺术源于实用，但是人类精神的跋涉至19世纪末20世纪初，由原始对自然的依赖转变为人对自身的精神极其自信，可以说是科学击败了上帝。这种自信也波及艺术领域，抽象艺术蓬勃发展并与具象艺术并驾齐驱，抽象艺术家自信能赋予抽象的线条、色彩以具体的情感，如康定斯基以色彩唤醒情感而证明抽象艺术的力量。而我们东方人起码在公元1世纪就确认了这种力量，比如蔡邕等人论述书法时，以叠喻的方式来表现抽象线条的艺术力量，这种力量逐渐沉淀为中国人特有的审美意识。对抽象艺术媒介的精神性的认识，中国人也许比西方人来得更深刻。

我自幼喜爱涂鸦，而所谓的书法学习是从南京师大开始的，后来考入浙江美术学院(现中国美术学院)书法研究生班。在大美术的背景下，我深感书法与其他艺术门类气质迥异，它既是东方的，又能与西方的审美取向相通约，它既是古老的，又富含无限的现代审美潜质。我在对留学生的教学中，了解到很多西方艺术家要求他们的学生到中国学习东方艺术，主要要掌握中国书法，从中吸收灵感。这也促成了我对书法当代性的思考。1984年，我开始探索现代书法，在那个时代，我的书法技巧已很娴熟，有时难免会产生精神厌倦与视觉疲劳，所以，偶然的灵感激发，就做一些具有创造意识的作品。1989年去美国，在陌生的异域里，不得不调整自己的思想角度以观察新的世界。回国后一直坚持开放的观念，坚持艺术上的探索，并且先后组织过1994年中国美术馆现代书法探索展、1995年杭州现代书法双年展。自己认识到现代书法需要优秀的有震撼力的作品，因此潜心创作。

我的创作是即兴的，而且是因势利导、化险为夷。我没有刻意调动太多的理性，除应酬作品外，有感觉出现时才去创作作品，契机是具有创作欲，即孙过庭《书谱》五合条件之一的偶然欲书。

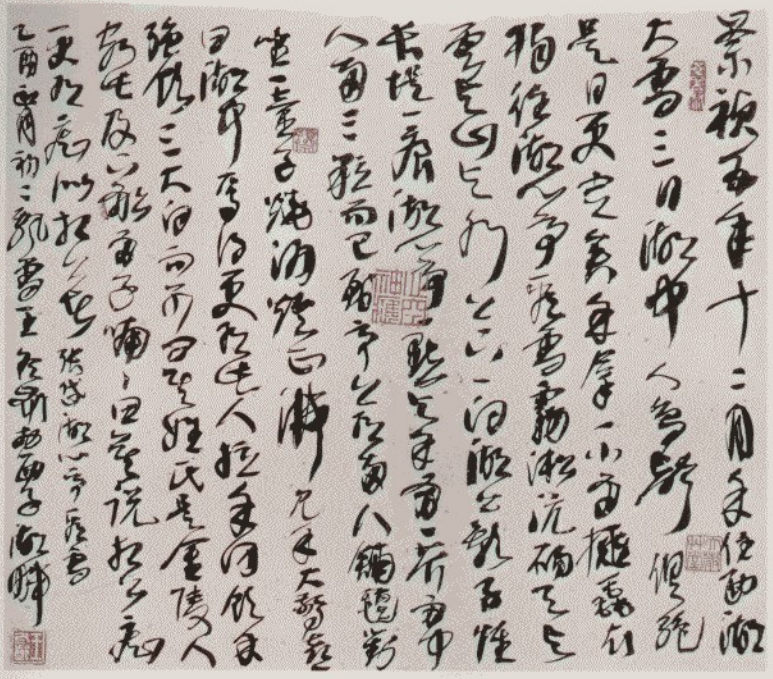






《逍遥游》之一 1250cm × 750cm 2003年

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com



张岱湖心亭看雪 24cm × 46cm 2004年

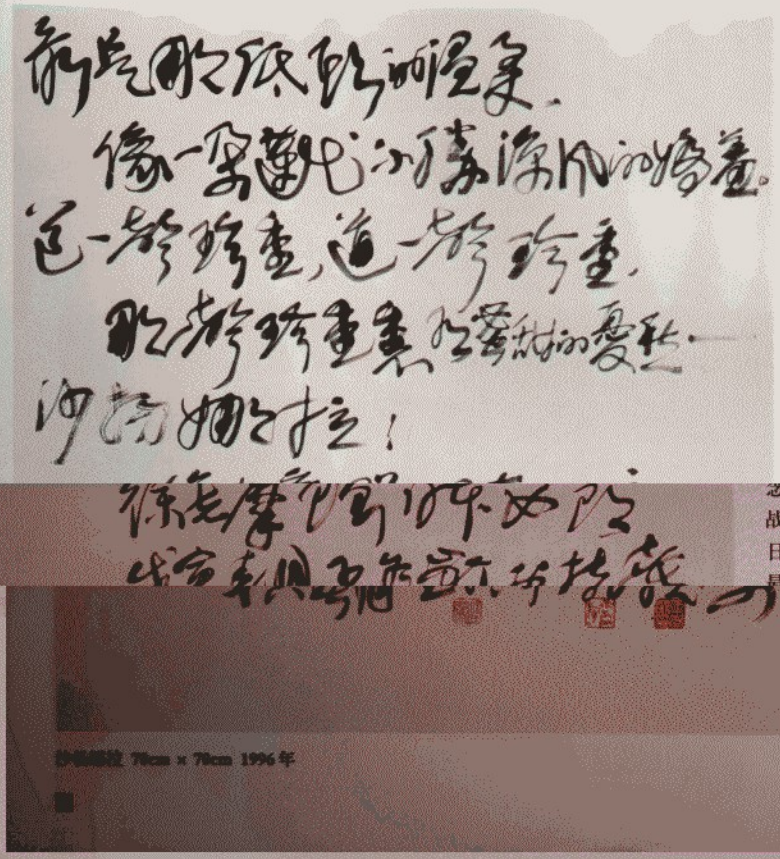
而我经常“偶然欲书”，希望用不同的笔调、不同的材料、不同的感觉把他们表达出来。激发偶然欲书的因素很多，如社会事件、天气、音乐、经典艺术、或者看到比较精彩的文字有所感触，或听到朋友精彩的话，都能激发我的灵感。这种灵感也不是绝对没有理性，但在创作中，不把理性扩展，只让它呈若即若离的状态。如写“舞”和真实舞蹈之间的关系，尽可能把一种内在心理的最微妙的感触表达出来，在这个过程中，我的原创力得到发挥。

我的作品有这么几类：一类是在画报上创作，利用文本连接的方式，通过书法家的艺术直觉，使作品更具文化背景和内涵，在视觉上也更为丰富。第二类作品在趣味上是传统的，但在构图、章法上有新的突破。第三类作品应用绘画手段，增加书法表现的技巧。第四类作品是观念作品，比如在书写内容上选择流行歌曲、外国诗篇等。同时我也进行抽象水墨的创作。

我之所以在形式方面走得比较远，追求的形式也比较多，是因为形式和内容是息息相关的，每一种新的形式往往潜藏着新的内涵。随着这种形式的完善、成熟，形式后面的内容随之呈现。形式本身并非毫无意义，而是心灵的外在延伸。当代的书法家应当充分探索与创造书法的各种艺术形式，使书法从古典形式的太成熟与单一，走向现代形式的丰富、生涩，从而使书法内部具备形式的现代性、特殊性和丰富性。

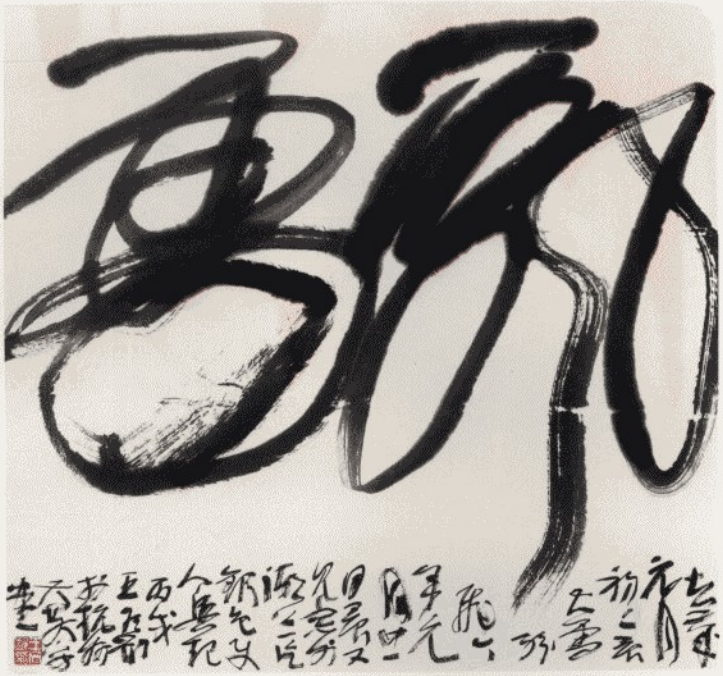
中国书法出现现代书法的起因，主要来自美术界新艺术思潮的影响，开始作现代书法探索的也主要是画家。当然，中国的现代书法也是中国文化历史发展的必然趋势，是不以任何人的意志为转移的。中国现代书法的出现之所以比日本略迟，是由于中国狭隘的民族传统观念的束缚造成的。日本的前卫书法，在战后出现了优秀的书家，但现在却江河日下。中国的现代书法一开始没有出现日本的书法家和作品，但中国的现代书法越来越有活力，越来越有高度。其中根源在于日本现在传统书法的源泉枯竭，而中国书法的传统资源博大精深，源远流长，取之不尽。

中国的现代书法在发展中一直受到

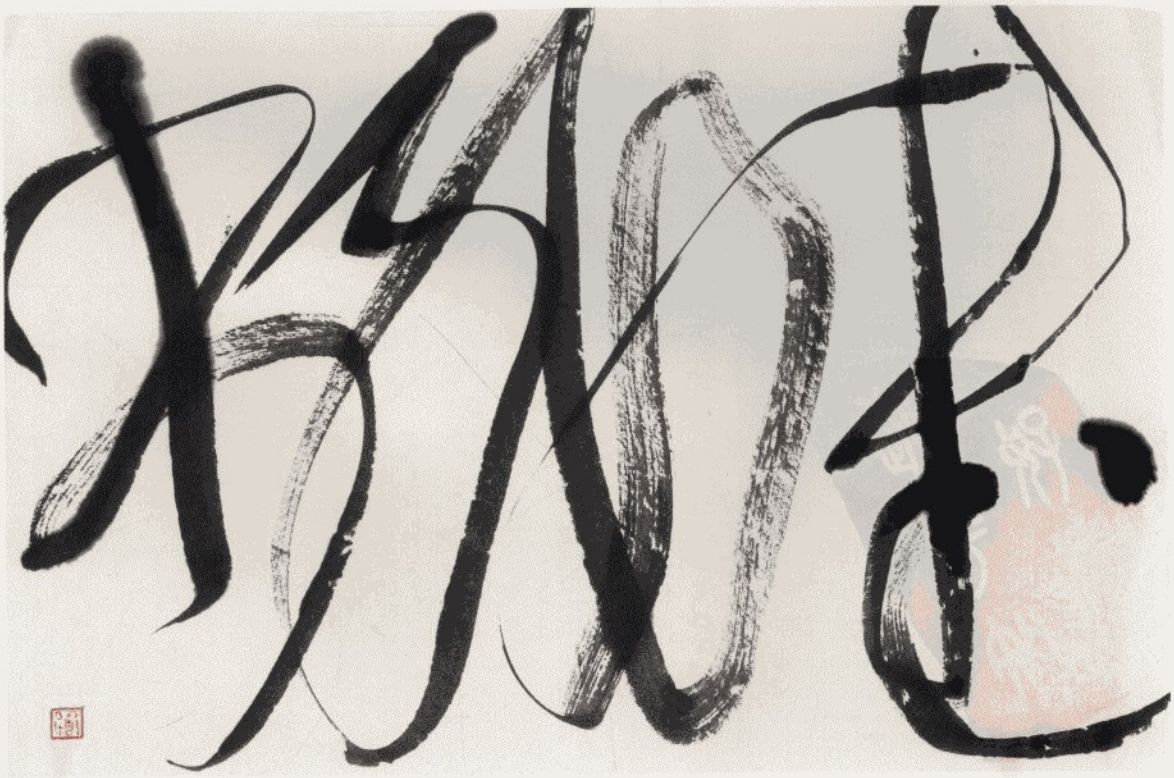


沙漠绿洲 70cm × 70cm 1996年

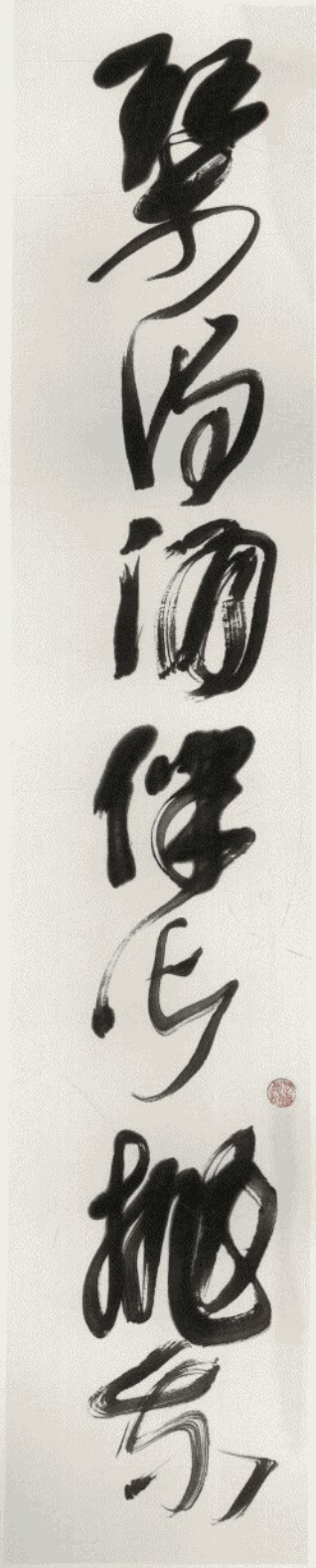
社会和书法界的排斥与压制。这也迫使从事现代书法创作研究的人士思考中国现代书法的走向，思考现代书法和传统书法的关系，现代书法的当代文化价值，以及现代书法和当代艺术的关系。通过不断的反思和实践，我们逐渐认识到，现代书法作为传统书法的发展，在21世纪必须打破传统书法所形成的僵化的规则。另外，传统书法在失去了传统书法的文化生态环境后，如何应对当代艺术语境就成为迫切的、有待解决的问题。古代人从小写字，有修养就能写好字。而今天只有少数人在写了，因此，现代书法必须在高层次的艺术团体和美术学院中展开。可以这样打个比喻，传统书法好像全民皆兵，而现代书法则是特种兵。也就是说，艺术素质平平的从事传统书法创作还可以将就，但要从事现代书法肯定不行，因为他们无法完成一件完整的现代书法作品。传统书法，不管什么人都可以雅玩一把，好像“卡拉ok”，这在



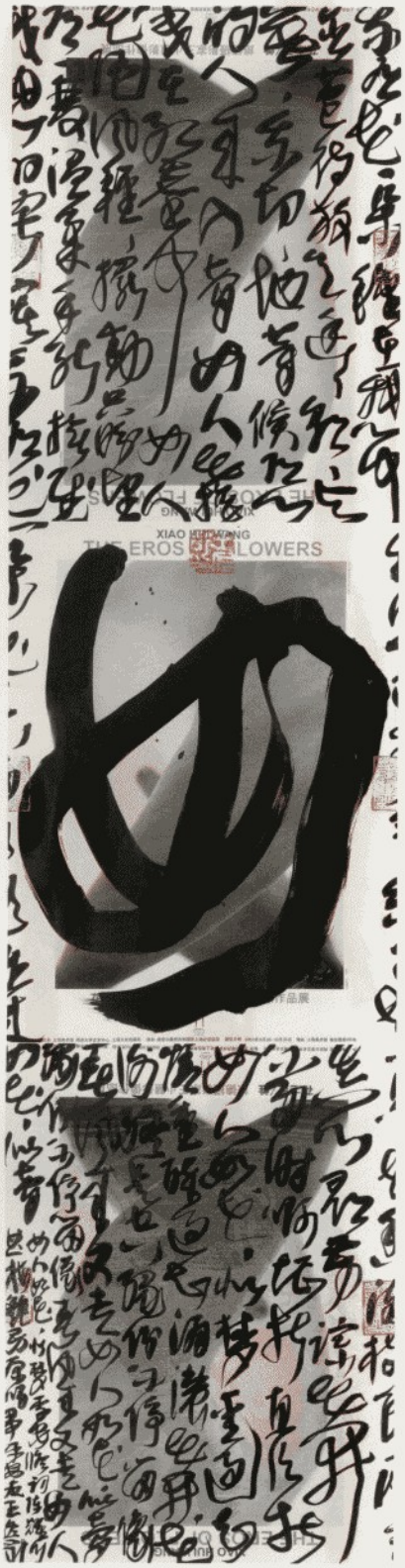
飘雪 68cm × 80cm 2006年



书非书 36cm × 50cm 2005年



白居易诗联 145cm × 28cm 2006年

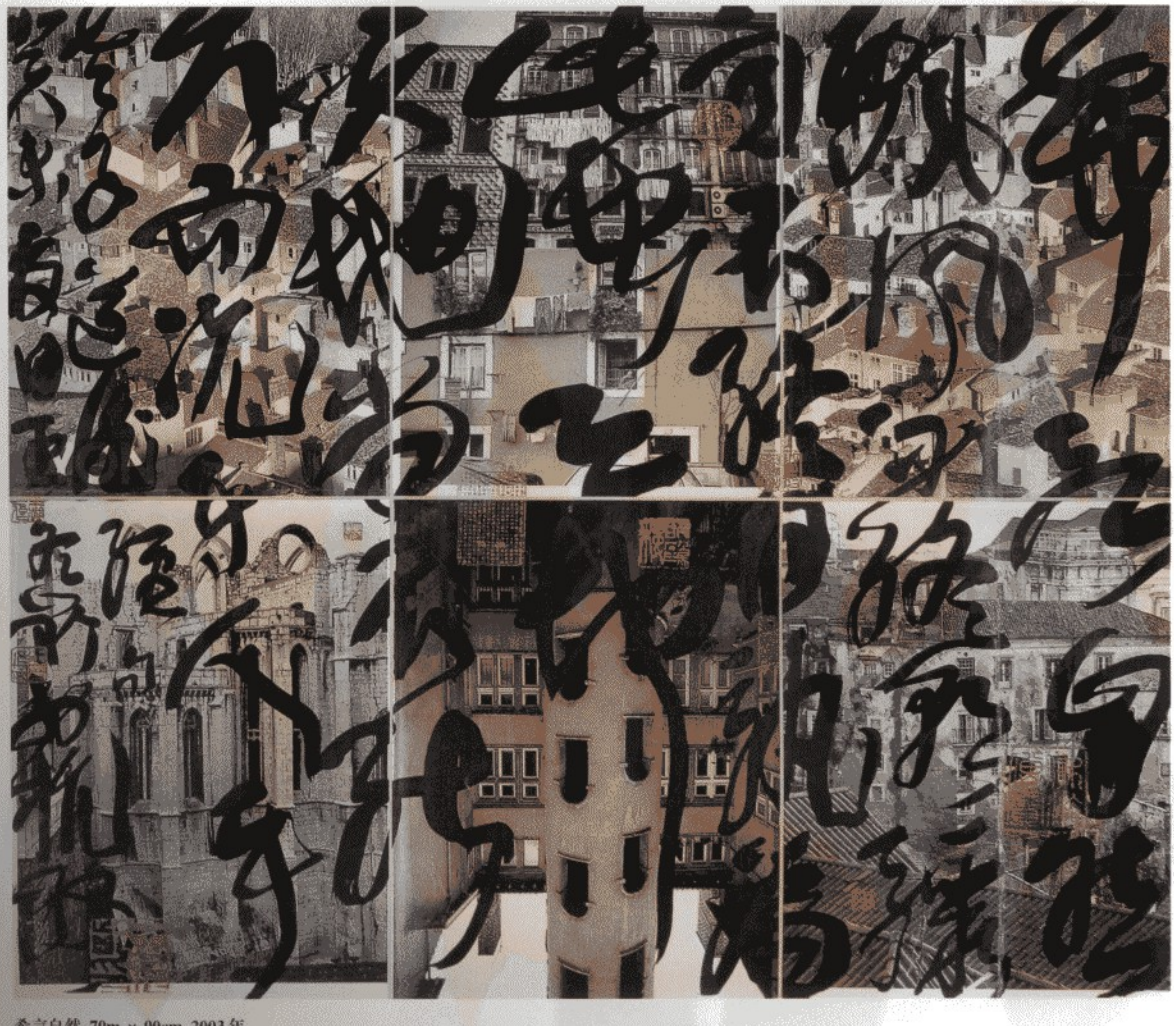


女人花 171cm × 42cm 2005年

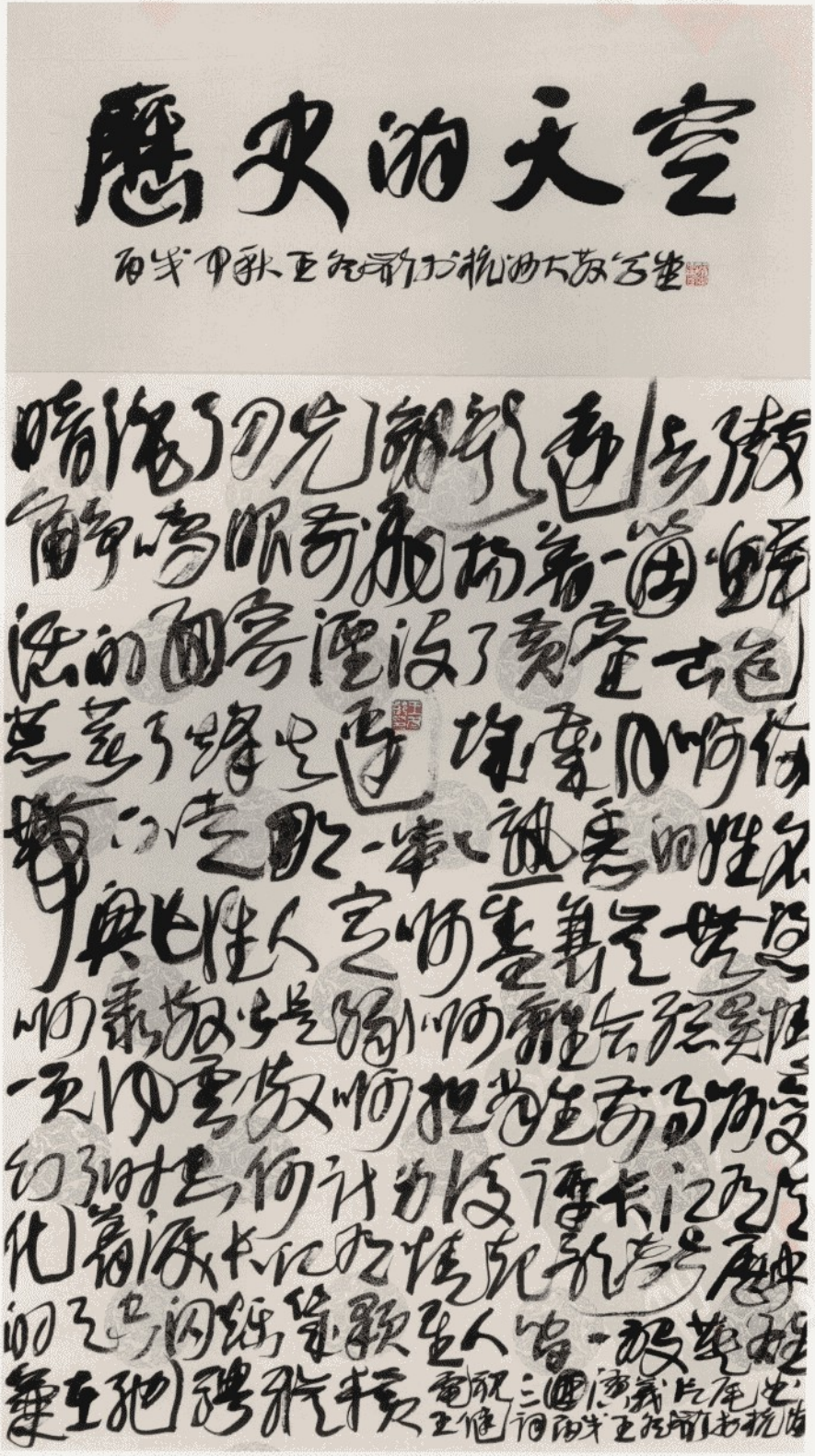
现代书法绝无可能，而需要更大的胆识与睿智。

今天的生活环境与古人的大大不同，影视带来全新的视觉与心理体验，手机、飞机、汽车创造了新的速度感和新的空间意识，咖啡馆、酒吧营造了全新的生活情调，与白云流水迥异，与慢悠悠的古人节奏有别。想象一下陆游的“细雨骑驴入剑门”的镜头，在我们今天生活中绝不可能是一种现实。在当时是自然的、新鲜的、浪漫的，今天却只是怀旧的情调。所以，现代的书法家应该是艺术家，他必须具备艺术家的个性意识、艺术的创造力和艺术的敏感，还应该具有国学的修养和对经典、文字的一种领悟能力。这只是基本要求，仅仅如此还是不够的，他还必须关注当代、关注艺术、关注生活、关注时尚，吸收西方优秀文化艺术的营养，虽然不一定面面俱到，但必须有中西贯通的目标。也就是说，当代人必须充分吸收人类最优秀的文化充实自己，发展自己。

传统书法的创作形式固然可以继续存在案头所完成的形式，但书法必须作品化，有大作品，有费时累月的作品。因此我们提倡今天的书法家必须从明窗净几的闲适书斋走进空间较大的工作室和作坊。这样的作品不是案上完成的，而是在地上墙上完成。这样，书法就不是古代人所认为的文人的余技，而是书法就是他本人。书法家必须是当代生活中的人，而不是人为地营造一种所谓宋元明清的生活状态。尽管书法艺术形式是很古老、很传统的，但作品必须是当代人写出来的当代作品。21世纪不是要割断历史，它当然有传承和发扬传统的责任，但与古人不同的是，古人唯古是尚，与古为徒，今天我们应该唯今是尚，唯当代是尚，所以不管是传统或现代的书法，关键是作品的艺术品位与艺术价值，要创造出代表时代的力作，否则我们将有愧于时代对我们的恩赐。



希言自然 70m × 90cm 2003年



历史的天空 128cm × 70cm 2006年

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com