

中国国家画院书法篆刻院书法学术丛书

中国国家画院沈鹏工作室教学文献集·上卷

丛书主编 曾来德 本卷主编 曾来德

荣宝斋出版社

中国国家画院书法篆刻院书法学术丛书

中国国家画院沈鹏工作室教学文献集·上卷

丛书主编 曾来德
本卷主编 曾来德

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国国家画院沈鹏工作室教学文献集 / 曾来德主编

. — 北京 : 荣宝斋出版社, 2010.11

(中国国家画院书法篆刻院书法学术丛书)

ISBN 978-7-5003-1245-1

I. ①中… II. ①曾… III. ①汉字—书法—教学研究—文集 IV. ①J292.1-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第212680号

特约编辑 王民德 马 啸 郑雪峰
 韩少玄 陆明君 耀文星
美术编辑 林 晶
责任编辑 王祥北
责任印制 孙 行 毕景滨

中国国家画院书法篆刻院书法学术丛书

中国国家画院沈鹏工作室教学文献集(上、下卷)

出版发行 荣宝斋出版社

地 址 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 编 100052

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 26.5

版 次 2010年11月第1版

印 次 2010年11月第1次印刷

印 数 0001-2000

定 价 86.00元

序言

□ 曾来德

当代书法应该怎样发展?这是书法界乃至文化界一直在思考的问题。进入新世纪以来,书法界围绕“流行书风”、“复归传统”、“评判标准”等话题曾展开激烈的争论。争论,说明问题的严重,说明当代书法的发展确实需要进行深刻的反思。在这样一种背景下,中国国家画院开办沈鹏工作室,并于2007年9月招收书法精英班,学制一年。该班集中书法界不同创作流派的一些代表书家和一批年轻的理论家,共同研究当代文化语境下书法创作面临的种种困境,探寻书法传承和书法艺术创作的规律,研讨当代文化语境下的书法人文精神和评判标准。

在沈鹏工作室书法精英班取得教学上的成功之后,2009年9月,中国国家画院沈鹏工作室又开办了学制为两年的书法课题班。40余名学员主要来自各类书法国展中的获奖作者,是当代中青年书法创作队伍的骨干力量,也是目前国家级各类书法展览中最活跃的中青年书法家。

应该说,沈鹏工作室书法精英班从一开始就受到书法界的广泛关注,关注的焦点主要集中在沈鹏先生的教学理念、精英班的教学方式及教学成果。作为当代书坛的领军人物,沈鹏先生的书法艺术成就为世人瞩目,但作为一个非学院身份的书法大家,他在书法教育上的理念,仅惠及身边的少数弟子。面对已经在书坛形成一定影响、创作风格和学术背景各异的学员,沈先生如何实施他的教学思想以及采用什么样的教学模式,这是书坛极为关注的。

经过三年来的教学实践,沈鹏工作室书法精英班和书法课题班的成绩无疑是令人惊喜的。这种惊喜,不是说学员经过一年或两年的学习,在艺术创作上取得了显而易见的提升,而是精英班、课题班的学术理念、教学模式给当代书法发展带来诸多启示性意义。这种启示主要表现在两个方面:其一,沈鹏先生从一开始便为精英班确立了以“原创性”为统领的学术主张,并在精英班教学实践的基础上,为书法课题班制定了“宏扬原创、尊重个性、书内书外、艺道并进”的十六字教学方针。我们知道,沈鹏先生是一位学养丰厚的学者型书法家,在长期的艺术实践中,他以学者的睿智和视野,形成了自成体系的书学理论,其理论的核心是以“原创性”作为书法创作和批评的主要标准,力主在继承传统的基础上,创造出具有时代特征的书法样式,进而形成符合个人精神特质的艺术风格。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,围绕当代书法发展

的历次争论,说到底还是“传统”与“现代”之争,风格和流派之争,而沈鹏先生的“原创性”理念,超越了流派和风格的樊篱,将书法艺术带入更核心的本体层面。正是由于沈鹏先生在书学理论上的高度和宽大胸襟,为创作风格、审美取向各异的学员提供了自由的学术空间,为当代书坛建立良好的学术环境提供了一个成功的范例。今天的艺术已经进入一个多元的时代,兼容并蓄,已成学界的共识,但艺术多元必须是建立在学术基础上的包容,如果没有学术上的高度,兼容并蓄就会失去意义。其二,沈鹏工作室书法精英班,营造了一个自由、民主、平等、包容的学术气氛,为当代书法的高端教育提供了一条独特有效的教学模式。艺术的持续性演进,最终要归结到艺术教育的科学性,而科学性的标准,在于是否符合特殊的艺术创作规律和传承要求。近30年来,当代书法进入一个全新的发展时期,在书法语言的多维度探索以及艺术风格的多样化创新方面,比历史上任何一个时期都让人惊叹。这种全新的局面,很大程度是因为学院教育在书法学科上的建设日趋完善。但同时我们也看到,学院的本科教育只能解决基础问题,很多从学院走出的书法家,在达到一定的创作水平之后,都会面临一个如何提高的问题。如何突破已有的创作习惯,已经成为当代中青年书法家面临的迫切问题。正像我们了解的那样,沈鹏工作室书法精英班、课题班的教学重点突出了人文修养的提升和原创精神的培养,其做法是:聘请国内当代人文学科的著名学者、专家,开设专题讲座,开阔学员的文化视野,启发学员站在当代文化的立场,判断书法未来的走向,重新思考、认识书法独特的人文精神内核。同时通过举办“主题书法创作展”和各种形式的学术研讨,让学员打破已有的思维模式和创作习惯,进入创造性的艺术创作状态。

应该说,沈鹏工作室书法精英班、课题班在上述两个方面的教学实践,切中了当代中青年书法家创作中遇到的核心问题。艺术教育的成果显现需要一个漫长的过程,不能奢望在短短几年时间内,就能看到学员在创作水平上的飞跃提升,沈鹏工作室书法精英班、课题班的教学成果将在未来显现。客观地说,沈鹏工作室书法精英班、课题班给书学界提供了一种全新的学术路径,让中青年书法家知道如何培养创造性思维,这一点,或许比个体上的创作演变更具有现实意义。

在中国国家画院沈鹏工作室书法课题班结业之际,我们将三年来沈鹏工作室的教学文献一并结集出版,希望为当代中国书法教育乃至中国艺术教育提供一个个案,也希望为坚持书法艺术探索的书法家提供一些借鉴意义。

中国国家画院沈鹏工作室书法精英班

导师组成员、学员名单(按姓氏笔画为序)

导 师：沈 鹏

导师助理：曾来德

学术助理：周祥林

学员名单：

马 啸	文永生	王民德	王学岭	王家新	刘宗超
刘洪彪	刘福桥	许建铭	朱培尔	吕子真	吕书庆
李金豹	李晓军	李 啸	李 强	阴凤华	何开鑫
张公者	张旭光	张 继	张智重	张锡庚	杨 旻
范 硕	罗 杨	陈洪武	陈羲明	邵 岩	姜寿田
胡抗美	胡秋萍	赵山亭	高庆春	萧 丽	曾 翔
程风子	窦希铭	管 峻	蔡树农		

目录

序言 曾来德	1
--------------	---

上卷 精英班

中国国家画院沈鹏工作室书法精英班教学回顾	1
----------------------------	---

第一编：导师观点

立足书法本体 沈鹏	14
书学漫谈 沈鹏	16
书法，在比较中索解 沈鹏	50
书法的价值取向与本体 沈鹏	59

第二编：学术研讨

“泰山书法论坛”纪要	64
艺术原创与制约	91
张旭光书法作品研讨会纪要	97
胡抗美书法作品研讨会纪要	108
文永生书法作品研讨会纪要	120
赵山亭书法作品研讨会纪要	130
书学厘谈	138

第三编：书家视野

丑可丑非常丑 胡抗美	208
与沈鹏先生二三事 张旭光	217
沈鹏先生两度赐题回想 刘洪彪	219
走进墨香的诗丛 陈洪武	221
《沈鹏书学漫谈》后记 萧丽	224
学习笔记(节选) 刘宗超	225

大事记	237
-----------	-----

下卷 课题班

研道扶微 曾来德	243
书法学的发展——解读沈鹏先生“十六字”书学理念 白锐	246

第一编：特色教学

王厚祥作品研讨会纪要	252
诸葛丽娜作品研讨会纪要	259
方建光作品研讨会纪要	265
李国胜、周剑初、张志庆作品研讨会纪要	272
刘京闻、李明、戚散花作品研讨会纪要	283
顾柯红、张德林作品研讨会纪要	288
杨田盛、童孝镛、唐朝轶作品研讨会纪要	294
梁铁民、董伟国、白锐作品研讨会纪要	303
王文杰、王亦农、曾圣作品研讨会纪要	308
王凯英、徐健、许飞飞作品研讨会纪要	316
袁波、杨陌、赵琪作品研讨会纪要	323
夏鹏程、丁剑、孙福增、陈宇、晏晓斐作品研讨会纪要	332
宋肇水、杜建民、刘建国、孟春晗、逯国平作品研讨会纪要	342
卜庆中、龙添乐作品研讨会纪要	354
黄胜凡、杜占晨作品研讨会纪要	361

第二编：教学纪要

教学活动纪要	366
--------------	-----

大事记	395
后记	

中国国家画院沈鹏工作室书法精英班教学回顾

国家画院教学模式下的沈鹏书法精英班

□ 马啸

对于许多人来讲，沈鹏可能只是当代的一位有影响书法大家；但对于学术界而言，沈鹏先生已不仅仅是一位名书家，他已成为当代书法的一个象征，或曰当代中国社会的一个书法符号。

当然，沈先生是不会同意我的这种判断，因为在他自己的心目中，始终只是一位普普通通的书法家，尽管笔底常是波澜起伏、奇崛迭宕，但谦逊、平和始终是他的本色。可能也正是据此，这位一生从事编辑工作、遇事低调的长者，能以其学识与创造雄踞于当今书坛，从而为个这日趋嘈杂、日趋潮流化的社会，贡献一份清静与创造。诚如著名画家、学者程大利先生所言：“沈鹏的艺术续接着中国文化的传统，汲取其处世的率真自然与达观圆融，但又能独标风骨，直与天地精神相往来。”

唐人孙过庭名篇《书谱》四千余言，字字珠玑，但最令千余年后的我们体味的，便是这句：“是以右军之书，末年多妙，当缘思虑通审，志气和平，不激不厉，而风规自远。”因为，我们是一个远离风规的年代，原因在于，我们没有平和的志气，没有了那份不激不厉。

文化与艺术在当今的失落或许是一种必然，但我们不会泄气，因为毕竟我们的眼前还有楼宇、还有峰岭。而对于峰岭的向往，是人与生俱来的天性。出于这种天性，2007年秋，数十位造诣、影响、个性不一的书坛中青年（他们中的多数已是人到中年，学业有成，无论创作实践还是理论研究，均可代表当代书法的一种基本水准，一些人还是当今中国书法界的领军人物），汇聚于沈鹏先生门下，进入中国国家画院沈鹏工作室，成为书法精英班的一员。

沈鹏书法精英班，是一个简称，它的基础与支撑，除了导师沈鹏先生的风范、造诣、才识之外，还有中国国家画院的学术含量、影响力及独特的教学模式。

中国国家画院，原名中国画研究院，是文化部直属的国内从事中国画创作与研究的最高专业机构。自2004年秋季起，聘请院内外有丰富创作经验和学术成就的著名画家设立教学工作室，开设国画高研班、创研班，随后又陆续开设了国画课题班、精英班。数年下来，声誉雀起、成绩斐然，赢得了包括学术界在内的社会多个方面的好评和赞誉。

2006年12月，中国画研究院迎来了新生，其正式更名为中国国家画院，并将书法、篆刻的创作、研究、教学作为一项重要任务列入工作范围，使得原先单一的国画创研

体制过渡到了国画、书法、篆刻三者并重的多学科体制，此举既为国家画院的拓展与发展赢得了空间，也为当代书法的发展提供了新的动力。

而在这之前，2006年秋季，为了改变中国画研究院只有国画教学的单一局面，教育培训中心在院长龙瑞先生的部署下，果断地将书法正式纳入教学——开设了书法高研班和画家书法班，教学对象既有专门的书法人才，也有绘画实践者。实践证明，此种在借鉴传统师徒传授与现代高校研究生教学制度基础上建立起来的非学历教学模式，为广大的艺术爱好及实践者接受教育开启了一扇方便之门，同时由于教与学双方有机会频繁接触，导师心手相授，大大促进了学员认知与实践水平的提高。

聘请沈鹏先生开设工作室，担任书法精英班导师，是国家画院2007年秋教学工作最重要的举措之一。

沈鹏先生是中国当代书坛最为重要代表人物之一、草书大家，有着丰富的实践经验，还具备扎实的国学功底及丰富的理论修养，尤其在古诗词创作、艺术评论、编辑出版等方面有着极高的造诣，在海内外享有卓著的声誉。同时，他又是中国国家画院教学导师委员会的成员。所以，在国家画院开设书法精英班，传道解惑，非先生莫属。另一方面，当今书坛莘莘学子也翘首期盼先生能将自己一生的丰富实践经验和研究成果加以传授，以光大学术、引领后学。

此种缘由，2007年夏，奉龙瑞院长之命，国家画院教学部兼书法篆刻创研部主任曾来德请沈鹏先生到中国国家画院。原本沈老就是国家画院的常客，但那时他来多数是为了完成一项临时的任务：观摩参展或研讨作品，而此番却是要作为正式导师在国家画院开班授课。

年近古稀的沈老步上国家画院的讲台，并没有任何不同，依然是从容、谦和，若有不同，是北京西三环紫竹院旁那个灰砖泥瓦的园林式画院里，素朴中平添了一份深刻。

在湖南长沙，有座著名的岳麓书院，自北宋至清，一代又一代士子在此传道、修学，兴盛时间长达千年。那是一块山明水秀的净土，琅琅书声不时从中传出，其虽因朱熹而闻名，然其存在千年之由，并不仅仅因朱熹一人。岳麓书院表面上修的是书本之学，实质为育人庭院，它是中国古代最高级别的文化人格冶炼场所，故自宋代起，凡习文者，无不向往之。岳麓书院是古代知识精英们向生徒们传道授业的理想场所，他们在这里把文化传播、学术研究、人格建设和传递三者融合成一体。对比之下，当今艺界乃至整个社会，情景令人揪心。

大约有感于此，国家画院自确定正式开设高研班的那一刻起，便有意借鉴岳麓书院的教学模式，将技能、学术、人格塑造三者并举，传艺更教人。自那时到今，已有四年多时间，龙瑞、刘大为、姜宝林、李宝林、周韶华、詹庚西、程大利、杜大恺等二十余位画坛名家相继开设工作室，奉行的即是技艺传授、学术研讨、人格塑造三者结合的教学模式，至今人才辈出，成效有目共睹。

中国的艺术是一种道，然而道有蔽，故而需要解惑，解惑便是启智。所以，2009年9月中国国家画院书法精英班一开课，沈老开讲第一题，便是：想象力比知识更重要。一个日益机械化、商业化、成品化、快餐化的时代，想象力的弱化是个不争的事实，社会是如此，书法界也是如此，所以开课便讲想象力，足见导师心情之迫切。

“为了独立思考，我想我们要多读点原著，经典原著，这个很重要。从书法学习来说，我们要阅读、学习、研究一些古人的经典作品……我们在读原著的时候，尽量直接去理解它的意思。”平常，我们或许不太明白自己的处境和责任，一个充斥着戏说、追逐时尚的时代，历史与经典常被作为一种娱乐素材，久而久之，我们的笔墨便与精神一起没了厚度，导师之所以强调“读原著”，便是冀望学子们能真实地贴近历史，从历史中汲取能量、从前代大师那里获得启迪！

“沈鹏书法精英班书历代先贤咏泰山诗书法展”是精英班一学年教学中颇为隆重的一次教学实践。在泰山脚下，导师与全体学员们的作品作了整体亮相，赢得一片赞誉。随后举行的“首届泰山书法论坛”虽是坐而论道，却集中体现了当今中国书坛中青年代表书家对于现状和前景的关切与思考。导师沈鹏先生更是兴致高昂，用“人心齐，泰山移”奖掖同学们对于艺术的虔诚和热忱。其从“德”字的五种写法的展示开讲，论及宋四家特别是米芾的学书经历，再谈卡夫卡《变形记》、曹雪芹《红楼梦》的阅读体会，最后落到“融通”两字：“对于今天的书法家来说，师古也要师今，临摹而不拘泥于临摹，要有广泛的学识修养、丰富的人生经历，此外要善于和大自然融通，和人文思想融通，在各种艺术表现方式之间也要融通。”语重心长，令学子心中豁然开朗。

泰山展之后，除了导师沈鹏，金开诚、叶廷芳、乔羽、郭文井、朱青生、王鲁湘、西川、王宁、刘征等十数位京城知识界一流专家的国学、美学、文学、美术、音乐、宗教知识讲座、心得交流，更使大家拓展了视野。

书法精英班的一学年，曾来德先生作为主持工作的组织者和召集人，付出了大量心血，从请沈老出山建立工作室到协助沈老确定学员人选、安排教学计划、聘请知识界名流授课，以及展览、观摩、研讨会的具体协调安排，几乎每一个环节都亲自张罗，无微不至。并且，为解决国家画院教学场地紧张与教学规模扩大的矛盾，他还提供自己的艺术中心作为包括精英班在内的许多工作室的授课场地，拳拳之心令人感动。

大约，朱熹那个时代，便是由此种学风营造的。

身为学员，必定有许多不足或欠缺，纵然已身居某个要职或具有了较大的影响。出于对尊者的敬仰、对学问的尊崇，凭着一份人格的平等，40位年龄、经历参差错落的学子坐在一个教室内，虚心听讲、相互切磋，就作品进行直截了当的批评。

一年的学习匆匆过去，但导师的教诲、同学们之间的切磋、争议历历在目。此刻，我的耳边又回响起沈老开课时讲的那一段话：“我们的班是精英班，可以说这儿学的人是精英，可以说我们学完以后要成为精英，也可以说我们一生都在向着精英的方向努力。总而言之，精英是一个相对的概念，这点我觉得很重要。”

精英是个概念，学问如同海洋。站在海边，会映现自己的肤浅与渺小，就像我们面对导师，他的平和与从容会照见我们急躁与窘态。

“操千曲而后晓声，观千剑而后识器。”（刘勰《文心雕龙·知音》）尽管我们每天都在面对“声”与“器”，但离真正的“晓”与“识”还有很大的距离，好在我们有一位导师，他在引导我们前行……

沈鹏与当代书法史

□ 姜寿田

每一个书法时代都在选择自身时代所需要的代表人物，同时个人也在选择历史。而历史将会证明，只有将个人创造融入历史，亦即将个人才能与传统完美结合并体现出强烈时代精神的书家才会赢得历史，也只有在这种历史语境中，属于个人个性意志也才会在书法风格史之链上显示出主体价值。在当代书法史上，沈鹏便是一位正在赢得历史的人物，其标志性事件即是2005年中国美术馆当代书法大家邀请展的推出。在这次当代书法大家邀请展上，沈鹏与欧阳中石书法作品联袂展出。这不是一个普通意义的展览，它是以国家美术馆的名义并体现全体书法界的价值认同，为沈鹏先生在当代书法史的大家地位作历史定位。

沈鹏是当代书法史的亲历者、参与者，并长期担任中国书协主席职务，因而他也是无可置疑的当代书坛领袖人物，这决定了他宏观把握书史与当代书法审美思潮的价值取向。他始终将自身创作与理论观念置于当代书法史的核心语境，并将书法创作与理论观念的触角伸向历史，在当代不多的几位草书家中，沈鹏无疑是最具当代性，同时也最具传统性的一位。书法的当代性决定了沈鹏的草书创作不能回避当代书法审美观念和文化生态问题。而一味遁入传统。但是，书法的当代性，又并不必然是在对传统的否定性中才显现出自身的价值，或者毋宁说，当代性即是传统与历史性的延伸，抛开历史维度，当代性也就失去了奇里斯玛权威，而将处于被抛弃的命运。当代书法主体的困难和悖论，始终在于传统与现代的二律背反。沈鹏的卓荦之处就在于他始终将个体创作实践和理论观念超越于传统与现代的二元对立之上，而他也正是在这一自我价值定向中确立起自身的创作基点。不仅如此，在理念观念上他已将这种价值定向扩展为当代书法的价值理路，在《传统与“一画”》这篇集中阐述传统与承传关系、旨在打破当代书法困境的著名文章中，他充满智慧和思辨地化解了传统与创新的二元对立，在他的阐释中传统与继承的关系上升到一种认识论和本体论高度，他写道：“留心当代书法，最引起关注的问题大约莫过于承传与出新。矛盾的双方统一于书法本体。传统对于当代书法是取之不尽的源泉，也是十分沉重的压力。说源泉容易接受，但要认识书法源泉的伟大究竟何在，如何汲取，如何使伟大传统在我们手里不仅是保存，而且要开拓，发挥光大，又成为难题，成了压力。”

书法流派也即承传的多元性质，应是容易被忽略甚至误解的一个问题。“二王”为代表的帖学诚然在历史占据重要的地位，但并不因此成为理所当然的正宗，并因此必须成为继承的主流。历史有“诗圣”、“画圣”等，如同“书圣”的存在，恰好是为文艺发展开辟了广阔途径。每个时代都在前代的基础上增损补缺，创造时代所认同的风格。

按当前现实，我们还是要弄清承传与出新的辩证关系。上面所说晋、唐、宋历朝历代以及各流派，都是在继承前代前人的基础上发挥创造。照说我们今天可资借鉴和创新的天地比起古人是大为扩充了，何况现代化的印刷术还提供了极为方便的条件。而事实并不尽然。正因为我们面对的遗产太丰富、太精深了，实际上我们继承的只是其中极小的一部分，而我们还有许多思想阻碍，对书法艺术的精粹缺乏理解，以致迷失

了书法自身。

对传统的理解局限于单线思维，拘于某家某派（这是古人学习与评论书法的一个不足，至今仍有影响），远没有做到取精用宏，进入“通变”的程度，距离“拿来主义”的气魄还有很大距离。面对古人高度的创造，我们叹为观止，于是匍匐膜拜，甚至误认为书法的创造已经被古人达到极致，不可能再有大的作为。似乎除了承传之外，再谈出新便成为一种奢望。

“一尺之棰，日取其中，万世不竭”（庄子），我们的书法果真会有穷尽吗？

有两种情况，一种但求外形“完美”，另一种随意变形而心中无数。“任笔为体，聚墨成形，直至将汉字解体，都可以看作是对积极的继承缺乏信心的表现。”

石涛开创的“一画”，即是“一”，也是可以扩展到亿万（收尽鸿蒙之外，即亿万万笔墨，未有不始于此而终于此，而亿万又可以浓缩在“一”），一画含万物于中，由点积成线，无数相反相成的运动所构成的“一画”，是一个丰富的世界。

我认为沈鹏先生的书法史观已从传统与“一画”这一颇具暗喻和奥旨的论题中显示出来了。“一”即是传统的本源和轴心，也是创造的原点。“一”可以将其理解为“道”，为本源，又可理解为“道”的大化流行，所谓“道生一，一生二，二生三，三生万物，以至无穷”。沈鹏先生在当代书法存在各种意图谬误，尤其是在传统与创新这一重大课题上陷入观念混乱的背景下，颇为睿智地用传统哲学观化解了这一问题的矛盾纠结。传统永远是创造的伟大本源，传统是无限广大的，创造性即蕴含于对传统的多元化诠释中。当代书法的复杂性决定了对传统理解的复杂性，但传统永远是“一”即道，因而也是永恒无限的，任何书法创造都奠基于一这一道的本源上。

沈鹏的草书创造奠基于一的书法史观基础上，这使他有效地将自身创作与传统、历史与当代史效应做了全面厘析。草书的传统与其在现当代所遭遇的主体的困难，使沈鹏在必须面对几种草书传统价值选择的同时，又要做出当代性回应，即唐代草书传统、晚明草书传统、晚清碑草书传统。对其中任何一种草书传统不加转换地应和都会招致主体的沉沦。沈鹏草书的个体价值和当代效应在于他通过试错将上述三种草书传统图式做了有效撷取和融合，其草书以怀素《大草千字文》为基，避开一般唐草一味圆转拓化线路，而强调草书的内在生发力，并糅入明清大草的内化轴线节奏和线条张力，在审美风格上，则强化了当代意趣和诗意化表现。沈鹏草书的当代价值，还主要体现在他对碑帖两大体系的分梳上。作为理论家，他的理论包容性和史学视野使他在创作上没有走向碑帖二元对立，而是对碑帖两大体系作了理性的分梳：“当帖学衰颓，出现各种弊端的时候，碑学表明了它还有强大的生命力。但是帖学暴露出来的弱点，却并非原来意义上的帖，美学意义上的以及风格技法意义的帖学的生命力不会终止。帖与碑一样，提供的创造源泉都是无穷尽的。清代碑学崛起，并不表明原本意义上的帖学破产。另一方面，碑派书法家的创造活动，也已经不是简单地向汉魏、殷周回归，而是几千年积淀的合乎规律的发展，其中就包含了帖派书法的滋养。以碑为基调的大书家康有为、杨守敬、沈曾植、吴昌硕、于右任都不排斥并且善于从帖学汲取营养，所以能成其大……然而碑与帖既是两种技法、流派和美学观念的产物，就不能只是外形的差异。重要的是灌注在外形中的神韵、气质。离开了这一点，便不过是以类同的观念

和技法去写不同的书体。有的评论者尖锐指出，如邓散木、马公愚的篆隶书，与沈尹默的行书其实并无二致，还有一种情形，将写碑公式化、僵化，实际上与提倡碑学的初衷背道而驰。”

这种对碑帖的史学分梳阐释与价值抉择超越当代书坛整体认识水平之上，对当代书坛具有振聋发聩的意义，他的草书之所以对推动当代大草卓有影响就在于他从理论到实践上成功地解决了碑帖二难问题。他对隶法的融摄表现出他广碑学的创作理路，而他对唐、明大草的耽力又表明他的草书始终存在于帖学内部，有一个宏大的帖学背景。我在《沈鹏草书创作论》一文中曾写道：“在现代草书史上，有两条草书脉络。一脉为以碑化帖，以沈曾植、于右任为代表；另一脉则以帖融碑，以毛泽东、林散之为代表，而随着当代书法史的推进，证明沈鹏也为此脉代表人物……如果说林散之将草书之韵推到一个极致的话，那么可以说沈鹏则将草书的厚涩和表现力推到了极致。他对碑学的独到理解使他回避了对碑学的普泛理解和取值，而同时他对草书史的独到审视和撷取，也使他避开了一般意义的草书风格陷阱，从而打通古与今、碑与帖的悬隔。古不乖时，今不同弊，而以自家隶法作为线条风格营构的原点，更使沈鹏草书区别于草书史上任何一家草书风格而卓然自立。”当然，真正意义上的纯粹大草是否必须接纳碑学，这也是沈鹏先生正在思索与探索的问题。

以2005年大家展为标志，沈鹏先生的草书也表现出了回归平淡的老境。虽然草书的创作情感更加激越，视觉图式更加外张，但草书的内在精神意蕴和线条表现却出之以逸气——意忘工拙，收视反听，复归自然。它表明沈鹏先生的草书已臻至一个更高的审美自由境界。

2005年，沈鹏先生卸下了长期担任的中国书法家协会主席的重担。这位生性淡泊的老人终于可以摆脱繁重的书界事务，而得以潜心读书著述与创作了。在书法界，沈鹏以他的学养人品赢得了广大书法家的尊崇，而他的书法创作也以其超迈的审美品格成为当代书法的标志，可谓众望所归。为了在新的世纪深化当代书法，推动当代书法向更高层次发展，并在全球化语境中树立中国书法的文化影响，推出这个时代的书法精英，同时也为了使沈鹏先生这位当之无愧的当代书法大家能够继续发挥引领当代书法的作用，中国国家画院经与沈鹏先生协商，创办沈鹏书法精英班，聘请他担任导师。这个消息一经在书界发布，便引起书坛极大关注。经中国国家画院慎重筛选、严格提名，40名书法家、书法理论家有幸成为沈鹏书法精英班学员。这些学员多为在书法创作和书法理论方面较有成就的书法家，几乎涵盖了各个流派的代表人物，其中有11人为中国书协理事，多名中国书协各专业委员会会员。

2007年9月18日中国国家画院沈鹏精英班在北京来德艺术中心举行开班仪式，并在9月20日在中国国家画院举行开学典礼。9月22日沈鹏先生在中国国家画院举行首次课徒讲座。

从2007年9月中旬迄今仅仅半年多时间，在精英班密集的一系列讲座和展览活动之间，沈鹏先生为学员举办了四次讲座。他以渊博的学识、圆融的智慧，抉发本源，通古今之变，从原创性、想象力到情感与诗意，从书法史的规律到诗词文化修养，做了文化整合意义的梳理，显示出沈鹏先生自成体系的书法史学观、文化观与创作观，从而极

大提高、开阔了学员的文化视野与创作感悟力。在文化缺失的当下，精英班能够聚于一代大家沈鹏先生门下问师原道，受业解惑，无疑是当代书坛一次难得的精英遇合，也是一次难得的风云际会，它对当代书坛的影响将会在以后的时间里显示出来。

在当代书坛，沈鹏先生以其宏观卓荦的书史洞察力和思辨把握能力，将当代书法的可持续发展引向一条通途，而他自身超迈的草书创作和深厚的文化学养也已证明他是继林散之、启功之后又一位德艺双馨的当代书法大家，这已为当代书坛所公认。

（此文写于2008年）

文化：营养口香糖

□ 李金豹

文化对书法到底有什么影响呢？要回答这个问题，首先要界定书法是一门什么样的艺术。而对书法进行美学界定是一件非常困难的事情。近三十年的书法美学建设，基本上没取得什么实质性的成果。

一、几个流派对书法的理解不同

自中国国家画院沈鹏书法精英班组建以来，到去年年底在泰山举办首次主题诗创作展览，40名学员最后定型。其中有探索汉字造型的，基本上处于利用汉字元素进行抽象艺术表现，已介于书法的边缘，再往前一步，完全脱离了汉字，就不属于书法艺术的范畴了。对此类艺术家来说，他们已将书法转换成了当代艺术，因此传统的中国文化只是滋养其创作的有效资源之一，而特别是诗词文赋的感染不能马上在作品中起到立竿见影的作用，所以他们更在意以西方话语中心的方式来观照或激发创作的灵感，来审视或接轨于全球化的艺术运动。这里面以邵岩先生为代表。第二种是偏重于汉字结构美的表现。此类书法家以流行书风的主力为多，在他们的观念中，笔法是从属于结构而居其次的，只要造型奇特，有视觉张力，并且一定要与传统温柔敦厚的典雅美拉开距离，那么其书法不仅成立而且因为具有陌生感和新鲜感，因此他们这类的书法才是真正的书法，甚至冠以“艺术书法”的名义以便与传统样式的书法分开阵营。然而他们的种种艺术实践，往往在理论上缺乏足够的支撑，因此发展到一定程度便面临“贫血”的症候和集体失语。比如从造型资源上来说，多吸取北碑、墓志的不规范和朴拙生动，新出土的魏晋残纸的破损与古旧，钟鼎彝器的神秘与苍茫等等，其中的佼佼者也许能化腐朽为神奇，但因为这是一条太不具备规律可言的奇险之路，如果缺乏一个清晰的书法史观和敏感的造型能力、空间的想象能力和正统书法的长期锤炼，往往从流者便处于邯郸学步的尴尬，正统不成，新奇不得，对汉字资料缺乏必要的淬火与提炼，唯形式而形式，最后流于形式而内容贫乏空洞。他们基本上从审美观念上颠覆了传统的标准，狂怪怒张，质胜于文。其形成原因较为复杂，此处不展开。目之为当代书法发展的一条必经之路较为客观，但对当代书法起到多大的推动作用与整体风格塑造还有待时日再作结论。他们关注的文化仅仅只与书画甚至仅仅只与造型艺术有关，缺乏最起码的人文关怀，这是唯形式至上带来的恶果，将书法目之为一门

视觉艺术，实质上是大大降低了书法的文学品格、哲学品格，它消减了书法的东方文化特色，模糊了书法与其他造型艺术的区别，缺乏生命情怀与感动的书法，是不太可能被历史所记录的。第三种书家以传统的沿续与发展为主，人数也最多。当然这里面也有部分与第二种交叉的，也有“伪传统”的，也有高下优劣之别。如果说“新古典”是对传统资源的一种有效利用与再创造，那么这条道路是一条漫长的求索之旅。不仅首先需要扎实的技术训练，而且还要由技入道。这就需要人生的历练、文化的充实，其艺术的熏陶，对社会、对人生的关切与体认。因此学养就会在未来生成一种新的资源，这是一条被无数古贤所证的“快捷之路”，虽然它需要你要有足够的信心与涵养，还需要你有一个好的身体。在漫长的修练过程中，其实也坚定地书写着你的生命轨迹。

二、文化的无用之用

谈起文化对书法的作用，其实我们已处在一个很功利的范围内讨论问题了。书法对书法家处于一个什么位置，其实从某种程度上已决定了书法家的造化。如果把书法当作安身立命的谋生手段，书法便彻底从艺术归属于实用，不管它是高雅的还是平民化的，尽管我们标榜书法的纯艺术性，但仍然摆脱不了市场和干禄的诱惑。因此轻视文化者，无非是文化与金钱不能马上通上高速公路，而重视文化者，也有大部分希冀文化与利益搭上桥梁。当然我们没有必要排斥金钱带来的美好生活，适量且体现书法的不菲价值，也是为书法赢得社会广泛尊重的一个有力手段。问题的关键是过犹不及，我们太看重书法或者文化之“用”了，投入便要产出，而且还要高产量。这本身便违背了自然生长规律，如果把人生分为春夏秋冬四季，提前收割的会是优质的果实吗？书法或许更多地是体现一种理想的生命状态，而非表现当下的社会状态，所以从性质来讲，书法永远是一门古典艺术，它能引领我们进入一种超自然的情景之中，它源于自然、源于生活，但又或高或低于生活，它有一种类似于宗教般的场域，它提升的是你的灵魂，而不一定提高你实实在在的生活水准。如果书法家能将书法敬若神明，能将其视为人生修炼的金针，那么广阔而斑斓的生活总会给你无数感动的。书法与你的生活须臾不可分离，那么你的书法怎么可能不反映生活，怎么可能不多少有些时代特色呢？如果我们重视书法的无用之用，或许它能更好地帮助书法的有用之用。

文化于书法，书法于我们，就像一枚口香糖，虽然滋味是甜的，能清洁干净你的口腔卫生，但却不能吞下去，它不是果腹的粮食。但这个比喻是不确切的，它还应该有营养，如果我有足够的聪明才智，我要发明一种含有多种人体所需的营养口香糖，在咀嚼中，在品味中，你便能得到了文化，升华了书法。

（此文写于2008年）

自由与包容的学术氛围

□ 王民德

批评的缺席，是当代书法发展中一个奇怪的现象，虽然近三十年来出现了一些有

建树的书法批评家，但他们的研究成果究竟在多大程度上左右了书法家的创作观念，推动了整个书法艺术的发展呢？我想是微乎其微的。

艺术批评的重要功能之一，是使正在发生的艺术创作、艺术活动成为艺术史中的事实。凌乱繁杂的艺术事实，通过批评家的纯真之眼和富有体系的批评史观，进入有秩序的艺术史。假如批评缺席的现象不被改变，过去若干年后，所谓的“书法史”，或许会成为体制下的怪物，一些平庸的掌握了话语权的书法家和一些拙劣的艺术品有可能会被推到历史的前台，从而掩盖书法艺术发展的真相。由此看来，在一个带有浓厚体制色彩的文化环境中，营造一种真正自由的学术环境，是多么重要。因为我们不能把历史的责任寄希望于“批评超人”的出现，尽管个人的意志可以改写艺术史，但这种由个人带来的改变，在一个民主的时代，并不具有普泛的史学意义。

无论是作为艺术家还是批评家，内心都有一种对自由、平等的学术环境的渴望和想象，但对于大都数人来说，除非置身于自由的空气中，不然，这种想象早晚会丧失。我们需要对学术自由的持续体验，需要在一种自由的空气中，去不断成长正在萎缩的独立意志和思考能力，我想这正是国家画院沈鹏书法精英班所带给每一位学员的精神财富。在我的印象中，这是国内第一个把书法、篆刻创作者和理论研究者聚集在一起的研究班，而创作者几乎代表了近三十年来中国当代书法几个最重要的创作流派。这种对不同学科和不同创作倾向的包容，本身已经体现了平等的学术精神，为自由风气的形成提供了重要的基础。在一年的学习过程中，精英班举办了首届泰山论坛书法研讨会，数次举办学员作品观摩展和个案研讨，作为置身其中的参与者，这种平等的学术研讨，让我感受到了批评的力量以及艺术家对卓有成效的批评的渴望，让我对批评的作用充满了期待。很久以来，激进的艺术家总是说，艺术与批评无关，而同样的，批评家也认为真正的艺术批评首先要摆脱对艺术家的依附，回到独立的学科意义上的研究轨道中。这种将创作与批评对立起来的激进观念，带来的结果又如何呢？正像我们看到的那样，一些艺术家变得自足、自大、无所顾及，而批评家则日渐丧失批评的能力和艺术判断力。我们应该有充足的理由期待，艺术家与批评家保持谦卑的姿态，因为“探求艺术的真相”才是他们共同的目标：当艺术家埋头于个体的创作，探索如何将个人的动机转化为一种激动人心的艺术形式时，批评家则需要洞见，是哪些创作“能够促使某些新的、严肃的传统逐渐得到发展”，并赋予这些创作以艺术的意义。还是那句话，在一个带有浓厚体制色彩的环境中，我们对这样的学术期待，首先要仰仗一种平等、宽容的学术氛围和自由的学术风气。

在谈到国家画院沈鹏书法精英班良好的学术氛围时，不能不谈到导师沈鹏先生的影响。他从一开始就把大家的注意力引向超越技术的学术层面。在2007年9月18日的开学典礼上，沈先生谈到：“要办好这个班，我觉得有两点很重要，一是要学术民主，另一点就是同学们要有独立思考的精神……”而在9月20日沈先生的第一次讲座中，他又谈到：

“这个班不是简单的书法创作班。如果单纯的练字，在家里也一样练，如果就是为了读书，我们在家里也可以读书。我们这个学习班，大家要学会交流，不仅要跟当代人交流，还要学会与古人交流，这是我们这个班学习的特点之一。”可以说，正是由于沈先生在学术上的巨大包容性，才有了沈鹏书法精英班在学术上的开放性。