

王冬龄 创作手记

王冬龄 著

王冬龄书法论丛

中国人民大学出版社

王冬龄书法论丛

王冬龄创作手记

王冬龄 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

王冬龄创作手记/王冬龄著. —北京:中国人民大学出版社, 2011. 10
(王冬龄书法论丛)
ISBN 978-7-300-14520-1

I. ①王… II. ①王… III. ①汉字—书法评论—中国 IV. ①J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第202218号

王冬龄书法论丛

王冬龄创作手记

王冬龄 著

Wang Dongling Chuangzuo Shouji

出版发行 中国人民大学出版社
社 址 北京中关村大街31号 邮政编码 100080
电 话 发行热线:010-51502011
编辑热线:010-51502017
网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)
<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)
<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)
经 销 新华书店
印 刷 北京名传印刷有限公司
规 格 160 mm×230 mm 16开本 版 次 2011年10月第1版
印 张 22 插页2 印 次 2011年10月第1次印刷
字 数 310 000 定 价 39.80元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

道不远人。道在瓦砾。道在无为。中国书法在东方文明的长河中浩浩荡荡，连绵三千多年，不仅在于笔性结字之光华，亦缘人借毛笔来寄寓心性，抒发情怀。人性不灭，书道常新。

——王冬龄

Long-Long Book House

北京朗朗书房出版顾问有限公司
荣誉出品

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

- 1 《逍遥游》创作手记
- 7 《老子》创作手记
- 21 《离骚》创作手记
- 26 《心经》创作手记
- 36 三写《逍遥游》创作手记
- 40 《金字塔感怀》创作手记
- 44 我的学书道路与体会
- 57 我的书法创作观与实践
- 64 共逍遥：书法艺术的自在之境
-
- 68 会心草法
- 72 不远楷则
- 81 狂草散论
- 86 书写的极致——论草书
- 95 论草书艺术的现代表现力
- 109 草书创作的笔法、布白和心境
- 118 要功夫，更要见心襟
- 124 书法之思
- 139 巨幅大字 狂放大草 现代书法——拓展21世纪中国书法创作的新境界
-
- 146 关于当代书法标准的看法
- 154 书法欣赏概述
- 160 篆刻与碑学

- 167 临帖十法
174 “捻笔”与“涩迟”
176 曾经沧桑 南山依旧
182 《春江花月夜》后记
185 散记五篇
190 “共逍遥”北京展览随想录
196 书法道——杭州书法展的缘起观念
201 王冬龄书语录

王冬龄访谈录

- 241 演绎传统 开拓创新——王冬龄访谈
248 王冬龄，我书故我在——书法艺术对话，有关王冬龄行走在传统和现代之间的文本
256 我愿意做一个优秀的艺术家，真正的书法家——王冬龄现代书法访谈
266 王冬龄的书法观与现代书法访谈录
271 王冬龄访谈录
279 关于老子《道德经》巨幅创作的对话
294 把自己作为一件艺术品来创造——王冬龄先生访谈
302 搞“现代书法”是我的使命——王冬龄教授访谈
311 王冬龄——寻找当代书法的另类空间
315 “唤醒”书法最本质的精神
319 古典传统的守望与现代诠释——王冬龄
324 逍遥春意淡如风——王冬龄先生访谈录
330 高等书法专业教育访谈录
336 创新不等于创好 守成不等于就好——《书法报》高等书法教育访谈
341 王冬龄教授访谈——谈高等书法教育
346 后 记

《逍遥游》创作手记

我虽然喜欢写大幅的字，但这次巨幅狂草比以往的任何一幅都要大，超出我的预料。也就是说，当初不是我决定要写这么大的，而是因为中国美术学院为了庆祝75周年校庆，举办“地之缘”——亚洲当代艺术邀请展，这才改变主意的。我原先准备写“西湖十景”，后来大展策划人许江院长说：“还是写一面墙吧！”这面墙是版画系大厅的一面墙，原计划在厅内做一个有关“书”的装置作品，与我的草书相呼应。量了一下墙，有7.5米高，12.5米宽，是我写字以来最大的一幅，很有挑战性。这就是巨幅狂草的缘起，没有这个“缘”，我自己还不会去做这样大的作品。

准备工作费尽周折，从定下方案到实施创作不足一个月，时间很紧。先是准备纸张，如果用四尺宣拼接，那就将近100张，后来以八尺宣计，用了整整30张。随之而来的是创作环境的问题，学校领导安排我在新的专家楼大厅创作。这个地方挺好，大厅里三面是落地窗，钢架青砖，窗外是一大片竹子。室内空间有三层楼高，地面光洁，比较安静，适宜于创作大幅作品。然后准备文字内容，经过斟酌，决定书写庄子的《逍遥游》，从开篇到“小大之辩也”，共500多字。因为这篇文章语言闲美，气象阔大，文意深刻。特别是《逍遥游》所表达的那种自由自在的境界，既是人生的境界，也是艺术的境界，这刚好与草书所要求的心手双畅、天人合一的境界非常相似。最后一项准备工作是磨墨。当时用家里的磨墨机磨了七八个小时，同时请研究生课程班周宏图、王涛、翁志飞、蒋冰、楼晓勉等同学磨了五六个小时。

《逍遥游》创作现场

《逍遥游》一稿创作现场 2003年11月4日上午

之前几天，我熟读《逍遥游》，再用钢笔打好草书小样。2003年11月4日上午8时，我带上墨、镇纸、毛笔到学校。到了现场发现毡子不够，书法系二三年级同学把毡子都拿过来拼凑才够用。这个场景也让我很感动。大约9点15分就开始动笔了，专家楼大厅虽高，但地面空间不大，不能同时摊开30张八尺宣，只好先摆12张。我请鲁大东端墨盆、王海明端水，这样可以随时调整醮墨。写了一行（大概20多个字）之后，感到字小了一点，未完全放开，于是换纸重来，重新开始之后直到结束，只花了两个小时多一点，而我原来估计需用4个小时左右。在书写的过程中碰到最大的问题是毛笔开叉。我带到现场共5支大笔，想不到所有笔都开叉，在用笔技巧上，就要控制开叉。由于书写当中不断换笔，线条更显丰富。但这不是一开始就设计的，是“无意佳乃佳尔”。

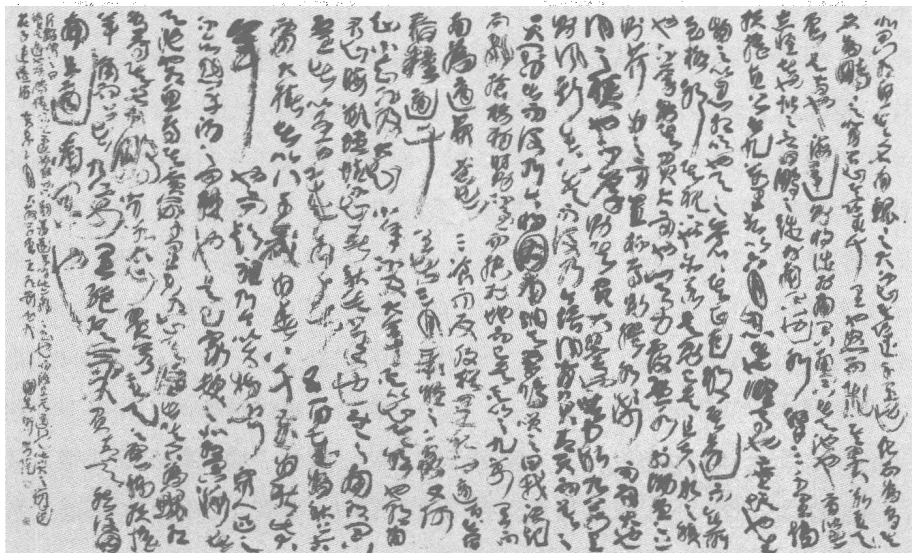
在整个写作过程中，我也被《逍遥游》的文字、境界所感染，写得很狂放，无所顾忌。刚开始严谨一些，越写越放开，写到一半过后的“千”字时，一长竖使我完全放开，从“千”字向下用笔更加松，更加随意，围观

的师生鼓掌了（想不到来了这么多人）。在写“以五百岁为春”这段时，一气呵成，大家的掌声再次响起来，我心里很温暖，似乎他们把我看成歌唱家一样，发挥到了最佳状态。后来写到“年”字，这个字有两米长，写最后一竖时，动作敏捷，退步向下刷笔，获得满堂彩。如果说前面还有些拘谨有所顾虑的话，到这时已充满自信。到后面部分，我脱口而出：“这里需要一个胖的字。”同学们笑了，于是就把“鹏”字写得很“胖”。后来却碰到一个问题，原定书写文字写不下了。我临时决定，写不下的部分写成小一点的字，这样的结果，最后两行小字反而增加了丰富性。当时围观的同学很多，但自己写的时候是完全在书法的世界里游弋，忘我了。自己全神贯注地纵情挥洒，我也感觉到我的挥洒给大家的感染，而大家对我的期待、欣赏、愉悦的友好情感，又深深地感染着我，沉浸在这种充实和谐的氛围中，我真正达到了《书谱》所描述的“心手双畅”、“物我俱忘”的境界。

按计划第二天二写《逍遥游》觉得有些累，本来不想写，但又感觉意犹

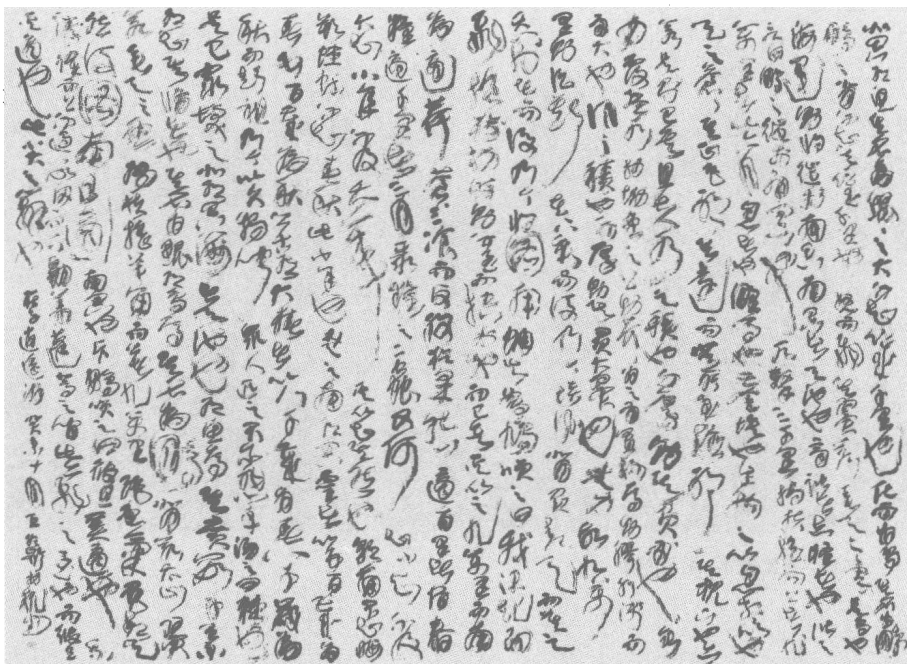
《逍遥游》一稿局部

《逍遥游》一稿 750cm×1250cm 2003年 纸本水墨

未尽，同学们也鼓励我“要一鼓作气”，于是继续创作。第二次再写的时候，是24张八尺宣，文字内容是一样的，于是就改用小一点的笔写。许江、邱志杰、吴美纯、高士明都来看了，邱志杰并且作了录像，他说：“应该把摄像机的镜头放在毛笔上。”这话很有意思。这幅狂草写得很顺手，前后始终用一支笔，也不开叉，墨韵效果也发挥得特别好，字数也正好。不到两小时就完成了第二幅《逍遥游》的创作。

这样的巨幅作品装裱难度大，很费劲，上墙时必须搭四层脚手架，装裱工人很辛苦，要把30张八尺宣拆开来，再一张张裱上去。装裱上墙后，气势很大，参观的人络绎不绝。胡巍为两次作品拍照，一张一张地拍，然后接好，看了两张照片，自己感觉第一幅《逍遥游》有些晋代索靖《出师颂》的气息，第二幅《逍遥游》则倾向于明人草书的气度。大家认为虽然第二幅精致一些，但第一幅震撼力更强、气更旺。因为这，中国美术学院现代书法研究中心还将第一幅制作成2004年的年历。

《逍遥游》二稿 750cm×1000cm 2003年

在大空间里写狂草，这么多人看着，大家给我长气了。创作过程气很旺，但创作是艰巨的，好比跳远，从这个悬崖跳到另外那个悬崖，好像不可能，惟恐失败，但终于跳过去了，心里一切释然。这颇像庄子《庖丁解牛》中庖丁解牛后踌躇满志的心情。写了这样的大字后，很过瘾，所谓“曾经沧海难为水”。也像大醉过一次之后，酒量变大了。说到底，关键还不是作品大，关键在于大而能够“法相尊严”，这就需要真正的功夫，为此我要感谢恩师对我的教诲，我几十年如一日的临池，传统功夫的积累在这次创作中得到了回报与体现。这一次的巨幅创作既是对我传统书法功力的考验，也是一种现代书法精神的展现，在我看来，《逍遥游》不仅是现代书法，也是传统书法，说其现代是因为这件作品的创作过程带有行为艺术的特质，把中国书法的书写过程以狂草的方式在行为艺术的范畴里展开。这是一种贯通，也是

“心手双畅、物我俱忘”的境界图

一种超越。创作完成后，体会到“神足气旺”是大幅作品的根本，创作时我与观众气感相应，也就是与“审美受众”形成互动。我想古人所谓“若有神助”，也许就是如此吧。

《老子》创作手记

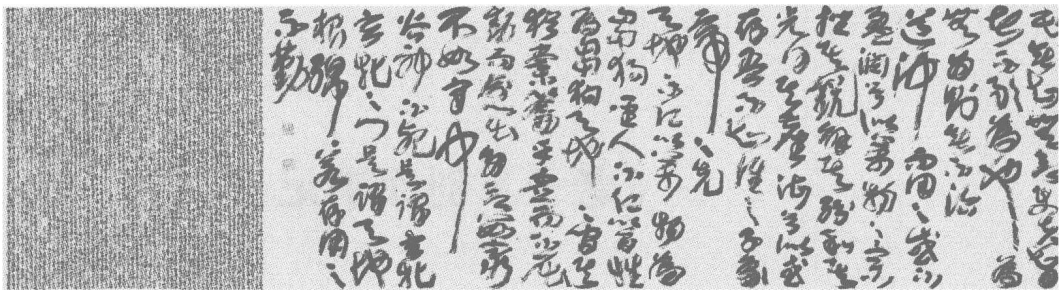
创作机缘

2007年12月我将在中国美术馆举办第三次个人展览（第一次为1987年8月，第二次为1994年7月，均在中国美术馆举办）。这次展览因为中间圆厅墙面的需要，我于7月6日至9日创作了4.95米高、37.5米宽的巨幅草书《老子》。

我写大字作品，基本上都是缘于展览，总共加起来不过十来件，其中对自己艺术创作历程中具有重要影响的有三件大字作品，作品产生的缘由是这样的：

第一次做大字作品，早在1987年，那年8月，我首次在中国美术馆办个展。先在学校里准备作品，其时与谷文达合用一个工作室。一天晚上，我正在工作室看作品，冯远老师过访，他看了我的作品、听了我的想法后说：“字还可以更大，这样才有张力和气势。”原本每字40厘米左右见方，后来借沙孟海夫子写“龙”字的椽笔，作“泰山为砥砺，黄河为裳带”10字，高3.2米，宽7.2米（其中“带”字高3.2米，宽1.8米），这是我的第一件大字作品。

第二件大字作品是在2003年，和学校举办75周年学术活动有直接关系。学校要办“地之缘”——亚洲当代艺术展，原来我的方案拟做一件《西湖十景》，后来，总策划许江院长对我说：“你还是写一面墙吧。”我去量了学校

《老子》 495cm×3750cm 2007年 纸本水墨

半圆厅的墙壁，那墙有7.5米宽，12.5米高。于是，按照这样的尺幅，在11月4日上午完成了第一件《逍遥游》大字作品。在“地之缘”展览上展出，直接上了那面墙壁，作品到现在还在墙壁上。

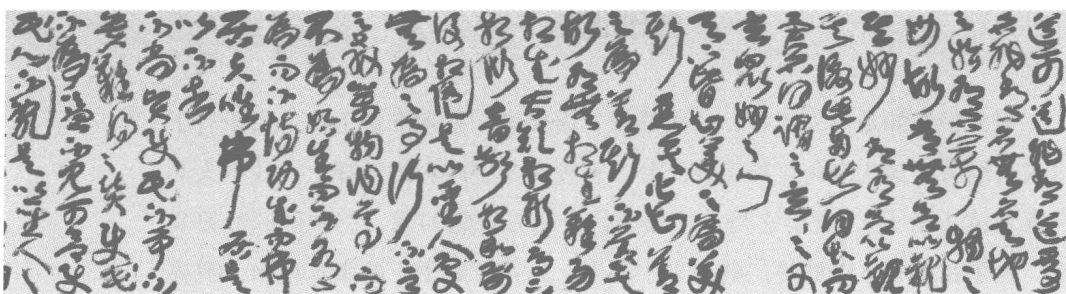
第三件大字作品，就是这次写《老子》。2006年冬天，在中国美术馆参

观许江的“远望”个展，在美术馆的圆厅、许江《葵园》作品前，碰到了范迪安馆长。几年前，他在杭州见到我在玻璃上写2米左右的大字，所以他说：“什么时间你来做个展览，现场把这面墙写满。”现在真要计划写这面墙壁的时候，发现它比《逍遥游》更有挑战性，因为，字要更大，字数也要更多，包括装裱等技术性问题也要考虑。

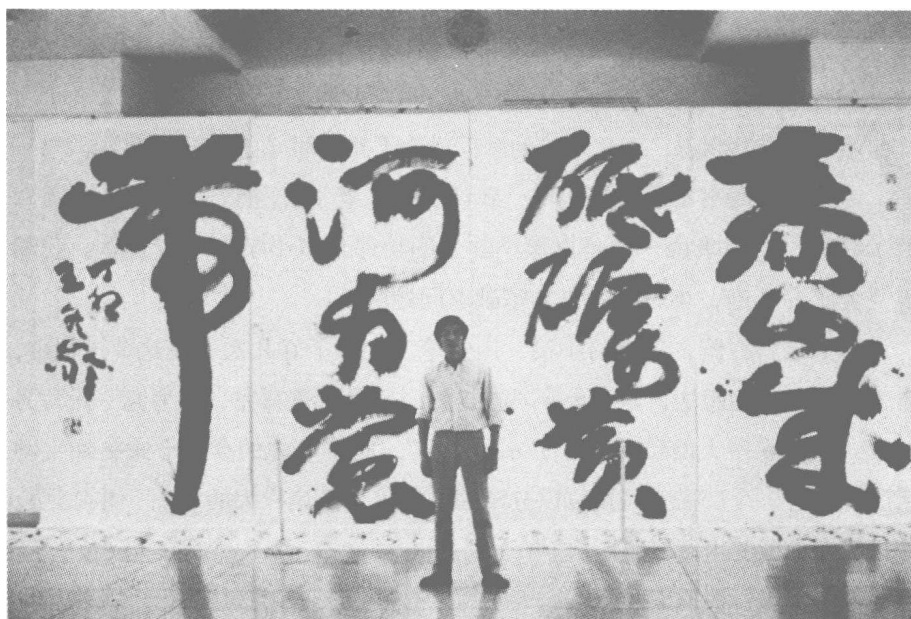

“带”字 1987年

其实，在《逍遥游》创作之后，一直有想法继续再写，但差不多4年没写大字（仅在2006年“绍兴兰亭国际书法节”上，曾

在高1.2米、宽12米的竖板上现场题壁)，大约因为这期间缺少推动力和条件。写大字固然需要一些材料、场地的筹划，但更重要的是精神的因素，就是说，需要创作激情的驱动力。人总是有惰性的，对我来说，前后三次写这么大的作品，也是在别人的推动和启发下，才去做这劳累但也不乏乐趣的大字作品。

1987年第一次做大字作品

创作准备

写大字犹如是一项工程，一次战役，需要做一系列准备工作。由于有了过去的经验，这次准备工作比较充分。首先在文字内容的选择上，我本人非常喜欢读《老子》，觉得它是一本最能代表东方智慧的书，是中国的经典文献，也是在世界上传播最广的一本中国书。思及《老子》的版本很多，我决定选用任继愈的《老子绎读》（北京图书馆出版社，2006年第一版）版本。最初设想写前面的八章，后来因为想把字写得大一些，就决定用前面六章写大字狂草，之后的空间用小字草书再把五千言完整写出。

为什么这次选《老子》？主要考虑的就是文字的精神力量与重量，字数要刚好，适合这么大的墙壁。字少了不行，字太多也不行。而《老子》的五千字比较合适，又是整篇文字，就更加好了。而且《老子》可与庄子的《逍遥游》有个呼应，另外还有个原因，记得1987年那次展览，写了《儒道佛》联屏。在“道”的一屏中用蝇头小楷写《老子》五千言（66厘米×66厘米）。当时，是在学校5楼一个约12平方米大小的工作室里写的。除了打格子与试笔外，用了三天时间书写，每天工作近12个小时，从早到晚，不睡午觉，这样的作品现在写不出来了。目前的状态，想尝试用大尺幅来写《老子》，体验不同的书写状态，而美术馆的圆厅成全了我重写《老子》的愿望。

为了创作时书写能酣畅一些，我认真读《老子》，把大字部分（前面六章）背熟，对我来说，这是再做小学生的功课，但小学生一背就熟，我却反复背了好几遍，小时候的语文基础有问题啊。

为了成竹在胸，这次的小稿，用钢笔反复打了好几次，在这个过程中，有了一个很好的想法，六章大字不接连写，而是每章写完，就另起一行写另一章，这样在巨大的尺幅上开了6个“窗”，有实有虚的章法形式更加生动活泼。而且，今后需要展览可以分章独立展出，像这样大的尺幅一并陈列也许只能在中国美术馆展览一次。

关于纸张，我原来想用丈六匹书写，这样上下不用裱接。但巨幅作品有一个怎样装裱上墙壁的问题，我去找美院的裱画师黄福林商量，他说为了技