

美 术 家 笔 谭

六雪斋书话

黄秋实

著

黑龙江美术出版社

美 术 家 毛 谭

六雪斋书话

黄秋实 著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

六雪斋书话 / 黄秋实著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2001.8

(美术家笔谭丛书)

ISBN 7-5318-0941-9

I. 六... II. 黄... III. ①黄秋实—文集②艺术评论—中国—现代—文集 IV. C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第048652号

六 雪 斋 书 话 Liuxuzhai Shuhua

策 划 / 于美成

著 / 黄秋实

责任编辑 / 那泽民 黄国楹

整体设计 / 王 伟

审 校 / 黄国楹

出 版 / 黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街225号 邮编: 150016)

发 行 / 黑龙江美术出版社

经 销 / 全国新华书店

制 版 / 黑龙江龙美彩色制版有限公司

印 刷 / 黑龙江肇东粮食印刷厂

开 本 / 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 / 3.5 印张

版 次 / 2001年8月第1版

印 次 / 2001年8月第1次印刷

印 数 / 1-1500

书 号 / ISBN 7-5318-0941-9/J · 942

定 价 / 16.00 元

大凡有建树的艺术家,必然有着深厚的坚实的理论基础,在艺术上有其独到的见解,并由此蕴育出正确的取向和行动。

正如英国科学家巴斯德所说:“只有理论才能激发和发扬创造精神。”有些美术家在他们的艺术生涯中,艺术实践和理论研究并行不悖,语言和精神双向推进,不仅创作出许多优秀的绘画作品,而且也撰写出许多有见地的理论文章。“学而不思则罔,思而不学则殆”。美术家要有丰厚的文化理论底蕴,必须努力加强修养。使其艺术观和文化坐标明确化,文化定位规范化。写写文章,这对于美术家来说,其本身就是促进自己的思考,是思想升华和调整的过程。如今出版的《美术家笔谭》就是由诸位美术家、美术理论家的个人文集辑成的。这里有他们在创作中的感悟心得,有他们对艺术的诠释评说,有他们于田野调查的纪事情怀……从中我们可以管窥到这些美术家在探索艺术中流变的轨迹。

《美术家笔谭》采用了有别于通常的文集编辑的方法。如适当的加进了插图,提出了文章的精彩文字段落

等。书的装帧、版式设计也力求讲究精美，使本书展现在读者面前有种种别样的面貌。

《美术家笔谭》倡导崭新的艺术观念和科学的研究方法，贯彻认真严谨的学风和生动活泼的文风。

《美术家笔谭》的出版，旨在于提倡美术家、美术理论家撰写出更多更好的文章，促进美术学学科的繁荣和发展。

《美术家笔谭》从她一开始策划就得到一些有识之士的关怀。受到美术界、学术界的热情支持。随着各辑的陆续问世，读者将会走进一个丰富多彩的知识 and 思想的广阔天地，而且会有所裨益和启示。

编者

我第一次见到黄秋实先生，是在下海两年，回头是岸重返书协时。当时在《书法赏评》杂志社的编辑室，我看见一位五十开外的现代儒者，他戴一副眼镜，浓密的黑发整齐而自然，仰首倒背着双手，不乏潇洒，慈眉善目，使人感到文静而亲切。

令我顿生敬意的是，当隼明兄请求调转到省博物馆的邓散木艺术陈列馆时，他断然一口拒绝：“不行！首先我这一关就通不过。”惜才爱才之坚决，不容对方再提出第二次。那时，我才知道黄秋实先生就是省文联主管书法家协会的副主席。

意想不到，时隔不久我也得到黄主席的厚惠。在一次《书法赏评》编辑部的改组会议上，黄主席以他一贯温文尔雅、慢条斯理的口吻说：“云和同志人才难得，就请他具体负责编辑部工作吧。我相信他能把刊物搞好。”当时我心里很热乎，刚下海回来自然遭有许多非议，然而，在这么重要的位置上，大胆起用自己并不熟悉且有争议的人，这份知遇之情，着实使我久久不能平静。事后我才知道，在此之前，他是做过调查研究，广泛听取了意见的。

我在编辑《书法赏评》时，最引我注目的是连载黄秋实先生系列性的卷首语，以其短小隼永的诗的形式（其实更像词或散曲，又远比词灵活自由），探讨书法艺术所蕴含的哲理，其简洁的文言句式，恰到好处而又画龙点睛的典故运用，透视、洞察艺术与人生所表现出丰富而深刻的联想，无不令人拍案称奇。

在所有的艺术门类中，书法艺术可以说是最明朗、最深刻，无所不在地表现出令人深思的哲理，因为它以最简单的形式表现出最丰富的内容。这种形式就是色彩中反差最大的两极——黑与白。黄秋实先生就是以此为关节点切入，深刻思索书法艺术的哲理内涵的。因此，其开篇即是醒目的《黑与白》，并且开宗明义，一语道破天机地指出书法艺术的本质特征：“最简单的色彩，最大的包容。”由此使人联想到同样是中华文明精华的围棋，同样是最简单的黑与白，却包罗万象、点点巧妙、处处玄机。

全书二十六首书法哲理诗的结构也颇具匠心，由表及里呈递进系列。从既形式又本质的《黑与白》入手，接着探讨《点与线》的具象变化，于是就必然思索《刚与柔》、《雅与俗》、《妍与拙》等艺术韵味和风格的哲理内涵，进而又深入到《悟与度》、《法与

序

卞云和

意》、《博与精》等书法艺术哲理的核心问题。尤其是从第十七首开始，《书与境》、《书与道》、《书与趣》、《书与情》、《书与自然》，直至一语惊人的《书与生命》，一系列哲理的推演与开掘，把对艺术的思考引向高潮，如和风细雨到电闪雷鸣，从波光粼粼到浊浪排空，使人由平静安和而激动不已，在艺术的哲思中沉湎流连，不知所终。

书法艺术的欣赏和哲理思考，很多是只能意会，有感受而难以言表的。于是乎古人便创造出比兴手法，通过联想化无形为有形，而且表现得那么美，那么传神。如评论褚遂良书法的轻盈为“美人婵娟，不胜罗绮”，论米芾书法之疾速则“风樯阵马”。黄秋实先生在继承这一传统手法时，更表现出不同凡响的才华。在首篇中有一联：“读云霞之明灭，观潮日之浮沉”，使人联想到王勃的名句：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。王联幽远开阔，黄联则扑朔迷离，有跳跃感和强烈的对比色彩。而这种感觉正恰切地表现出书法艺术黑与白的哲理意味。《禅与书》中有“聚如春梦散如烟，淡极始知花更艳”，不仅描绘出飘渺轻柔的梦幻世界，而且富意味深长的哲理与禅机。在《悟与度》篇中，以“似空谷足音，犹散僧入圣”来形容书法艺术的超凡脱俗，似乎非此不可，其余不足观也。

如此形简意远的哲理诗不能无典，犹如淡月不能无微云，空谷不能无幽泉。典贵不在多而在于妙。《书内与书外》篇中，有“仰观宇宙之大，俯察品类之盛”，用书法名典——王羲之《兰亭序》中的名句，来引发书法艺术的哲理思考；《雅与俗》篇中有“古不乖时，今不同弊”，用唐孙过庭《书谱》中针砭时弊的名句来同样针砭今日的流俗，着实令人拍案叫绝。用典尤其令人浮想联翩的是，《书与自然》篇中的“山因云晦明，云共山高下”，此不仅比兴与用典双栖，而且，元代张养浩小令中形容山与云扑朔迷离、形随神合的意境，更使人想到唐代著名的狂草大师怀素曾说过的，其草书所得，观“夏云奇峰”，实在是异曲同工，妙不可言，而黄秋实先生用此典来阐述书法与自然的内在联系，更是信手拈来的大家手笔。

当前书法理论界也难免陷入肤浅、套话连篇、阿谀成风的尴尬境地，用哲理诗来思索书法艺术的本质，而且写得如此隽永清

序

下刊

澈，可说是仅见；哲理思考的严谨、丰富联想的才华、巧妙用典的机智与学识，更是常人所不敢为。据我所知，黄秋实先生原本学工，是电力高级工程师，后又在省委政策研究室从事理论研究，在调任省文联副主席时，政务繁忙，还搞文学创作，令人意想不到的，竟如此之快地进入书法艺术的殿堂，而且在书法理论上还有如此深刻的造诣。这不能不说他得益于长期积累和多方面的学识涵养。本书所录的二十六首哲理诗的一字一句，都是心血与才华凝结而成，使人不得不感叹其完美的艺术存在。当有幸读到了黄秋实先生的一些文学著作，尤其是他的散文诗集《人生风景线》时，对他的文学艺术修养就更为全面了解了。

这部曾博得著名作家柯蓝等好评的散文诗集，是用哲理思考人生，我发现黄秋实先生在思考书法艺术时也同样在思考人生，不仅有《书与生命》如此这般的惊人思考，而且，在全部的作品中均有深刻而耐人寻味的人生思考，与散文诗集《人生风景线》且有相通之处。如：“写不尽蹉跎岁月，书不完万般人生”（《黑与白》），“人生如山川日月那样永恒”（《人生风景线·其一》），“在有限中开掘无限，在瞬间中收获永恒，昭示着人生价值的分量”（《人生风景线·其九》），“翠竹法身，黄花般若”“点画生灵性，字字写生命”（《书与生命》），“人类天真的灵性啊，总是把欢乐与痛苦、幸福与悲哀同铸于一炉，冶炼出人生的荣辱与沉浮”（《人生风景线·其十》）。无须举更多的例子，如此的对比与相似在二者之中俯拾即是，于是便给我一个闪亮的启示：艺术归根结底也是人生，或者说是折射人生的精华，一旦感悟和洞察人生，才能释放出核裂变般的灵感与天才。

黄秋实先生是我严师，又有知遇之情，嘱余写序，小生何敢冒然！这位儒雅的长者时时给我亲切之感，我便遵命，大胆写下以上文字，恭敬呈上。

2001年1月23日

目录

序	
黑与白	001
点与线	003
刚与柔	005
雅与俗	007
妍与拙	009
疾与涩	011
疏与密	013
方与圆	015
虚与实	017
形与神	019
悟与度	021
法与意	023
博与精	025
碑与帖	027
人与书	029
禅与书	032
书与境	034
书与道	037
书与趣	039
书与情	041
书与自然	043
书与生命	045
书内与书外	048
有意与无意	051
隐与秀	054
书与自我	056

目 录

附 录

- 058 尹瘦石先生印象
- 065 粗服乱头 散僧入圣
- 069 集古终能自立家
- 073 红枫黑土写真情
- 078 冗繁削尽留清瘦 画到生时是熟时
- 082 人品书品 心正笔正
- 088 小兴安岭的呼唤
- 092 书法与文学
- 后 记

黑与白

- 最简单的色彩
最大的包容
- 它让我们想起秦砖汉瓦
仰韶文化乃至华夏文明
- 历风雨而不消
经尘埃而不染
“颠张醉素风斯远” 1
欧柳颜赵
苏黄米蔡 2
千古多少人尽在黑白中

观海听涛(在中国美术馆
展出作品)

- 人世沧桑
日月轮回
黑白流转嬗递
交相运行
- 夜与昼
假与真
恶与善
丑与美
阴阳刚柔
忠奸曲直
悲喜爱憎
读云霞之明灭
观潮日之浮沉
古今一枝笔
写不尽蹉跎岁月
书不完万般人生

〔注 释〕

①《书法咏论》序。颠张即张旭，醉素指怀素。

②“欧柳颜赵”指唐代大书法家欧阳询、柳公权、颜真卿和元代大书法家赵孟頫。“苏黄米蔡”是宋代四位著名书法家苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄。

〔书 论〕

黑之量度为分，白之虚净为布。

宣重光《书筏》

邓石如曰：“字画疏处可以走马，密处不使透风，常计白以当黑，奇趣乃出。”以其说验六朝人书，则悉合。

包世臣《艺舟双楫》

兰亭洛神 ①)

凤规妙理

照千秋

● 浑化于天地

圆融于宇宙

具象中的抽象

抽象中的具象

● 非真非幻

亦奇亦远

〔注 释〕

①兰亭指东晋人王羲之所书的《兰亭序》，是行书的代表作，被历代书法家推为“天下第一行书”。王羲之本人也被世人尊为“书圣”。洛神即洛水的女神洛嫫。曹植曾作有《洛神赋》。

〔书 论〕

点者字之眉目，全藉顾盼精神，有向有背，随字异形。

横直划者，字之体骨，欲其端正匀净，有起有止，所贵长短合宜，结束坚实。

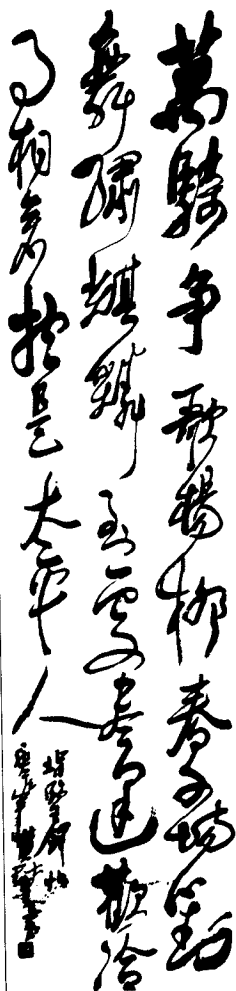
撇捺者，字之步履，或长或短，或向上或向下，或向右或向左，或轻出而稍斜，或随纽而竣发，各随字之用也。

转折者，方圆之法，真多用折，草多用转。折欲少驻，驻则有力，转不欲滞，滞则不遒，然而真以转而后遒，草以折而后劲，不可不知也。

姜夔 续书说

刚与柔

- 熊经鸟申 ①
 - 刚柔相济
 - 随缘而行
 - 任运自然
- 观书道之万化
临兵阵之千变
 - 书如兵
 - 攻守兼备
 - 顺势而夺势
- 古拙与飘逸
遒劲与婀娜
 - 如日月经天
 - 江河行地
 - 似磋砣岁月
 - 聚散人生
- 依自然之理
 - 晨昏午夜
 - 阴晴圆缺
 - 潮涨潮落
 - “阴阳恃以化生，
 - 万物恃以成形” ②
- 万物同一府
 - “审一气以观化，
 - 故所遇而顺适” ③
 - “当知万法即皆如”
 - “何须更觅彼无余” ④

临王铎万骑争歌杨柳春诗轴

〔注 释〕

①《庄子·刻意》篇，“吹响呼吸，吐故纳新，熊经鸟申，为寿而已矣。”庄子认为，通过这种导引灵气的方法就可以起到延长寿命的作用。

②《晋书·王衍传》，“魏正始中，何晏、王弼等祖述老庄，立论以为天地万物皆以无为为本，无也者开物成务，无往而不存者也。阴阳恃以化生，万物恃以成形，贤者恃以成德，不肖者恃以免身，故无之为用，无爵而贵矣。”

③僧肇，后秦高僧，初醉心于老庄玄学，他说：是以圣人乘真心而理顺，则无滞而大通；审一气以观化，故所遇而顺适。无滞而大通，故能混杂致淳；所遇而顺适，故则触物而一。

④《续高僧传》引慧可说：“无明智慧等无异，当知万法即皆如。……现身与佛不差别，何须更覓彼无余。”

〔书 论〕

夫书肇于自然，自然既立，阴阳生焉；阴阳既生，形势出矣。

蔡邕《九势》

1994年8月作者与中国书协
名誉主席启功先生在哈尔滨

雅与俗

● 书之雅俗

在于味

无工极而绚烂流于野俗

少深趣而平淡终成下品

“岂无山歌与村笛，

呕哑嘲哳难为听”

书贵含蓄

“东船西舫悄无言”

“此时无声胜有声” ①

● 书之雅俗

在于异

“古不乖时，

今不同弊” ②

不为古所泥

不为今所溺

艺成独步

不坠先声

删繁就简三秋树

领异标新二月花

亦庄亦谐

率意独驾

● “夫质分高下……

功有浅深” ③

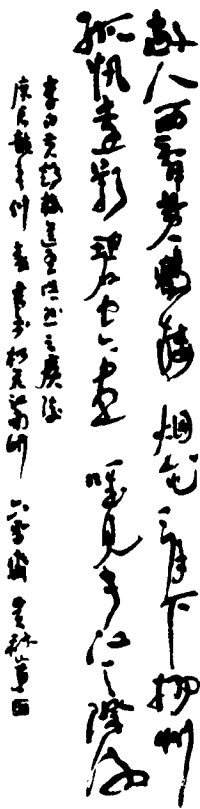
书有雅俗

书画凭老壮

“诗酒趁年华” ④

去软媚

尚挺拔

李白黄鹤楼送孟浩然之广陵
(在中国美术馆展出作品)