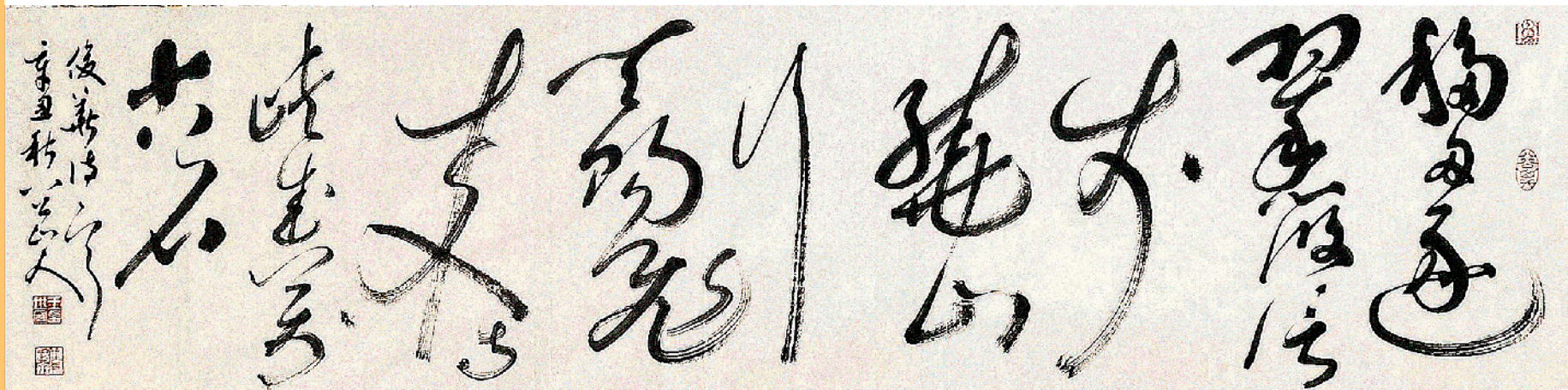

没有“神采”就不是好书法

■王世国狂草《杨俊华·游清远飞来峡》:移舟逐翠筱,信步绕山行。天赐飞来寺,峡成万古名。

■王世国(广东省书法评论家协会主席)

魏晋南北朝时期,随着钟繇、卫瓘、卫恒、卫铄、王羲之、庾翼、王献之、王志、羊欣、萧子云、王僧虔等一批杰出书法家的涌现,人们对书法的审美从对毛笔“唯其软则奇怪生焉”(蔡邕)的惊叹,上升到了对书法之美的理性认识,并且总结概括出了书法的审美标准。这就是南朝王僧虔所说的:“书之妙道,以神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”

“神采”是书法的审美理想

“神采”就是书法作品显示出来的精神风采。“形质”则是书法中的点画、线条、字形等这些最基本的物质表现形式。显然,书法的神采与形质相对应,它是“形而上”的,是高于形质之上的“道”,是书法家在创作中努力追求的最高境界和审美理想。更进一步说,神采源于书法家的内心,是其胸襟、气度、性情、学识的集中体现,它有书法家的天赋,也有后天的修养。形质则是书法家通过临习和取法经典获得的书写功力的具体表现,就是技艺。

从上述可见,神采是书法的精神状态,是书法的内在核心,也是欣赏者感受书法之美、评判书法优劣的审美标准之一。有“神采”的书法就像是米芾说的“佳士”,他(她)不一定很漂亮,但站

在你面前,有精神,有气质,有活力,有风度,不同凡俗,神采奕奕,会让你眼前一亮。反之,书法若没有“神采”,就像一个无精打采、病恹恹的“小鲜肉”,站在你面前,你一点也不觉得他帅气。所以,好书法一定有神采。

没有“神采”的书法索然无味

与神采相比,“形质次之”,即书法形质的重要性次于神采。在古今的书法名作中都曾有一些作品从形质上品鉴确有不足:它们或有涂改、或有败笔、或者有的字点画失位、结构失衡,但是整幅作品却很有神采,气韵生动。这样的作品依然是书法佳作。例如,颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》等,即是如此。与之相反,以清代黄自元、当代田英章为代表的“馆阁体”书法,尽管点画准确、线条精致、结字工整(上下齐平、左右对称),但是缺乏个性,通篇四平八稳、千字一面、呆板无趣,令观者“审美疲劳”。这样在形质上近乎完美,但缺乏神采的书法,就像沈括《梦溪笔谈》中批评的那样“求其佳处,到死无一笔也。”所以,它仍然不是好书法,难入“神品”或“妙品”之列,最多只能归入“能品”。

然而,欣赏书法的抽象美毕竟需要欣赏者具有较高的欣赏水平。一些人难以像九方皋相马那样“不辨牝牡”,更难做到“唯观神采,不见字形”。他们

往往着眼于书法的形质,即点画、线条、字形等这些最基本的物质表现形式,不能用心感受书法的神采,从整体上审美,因此对类似“馆阁体”的工整书法大加赞赏,对形质上有缺陷但是有神采的书法,大加挞罚,指为“丑书”。殊不知,这正应了苏轼的那两句诗:“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。”

作为书法精神风采的神采,它不拘泥于一点一画、一字一形,它弥漫于字里行间,是作品的整体效果和艺术魅力的具体体现。神采看似虚无,却并非“羚羊挂角,无迹可寻”。

怎样才能使书法有神采

首先,具有神采的书法节奏鲜明。书法如画,气韵生动。“气”为阳而“韵”为阴,阴阳相生相克,相辅相成,产生生动和谐的艺术效果。具体说:一是行笔决不拖泥带水,乌糟邋遢,讲究提按,主画重而次画轻,点画分明。二是点画和字形的长短、轻重、大小、正侧,各有姿态,有飞动之势,彼此又能穿插揖让,和谐统一。若能如此,即使笔法技巧尚有欠缺,书法也会有神采。

其次,具有神采的书法变化丰富。书法之道亦是自然之道,自然界没有两片完全相同的树叶。书法之美在于一点一画之间,真可谓“一花一世界,一字一天国。”虽然说明形质次于神采,但二者又相辅相成,密不可分,就像内容与形

式、部分与整体一样。正如美人的魅力就在于一颦一笑的生动姿态之中,书法的神采也恰恰在于一点一画的变化之美,体现在笔势的起伏、线条的轻重、墨色的浓淡、字形的正侧、笔画的长短等不同表现之中。这正如孙过庭所说:“穷变态于毫端,合情调于纸上。”这样的书法才能耐人寻味,才成为“有意味的形式”,才有个性和生命。

最后,具有神采的书法很有张力。书法讲究笔势、气势、体势和字势,其实这些“势”就是一种内在力,即“张力”。它是书法线条的内部变化,线条之间的相互关系、字与字的布局安排等方面的矛盾冲突的结果。若是在书法艺术表现中能够在大小、轻重、正侧、浓淡、长短、方圆、开合等方面制造矛盾冲突,它就会有“张力”;而且矛盾冲突越强烈、越鲜明,其张力就越强。所以,高明的书法家都是制造矛盾的高手,他们大胆地运用形式构成的手法——夸张、变形、对比等,敢于打破对称平衡的规矩,创造非对称的平衡。这样的书法才会有神采,这也正是“一阴一阳之谓道”的基本精神。

不过,虽然说书法的神采是第一位的,但是形质的重要性不言而喻。书法形质欠佳,总是美中不足;若是形质粗劣,败笔连篇,更是难成书法,只是写毛笔字罢了,何谈神采。所以,高明的书法家力求神采与形质与兼善,在讲究形质的基础上追求神采。

紫砂欣赏

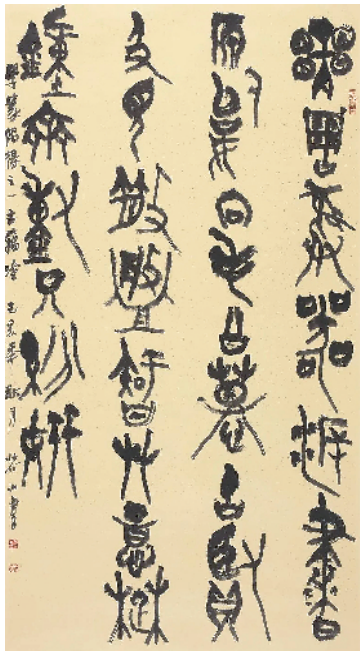

将草书“鸣”字刻到了壶盖上,与壶身上草书“柳”字遥相呼应,很有层次感,又形成鲜明对比。

写狂草既要在静穆中寻求飞动,又要在飞动中体现顿挫,这样才能有神采。草书“无”字,便是循着这条生命的路径。“无”乃禅宗的境界。一切都从无出,“如梦幻泡影,如露亦如电”,终将归于无。

(据王世国)

■王志敏《学篆偶得·古籀吟》:“商周彝器溯书源,始向毛公慕古贤。及见散盘萌草意,楚钟齐铸共纷妍。”

“看山还是山”
——王志敏书法作品展

2021年9月30日,适逢祖国七十二华诞,“看山是山——王志敏书法作品展”在佛山市南海区大沥镇广东书法园举行。

本次展出的63件作品中,金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书各体皆备,形式包括中堂、楹联、条屏和横幅等,小到扇面大到尺八条屏不等。

从作品中,可以感受到王志敏非常注重笔力的精气神以及字体结构的内涵饱满,有自己独特的创作个性。

王志敏说,这是他一直坚持碑与帖同时学习以及兼收汉隶魏碑,取舍增益,去糟存精,努力探索达到融会贯通的创作境地。“举办此次展览是想把我近期作品呈现给大家,展示自己近期的艺术经验和感受。展出的

作品更像是一次心灵独白,体现着每个创作时内心感受与对大真、大美的追求。

在展出的作品中,约占三分二的作品书写的内容是近年来创作的诗词,通过书法的形式表现出来,不仅是对自己在诗词和书法创作上的一次检阅,更是对中国传统文化艺术的致敬。”王志敏说。

在展览的主体策划设计上,“看山是山”王志敏书法作品展,以书法作品为主体,在展现作品的宏阔大度,在展出书法作品的同时,还展示了王志敏撰写的四篇理论文章,理论结合创作全方位进行展示,充分体现了作者艺术创作的综合实力。

(岳书平)