

上海中国画院

画家作品丛书

THE ARTISTS' WORKS SERIES
OF
SHANGHAI
TRADITIONAL CHINESE PAINTING ACADEMY

胡问遂

上海画报出版社

总序

世纪之交,无论怎么说都是至关重要的非常时期,人类活动的各个领域无不面临这一现实。总结过去,放眼未来,已是一种共识。

上海中国画院在步入新世纪的前夕,迎来了画院新楼的落成,这昭示着她将以崭新的姿态在新世纪中更积极地拓展光大其事业。值此良辰,这里向人们推出画院现今在职的二十六位画师个人作品专集。

自筹经费,自行编辑,如此规模地出版画家的专集,在画院的历史上尚属首次。这既是面对事实现状客观上的回顾总结,又是面对全新纪元主观上的整军备战。它的意义并不在于将引发艺术见地上的褒贬,而是在于传达了迎接新曙光的信念。

上海中国画院将带着这种信念跨入二十一世纪!

一九九八年五月 程十发

简历

胡问遂,1918年生,浙江绍兴人。师从沈尹默,为其入室弟子。
现为上海中国画院一级美术师、中国书法家协会理事、上海书法家协会主席团成员、上海文史馆馆员。

- 1951年 师从沈尹默先生学习书法。
- 1960年 调入上海中国画院,参与筹建“上海中国书法篆刻研究会”。
- 1961年 “上海中国书法篆刻研究会”成立,任主要业务干部。
- 1962年 任上海美术专科学校、上海出版学校书法教师。《大楷习字帖》由上海教育出版社出版。
- 1971年 为韶山毛主席纪念馆书毛主席《七律·到韶山》大型诗碑。
- 1972年 在《文汇报》发表行草书鲁迅《七律·自嘲》。
- 1978年 参加编写《常用字字帖》行书部分,由上海书画出版社出版。
- 1979年 被选为上海市书法家首次访日代表团成员,访问日本。
- 1980年 任第一届全国书法展览会评委会委员。
- 1981年 参加在绍兴举办的全国首届中国书学研究会交流会,发表论文《论入帖和出帖》。为小学生书《小学生字帖》(上海书画出版社出版)。
- 1985年 为小学生书《欧体大楷》字帖,由少年儿童出版社出版。
- 1986年 荣获市文联颁发的首届上海文学艺术奖。
- 1989年 应香港中华文化促进中心之邀赴香港举办个人书法展览。在港出版《胡问遂书法选集》。
- 1991年 应邀赴绍兴举办个人书法展览。
- 1993年 在上海美术馆举办《胡问遂从艺六十年书法回顾展》。出版大型作品集《胡问遂书法集》。
- 1994年 在北京中国美术馆举办第四次个人书法展览。
- 1995年 荣获第三届上海市文学艺术奖。由上海教育出版社出版《胡问遂行书字帖》。

个性、习气与创新

书法和其它艺术一样,贵在不主故常,时出新意。“艺苑花争千种艳”,书法家常以自己的书貌引以为豪,但是创立面目,得到世人公认并且流传下去,又谈何容易?

我于翰墨生涯几十年中,力求开拓新境,自立风貌,至今仍在探索,此中甘苦,唯心自知。许多人问我,学习书法怎样才能创新和写出自己的面貌?我根据自己的艺术实践告诉他们:创新必须在继承传统的基础上,写出个性,写出时代精神。

从书法来说,个性就是书家个人审美情趣的流露。它既因为书家所处时代古今和地域文化氛围的不同而不同,也因为书家个人秉赋、经历、学识、艺术修养的不同而不同。书家的个性,表现在书法上就有古今、肥瘦、长短、曲直、方圆、平侧、巧拙、和峻等等的差异。书贵有面目,犹如人贵有个性。个性越是强烈,风格也就越是鲜明。南朝齐时有个叫张融的书家,善草书。齐高帝(萧道成)与他谈论书法,说:“卿书殊有骨力,但恨无二王(王羲之、王献之)法。”张融回答:“非恨臣无二王法,亦恨二王无臣法。”张融的话实际就是说,你二王有二王的个性,我张融有我自己的个性。宋朝的苏轼和米芾虽然处在同一时代,但是由于表现在书法上的个性各异其趣,作品面目也截然不同。苏轼一生坎坷,历经磨难而并不消沉,在诗词文章书画多方面均有突出成就。豪迈雄健的气概,尤为世人所推重。他天性解书,变古创新,无法有法。其书长在得趣,随意缓急,自然妍妙。米芾生性放任不羁,举止颠狂,人称“米颠”。他于书法上临习面甚广,功力深厚,所作沉着痛快,超迈飞动,欹斜正侧,八面生姿。后人评价他们的书风:“苏书近颜而胜在趣,米书近褚而胜在姿。”各有专胜而自创风貌,戛戛独立于书坛。即使同一书家,早年的字和晚年的字也会有很大的区别。例如米芾,晚年所书《九帖》与他壮岁所书《蜀素帖》相比,面目就有很大的差异,这里不仅因为书家的技巧日臻成熟,更由于个人审美情趣随着年龄、阅历、学识的增长而有所改变和提高,书风才随之发生变化。

艺术是社会意识形态的典型反映,它具有鲜明的时代特征。书法也不例外。历来说晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,这都跟当时的时代风尚、社会习俗有密切关系。那么书法如何反映我们的时代精神?我认为应当表现为雄强的、流畅的、意气风发的。纵观书法史,历来书家都以圆笔为重,圆笔书家从古至今层出不穷。圆笔的秀美固然不可偏废,但是方笔明快劲拔,更容易体现出我们的时代精神,当今的书家着意于此,或许更能创出新的面目。

要写出个性,写出时代精神,应当在很好地继承传统的基础上进行。有些人把创新和学习传统对立起来,以为传统学多了会影响自己个性的发挥,会影响创新,其实这是一种误解。传统是前人经验的积累,我们通过学习传统,加以思考,可以取其精华,为我所用。书法有其独特的艺术规律和技法,我们可以向前人学习怎样运用这些规律和技法,写出自己独特的个性和面目。

一个没有学过书法的小孩拿起笔来也可写出“与众不同”的字来,似乎也是一种“新面目”。但是这种“任笔为体,聚墨成形”的“新”,只是一种幼稚的“新”,一种尚未进入艺术殿堂的“新”,一种经不起时间检验的“新”。“心昏拟效之方,手迷挥运之理,求其妍妙,不亦谬哉!”一幅优秀的书法作品,应当在有限的篇幅里,蕴藏着丰富的内涵,经得起欣赏者的反复推敲并传之久远。

回顾我的艺术探索经历,早年师从沈尹默先生,从唐人书法入手,反复临习观摩

名家碑刻墨迹,通过多年的严格训练,打下了深厚的基础。在这个阶段中,我针对自己的薄弱之处学习吸收前人的长处,反复对照,不断提高。所谓“补不足而损有余”。但是实践证明,这一方法只适用于初学,为了继续深造,我“转益多师”,研习王字,委婉曲折,肆力更勤。自从学习王字之后,我才对米芾所说的“草书若不入晋人格辙,徒成下品”深有感触,豁然贯通,登高望远,而有所向披靡之势,腕底渐趋成熟。于是我重新学习初唐楷书,得以从容徜徉于其间,有似曾相识的感觉。学无止境,我经过冷静的思考,认真分析了自己的性格和擅长,舍弃“补不足而损有余”之法,进而采取“增有余”——充分发挥自己的特点,走敦厚质实、宽博雄健的道路,着意涉趣北碑,遍临《张猛龙碑》、《高贞碑》、《崔敬邕墓志》、《嵩高灵庙碑》等,尤其对《郑文公碑》、《始平公造像》、《魏灵藏造像》诸刻潜心剖析临习,获益良多。久之渐觉古人的浩然之气荡涤我的胸怀,宏肆之态遂得生于笔下。真书风范既立,行草标格自然从之。我于行书比较喜欢米字的笔势开张,跌宕有致,接近我的个性,所以临习了不少米帖,同时吸取苏东坡的墨气淋漓,黄山谷的沉着痛快;草书则取张旭遒健挺劲的笔致,怀素流畅无羁的气势,以佐我枯中见润,柔里带刚,缓急从容,随意颠倒的书风。

上面说的“增有余”,是书家自创面目的必经之路,亦即我所说的发挥个性。要发挥个性,就难免会有习气,在书法上,习气就是脾气。发挥个性就是将自己的脾气充分发挥出来,这些脾气的发挥往往有过之或不及的地方,这跟书家的学识修养有关。宋朝的苏轼、黄庭坚各有自己的面目,也各有自己的习气:苏轼以侧取势,墨气厚重;黄庭坚点画夸张地放长,纵横欹侧。相传苏东坡与黄山谷论书法,苏东坡评论黄山谷的字如“树梢挂蛇”,黄山谷说苏字如“石压虾蟆”。非常形象地点出了两个的书貌特征,也就是习气。

有习气不是坏事情,这是一个书家从发挥个性到创造新面目的过程中不可避免的。但是正因为习气里个性特点的优劣并存,如果不注意提高个人的学识修养,让个性特点中的坏处更显突出,那就成了俗气,难登大雅之堂。无疑这样的发挥个性和创新是要失败的。

有个学生问我,同样是写草书,为什么他临黄庭坚的《李白忆旧游诗》很容易上手,而临写王羲之的《十七帖》却始终不像,觉得很难。我根据自己的体会告诉他,这是因为黄庭坚的字有面目,又有习气,有特征可寻,容易学。而王羲之的字有面目,却无习气。这不是说王羲之的字没有个性,而是因为他将个性与传统技法结合得天衣无缝,水乳交融,不以习气为自己的面目而又自成面目。他的字平和简静,遒丽天成,程度极高,故而难学。这就是后人难以企及王羲之的地方,也是发挥个性的最高境界。

学习书法,如果单论技法,恐怕难免雕虫小技之讥。以上所谈在继承传统的基础上发挥个性,乃至创新,其实无一处不与书家的学识修养有着密切的关联。很难设想一个思想庸俗、学识浅陋而又急功近利的人,能够创作出耐人观赏、趣味高雅的书法作品。我这里套用一句黄山谷的话:“若使胸中有书数千卷,则书不病韵。”作为一个书法家,除了专业的基本功钻研之外,还应该不断提高自己的学识修养,这是极为重要的。陆游曾经对他儿子说过:“汝果欲学诗,工夫在诗外。”信哉斯言,书法亦然。

一九九八年二月 胡问遂

图版目录

1. 行书 李白·七绝·从军行 106cm×35cm
2. 行书 益寿 93cm×47cm
3. 隶书 对联 134cm×33cm
4. 草书 李白·五律·渡荆门送别(局部)
5. 草书 李白·五律·渡荆门送别 ϕ 45cm
6. 篆书 节临石鼓文 177cm×95cm
7. 行书 对联 126cm×23cm
8. 行书 游目骋怀 34cm×102cm
9. 行书 对联 106cm×27cm
10. 行书 对联 100cm×48cm
11. 草书(局部) 唐·韦庄·七绝·金陵图
12. 草书 唐·韦庄·七绝·金陵图 68cm×45cm
13. 草书 无尘 88cm×45cm
14. 草书 鲁迅诗句 137cm×64cm
15. 草书 张旭·七绝·山中留客(局部)
16. 草书 张旭·七绝·山中留客 17cm×50cm
17. 行书 谦虚 32cm×98cm
18. 草书 雷锋日记摘抄 43cm×46cm
19. 楷书 对联 33cm×110cm
20. 楷书 临爨宝子碑(六屏条) 180cm×58cm
21. 楷书 叶剑英·五绝·攻关 33cm×67cm
22. 草书 对联 95cm×30cm
23. 楷书 刘禹锡·陋室铭(局部)
24. 楷书 刘禹锡·陋室铭 134cm×136cm
25. 行楷书 仁者寿 31cm×96cm
26. 草书 洗心养神 95cm×30cm
27. 章草书 曹操·步出夏门行(局部)
28. 章草书 曹操·步出夏门行 135cm×57cm
29. 草书 龙 59cm×63cm

1. 行书 李白·七绝·从军行 106cm×35cm

青海長雲暗雪山孤城遠
望玉門軍黃沙百戰身死
甲不破樓蘭終不還

從軍行一首
胡雪海書

2. 行书 益寿 93cm×47cm

立

胡雪岩

壽

推半窗明月

臥一榻清風

如王羲之
印

新

卷

江

大

卷

一

王

鏡

金

生

結

仍

憐

如

鄉

水

送

||

好

大

渡遠荆門外
來從楚國游
山隨平野盡
江入大荒流
月下飛光逐
人盡生結海
樓仍憐故鄉水
風急浪高天
送行舟
李白
律
渡
荆
門
送
別
首
句
如
李
白
詩
句
問
世
人

三才圖會

脛
屈
躓
車
脛
蹠

辭
聚
股
黏

節臨石鼓

五甲

王聖智篆

66

上海