

书学漫谈

沈鹏◎著

授
课
实
录

沈鹏

弘扬原创

尊重个性

书内书外

内道并进

沈鹏◎著

—授—课—实—录—
书学漫谈

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

书学漫谈/沈鹏著.——石家庄:河北教育出版社,2010.9

ISBN 978-7-5434-7760-5

I. ①书… II. ①沈… III. ①汉字—书法—理论研究—中国 IV. ①J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第179179号

出版发行 / **河北教育出版社**

(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

<http://www.songyafeng.com>

北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层

邮编 100101 电话 010-84853332

编辑总监 / 刘 峥

责任编辑 / 杨 健

设 计 / 郑子杰 王 梓 刘博扬

制 版 / 北京和枫书缘彩印制版技术有限公司

印 刷 / 北京今日风景印刷有限公司

开 本 / 787×1092 1/32 5.25印张

出版日期 / 2010年9月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-7760-5

定 价 / 32元

版权所有, 翻印必究

宏揚原創尊重
個性書內公外藝
道行進

書法藝術志
李方針
武行有檢
沈鵬

授课实录

① 2007.9.18	4
② 2007.9.22	10
③ 2007.12.9	22
④ 2008.3.1	38
⑤ 2008.11.8	43
⑥ 2009.3.16	62
⑦ 2009.11.16	77
⑧ 2010.3.28	87
 书法的价值取向与本体	 98
溯源与循流	110
情性、功力之间	138
书法，在比较中索解	144
后记	166

沈鹏◎著

书学漫谈

——授课实录——

河北教育出版社

先揚原創尊重
個性書內公外藝
道行進

書法藝術志
李方針
式行有按
沈鵬

授课实录

① 2007.9.18	4
② 2007.9.22	10
③ 2007.12.9	22
④ 2008.3.1	38
⑤ 2008.11.8	43
⑥ 2009.3.16	62
⑦ 2009.11.16	77
⑧ 2010.3.28	87
 书法的价值取向与本体	 98
溯源与循流	110
情性、功力之间	138
书法，在比较中索解	144
后记	166

国家画院举办这个班，三十多个同学聚集一堂，研究书法问题，体现了国家画院对书法的重视和支持。我们把这个书法班看作是人生旅途中的驿站，驿站可以送信，可以给牲口加料，供旅客休整，希望这个“驿站”能够发挥更大的作用。

班名“精英”，与国家画院其他绘画班名称一致。从我个人来说，我并不同意用“精英”这个提法，当然，“精英”可以解释为在座的同学都是精英，也可以解释为大家已经走在通往精英的路上，还可以解释为毕生都要为成为时代的精英、书法界的精英而奋斗。不管怎么解释，我想应该把精英作为相对的概念，把“精英”作为我们（包括我在内）的努力目标，这一点应该有清醒的认识。

另外这个班叫“书法精英班”，“精英”是有定语的，它的特定对象就是书法。提到“书法”这个词，大家可能都没有什么异议，但我想到另外一个概念：“书学”。在上世纪70年代末，北京市成立“北京书学会”，推选赵朴初先生当会长。赵朴老为会名“书学”做了反复的推敲。“书学”是一门学科，包含创作、史论、教育等等全面的概念；而“书法”创作是“书学”这门大的学问中核心的部分。“书学”中包括篆刻在内的各方面，史论研究、教育等等，都可以形成专门的学问。所以，是不是可以考虑一下，我们这个班改用“书学”这个概念，这样包容性更大一些，更体

现出学术的品格。所以，这个班叫“书学精英班”可能比“书法精英班”更准确一些，更能够体现这个班的性质。（编者按：后因原定的班名已核准，所以没有改名，沈先生这一设想是有意义的。）

各位同学来这个班学习，我想大家最关心的可能有两个问题：一个问题就是当前书坛到底处于什么状况？再一个问题，在这一年当中到底能学点什么。对第一个问题，我的看法是，书法现在正处于历史转型时期，我们今天的书写工具、书写方式，已经与传统的笔、墨、纸、砚不同，书法语境发生了根本性的变化，无论我们是否把书法当成职业，实际上我们走进了专业化，与赵壹《非草书》中说的“专门从事”还不是一回事。现在常说“书法热”，其实是处在一个逐渐离开笔墨的时代背景下的一种现象。了解这种大的文化背景，对研究当前的书法现象和书法未来的发展，是有帮助的。这话说来有点“煞风景”，然而是不以人的意志为转移的客观存在。

既如此，为什么还有这么多人喜欢书法？我想，这是中国人内心深处有一种世代延续下来的抹不去的书法情结。这种情结，可以说是生命力顽强的种子，不管时代怎样发展，只要中华民族存在，这种情结就会延续下去，这也是书法最根本的生命力所在。记得有一次看电视，看到香港有一个人，他文化不高，但喜欢写毛笔字，他在很多地方的墙

上都要写，有什么感想他要写，看到什么人干了什么善事他要写，有什么看不惯的事也要写，但是没有人出来指责他破坏公物，污染环境，反倒驻足流连，我觉得这件事挺有意思。这是一种文化现象，从这件事情，我们看到一种心态，尽管这个人书法写得并不好，但是他的动机是好的，心是善良的，所以大家觉得他这样做是可以接受的。这件小事情也从一个侧面体现了中国人对于书法的情结。

再说第二个问题：个人如何发展，同学们来这个班学习什么。如果跟我刚才说的第一个问题联系的话，实际上我们要从历史的坐标当中，寻找自己的“点”在哪里，怎么才能找到自己那一个“点”。从整个历史坐标来讲，自己的那一点微乎其微，但是对每个人来说，不管是自觉还是不自觉，实际上都需要找到那个“点”。有的人自觉程度高一些，会更早找到那一“点”。希望通过这个班的学习，大家能够把自己的书法水平提高一步，怎么能够在历史的坐标当中，有自我的位置。这和我说的第一问题相联系起来，在今天这样一个时代，我们在起承前启后的作用。我们实际上对历史尽着某种责任，能做多少，有待于努力。

这个班的很多同学在书法创作方面已经有了较大成绩，文化素养也比较高。那么还有哪些缺点，哪些不足？我想可能有两个缺点：第一个是，很多同学有较高的创作水平，也有一定的创作经验，正因为如此，头脑

中可能形成很多思维定势。就是说，大家在书法、篆刻的创作方面，已经形成一定的路数，有经验，有一定的水平，这样一来，在书写过程中总是朝着固定的方向、套路去做。思维定势有积极的一面，但它带来的惰性通常是不容易发现的。有一句话：一张白纸可以画出最新最美的图画，如果一张纸已经写了字，画了画，盖了图章，可以说它不错，但它已经没有再创造的空间了。思维定势不仅体现在书法创作上面，也体现在我们的思想方法上面，处理问题、研究问题的方面。所以我们不断地学习，不断地思考，要“思想思想”，前一个“思想”是动词，后一个“思想”是名词。你在思想的时候，还要经常再去“思想”你的思想，检验立场、观点、方法，不断地去学习，不断在学习当中调整自己，这是很重要的。

另外一个不足的地方，我想大家虽然有一定的修养，但是我们的学习多半是零散的，不够系统的，怎么办？那就要坚持，积少成多，今天看几页书，明天看一篇文章，逐渐累计起来，由不系统逐渐成为系统。学习的最高境界是融合，但不是所有的人都具备这个能力，这就需要掌握一定的研究方法。比如说我们研究董其昌，就要有针对性的列出一些问题，他所处的时代环境、文化背景、生活经历，他的艺术传承、美学观点等等各个方面，都要去研究，由宏观到微观循环反复。把零散的学识逐渐整合，这就有一个融合的问题。我们不可能通过参加这个学习班

学到太多的知识，但是我们希望学到更好的掌握知识的方法。

有一句话叫“因材施教”，因为每个人的材是不一样的，就要根据不同的人实施不同的教法。大家可以把这句话反过来思考：我是一个什么样的材，因此我要怎样学。要自己去理解自己是什么“材”，擅长哪一个方面，哪一个方面才能显示你的才能，对自己的长处和短处要有理解。比如说你喜欢书法中的欧体，那么你就去学，这是你的长处，但是不能总是局限于一种字体，要懂得扬长避短，发挥自己的长处，还要懂得“短”既要“避”，还要加以克服，补足。这样就丰富了。那么回到我们这个班的学习，“融合”是关键词之一。从“教”的方面来说，要因材施教；从“学”的方面，要知道自己的长处和短处。

要办好这个班，我觉得还有两点很重要，一是要学术民主，另一点就是同学们要有独立思考的精神。现在我们要建设和谐社会，和谐不是一个调子，真正的和谐不排斥并且需要多元化。我们听交响乐，一般的交响乐分四个乐章，形式和材料使用上并非固定不变，主旋律在进行中形成，展开，这才构成真正的和谐。所以大家不要把“和谐”僵化，不要为了僵化的“和谐”而不发扬民主，一定要有独立思考的精神，这样才能形成良好的学术氛围。

除了以上谈到的问题，我在这里特别要提到，同学们大都是在书法

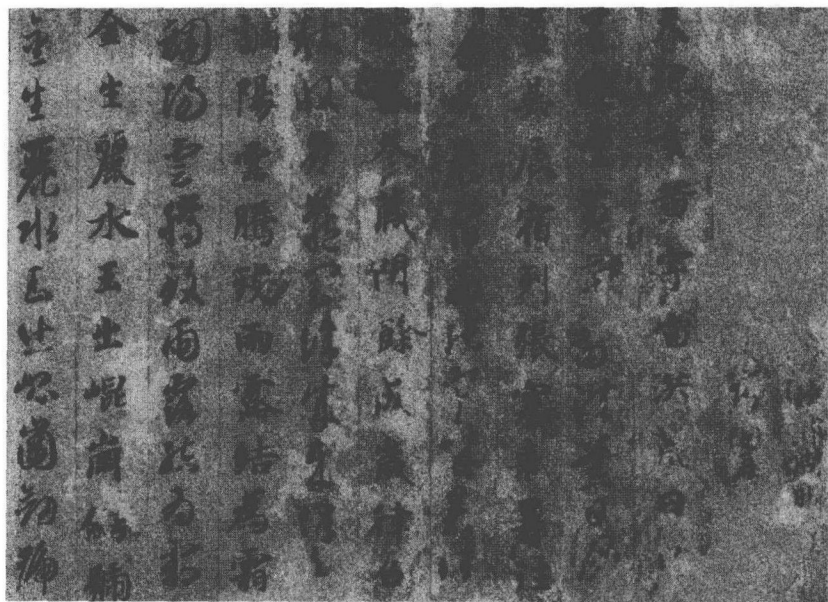
创作上已经比较有成绩的人，我们在今后的创作中要发扬原创精神，什么是原创精神，怎么来理解？我有一个基本的理解，就是要在整合前人传统基础上，调动自己潜意识深处的积极因素，把我们的创造意识提到独立的个性这样一个高度进行创作。当然对原创精神的理解，它的内涵应该更丰富，每个人有自己的体会，这个问题，在今后的学习中我们再进一步研讨。今天我就谈到这里。

（编者按：沈鹏先生随后提出了16字教学方针：“弘扬原创，尊重个性，书内书外，艺道并进。”作为一位学养丰厚的书法大家，沈鹏先生在长期的艺术实践和美术研究中，以学者的睿智和视野，形成了自成体系的书学理论，其理论核心是以“原创性”作为书法创作和批评的主要目标，力主在继承优良传统的基础上，发挥书法家潜在的创造能力，求新求变，以创造出独具时代特色的书法文本。今天看来，沈鹏先生的书学理论是极具前瞻性的。进入新世纪以来，当代书坛的历次争论不外乎是“传统”与“现代”之争，风格和流派之争，而沈鹏先生的“原创性”书学理念，超越了“流派”、“风格”的藩篱，将书法艺术创作带入更核心的本体层面。）

各位同学，今天是精英班的第一课。宗白华先生有一本书叫《美学散步》，一边散步一边聊美学。我讲的题目是书学漫谈，有点随意，便于同大家交流。

有一句话，我想先介绍给大家，这句话叫“想象力比知识更重要”，是爱因斯坦讲的。爱因斯坦完整的话，我把它念一下：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力是概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进步的源泉。”今天我把这句话介绍给大家，增加了一点知识，知道这句话是爱因斯坦说的，但更重要的是，增加这样一种观念，那就是我们不单要学习知识，更要善于提高和发挥想象能力。在艺术上是这样，在科学上也一样。科学也要有想象力。苹果为什么从树上掉下来，不往天上飞？从树上掉下来是一种思维定势，但是它为什么不往天上飞？这就是想象力。如果按照常人的思维定势，牛顿恐怕就发现不了地球引力。所以，大家来这个精英班学习书法，不仅仅是学一些知识，而且还要善于在学知识的基础上发挥想象力，不断提高整合知识的能力。

我们这个班不是简单的书法创作班。如果说只是练字，那么在家里也一样练，如果就是为了读书，在家里也可以读。我们这个学习班，大家要学会交流，跟当代人交流，还要学会与古人交流，这是我们这个班学习的特点之一。今天这个时代，一个人想跟智永那样，十年不下楼，

写上 500 本《千字文》(另外还有个说法是 700 本),恐怕做不到了。现在是信息时代,我们面对太多的信息,不可能把自己封闭起来。信息多也有坏处,繁杂的信息容易把人的心搞乱了,所以我们要有所不为,要善于舍弃垃圾的信息,分辨哪些是对我们有用的真正好的东西,所以我强调学习当中要善于交流,这是很重要的。恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》一书中,谈到费尔巴哈的局限性说费尔巴

隋·智永《千字文》局部

哈“不得不在穷乡僻壤中过着农民式的孤陋寡闻的生活……这种生活迫使这位比其他任何哲学家都更爱好社交的哲学家从他的孤寂的头脑中，而不是从和他才智相当的人们的友好或敌对的接触中得出自己的思想。”

在开学典礼上，我和同学们曾谈到原创力的重要，那么如何培养原创力？我想可以重点谈谈这个问题。首先要打破自己的思维定势，善于独立思考，要有怀疑精神，还要善于逆向思维，不要人云亦云，什么事情都要问一个为什么。马克思回答女儿燕妮的提问说“怀疑一切”，这话我想大家都知道。怀疑一切，就是对所有事物、所有问题，不要轻易相信现存的结论，要通过自己科学的思考、独立的思考，加以检验鉴别，确认真伪，进行独立判断。有句话叫“学会说不”，学会说“不”的同时其实也在肯定一些东西，不是什么，不做什么，不要什么，同时也就是在判断：我们要做什么，要肯定什么。《论语》一万六千字，里面“不”字是使用最多的字之一，五百四十多次。全唐诗四万两千多首（还有一个统计是四万九千多首），里面含有“不”字的句子占的比例相当大，所以在求学问、研究古人的时候，我们所排除的远远多于吸取的部分。真正要吸取的部分，是我们所需要的精华，这就需要有独立思考的精神和科学判断的能力。为了独立思考，就要多读经典原著，这个很重要。从书法学习来说，即使不是专门研究史论，也要阅读、学习、研究一些