

知识贵族

胡传海 著
上海书画出版社

zhishi guizu zhishi guizu zhishi guizu zhishi guizu zhishi guizu

夜鳴禪
猶花香裏說
雨三點
雨一前
舊時
秋軒
西江月
初
世海書

胡传海 著

知識貴族

胡傳海題

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识贵族/ 胡传海著. —上海: 上海书画出版社,
2002.12

ISBN 7-80672-436-2

I. 知… II. 胡… III. ①小品文-作品集-中国-当代 ②散文-作品集-中国-当代 IV. I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 090555 号

责任编辑 方传鑫
封面设计 范乐春
技术编辑 吴蕃中

知识贵族

胡传海著

② 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市钦州南路 81 号

邮编: 200235

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcp@online.sh.cn

上海出版印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 787×1092 1/18 字数: 34.2 千字

印张: 15¹/₃ 印数: 1-2,000

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-436-2/J·386

定价: 30.00 元

序

方传鑫

胡传海的小品文集终于在友人的敦促下出版了,其实出版这本小品文集并非传海之初意,他很早就与文艺结下了不解之缘,勤于阅读,勤于写作,或许他以为这是一生中最大乐事的缘故吧,故凡心有所感,物有所触,目之所遇,意之所想,必行之于文,这几乎成为他日常生活中不可或缺的事,而有许多文章的立意与构思都是在枕上偶得的,如物哽之于喉,有不吐不快之感。本书中无论是人物介绍、读书札记、艺术评论、学术心得都写得很精彩,信手拈来。虽为小品,却是汨汨没没,似有一股不可遏止之势,创作的激情,灵感的突发和思维的活跃又使他的文章充满了生气和活力。从他兴趣广泛,知识渊博,文笔优美的行文中又时时透露出他的睿智,他的观念见解乃至人生的哲理和人格的力量。本书以“知识贵族”四字冠名,传海认为一切艺术创作,都需要学识和风雅,一个书画家不仅要有深厚的传统功力和娴熟的笔墨技巧,更需要高尚的追求和雅逸的风度,如果失去文化底蕴的支撑就很难攀登艺术的高峰,知识贵族就意味着艺术格调的高雅,而这种高雅的风度不是人人所能仿佛的,于是使艺术的创作充满了甘苦和艰辛,历史上有多少骚人墨客,文人志士为了臻达这类似贵族化的境界,于困境中百折而不悔,于徬徨中一往而深情,几乎达到了一种如痴如醉的地步,趋雅避俗几乎成为人们共同追求的审美理想,我想这亦是传海心之所向吧!传海博学余暇,留心翰墨,书法为其余事,他的行书清刚雅逸,殊觉有一股书卷之气溢出于纸表之外,但从他遒劲的笔力和细腻的点画中又可以看出他是下过扎扎实实苦功的,今传海将其十余年来写过的小品文纂集成册,付梓出版,实为引玉之举,藉留鸿痕而已,文以载道,艺以人传,传海足以当之。

目

镜

- 3/ 被泪水渲染的画卷
- 5/ 一闻画竹
- 7/ 一闻写字
- 9/ 舒卷烟云
- 11/ 古典承诺的诱惑
- 14/ 落花无言 人淡如菊
- 17/ 误读困境与视觉主题
- 19/ 合礼:源自对传统的膜拜
- 21/ “原罪”与世俗激情
- 25/ 智者徐庆华
- 28/ 叩响书法的现代之门
- 30/ 高韵深情 坚质浩气
- 33/ 终结者
- 36/ 知识贵族
- 40/ 峭拔的品位
- 43/ 书法的感召力
- 45/ 诗性的恬静
- 48/ 最高法则
- 51/ 荡气回肠
- 53/ 刚健充实 耿介特立

录

- 56/ 书家丁申阳
- 59/ 悠闲的心致
- 63/ 绘画的美丽
- 66/ 缩巨碑于寸石 敛长才为短劲
- 69/ 腹有诗书 雄视古今
- 72/ 名家编名帖
- 75/ 绘画摇滚
- 78/ 江左风流
- 80/ 凤鸣画语
- 83/ 苍秀豪放 扫尽俗肠
- 85/ 学术明理 书画慰心
- 87/ 书韵豪情
- 89/ 传统深处的孤灯
- 93/ 握书一卷对古人
- 96/ 笔一枝 傲王侯
- 99/ 戎马笔墨一书生
- 102/ 画坛“沙皇”
- 105/ 一笔了庐
- 107/ 不再一切照旧
- 109/ 轩昂长联照心眼
- 112/ 书生意气
- 114/ 有才先生
- 117/ 全是六朝神品
- 120/ 逸少襟抱

茶

- 125/ 被解构的书法
- 129/ 心灵的敞亮
- 131/ “现代书法”三人谈
- 135/ 真正的艺术是抽象的
- 137/ 画了胡须的蒙娜丽莎
- 139/ 从《秋菊打官司》说起
- 141/ 杀掉爸爸找爷爷
- 143/ 什么都可以拿来画
- 145/ 看不懂啦——“天书”
- 148/ “请大家和我一起唱”
- 150/ 男人的一半是女人
- 152/ 化瞬间为永恒
- 154/ 沉默者的代言人
- 156/ 微缩的情怀
- 159/ 抗拒精神贫瘠
- 161/ 卧游天下
- 163/ 书法精神与当代人的生活境遇
- 168/ 文化视野中的书法
- 171/ 赶集似的书法展
- 173/ 脚下是否有一条疯狗
- 177/ 书法美学精神的物化
- 180/ 自然,流露在私密性的交流中
- 182/ 卷舒中的笔墨意趣
- 185/ 消解精神厚度
- 187/ 风云际会 百年笔墨

- 189/ 翁同龢与知识考古
- 193/ 曾经沧海难为水
- 196/ 我与尺牍
- 199/ 书法的另类奇观
- 203/ 文人情调
- 206/ 观人进退
- 208/ 平常语 平常心
- 211/ 亦庄亦谐
- 213/ 时来无地皆同力 运去英雄不自由
- 216/ 惊鸿一瞥
- 218/ 大话激情
- 222/ 西瓜、螃蟹、裸卧
- 226/ 民主方式的谋杀
- 229/ 米兰达法则

月

- 233/ 近视和愚蠢
- 239/ 批评,是孤独的对抗
- 246/ 世纪末的焦灼
- 251/ 世俗情怀的漂移

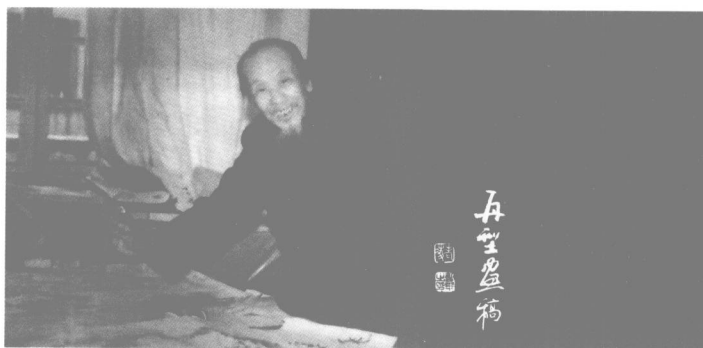
墨

- 261/ 小行书魏学洙《核舟记》

镜

士德是我为一些朋友写的
小文章 才气多大 作像
些才短者 终不忍弃之 颇
有以郎才盡之感
相在內中 不少朋友蔚然
已成古宗 我只能供他们
名 而使自己显得存在 这些
朋友切以此等闲之筆 也
李 洪 白

被泪水渲染的画卷

倘若徐渭和凡·高的悲剧应验了席勒的判断——“生命不是人生最高的价值”，那么，惟一使他没有自戕的理由，就是对艺术的无限情思和眷恋了。又有谁能相信站在眼前的这位精神矍铄，银须飘拂，面带笑容的老画家，居然容纳了生活强加于他的太多的不公正——流放边疆二十多年；癌症使他切除了大部分胃部；妻子儿女与他断绝一切往来。然而，他没有背叛对艺术这个终身相伴的情侣的约定：我要流着快乐的眼泪把自己的艺术奉献给社会。今天，他做到了。

凌先生那饱蘸深情的笔墨，赋予了画面强烈的震撼力，当他在南京举办画展时，竟有观众在他的一幅题为《三块乳腐过生日》的水彩画前潸然泪下。苦痛成了凌先生艺术创造的酵母，正如恽南田说的那样：“笔端丝纷，皆清泪也。”然而，他更多的是讴歌人生的欢乐。明朗的色调，轻快的笔触，爽捷的画风，抒写着他对生活的热爱和向往。积极进取的人生态度是他艺术的主旋律，他力求在画面里奏响情绪的音乐，掀起意念的波澜，使生命精神在绘画艺术中得到最高体现。

先生宜兴人氏，早年进苏州美专深造，在西画上打下坚实的基础，被颜文樑先生视为高足，晚年致力于中国花鸟画的创作。他在继承吴门画派“有士气，重修养，见意趣”的传统基础上，吸收了岭南

画派的色彩表现手法,由于西画的渗透,对明暗透视强调的结果,更强化了画面的空间意识,丰满厚实的构图效果体现了物态天趣、造化神工、心灵凝合这三者的交融。基于对传统内涵的深刻体认,他于笔墨的浓淡,点线的交错,明暗虚实的互映和形体气势的开合,皆能较好地加以把握。做到了既能忠实地再现客观,又不仅仅停留在模拟式表现自我的形式上,形成了中西结合的动荡、自由、超象、取势的绘画风格。由于他娴熟地掌握了艺术的表现语言,所以即使是寸缣小品,也能撩人情思。宗白华先生说过:“艺术同哲学、科学、宗教一样,启示着宇宙人生最深的真实。”凌先生的艺术经历,使我们确信了这一点。

原刊于1989年10月26日

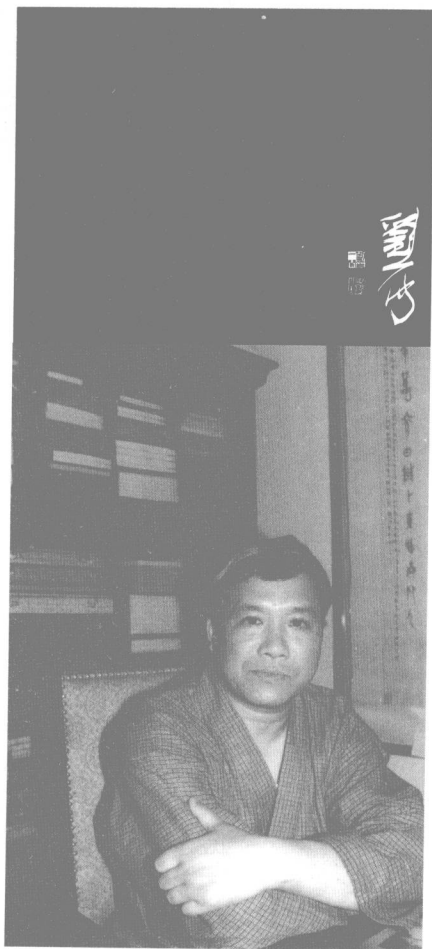
《新民晚报》

一闻画竹

一闻画的竹子很有情趣，疏疏落落的几笔，能使人玩之不厌，味之无穷。

他用这种宽容散淡的笔墨，使胸中逸气畅然一泄，塑造了一个具有疏放简奇之趣、磊落洒脱气概的一闻。无论是刚劲挺拔、清隽疏爽的新篁，还是霜根宿节、风雨飘摇的老竹；无论是清森映目、生机充畅的晴竹，还是滴沥潇湘、洗净铅华的雨竹，他总是以少胜多，而使情貌无疑。浓重却不黏滞的墨色跳跃在纸上，让黑白世界互为拼搏。留白处的潜心安排，深得“一烛之光，通室皆明”的奥义。在纾缓轻徐的节奏中，似乎每一节竹，每一片叶都在呼吸，俨然是活泼泼的生命形态，充满着一气回旋的生机和优美错综的韵律，让你能从中捧掬起一股真情的甘泉，嗅到一种高品位的奇趣，“此有真境，不得自楮墨间”。

一闻崇尚老庄玄禅的“无为而无不为”的泰然自若和闲适，服膺八大、石涛、青藤的寓画境于朴素，由淡泊见浓烈的手段，心仪弘一法师的“胸次自别中无障碍”的洒脱和无尘俗气，对传统文化的浓郁情感酿就了他迥与人殊的审美意趣和文化素养。在其颇有古诗词、散文韵致，笔墨简洁而老到的文章，以及刀法凝练、章法奇崛，使微小寸物系人情思，开一家之面目的篆刻，还有借古

刘一闻作品

开今，在旖旎中见功力，能使笔墨制约生发空间的书法中，都使人感受到他那豁然大度的胸襟、巧中藏拙的睿智，寓显于潜的情趣，清新自然的雅意。他深浅聚散，万取一收，把一切凝聚于感情的焦点，使作品辐射出巨大的艺术能量。

一闻是典型继承中国文化传统的艺术家，画竹子纯属砚边余事，“文人作画，虽非专家，而一种高雅超逸之韵，流露于纸上者，书之气味也”（清查礼《画梅题记》）。这种书卷气，糅合了魏晋格调，明清情趣，正因一闻对传统文化的高度体认，使书卷气融化在“劲节虚心”的象征幻化意义

中，成了他以古典人格为本位的情感抒写和映照，为消胸中块垒“一时飞作淋漓墨”，让一枝瘦影、疏疏斜斜，别有一番情韵，从而使他的竹子具备了典型的意义。

一闻还年轻，他的笔墨还会进入一种更高的境界，我相信。

原刊于1990年5月6日

《新民晚报》

一闻写字

刘一闻写字喜气郁发，高执笔端，轻轻地沾毫濡墨，随后横涂竖抹，翻转腾挪，恍如泉注，任情恣性，心手达情，一派生机荡漾于尺幅之间，观者无不为之鼓舞，倍感惬意。

一闻书法以对联、手卷最为清雅可赏：句雅、趣浓、意足、情厚。俗诗俗字不入句，此是文人书法首要。故一闻书法内容皆仔细揣摩，沙里淘金，拈出好句，铺写成篇，含嚼有味，意境悠远，文质相得益彰。书中无趣，便成阁体，水清无鱼、人浊无智同此理也。趣即智慧，即幽默感，观一闻书联婀娜多姿，尤具情趣，落笔轻盈，如燕子掠水，春风拂面，毫端变幻，出乎腕下，加之结体凝神造意，情趣倍增，所谓书如其人，与一闻交，其机锋百出，意趣横生，倍感亲切。“意”字一道，始于宋，旨在重书卷气，重艺术个性，一闻书联，行笔行中有驻、畅中有涩，内含玄机，变化莫测，结字略

刘一闻作品

带欹侧而显妍美之姿，笔情古逸、思路渊源，亦禅亦仙，仿佛“导之则泉注，顿之则山安”，脱尽俗气，率意自适。书联一道，昌于明清，大家尤喜为之，不惟平仄押韵对仗工整可见学养之功，尤以快慢顿挫阴阳向背一展平生经纬，通篇书作易于藏拙，书联一字需见一字功力，一联需有一联之韵致，上下达情，左右平衡，一如大吏坐堂，难测深浅，稍有闪失，全盘皆输，故庸手不敢为。一闻长于吉金，钻研六书，考览鼎彝，于碑版之学尤有心得，覃思锐精以竟其学，故写字于一闻而言，无非陶冶一种情绪和心境，在有心无心、有意无意的把握中，体味人生、艺术之乐趣。基于此，散漫、自然、幽

默、机锋均凝化成线条语言，凝练之笔墨、独特之韵致、幽闲之情绪，足以勾勒一幅坦腹东床，扪虱而谈的自在境界的画面。

发乎情，止乎笔，泄乎纸，感乎心，书虽小道，然与天地自然相接之理，于一闻书联，可见一斑。

原刊于1996年10月16日

《新民晚报》

舒卷烟云

宋代苏子美把书画艺术看作是“人生一乐”，在笔墨烟云、舒卷自然的过程中既能滋乳中和穆穆、谦谦儒雅的道德关怀，还能给人们带来美妙无比的观赏视界。

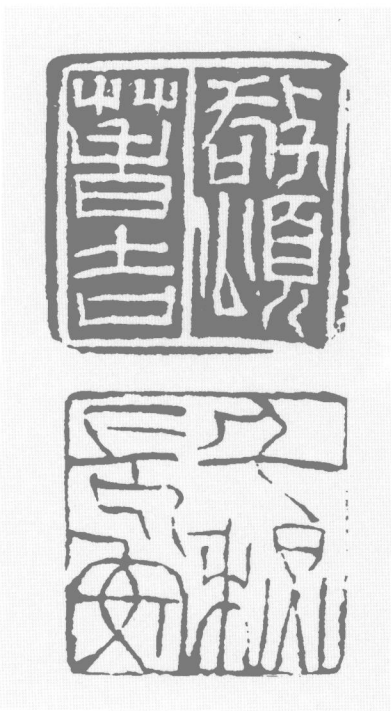
以书法而言，在中国不只是单纯的写字方法，而是高深学问的代号，玄妙精神的别称。所以，林语堂将其看作是中国美学的基础，也是心灵极致的体现。故非高逸之士莫能为，刘一闻就是其中一员。他在其知天命之年奉献给读者的《一闻艺话》、《刘一闻楹联书法》及《刘一闻作品》弥漫着难以言说的的美感。一闻拥有那份悠闲，所以在提笔握管、纸上神行之际，总表现出随意自然的特性，所谓“闲适者字逸”。他书写的对联，句雅、墨妍、境幽，随手拈出一挥而就。所以，古往今来，艺术

家多轩冕之士，正因有了胸襟的旷达与洒脱，笔下才多了那份灵动与自然。你看他画的竹子，笔墨淋漓，挥运爽捷，直让人追怀那种在人静帘垂、灯昏香直，惟有小窗虚掩，竹叶遮月意境中打开

笔床砚匣，铺毫濡墨的情景，于是在笔飞墨舞中烟霏露结，凤翥龙蟠，其中点曳之工、裁成之妙，只能意会难以言传，人心至感，必有言说，高雅之情，一泄于缣素之中，其神恬务闲的心致、悠然自得的情绪让人感喟、赞叹、羡慕不已。

一闻又拥有那份真诚，待人处世输之以诚，于艺亦然。故砚边艺谭，文辞质朴大方，不事雕琢，言简意赅，直抒胸臆。写人则情貌跃然纸上；写艺则自抒

刘一闻作品

心得娓娓而谈；写史则探颐钩沉，渊源有自，虽然不少是千言小品，然用笔工、用句朴、用心诚，亲切自然而又不落尘俗，与其书、画、印迥然有别，独有一趣。捧读之余你会感受到那份淡淡的心绪已浸入你的心田。所以，古人主张作文贵淡，淡者，无味之味，乃为至味，一如陶彭泽之诗，八大山人之画，王雅宜之书，皆是无上佳品。

一闻还拥有那份精致。精细入微纤毫毕现，所刻之印洁妍秀美，精雕细琢，愈小愈精。其间点画之盘曲萦回，气势之照顾呼应，用刀之准确老到，非常人所能及，所谓游刃有余，出神入化，经久耐看，可反复把玩，故为藏家所宝爱，正如黄宾虹所

言，咫尺印章可与钟鼎彝器相媲美。

舒卷是一种潇洒，一种心态，一种精神，一种放得开收得拢、拿得起放得下的豁达，是饱经沧桑而又自得其乐的欢愉，林散之将能舒卷笔墨烟云的人称之为“人间大丈夫”，一闻似之。

原刊于1998年6月20日

《新民晚报》

古典承诺的诱惑

长期以来,中国古典书法就给人以这样的承诺:优秀的书法家借助于它能够身垂不朽,为了这个诱惑,不少书法家为之奋斗终身。上海书法家袁雪山就是其中的一位。去年,袁雪山在上海“日月山画廊”举办个人书画展,看后对我很有震动,头脑里那本已十分淡漠的关于一流书画作品的印象又重新变得清晰起来,而读了雪山的近作更使我感觉到他书法创造的艰难和他说自己无法摆脱来自古典承诺的诱惑。

文化的创造来源于文化的积

累,而创作观念上的支撑点更决定了创作的价值意义。重塑文人精神则是出于雪山书法观念中的一种文化选择。这就与现阶段的还原审视的文化心态在书法上体现的“寻根热”和“回归潮”有着本质的区别,因为后者是由躁动转为沉思而出现的一种“自审”倾向,而不是一种自觉的文化选择行为。如果说在重温古典主义旧梦之后又该面临一种新的抉择,那么,袁雪山则已经抢先一步进入书法发展的焦点位置上。

当今书法观念的裂变既带来了创作上的盲动倾向,也提供了多元选择的途径。无论是中国文化的纵向追踪,还是世界文化的横向选择,都在不同程度上丰富着中国的书法精神。雪山创作的立足点显然是在新古典主义一边,这与尚处在