

■草书《杨俊华·包公赞》

理性与激情

——感受王世国的“书法非常道”

■郑荣明(广东省书法评论家协会执行主席)

与早年出版并获奖的《中国历代书法家评述》等学术著作不同,三年前,王世国推出了一部畅销书——《书法非常道》,发行了四万多册,讲述、品评书法史上的非常之人、非常之事,可读性强,能引发思考的“点”也很多。关键是,他以一个研究美学出身的书法理论家身份,竟以通俗短文甚至颇有些故事色彩地“演绎”书法的“非常之道”。这在“学院派”看来,似乎很不“学术”。

但纵观这几年,他在《新快报》开设了书法评论专栏,以及在《书法报》上发表系列文章;甚至他步入《今日头条》,成为“优质文化领域创作者”。这种不懈坚持的“写作行为”,如此的踏实、恒常、执着、理性,使我等在自叹不如之时,也不断地想揣摩他的意图和信念,总觉得他似乎潜藏着某种“大义”,有着某种“高妙”的思考!

一个厚实的书法学术研究者、一个热忱的书法文化传播者,必然也会是一个理性高瞻与激情挥运集于一身的人。我们在他具体的文本写作中、在他经常发表的“书法演讲”中,的确可以很直观地感受到他那理性和激情充分融合的“非常道”。而在他的书法创作中,理性和激情的碰撞,似乎更加的显见!

王世国自号“八公山人”,擅草书。他对草书研究精深,发表过许多文章。创作上,他信守“草贵流而畅”(孙过庭)。所以,他的草书最大特点就是激情四射,豪迈奔放,十分具有抒情性——这显然是承继了明代以来的“浪漫”书风。在他的笔下,可以明显感知到祝枝山的豪纵、王铎的跳荡、黄道周的倔强;同时,它又有晋唐草书风韵,包含王羲之的遒媚、张旭的雄浑、怀素的疏狂,而且字径越大就越发精气逼人。

为了突出这种“表现主义”的气度,王世国的草书追求“删繁省烦,损复为单”(赵壹)的本质,有意“简化”了书写的复杂线路和缠绕基质,施之以迅疾、刚健的笔势,直接、明瞭地表达自己的性情,有意无意之中营造出“笔落惊风雨”的撼人氛围,快捷地触及欣赏者的“共鸣”点;同时,他又充分活化张旭、黄庭坚、祝允明横向穿插与散点布白的空间“构图”方式,将“挥毫落纸如云烟”的大草传统境界,在一个“狭小”的空间中自如挥洒,进而生成一种“逼突”的张力,产生了“戴着镣铐跳舞”般的豪壮之美,令人激赏!

王世国的这些艺术表现方式,除了明人的浪漫之风,也地道地传导出唐人“脱帽露顶”“忽然绝叫”的“酒神精神”,以及宋人“长年荡桨”“担夫争道”的禅悟意境。大草的理、道、韵和艺术之美,他都心领神会——在此,我们不能不联想起他那深厚的美学素养。

有苛求者或会以为他的草书稍显“直白”,笔法不够丰富,从“完善”的角度上看,似乎不无道理。但是,真正有表现力的艺术家,往往需要有一种“极致”的偏向,换句话说,这就是他们独特的性情。面面俱到反倒可能是“表现”的“敌人”,而“尽善尽美”,那则是“书圣”所为。想想看,我们对着张旭、怀素、黄庭坚、徐渭、祝枝山、王铎、黄道周、张瑞图、傅山,激赏的主要是什么?毫无疑问,就是他们独特的性情、就是他们具有鲜明风格特征的“表现符号”,即使因为“极致”而导致的粗疏、荒率、硬倔、野辣,也可“变异”为特别的审美

意象,成为风格的符号。

王世国是有思想的书法家,他的书法都是他审美理想最直观的表达。看看他的那些评论文章就知道了,对这些“东东”,他的内心似明镜一般。所以,作为“旁观者”,还真的别以为你自己就很清楚了呢!其实,看他的草书要看原作而不仅仅是画册图片。他的草书真迹,那种精猛、爽快、刚健、奔放、飞动、苍茫的综合表现力、冲击力和感染力,是很容易让人动容的!

具有理性思维的行楷书法

王世国还有一个“绝活”,那就是他的充满古雅韵味的行楷书。这典型地体现了他“书法非常道”的理性思维和实践。在这里,可以明显地看出他深厚的“童子功”,以及《圣教序》和颜真卿的底蕴。这看起来是许多书法家都行走的“正道”。不过,他这种“正”,与传统帖学行楷端庄、雅正,却显然有着极大的不同。

它是一种带有古韵、拙趣的“天然之正”,是中国书法审美的根源所在。他的这种古韵、拙趣,取法元素也是多种多样,诸如《平复帖》《急就章》《出师颂》和黄道周等,当然最直观、最丰富的,就是近人沈曾植。

王世国并没有直取沈曾植那种碑味章草的写法,而是又反以帖学楷行和章草的笔法准则,守住一种“雅韵”。他舍弃了颤抖造作的笔法,这固然“牺牲”了金石气,但却“浇注”了平顺雅洁的文人气。这就自然而然地生成另一种丰富多变,既不乏“天然之趣”,又有和谐的“天然之正”——这或许就是他在行楷书探索上的“美学密码”。

行楷书如此的“理性”,与他在草书创作上满溢的“激情”,可谓相映成趣,这似乎已然构成了他的“书法非常道”的“两极”,形成了他的相当具有个性特征的“核心价值”,由此,他作为一个书法家的学术意义,或许也就油然而生。

王世国有言:“书法艺术美的创造应当效法天地精神,体现自然之道,那就是要表现出万物相生相克的和谐感,大自然丰富多变的生命感。这是书法家的宿命”。那么,行楷书以古拙破端正,草书以劲捷破缠绵,相克相生,而后进入另一种和谐,这就是“大自然丰富多变的生命感”的书道表征。

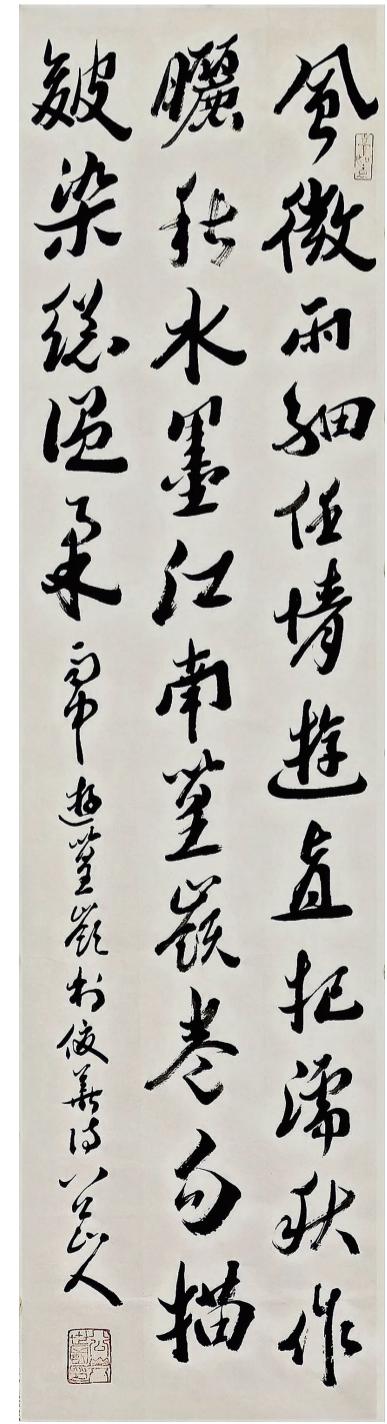
所以,王世国对于书法之道的认识和把握,无论是在激情的线条和空间世界中,还是在理性的法则和文字天地内,或是二者之间的变换、流转,都源于他的美学思维。这是一般的书法家难以达到的素养和高度。我们相信,他的书法世界,一直会宽敞通达;他的“书法非常道”,在“理性高瞻与激情挥运”的相辅相成中,将感染、启发更多热爱书法的人士!

简介

王世国

自号“八公山人”,广东省书法评论家协会主席、广州美术学院和广东省社会主义学院客座教授、广东第二师范学院书法研究所特聘研究员、中国书法家协会会员、中国书法家协会书法等级考试考官;著作有《中国历代书法家评述》《书法非常道》《中国书法家》《当代书法评鉴》《青年美学向导》(合著)《八公山人书法艺术》等。另,在全国报刊发表书法评论、书学研究和美学、文艺学文章百余篇;书法作品多次参加全国和省级书法展。

■行书《杨俊华·雨中游婺源篁岭村》

具有奔放激情的草书艺术

作为一个优秀的书法艺术实践者、

■王世国草书《杨俊华·观荷》:新荷新世界,碧水碧云天。俯仰皆无染,随花拈笑颜。