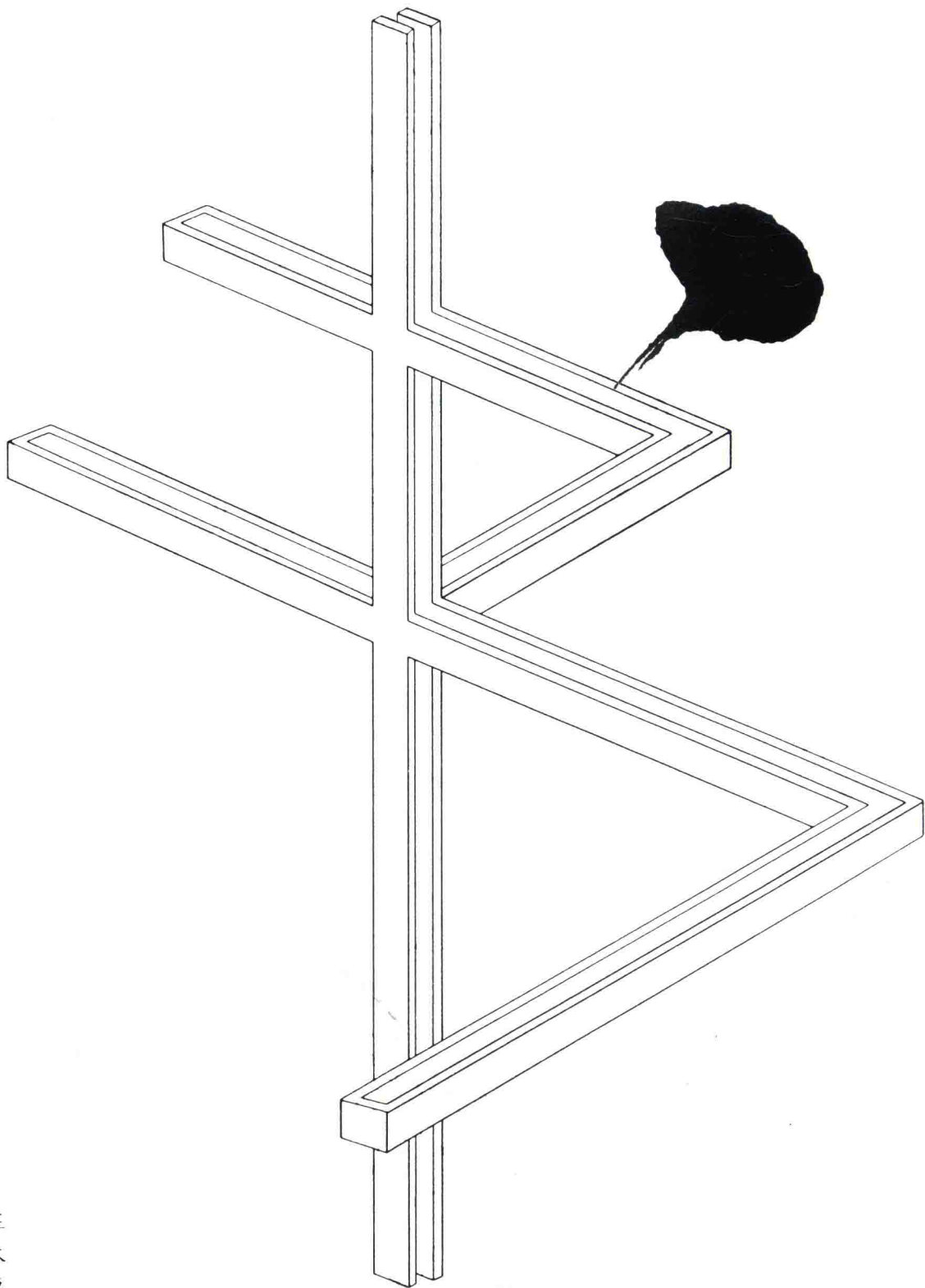

书法·城市·空间

上海书画出版社

庄木弟 著

书
法
·
城
市
·
空
间

上海书店出版社

庄木弟 著

图书在版编目 (C I P) 数据

书法·城市·空间 / 庄木弟著. -- 上海: 上海书画出版社, 2017.11

ISBN 978-7-5479-1587-5

I. ①书… II. ①庄… III. ①城市空间—空间规划—研究②汉字—书法—研究 IV. ①TU984.11 ②J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 182713 号

书法·城市·空间

庄木弟 著

责任编辑: 杨 勇

整体设计: 赵 航

审 读: 朱莘莘

责任校对: 郭晓霞

技术编辑: 顾 杰

出版发行 上海世纪出版集团
上海书画出版社

地 址 上海市延安西路593号

邮政编码 200050

网 址 www.shshuhua.com

E-mail shcp-ph@163.com

印 刷 上海雅昌艺术印刷有限公司

经 销 各地新华书店

开 本 787×1092 1/16

印 张 14.5

版 次 2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷

印 数 1—2,000

书 号 ISBN 978-7-5479-1587-5

定 价: 98.00元

如发生质量问题, 请与承印公司联系

作为城市意象的书法（代序）

胡抗美

对空间的研究是当代书学的重要向度。和古代文人群体将书法作为书斋雅玩不同，在当代的展示空间中，书法所面向的是作为展厅观众的大众，处在“一个由陌生眼光交织的视觉场中”（约翰·伯格语）。这意味着一种新的观看方式和审美文化。对书法空间的研究，书法界在最近十多年稍有建树，但大都局限在书法二维形式——章法方面。尽管相关研究多少也考虑了书法形式与自然空间、社会空间的联系，但在我看来，仍不足以在学理上建构完整的书法空间学。

书法被认为是中国艺术的核心和基础，出现在当代艺术领域的书法雕塑、书法装置、书法舞蹈等创新形式业已表明，书法具有从二维空间向三维空间转化的巨大潜力。木弟的新著《书法·城市·空间》是研究这种转换的重大成果。其著作的研究突破了传统书法理论的局限性，从书法艺术的文化价值、形式构成、美学视角及时空一体的本质特征入手，从当代艺术学理论、城市空间理论中发掘学术资源，并在现代城市空间和书法创作实践中提取经典案例，建立参照，扩展了书法审美价值输出的视野，既使书法艺术形式更趋向多元，也为打造艺居环

境且具有中华文化地理标志、中国气质的城市开启了研究范例。

当然，作为一项跨界研究，木弟提出的构想颇为宏大：通过将书法与城市空间进行并置研究，揭示书法形式与城市规划的空间组织与布局方法之间可能的内在联系，探讨书法哲学观念、美学原理和技巧语言向当代城市建筑空间转绎的可能性，进而通过有效的城市规划手段，赋予城市空间以新的艺术品位与人文内涵。关于这一构想的可行性，木弟在书中进行了一系列有说服力的论证。我以为，这些成果建构了一个崭新的学科，即当代书法城市规划学，并对当代城市规划思想做出重要贡献。

城市是人类的生活家园和精神家园。就量的增长而言，最近三四十年中国城市化所取得的成就，不仅在中国城市史上，就是在世界城市史上也是史无前例的。它是中国经济奇迹的最好证明。然而正如20世纪著名的规划思想家刘易斯·芒福德所指出的那样，一座城市对人类生活的价值，不仅体现在其空间性上，也体现在时间性上。城市的时间性是就城市的人文内涵而言的。时间性意味着历史，意味着对人类生存经验的保存，意味着城市作为一个文化容器的存在。但过去三十年的中国城市空间是西方现代主义的功能机械美学与过度经济市场逻辑的产物，这种集体性的自身文化迷失造成单调、生硬甚至浅薄的城市空间观感与意象。如木弟所指出的，人文精神的湮灭、规划思想的混乱、个性特色的缺乏等等，已经成为了中国城市发展的现实困境。而且，规模上的超常规快速发展，事实上还加

深了这一困境。就城市建筑而言，坊间所讥讽的“孔方兄”“秋裤”“马桶盖”之类的建筑，更是造成了对城市肌理和文脉的重大伤害。

从上述的问题意识出发，木弟在书中提出了实现书法艺术与城市空间两者共享一种文化观念的创见，主张城市空间和书法的“文法”和“句法”的互绎，从而将中国书法的美学思想和艺术语言，运用于城市空间规划的构思设计与具体的表达路径上。在书中，木弟对书法结体与城市建筑造型、书法点线与城市边缘、书法章法与城市整体布局、书法风格与城市意象等所作的类比研究，均可谓引人入胜并发人深省。早在20世纪30年代，林语堂在他的英文名著《吾国与吾民》中就曾谈及中国书法与建筑的关系。他说，和书法一样，中国传统建筑的主要倾向是祈求与自然相调和，这种人文精神，是与纽约的摩天大楼所代表的工业精神大异其趣的。时至今日，尽管中国城市建筑的规模、体量和功能性已非传统的中国建筑可比，但这并不意味着我们必须抛弃中国建筑传统的文化特色，相反，古代的中国建筑恰恰是当代中国城市人文重建的重要思想资源与形式资源。而这也正是木弟将中国书法与中国城市空间进行并置研究，探索将书法的传统文脉向城市空间转化的意义所在。

就书法自身的发展而言，今天的书法事实上也进入了一个都市化的阶段。相比于古代书法家对那种纯粹的自然的感知，今天的书法家感知世界的方式，已被城市空间所重塑。有鉴于

此，我认为，探讨书法与城市的关系，对当代书学而言，适逢其时。当然，这种探讨应该是建设性的，本弟的研究所开辟的是一个具有独特现实价值的路向。今天的中国仍然是世界上最大的工地，在城市化的新阶段，书法艺术如果真能在城市管理者、规划者那里，成为城市空间意象营构的灵感之源，无疑是书法之幸，亦是城市之幸。

是为序。

目 录

作为城市意象的书法（代序）/胡抗美

绪 论/1

一、研究的价值与意义/3

二、城市空间的研究/8

三、书法艺术与城市空间跨界研究/13

第一章 现状考量：书法与城市空间转绎的SWOT分析/27

第一节 优势（S）/30

一、书法的文化潜力/30

二、书法的抽象精神/32

三、书法的创新传统/34

四、书法的跨界基因/35

第二节 弱势（W）/37

一、理论性的限制/38

二、公共性的限制/39

三、扩张性的限制/40

第三节 机会（O）/41

一、文化的复兴/41

二、科技与学术的进展/42

三、艺居意识的深化/43

四、文化视野的拓展/44

第四节 威胁(T) 45

一、从认识角度看/45

二、从理论指导看/47

三、从实践层面看/48

第二章 预期：书法艺术与城市空间转绎的必要性/51

第一节 书法艺术当下面临的困境/53

一、实用和艺术功能相混淆/54

二、书写主体文化素养的欠缺/54

三、传承载体的局限/55

第二节 国内城市空间的缺陷/57

一、城市规划人文观念的缺乏/57

二、民族传统与个性特色的消解/58

三、技术标准化与艺术感性化失调/59

第三节 书法与城市转绎探索的预期/61

一、扩大书法传承维度/61

二、凸现文化创新功能/62

三、书法与城市在融合中升华/62

第三章 互通：书法艺术与城市空间转绎的可能性/67

第一节 跨界潮流的引领/69

一、现代学术的跨界/70

二、当代艺术的跨界/71

三、环境艺术的跨界/72

第二节 文化观念的共享/73

一、共有的哲学基础/73

二、相通的美学规律/74

三、同在的全局观念/76

四、共有的主体认同/78

第三节 书法与城市的兼容/79

一、书法之于城市空间/79

二、城市空间之于书法/82

三、城市空间和书法艺术的“文法、句法”的互绎/84

第四章 突破：书法艺术与城市空间转绎的路径/87

第一节 把握转绎路径大门的金钥匙/89

一、跨界——冲破传统观念的藩篱/90

二、挖掘——开发书法艺术的金矿/92

三、构建——认同的评价体系/94

第二节 寻找融合统一的最佳结合点/97

一、中国意识与国际视野的统一/97

二、技术理性与艺术感性的统一/98

三、精英与大众的统一/100

四、城市空间与文化空间的统一/101

五、单一向度与多元跨界的统一/102

第三节 从书法艺术到城市空间/103

一、从书法的点线到城市边界/103

二、从书法的结字到城市构架/106

三、从书法的章法到城市整体布局/108

四、从书体风格到城市主导意象/111

第四节 从城市空间到书法艺术/113

一、城市空间的变化性和书法艺术的适应性/114

二、城市空间的丰富性和书法艺术的开创性/117

三、城市空间和书法艺术融合对主客体提出了新的要求/119

四、多样性城市空间理论对书法理论创新的启迪/120

第五章 塑造：书法艺术与城市意象/135

第一节 书法与城市三种形态的意象关联/137

一、书法与城市生态意象/138

二、书法与城市文态意象/143

三、书法与城市形态意象/144

第二节 书法与城市个性的认知/146

一、书法风格与城市个性意象/146

二、书法形势与城市时空意象/149

三、书法意境与城市意象氛围/154

第三节 城市意象中的书法文化/157

一、书法与城市空间生产/157

二、书法与城市公共艺术/160

三、书法与城市视觉文化/162

第六章 取意：书法与城市的互悦/167

第一节 共同的呼唤/170

一、研究书法艺术与城市空间交融行进的线路图/170

二、探索城市空间主题文化的载体/171

第二节 转绎中交融/176

一、师法自然/176

二、异形同构/176

三、异曲同韵/182

四、诗意生活/187

五、艺居空间/189

第三节 畅想与思考/191

一、畅想/191

二、嬗变/192

三、书法——城市空间学/193

结 语/197

图版目录/203

主要参考文献/207

后 记/213

【绪论】

一、研究的价值与意义

当前，书法艺术和城市空间的发展均存在困境，对于书法艺术而言，存在着实用和艺术功能相混淆、书写主体文化素养的缺失、传承载体的局限；对于城市空间而言，存在着人文精神的湮灭、规划思想的混乱、个性特色的缺乏、千城一面等问题。如何走出困境，本文试图用系统思维、跨界研究的方法，去双向解决书法艺术和城市空间的问题，把书法艺术的基因植入到城市空间的脉络中，以期城市空间更具中国精神、中国气派，从而解决国内城市千城一面、文化缺失以及个性凋零的问题。而书法艺术则通过挖掘其文化功能、审美功能、符号表征性，借城市空间的平台，找到新的发展方向。表面看来是不直接相关的两大领域，通过跨界的转绎，相互作用，优势互补，在国际视野、中国思维的交集点上，各自找到发展的归宿，共同取得突破和发展。

何谓“转绎”？所谓“转”指：旋动、改换方向或情势。所谓“绎”指：抽出，理出头绪、演绎关联之意。本论文所用“转绎”一词，特指将书法艺术的文化传统、基本方法和审美原则运用于城市空间的建构，用城市空间的现当代国内外理论启迪

书法艺术，从而为中国当代城市空间和书法艺术的现代发展提供新思路的过程。这是本文的基本学术主题。

在这个意义上，可以将“转绎”界定为：转绎是城市空间设计者在信息传递中，将书法信息由一种形态转换为另一种形态。即城市空间设计者依据空间设计的中心法则，将书法的诸多元素（线条、笔法、结字、章法等）解码，并与城市空间各因子有机渗透、结合的过程，反之亦然。

在“泛艺论”的美学视角下，书法艺术和城市空间二者虽然使用的艺术语言有所差别，但二者文化语境相通，也存在较多相同的审美属性。通过对历史和现状进行分析，我们可以发现，以城市空间、书法艺术单独为对象的研究较多，无论是实践还是理论方面，都有大量的成果，但把二者结合起来开展跨学科、跨艺术、跨门类的研究很少，尤其对涉及书法艺术与城市空间在审美方面的共通性、书法在城市空间中的现实实践等研究更是寥若晨星，仅散见于一些文学作品和美学论著，未成系统。这为本文的研究提供了切入点和可能。笔者以为本研究至少可以在以下几方面深入开展：

在理论层面上，一是通过理论综述发现，书法的发展前景广阔，资源极其丰富，关键是如何让它发挥作用，找到其发展的方向、路径和舞台，这是必须要研究的问题。能否用跨界的方法，通过整合，研究出一套既能促进书法发展，又能提高城市文化品位的理论。比如书法城市规划学、书法城市规划美

学、书法城市空间心理学等等。加强书法与城市空间转译理论的研究，这既包括相关书法问题的研究，又应关注城市空间研究。二是通过跨界，把书法作为一种公共产品的输出，植入城市，成为公共艺术，使书法更具大众性、教化性。三是通过跨界融合发展，营造出中国特色、中国个性的城市场域和特色风貌，让生活在城市中的人们有归属感和认同感。四是通过跨界的研究，促进中西文化的融合，把中国的传统文化融合在世界文化之中，与世界各民族、各种艺术站在同一个水平线上、同一个舞台上，在保持本色中与之共舞，得到升华。

在实践层面上，翻开书法发展史，书法的发展总是与科技、材料、技术、人文和城市空间的发展变化相关联。在科学技术和艺术理论高度发展的当下，我们能否对书法的“文房四宝”进行现代的考察、充分的想象，把城市空间变为一张大的“宣纸”，把城市的院落变成一个书法的“章节”，把一幢建筑变成书法的一个“结字”，借助现代社会技术高度集成，使一幅书法作品变成一个城市的微型规划图，这并不是什么创新和奇思妙想，是可以探索并实现的，需要的只是站在前人的肩膀上再朝前迈一步。因为前人已有此方面的实践。如明代计成造园就是以画法为理论指导的。由此，我们相信往前走一步完全有可能。

因此，本书力求在以下三个方面有所突破：一是从学术上厘清书法艺术与城市空间发生关系的必要性和可能性，为拓展