

江苏书画丛书

筆耕雨耘的思考

——江苏省老年书画研究会书画文集

中國文化出版社

筆耕墨耘的思考

——书画理论与实践

江苏省老年书画研究会编

中國文化出版社

笨拙而轻松思考

主 编:张秉铎

责任编辑:张脉峰

装帧设计:章建宏

出版发行:中国文化出版社

(香港九龙尖沙咀柯士甸道 122 号 11 楼 D 座)

印刷:本社印刷厂

开本:大 32K

印张:3.3

字数:10.5 万字

印数:2000 册

版次:2009 年 9 月第 1 版

印次:2009 年 9 月第 1 版

ISBN 978-988-17859-6-1/I.6907

定价:32.00 元(人民币)

中文版图书,版权所有,侵权必究.

笔耕墨耘的思考

——书画理论与实践

编委会主任:张秉铎

编委会副主任:徐汉炎 秦志法

宋太炎

编委会委员(按姓氏笔画为序):

吕夫还 宋太炎 张立则

张秉铎 邵斌 胡瑞清

徐汉炎 秦志法 章建宏

彭荣兴 管振邦

主编:张秉铎 宋太炎

执行主编:张立则

副主编:吕夫还 彭荣兴

赵晓东

执行编辑:章建宏

序

沈建

己丑之秋，正值江苏省老年书画研究会喜庆建会二十五周年之际，我们选编出版了《笔耕墨耘的思考》这本集子奉献给大家。这是全省老年书画爱好者的书画理论研究与实践的一次总结交流和成果展示，是一件很有意义的事。

二十五年来，我会从建会初期的几十人发展到现在有六十多个团体会员单位、五千多人的庞大老年书画群体，凭的是什​​么？凭的就是“爱好书画”的共同目标。读了这本集子，你一定会被我们这些老同志对书画的痴迷、敬业、热情、学而不倦的精神所感染、熏陶和鼓舞，你一定会被我们这些老同志澄怀宁静的心境、严谨的治学态度、美好的生活情趣、儒雅的风采所打动。莫道桑榆晚，为霞尚满天。广大老年书画爱好者，正是凭着对书画情结的挚爱追求，把书

画融入了自己的晚年生活和生命,矢志不渝,笔耕不辍。老同志们克服了许多身体、生活和家庭的困难,努力学习实践,不断总结交流,使书画造诣、技艺取得了长足的进步,创作出了许多书画作品,撰写了许多理论研究成果。有的优秀之作可与专业书画家的作品比肩,赢得了社会的认可尊重,我们自身也从中获得了成功的愉悦和幸福。

老年书画昔日寥若星辰,今日霞光灿烂。随着改革开放和文化事业的不断发展,随着我国步入老龄化社会脚步的加快、人民生活水平的提高和寿命的延长,追求书画的老年同志会越聚越多,老年书画百花盛开的第二春已经开始到来,老年书画事业大有可为,前程似锦!

2009年8月

目 录

序 言 沈达人

谈谈“和谐书法”的创作 徐汉炎 (1)

我对书法中和之美的认识 朱宏仪 (9)

浅谈隶书书法的艺术美 邵 斌 (16)

学习舒同书法的创新精神 归辰康 (18)

未来书法 章草必兴 沈元成 (21)

从《明拓急就章》释文的俗字讹字说起

——兼谈书法创作中的汉字规范化 管振邦 (25)

书法“四法” 顾 抗 (33)

我的曩体榜书研习之道 杜 杰 (36)

临习王羲之《兰亭序》之感悟 贺铁军 (41)

孙过庭《书谱》的哲学内涵 田宇中 (48)

学习苏轼书法的几点体会 墨 丁 (53)

章法初赏 张恒良 (57)

在“悟”字上下功夫

——关于书法如何超越自我的思考 ... 刘小楚(62)

八秩随感话书法 晋祖堃(66)

痴迷书画 老有所乐 骆继如(69)

如何用毛笔为书法作线格 章建宏(76)

自制篆刻印材的尝试 孙瑞平(80)

甲骨文化 亟待普及 徐自学(82)

谈甲骨文书法用字问题 周见人(88)

我学甲骨文一二三 朱 达(98)

甲骨书艺文字为魂刀意为神 周稚云(102)

老年书画现状与发展琐谈 秦志法(107)

书画创作要注意“四个贴近” 余西祥(110)

中国山水画基本技法简介 宋太炎(118)

走生活之路 画时代风情 邵 昌(140)

提高国画水平之浅见 杨宇斌(145)

谈我画速写 钟伯友(149)

让诗情润泽画意 黄少耆(154)

诠释谭勇教授作画“六环节” 王君惠(157)

浅谈山水画构图 周云鹏(160)

漫话线条	阮道达 (162)
砚边杂记	李莉华 (167)
浅谈中国画的传统与创新	刘仁通 (169)
花鸟画创作浅谈	王维樑 (177)
爱梅与画梅	张宏韬 (184)
我画《百梅图》	庄 丁 (188)
画梅心得	张敏政 (191)
兰花三味	押燕敏 (195)
怎样画墨竹	张拯民 (197)
漫谈画荷	吴 雪 (203)
编后记	章建宏 (209)

谈谈“和谐书法”的创作

徐汉炎

在中国文联第八次代表大会上，胡锦涛指出：“繁荣社会主义先进文化，建设和谐文化，为构建社会主义和谐社会作出贡献，是现阶段我国文化工作的主题。”书法，是我国传统文化艺术的精粹，要建设“和谐文化”，书法创作当如何“随时代”呢？

一、创作“和谐书法”是时代的呼唤

这里提出了一个“和谐书法”的问题。有人或许会说这是在赶时髦吧！其实，我们的先贤早就有过论述。唐太宗论书时说：“神气冲和为妙”。他还说：“夫字以神为精魄，神若不和，则字无态度也”。明代的项穆也说：“若而书也，修短合度，轻重协衡，阴阳得宜，刚柔互济”。他这里讲的“合度”、“协衡”、“得宜”、“互济”，不就是讲书法的和谐吗？

纵览中国书法史，通观历朝历代书法精品，有一个显著特色，那就是无一不具备高度的和谐美，反映了广大民众的审美情趣。而对这些艺术经典，细细品

味,虔诚拜赏,从形质与神采、法度与技巧的高度和谐统一中,观众会感悟到那袭人的和气、正气、大气、清气、生气,会被这些书作的正大中和富含神采之美所震撼所折服所感染,从而在赏心悦目之中发生共鸣,受到熏陶,净化心灵,提升情操。我认为这样的书法精品就是“和谐书法”,也是我国传统书法的最高境界和大众审美的最高标准。

那么,提出“和谐书法”的依据何在?翻开中国历史文化,“和”的思想出现得很早,“和”的字眼使用频率很高。《尚书》在说到处置各诸侯国之间的关系时,就提出要“协和万邦”。《周易》更提出了“保合太和,乃利贞”的观点。可以说,“和”的观念渗透在政治、军事、国际、民族、国家、社会、人际、家庭、饮食、自然、医学、心理、品性、文学、艺术等方方面面,形成了以“和”为中心的特大词群,并以各种形式成为中国人哲学观、人生观、价值观的核心,正是这样的“和文化”,铸就了我国辉煌的五千年文明。那么,作为这种“和谐文化”重要组成部分的书法艺术,其最高追求当然是“和谐书法”了。为此,古今有为书法家都全身心地执着求索、研磨不息。

“和谐书法”是中国传统书法的主流,这是毋庸

置疑的。在现实生活中，“和谐书法”还是不少的，然而，大众还是在呼唤着有更多的“和谐书法”出现。因为事实上确有一些不那么和谐的书作存在。说其不和谐，主要表现为：或怪异乖戾，或怒眉狰目，或张牙舞爪，或夸张失度，或忸怩作态，透出来的或邪气，或浊气，或怪气，或火气，或躁气。这些东西也许会名噪一时一地，但终究不会有生命力。因为大众觉得它缺少和谐美而难以接受。当然，我们对这些书作的出现要作具体分析，要本着多元发展的观点予以包容，引领疏导。

二、对立统一是创作“和谐书法”的哲理

一般地说，把字写得中看，叫人觉得舒服，就可以算是和谐之作，但我认为，仅仅到这一步，还不是真正意义上的“和谐书法”。正如王羲之指出的“若平直相似，状如算子，上下方整，前后齐平，此不是书，但得其点画耳。”王僧虔说：“书之妙道，神采为上，形质次之，兼之者方可绍于古人。”如此看来，光写得好看，但呆滞刻板、乏味无趣、缺神少采的书作，其实不是“和谐书法”。那么，怎样才能创作出更高层次面上的“和谐书法”呢？

只要对历代书法经典进行比较研究，就可以得

出这样一个结论：书法创作尤其是行草书的创作要在笔法、墨法、字法、章法等基本法则的运作中，贯彻对立统一哲学思想，恰当地营造出看似矛盾对立却又和谐统一的机制和格局，才能使书法的点画线条虚实相生、灵动多变、错落有致、跌宕起伏、神采奕奕、气韵生动。我认为，这样的书作才可以避免一般化，才算得上是高层次的“和谐书法”。

其实，我国古代先哲们很早就创造了“阴阳说”，其中就蕴含着朴素的对立统一的哲学思想。《周易》云：“一阴一阳之谓道”，“刚柔相推，变化其中矣”。你看那阴阳鱼太极图，黑白参半，环抱呼应，显示了阴阳的周转不息，体现了阴阳相生之道，动静互为因果之道。历代书法大家也早就把阴阳调和哲理，贯彻运用于书法创作之中。虞世南论书曰：“禀阴阳而动静，体万物以成形”。黄庭坚指出：“学书须胸中有道义，又广以圣哲之学，书乃可贵”。蔡邕认为在书法中“阴阳既生，形势出矣。”他还说：“为书之体，须入其形，若坐若行，若飞若动，若往若来，若卧若起，若愁若喜，若虫食木叶，若利剑长戈，若强弓硬矢，若水火，若云雾，若日月，纵横有可象者，方得谓之书矣。”孙过庭在其《书谱》中说得更

明确：“违而不犯，和而不同”。可见，先哲们早就认为，世间万物是发展变化的，阴阳双方对立转化，相融相生，相辅相成。书法大家们也正是观天地自然气象，察阴阳相生之变，悟对立统一之道，并营运于书法创作之中，才赋于那些传世精品的阴阳调和、对立统一的和谐之美。

毛泽东就是一个深谙个中堂奥的草书大家，他在谈及书法时，就曾说过这样一段精辟的话：“字的结构有大小、疏密，笔画有长短、粗细、曲直、交叉，笔势上又有虚与实、动与静，布局上有行与行间的关系、黑白之间的关系。你看，这一对对都是对立的统一啊！既有矛盾，又有协调统一。中国的书法里充满了辩证法呀！”他既阐明了书法中的哲理，又在自己的书法创作中很好地实践了这一哲学思想。因而，毛泽东是成就了一代“和谐书法”的大家。

恰恰正是这个对立统一的哲学思想，对中国传统文化艺术的审美理念和大众的审美取向，产生了极其深刻的影响，成为构建书法艺术美学理论体系的基石。传统的书法创作中，特别是那些经典书法作品，因为作者深刻领悟和巧妙地处理好了阴阳对立统一的辩证关系，才实现了书法艺术形式上的动态

平衡,产生了相摩相荡、相生相融、相生成势、翰逸神飞、和谐调畅的审美效应。

事实上,对立统一的哲学在“和谐书法”中无处不在。如:大小、粗细、长短、肥瘦、疏密、高低、方圆、强弱、巧拙、刚柔、曲伸、动静、轻重、收放、起落、断连、提按、顺逆、偃仰、避就、向背、纵横、穿插、顾盼、正欹、聚散、虚实、黑白、浓淡、枯湿、燥润、疾涩等等,不一而足。这一组组相对应的对立统一辩证关系,其实都可以通过笔法、墨法、字法、章法等运作中表现出来,就看你有没有这种意识、理念、追求,就看你有没有扎实的书法功底和精熟的技巧,就看你有没有与之相应的文化修养、道德情操,就看你有没有在创作时培养出上佳的精神状态。

三、志气平和状态是创作“和谐书法”的关键

能否创作出“和谐书法”,除平时积累的深厚功底和掌握运用对立统一的哲理之外,创作时的精神状态也是一个关键问题。虞世南论书时说:“欲书之时,当收视反听,绝虑凝神,心正气和,则契于妙。”孙过庭在《书谱》中讲的“五合”、“五乖”,也主要是讲创作状态要“和合”。就是说,有了和谐状态,才能创和谐之作。那么,怎样才是和谐状态呢?

一曰静。要耐得住寂寞,守得住清静,切忌心浮气躁,急功近利。古人在书写前要沐手、焚香,实际上就是要恭恭敬敬、净虑静心、心平气和。静则通神。真的人静了,也就进入状态了。

二曰松。书写时要心松(心情放松、心怀宽松)、体松(指、腕、肘、肩、腰、腿、脚处处放松)。蔡邕曰:“书者,散也,欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。若迫于事,虽中山兔毫不能佳也。”要最大限度地放松,要自信、自然、自在,切忌紧张、拘束、局促。松则通气,一旦得气,状态就自然到位,就能大胆运笔,放手挥写。当然,这里说的放松、放胆,绝对不是信手涂鸦,胡乱为之。只有艺高才能胆壮,精熟方能生巧。

三曰和。这里说的和,我以为包含了“天和”(主要指天时、舒适)、“地和”(主要指地利、境宜)、人和(主要指心正、和畅)、物和(主要指书写工具、材料得心应手),以及这四者的调和,融为一体。

果真在创作时做到了静、松、和,并进而“和合”,就能进入一种动静合度、平常虚无、能收能放、舒松自如、心手双畅、物我两忘、天人合一的高度和谐状态,即所谓“大自在”状态。我认为,这就是书法创作的最佳状态。至此状态,创作灵感一如泉涌,造

化之功流于笔端，情趣神采显于形质，“和谐书法”之境界水到渠成。王羲之的《兰亭序》，誉为“天下第一行书”，当然是“和谐书法”的典范。他在写《兰亭序》时的状态正好是“乘兴淋漓醉笑间”，心和神畅、自然自在、“无意于佳”，而恰恰诞生了“如清风出袖、明月入怀”的千古绝唱。所以孙过庭在《书谱》里这样赏评：“右军之书，末年多妙，当缘思虑通审，志气平和，不激不厉，而风规自远。”其他如张芝、张旭、怀素、颜真卿、米芾以及王铎、林散之等大家的经典作品，无一不是在和谐状态下挥写出的高度和谐之作。

“笔墨当随时代”。当今，建设和谐文化，构建和谐社会，已成为时代的主旋律。书法艺术属于上层建筑，也应具有社会功能。我们要以和谐心态努力创作“和谐书法”，又以“和谐书法”倡导和谐观念，培育和谐精神，营造和谐氛围，建设和谐文化，促进和谐社会的构建。同时也在这过程中，提升个人艺术，实现自身价值。