

首届中国作家书画展学术研讨会

论文集

——主 编
张 瑞 田

河北美术出版社

版权所有 盗版必究

图书在版编目（C I P）数据

首届中国作家书画展学术研讨会论文集 / 张瑞田主编. --
石家庄: 河北美术出版社, 2018.7

ISBN 978-7-5310-9203-2

I. ①首… II. ①张… III. ①书画艺术—艺术评论—中国—
现代—文集 IV. ①J212.052-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第119104号

首届中国作家书画展学术研讨会论文集编委会

编	翟羽	崔占伟
编辑		
副主编	王军	李长钰
主编	张瑞田	
顾问	王巨才	白描
		蔡权

前 言

□张瑞田

作家书画，其实就是历史中的文人书画。

文化素养，是文人书画的价值支撑。人格迹化，是文人书画的美学特征。孔子为文人定调：“士志于道，而耻恶衣恶食者，未足与议也。”用今天的话来说，就是文人要有社会责任感，助人伦，成教化。价值观念以此为核心，当然影响了文学艺术。对书画审美来讲，缠绕着过多技术要素的结字，轻易输给了饱含生命热情的简练、朴茂的笔墨。古人云：“至于学问文章之余，写出无声之诗，其萧然笔墨间，足以想见其人，此乃可宝；而流俗不问何人，见用笔稍佳者则藏之，苟非其人，特一画工所能，何足贵也。如崇宁大臣以书名者，后者往往唾去，而东坡所作枯木竹石，万金争售，顾非以其人而轻重哉。”

修炼人格，是中国传统社会对士——读书人的价值要求。也就是说，读书人应以弘扬道义为己任，修身养性，“穷则独善其身，达则兼济天下”。这是中国文化的背景，以此为依托，我们自然明白了文人书画的真实意义。

文人书画，关键在于文人。古代文人科举进仕，文章、书法、诗词乃必修之课。领悟的深浅、掌握的高下，决定其人生的命运。文人

书画的创作者，遍览经、史、子、集，是一个时代的文化高峰，自然体现出迥异于世俗社会阶层的文化素养，“如谢家子弟，爽朗有一种风气”。儒家的入世情怀，是一只看得见的手，把文人们召集到经世致用的人生路途。于是，视政治为第一理想的文人们，以“游于艺”的心态对待书画，从而赋予书画新的人文涵义。“志于道，据于德，依于仁，游于艺。艺者也，虽志道之士所不能忘，然特游之而已。”书画是经世致用的工具，也是陶冶性情的方式。博大的中国文化和独特的中国书画，如此巧妙地缝合了读书人的精神裂痕，同时又给我们留下一份独特的文化遗产。

苏东坡是文人书画的集大成者，置自己的艺术天才于不顾，熟读经史，好论古今，积极入世。26岁作《进策》《进论》各二十五篇，评判时政，指斥弊端，提出自己改进社会的政治纲领，引起朝野震惊。可惜，满腹经纶的苏东坡被新旧政党夹击，一生不得志，“奋厉有当世之志”，也仅能历一方土地，写千百诗文。一手雄博、“涵茹到人所不能涵茹”的书画，变成了中国文人的精神地标，照亮了我们斑驳的岁月。

苏东坡写字画画是为了抒怀遣兴。尽管苏东坡在文学、书画上的历史地位无人撼动，但是，他的确没有把文学、书画当成自己的第一“要务”。孔子倡导“志于道”“游于艺”，苏东坡则是“依仁游艺”，也就是说，在他的内心深处，依旧矢志不渝地瞭望着心目中的政治海洋，他希望政治之船的桅杆上飘扬着自己的旗帜，可惜没有。

当代文人书画的式微是历史性的，难以弥补。第一，辛亥革命以后，中国社会急剧动荡，对革命的不同解释与革命的不同方式，损害了中国一以贯之的精神世界。牧歌般的文化心理、“志于道”“游于艺”的理想模式遭到空前的质疑。第二，革命性的改革，颠覆了中

国社会。西学东渐，瓦解了民族的传统教育，书写工具替换，西式大学教育引入中国，书画、诗词被视为阻碍现代化进程的文化遗存，一度惨遭封杀，使数代人不能窥其堂奥。第三，全球性的科技进步，产生了诸多释放人类情绪的物质手段，书法已不是令大多数人痴迷的艺术形式。第四，市场的健全和商业的竞争，打碎了传统的伦理标准。恃强凌弱的价值体系，消费主义思潮，使农业社会中具有永恒价值的“士不可以不弘毅，任重而道远”的“尚志”精神被庸俗解构，其直接结果便是趣味的低下，道德的沦丧。

如何回味文人书画的精神特质，能否把苏东坡式的文人心理延续下去，当代文人书画与古代文人书画区别何在，分裂的程度多大，是否有可能实现融通……这是首届中国作家书画研讨会关心的问题，也是当代关心文人书画理论家们戮力思考的问题。

由于水平有限，某些重大的文化问题我们没有能力看深看透，挂一漏万的现象始终存在。好在这个群体是认真的思考者，他们没有放弃体察心灵的热情，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中，矢志不渝地发现民族文化的符号意义和世界意义。

目 录

当代作家书法的文化品性	王太雄	1
风姿与傲骨：略论王国维书法中的文人表达	王炳学	13
——以王国维手札为例		
吴昌硕石鼓文书风研究	王 哲	26
		39
论“以诗入画”	王德彦	
朱熹书法理论体系的形成	支荣慧	54
论沙孟海先生的“颜书观”	戎恺凯	68
贤良方正 一代宗师	吕福龙	85
——简论颜体书法对中国书法的贡献及影响		
“文人书法”之渊源简论	任小平	103
画论中的唐宋水墨之变	任贤义	114
清初隶书复兴视野下的文人书家“身份”问题研究	刘 昕	121
——以郑簠、朱彝尊为例		
《礼器碑》的“中和”美探析	刘 琰	151
试论中国文人书画审美观念嬗变与社会综合因素的关系	许 义	162

论鲁迅的汉字“三美”观	孙晓涛	177
透过《画筌》论《书筏》	李木马	187
论汉字“一”“三”之书法美学内涵	李长钰	203
论文人书法的自觉性	李玉和	212
文人书法与人文书法的创作思辨	李青刚	223
——从郭沫若书法审视当代书法创作的人文学养		
文人画的笔墨语言与境界	李庶民	236
苏轼学养对其书法的影响研究	杨晓萍 曹 懿	249
简论中国绘画精神的渊源	吴宇华	264
异景：徐渭书法生成因缘研究	吴维羲	269
“二王”书法的笔迹学分析与比较	邹宗森	289
“文人书法”正义	张万才	307
——兼论文人书法的创作原则		
“以书入画”在当代绘画语境中的困境分析	张恨雨	322
挥劲笔书历史 绘风骨颂中华	张冠宇	333
——中华史诗美术大展综述		
文人印的生成及其对后世的影响	张 峰	349
论苏舜钦对“怀素草书”的鉴赏与吸收	张 雷	360
黄慎缘何能成为一代巨匠	陈新元	372

美美异和	周子牛	395
——“文人”之画与“文人画”之辨		
从“自娱”到“自活”	郑付忠 姜方宇	408
——李瑞清在民国		
试析崇尚自然	胡代林 刘英琼	423
——苏轼书法美学思想的核心追求		
唐宋古文运动对尚意文人书法形成的影响	胡 湛	434
——苏轼书法美学思想的核心追求		
笔揽乾坤铨书气 书臻至善万古名	柏为民	449
——王羲之《记白云先生书诀》解读辨析与文化观照		
在“专”与“非专”之间:	俞 栋 王晓曦	463
——近现代文人书家集群兴起之寻绎		
春江潮水百年暖 海上风骚千古传	夏冬波	474
——吴昌硕与吴保初交游考述		
“特征性关系”抑或“关系性特征”	诸荣会	489
——当代人文视阈中书法艺术标准论		
颜真卿对近现代湖南书法的影响管窥	曹隽平	505
宋代院体画中的诗意与禅机	温 颜	525
茅盾书法风格形成因素分析	游 帅	532
——兼谈对文人书法的批评		
从“书卷气”蠡测中国文人书法的审美意蕴	窦永锋	543

当代作家书法的文化品性

王太雄

内容提要

新时期以来，当代中国书法在创作观念、审美追求、风格取向等方面都获得了极大自由。在各种类型的书法展览中，日甚一日、叠床架屋式的炫技状态和形式至上的做派几近成为病态追求，冷漠、忽视、消弭了中国书法艺术中最珍贵的人文价值和最核心、最本质的具有丰富文化史意义的东西。而当代作家书法作为当代新文人书风的主流，正好是对这种形式至上、技法至上的书法艺术创作观的有力反拨。当代作家书法是当代中国书法文化本性回归的集中体现和重要标志。当代作家书法既具有原创性、精英性、经典性和高雅的文化品性，又具有特殊的书法韵味和浓郁的书卷气息。

当代作家书法属于当代新文人书风的主流，是当代新文人书风的一个重镇、一块高地和强大阵营，也是当代中国书法文化本性回归的集中体现和重要标志。当代作家书法是文书并茂、文书合璧的优秀书法范例和品类。既具有原创性、精英性、经典性和高雅的文化品性，又具有特殊的韵味和浓郁的书卷气，散发出独特的馨香魅力。

中国书法作为中华民族原创的一个独有的艺术形态，其基本的要求就是要坚守它的民族本性和文化根性。中国书法产生于中华文化的内部，生长于中华文化的沃土，并在长期的发展中成为中国文人艺术的标志。因而无视中国书法的文化性、文人性和精英性，而仅仅从技艺、形式、造型、流行、时尚等形而下之层面来看待中国书法，是无法真正领悟中国书法的博大与精深的。在新时期改革开放的三十多年里，中国书法偏重从艺术本体层面强调形式与审美的本位，而严重忽视了文化对书法的重要作用，殊不知文化是中国书法重要的内在支撑与艺术品位确立、审美品格生成的决定性因素，久而久之，将会导致当代书法艺术创作与文化精神疏离的严重后果。使得当代中国书法艺术的神采越来越显枯槁，其艺术创作和审美空间越来越狭小，审美内涵越来越苍白，审美意味越来越枯燥。徒有书法形式的躯壳，炫技斗巧，丢失了中国书法艺术本来具有的原生态的古雅、高雅、优雅的人文气质和诗性精神。

由于当代书坛相当一部分书法人士，对中国书法的文化根性、艺术综合性和审美特殊性存在着模糊认识；加上他们受西方现代形式主义艺术思潮的影响，致使形式主义的书法观甚嚣尘上，泛滥成灾，注意力大都偏重在形式、视觉和观赏上，徘徊在形式主义的泥潭中不能自拔。他们试图立足书法艺术自身，或站在所谓本体论的立场上，以过时了的、别人玩腻了的西方现代形式主义的视觉艺术审美模式为参照借鉴；生搬硬套西方现代形式主义的艺术理论和完形（格式塔）心理学理论，将中国书法与西方现代抽象形式主义的视觉艺术等同视之；予以中国书法纯抽象、纯形式、纯艺术的本体定性，将中国书法当作纯抽象、纯形式、纯艺术来看待；主张形式至上，玩弄形式趣味，变幻形式花样，无所不用其极，以求最大限度地尽量发挥形式因

素和形式规律对当代书法艺术创作的内在主导作用。然而，其结果只能适得其反，这是在硬生生地给中国书法艺术罩上一件形式主义的外衣，抽空了中国书法艺术的丰富审美内涵。“中国书法重视形式美，但不简单是‘构成’‘结构’的美，中国书法如果失去深广的哲学、美学底蕴，便失去了灵魂。”^{〔1〕}这样的做法，既脱离了中国书法艺术的创作审美实践和中国人的审美习惯，更丧失了书法艺术的本性和自尊，降低了中国书法艺术的文化品位、艺术档次和审美品格。

中国书法是中华文化这面镜子映照出来的一个内涵丰富、意味隽永的艺术影像，是中华文化的一个活的载体。如果没有中华文化这面镜子，没有中华文化做支撑、做后盾，只作为简单的实体存在的书法空壳，也不过是汉字的书写方法和书写工具而已，也就谈不上艺术、谈不上“道”了，这是中国书法作为艺术的安身立命之根、之源、之所。中国书法之所以能在世界艺术之林中凸显自己的独特地位，成为独有的一个艺术式样，重要的是它有着能与中华文化相表里、与华夏民族精神浑然一体的神奇与玄妙。中国书法正因为有了这种文化精神的独特属性，才显得美妙、厚重和独尊，并能很好地承载中国文化艺术精神，中国书法的文化价值更高于其艺术形式审美价值，它的独特性在于它的文化的厚重性，这也是中国书法最有光彩、最值得炫耀的亮点，其他艺术莫可比拟。中国书法是汉字的书写艺术，汉字又传承中华民族文化，因此，中国书法无法与汉字和文化脱离，形式至上，并作纯形式、纯视觉、纯艺术的定性，很容易削弱中国书法艺术的核心价值，抹去它的文化功用和载道功能，其意识形态性（健康向上的思想、观念、情感、文化蕴含）和多重人文价值必将被遮蔽。

由于当代中国书法艺术的生存方式完成了由书斋向展厅、由文人把玩向大众观赏、由私人空间向公共空间的转换，当代中国书法已

然成为所谓“展厅文化、展览时代、展示意识”的艺术，凸显的是“视觉的”“形式的”“艺术的”“观赏的”功能。而其背后的“人文的”“内容的”“文化的”“阅读的”文化诗性精神和载道功能却被合乎逻辑地忽略、淡化、遗忘了。^[2]由于在形式主义的书法艺术创作观的笼罩下的创作主体，片面追求“展厅效应”，致使其创作活动失去了人文精神和本质力量丰富性的依托而变成从形式到形式的产品生产，其作品也就成了大路货色。“形式至上”的标榜，剪贴、拼接、制作、色彩斑斓倾向和美术化的加剧，乃至丑书的走俏等，莫不昭示出当代展览书法的偏激、浮躁、造作、媚俗等畸形心态；也给当下的书法艺术创作和审美意境的开掘带来一系列新的问题和窘境，甚至导致了当代中国书法的文化品性、审美品格的矮化和载道功能的缺失，以及对当代中国书法艺术本体和发展走向的反省。

其实，如果将由来已久的传统书斋式文人书法生活模式或生存方式与现代展厅式书法创作模式的特征、创作观念、审美情趣、价值取向等仔细加以比较，便不难发现重内在学养的积累、重诗意的流露、重人文精神蕴含的书法生存方式有着许多值得留恋和向往之处。而重外在视觉冲击、重形式构成、重取悦他人的现代展厅式书法创作模式则如同一口扑朔迷离的陷阱，其书家的人格魅力与作品的文化含量则大大削弱。对此，沈鹏先生发出了由衷地感慨和焦虑：当代书法“淡化了书法文化，书法从广阔的文化领域退到书法‘自身’，追求外在的形式感与点画的视觉刺激，减弱了耐看性与文化底蕴。原有的词翰之美消减了，文人气息弱化了，书写的‘刻意’‘蓄意’多于‘无意’‘随意’。若干优秀之作，可以称作机智与灵巧，却达不到古人那样的智慧与风范。”^[3]著名书法评论家姜寿田也发出呼吁：“在书法形式化表演已近声嘶力竭之后，是否也到了该让书法精神呼吸

的时候了？”（姜寿田《书法的生命情调与宇宙意识》）所谓书法精神，也就是中国书法的文化精神、诗性智慧和文人氣息。所谓呼吸，也就是呼唤中国书法的文化本性的回归与复苏，强调文化对书法艺术的重要支撑。

“书法是精神的灵物”，“离开了文化价值，书法只是一种形式化的东西”。在某种程度上，书法创作就是一种文化精神、文化价值和文化符号的创造活动，并非一个单薄的书法艺术形式构成可以完事了得。书法的文化价值，或曰书家主体的文化素养对书法作品的表现力、熏染力的影响是深刻的，每一幅书作均浸透饱含着书家主体的锦绣灵府、德才学识和本质力量。对于书家个体而言，决定其较高创作能力和水平的，不是具有学者、文人这个身份和职业，而在于文化生活内涵对其襟抱和精神世界的良性陶冶和滋养，并最大程度诗意化其人文个性，如此才能“疏瀹五脏，澡雪精神”，妙笔生花，得生佳什锦章。书家的精神品质、文化素养和生存境界，才是最为重要的，因为这决定了书家作品的高下、优劣与雅俗。

毋庸置疑，21世纪以来，当代中国书法艺术在创作观念、审美追求、风格取向等方面都获得了极大自由。各种展览中，竞技成分日益加重，使笔墨表现、纸张色调、装帧设计等形式追求成了创作者最为倾心和着力的重点。加强书法作品的艺术表现力，展示创作者的功力技巧和创作实力，本是无可厚非的。问题是这种日甚一日、叠床架屋式的炫技状态和形式至上的做派几乎成为病态追求，冷漠、忽视、消弭了中国书法艺术中最珍贵的人文价值和最核心、最本质的具有丰富文化史意义的东西。因此，要大声呼唤：中国书法文化本性快点回归、快点复苏！此乃中国书法艺术发展的正道、正脉和正大气象。而作为新文人主流书风的当代作家书法以其特有

的文化精神气象，正好与这种回归和复苏产生了共鸣，是对形式至上、技法至上的书法艺术创作观的有力反拨，当代作家书法必将成为当代书法艺术的主流书风。彰显中国书法的文化价值，重新树立起书法的经典审美意识和对优秀书法传统的尊崇信仰，推动当代中国书法向传统经典回归，并将当代中国书法推向中华文化内部，回归文化传统。这无疑是当代中国书法实现可持续性发展的必由之路，也是当代中国书法必然要经历的文化超越。当代作家书法在这一使命担当中必将会起到引领与示范作用。

当代作家书法是当代中国书法文化精神回归与复苏在艺术追求和审美风尚上的一个典型范例。作为新文人书风的当代作家书法是对传统文人书法的扬弃，因此，对传统文人书法的涵义、特征和范畴必须有所了解。传统文人书法是中国书法的优秀传统和精萃。文人是志于道、游于艺的士大夫社会阶层。士大夫以其独特的社会身份、地位、知识结构、伦理观、价值观、审美观等，作用、影响、渗透到书艺的创作和作品之中，使作品最大限度地体现和蕴含着中国传统文化的特有精神，具有传统文人特有的气韵风神，散发出浓郁的士夫气、学问文章气或书卷气。中国书法的自觉是以士夫文人书法成为主流书风为标志的，它在最初就表现了明显的士夫文人书法艺术的审美价值取向。传统的文人书法的产生显然是以中国独特的传统士夫文人身份的存在和其成为创作主体为前提的。文人书法源远流长，广博丰厚，新文人书法的发起倡导者之一胡湛先生对其基本特征作了粗略的归纳：

“（1）遵循‘技进乎道’的创作原理，在技法上以精熟为尚。（2）是融于古文人案牍生活的随意挥洒，是发于内而形于外之性情自然流露，为无意于佳乃佳作品生产过程，并严格创作行为，远离功利性。

（3）作品形式以日常使用的行草书函札文稿书帖为主。（4）在审美

特征上是雅。是内在、含蓄、雄浑、高古、平淡、纯净、清新、遒劲、简洁、空灵、超逸等儒释道审美精神。(5)字里行间充满书卷气,宗法魏晋经典,讲究承传,自出新意。(6)明清后期,有因过于强调人品学养的作用,而忽略笔墨形式技巧和创新,造成流于千人一面的没落倾向。”^[4]

当代作家书法作为新文人书风的主流,虽然是对优秀的传统文人书法的继承和扬弃,而与传统的文人书法相比,当代作家书法不仅还原了传统文人书法的本来真相和传统文人书法生活的本真状态,以及传统书法经典本来具有的雅韵风神,或曰形质和神采,而且无论在形式的创新、技法的探索,还是对艺术审美空间的开掘、气局规模的扩展,以及时代特色的融入显现等,都有着新的开创和发展。可以说,当代作家书法已然成为新时期中国书法艺术的一道亮丽的景观。当代作家书法特指具有作家素养的文学创作者的书法作品。当代作家书法是对书法艺术作品风格的审美观照,衡量当代作家书法的关键在于其作品是否具有浓厚的人文气息和审美品质,它应是一个书法艺术风格和流派的审美范畴。当代作家书法的兴起是当代中国书法艺术发展和时代书法艺术审美崇尚的必然要求。新时期的中国书法在空前繁荣发展的同时,也暴露出一些问题:思潮泛滥,主义横生,流派蜂起,形式主义、功利主义盛行,背离书法传统,轻视书法经典,疏离文化精神,丢失诗意情怀,最终导致书法创作笔墨质量的浅薄和精神内涵的不足,越来越偏离中国书法的文化本性,与中国书法的本体精神背道而驰。因而一种呼吁当代中国书法要正本溯源,摒除时弊,加强创作主体修养,提高作品笔墨质量和内涵,呼唤传统文人书法复兴的书法艺术思潮便骤然兴起且影响深广。于是,作为新文人书风主流的当代作家书法便能顺应时

代潮流，应运兴盛而独领当代书法之风骚。

当代作家书法是新文人书风风格和要义的集中体现。“一是对中国传统书法精华即文人书法的复兴，一是切实运用科学现代的方法对中国书法进行研习、创作、创新。”从本质上讲，文人书法是中国传统文化的集中体现，它的复兴亦即新文人书风的兴起和倡导，是中华民族文化伟大复兴于当代中国书法艺术的折射与映照。当代作家书法作为新文人书风的主流，不以书法为职业，而是在文学活动的业余时间醉心书法，继承和发扬传统文人书法的优良品质，在掌握必要的书法知识结构和艺术技巧的基础上，重视强调书家人格精神的锻造和德才气识的涵养，以及作品中文人氣息的氤氲流贯。对于新文人书风有三个层面或三个阶段性的解释：一是新文人书风作为当代中国书法的一个艺术现象，乃指随着清代封建王朝的覆灭，传统士大夫文人主体身份的消失和传统文人书法的终结，五四新文化运动后，由具有新的文化知识结构、新的社会伦理道德价值观和新的书法艺术审美观的书法艺术创作者，自然而然、能动自觉地创作出有别于职业的、学院的、民间的、流行的和传统文人书法风格的作品，而且形成了一定的规模，造成了相当的声势。二是新文人书风作为当代中国书法的一种艺术思潮，乃指新时期的中国书法获得了全面复兴，在传统的、现代的、东方的、西方的各种艺术观念的激烈交锋和碰撞的过程中，对于当代中国书法如何复兴、如何发展予以一种深刻反思，以矫正当代书坛的诸多时弊，特别是以力挽新时期以来因书法创作形式主义、功利主义的泛滥而造成的当代书法内涵的空乏、典雅文人精神的失落为己任，倡导书家学者化，力主在融铸时代精神的前提下，弘扬复兴重品格、重学养的文人书法传统，并与传统文人书法的精神风范相吻合、相一致。三是新文人书风作为当代中国书法的一个艺术流派，具有明