

书法鉴赏力,你在哪一级

宋代书法家黄庭坚受到苏轼“乌台诗案”的牵连,被“除名,羁管宜州(今广西宜山)”,只能栖身在宜州城头的破戍楼里,孤独、寂寞、艰难、绝望,幸好他有书法,书法陪伴他走过生命的最后时光。所以,爱好书法的人是幸运的,在他的心目中便比没有这种爱好的人多了一重艺术境界,多了一方完满自足的领域,多了一处可以独自徜徉的乐园,多了一个能够寄托精神的归宿。

王世国(广东省书法评论家协会主席)

没有鉴赏力就算不上书法爱好者

每一位书法爱好者都渴望自己的书法能够被他人特别是具有较高鉴赏力的人欣赏。然而,往往是“高山流水,难觅知音”。清代书法家王铎的书法雄强奔放、险劲纵横,因此在一些人看来有“失晋人古雅遗则”(王宏撰),在很长一段时间里不被当时的人欣赏。他心中痛苦万分,在一幅作品的跋语中写道:“吾学书四十年,颇有所从来,必有深相爱吾书者。不知者则谓高闲、张旭、怀素野道。吾不服,不服,不服!”如今,也有人声称自己的书法只是写给少数人看的,并不在乎别人喜不喜欢。其实,这种人大有沽名钓誉、故作姿态之嫌。

可以这样说,没有审美鉴赏力就算不上是一个书法爱好者。不过,要想欣赏评价书法,关键是要建立自己的审美标准,手握一把能够鉴别书法好坏、优劣的标尺。试想一下,如果没有标尺,那么你如何衡量一个物体的长短呢?

德国美学家歌德说:“审美标准的建立就是要去看那些最好的作品”。在对那些好作品的审美欣赏中感受书法之美,积累认识,可以逐步建立起自己的审美标准。这便是“会当凌绝顶,一览众山小。”什么是最好的作品呢?那就是经过时间检验的历代经典书家的经典之作,比如拙著《中国书法家》一书中所评述的那些书法大家的代表作品以及经典碑帖,都是最好的作品。

书法鉴赏 是一种高层次的文化修养

书法必须书写汉字,必须规范、正确,能够认识;如果书写错误即是书法的“硬伤”。

这样,没有鉴赏力的人看书法往往就是“看图识字”。可是,书法艺术追求的却是那种“飞鸟出林”“惊蛇入草”般的流动、活跃的美,是那种“乱石铺街”“担夫争道”似的充满矛盾和张力的美,是那种“见字如面”“字如其人”的生命、个性之美,是那种体现在抽象的形式——点画线条、结字造型、章法布局中的抽象之美。无疑,对于这种由线条、节奏、气韵、墨色等构成的抽象美的鉴赏力,是一种属于高层次的文化修养。所以,鉴赏书法并非易事。好在书法在长期的演进中形成了一套有关笔法、结字、章法的法则和程式,这使得书法爱好者手中似乎都有了一把衡量长短、优劣的标尺。

不过,书法家并不总是创造那些平正工整、点画精致的作品,就像画家并不总是绘就纤毫毕现的工笔画,而更多的是爱作写意画或者兼工带写的国画一样。书法家同样不喜欢过于工整精致、呆板无趣的书法,而更多的是运用夸张、变形、对比等手法进行创作,实现个性化的艺术表现。这就使得一般书法爱好者手中的那把“标尺”,难以衡量那些千姿百态、并不符合规矩的艺术创造,甚至连字都难以认识,结果茫然不知所措。其实,这很正常,因为对于书法的审美鉴赏是有不同层次的,关键是要明白自己是处于哪个层次。

书法鉴赏力有三种不同的层次

最低层次的书法鉴赏,就是看其外在形式(形质):即看它的点画、结字、章法是否符合一般规范,例如:书写是否有败笔、错误,点画是否到位,结字是否工整,章法是否有序;更进一步,还能够看出线条是否

有筋骨。一般说来,对书法有所了解,有过临习经典碑帖经验的人都可以达到这一层次。绝大多数书法爱好者,都只是做最低层次的书法鉴赏。

中级层次的书法鉴赏,不仅看其外在形式(形质),而且还能够看其“神采”:即看其行笔是否节奏鲜明;点画和字形的长短、轻重、大小、正侧等是否各有姿态和有飞动之势;笔势的起伏、线条的轻重、笔画的长短、字形的正侧,墨色的浓淡、行气的连贯等是否有丰富的变化之妙;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是否有“张力”(矛盾冲突)。少数对书法有较系统的认识,长期临习过经典碑帖的人,可以达到这一层次,能够进行这种中级层次的书法鉴赏。

最高层次的鉴赏,就是不仅看作品的形质和神采,而且还能够看到作品之外的东西,即看书法家的文化修养、个性风格、艺术创造等。这需要对书家的书体源流、书艺特色、书学思想等有所了解,甚至还需要一定的书史、艺术理论、美学知识以及书法创作体验。显然,只有极少数书法爱好者才能实现最高层次的鉴赏,这已经达到专业水平了。

低、中、高三种不同层级的书法鉴赏,各自所能看到的“风景”肯定是不一样的,网上的书法爱好者对当代书法的一些截然不同的评价,往往都是由此引发的,犹如“鸡同鸭讲”,彼此难以沟通。处于最低层次的人数众多,仿佛一呼百应,声音最大,然而他们恰恰只能看到最低处的“风景”,难免“一叶障目,不见泰山”。所以,最低层次的书法爱好者特别需要提高自己的审美鉴赏力,只有登高望远,才能看到最美的风景。

宽厚自然 醉而不狂 ——王志敏先生的金文书法品鉴

他的书法艺术观

是具有宏观格局的大书法意识

王志敏作为广东省书法评论家协会的发起人之一,积极参与协会的活动并发表自己的真知灼见。在2019岁末第八回文士风流“守正创新”探索展上,王志敏的发言给笔者留下了深刻的印象:“从参展的作品和集中大家的文章来看,既能‘守正’,也有‘创新’,显得纯粹和自由灵动。”

书法评论家就是人人有想法、人人写自己的内心,不必去迎合;以后的展览,更应综合考虑几个效应的联动,考虑这个“文士风流”展览的“活化和造血”。一方面我们要配合政府,做好文化传承,让政府来支持我们;另一方面,书家自己也要实现参展活动的“造血功能”,自己去加油充电。

从以上发言可知,他的书法艺术观是一种具有宏观格局的大书法意识,他能从现象出发关照到未来;从书法家个人出发关照到社会。正是一种具有情感关怀的书法使命意识,让我们感受到他的书法人生具有不一般的价值。

王志敏长期浸润于金文书法研究与创作。他撰写的《金文书法撷谭》历时10年完成,于2011年出版,被列入《2011年中国书法年度报告》。该书从金文书法与商周社会文化的关系出发,再到对金文书法艺术特色的深入研究,视野宏阔,立论精严。

在谈到撰写这部著作的初衷时,他说:“晚商就开始出现金文,它很强调一种潜意识里的视觉秩序,找不到一种很具体的规律。发展到西周,这时的金文是横列整齐。这是一个很有趣的地方,西周开始讲究礼法了。后来礼学制度到秦代之后又变成法律,这就是人类的秩序。它偏偏在金文的发展过程中表达出来,这就是文化在书法中的一种体现。”

王志敏的《金文书法撷谭》一书有特殊的价值和意义,正如他自己所说:“有些文化工作必须有人做,先人没有留下很多手迹,给粤文化带来很多遗憾;今天的人不做这些工作,那么会给后人留下苍白的过去。”

他把宽厚的个性情怀 融入书法创作和篆刻之中

基于此,王志敏的创作便显得具有浓郁的学者风范。他没有走时下比较流行的“金文草写”风尚,更没有走那种一味从形式上还原“古法”的老路。而是以自己宽厚的个性情怀,融入书法创作和篆刻之中。

郑荣明先生如此评价其创作:“王志敏把金文的空间加宽,把许多重要的笔画加长,形成了一种‘宽袍大袖’的特意意态,显得雍容大度,神闲自如,在‘庙堂之气’中增加了特别的‘华贵之气’,这无疑王志敏对金文品格的特有体验,因为这种特有,他塑造了难得的‘王氏语

每位当代书家在中年成名之后,都能以自己某一方面的创作风格基调作为立身之本。王志敏的篆隶金文书法及篆刻特色,在岭南大地乃至全国书坛可谓独树一帜。

刘寿堂(广东省书法评论家协会副秘书长)

言’,在岭南乃至全国书坛篆书创作上有了重要的一席之地。”

白爽先生也认为王志敏的金文书法具有一种“禅悦之风”,并且进一步分析道:“这种强调内心与自我的理念,我以为其要旨似在须使个体的灵魂保持纯洁,使之既不沾染纤尘,也不受僵死惯例的腐蚀。在艺术创作上,不必去呕心沥血于雕琢藻饰,唯求自由地表情达意,焕发出创作者的心境与精神气质来。”

笔者十分赞同以上两位评论家对王志敏金文书法的评价,但我认为他的金文书法创作的丰富性还不止于此,更在于其能通过灵活地用墨,展现出一种“温润浑厚”的山林气息。林散之用裹锋羊毫写草书,并以清水破墨营造出草书线条的丰富变化。王志敏则以“泼墨、积墨、涨墨、焦墨”等丰富的表现手法来表现金文书法生动的线条,让我们感受到金文书法那种“温润浑厚”的山野之风。

也许人们会十分惊讶,王志敏这种独特的金文书法风格从何而来?经过仔细分析,我们得知,他的学书路径其实特别宽广。比如,他从行书的灵动洒脱之中得到启示,甚至能从草书的跌宕起伏的变化中得到灵感,但又能清晰地控制住不将金文“草书化”。这便是一种功夫!正如他在《草书与酒》一文中写到,“酒让商代人的生活沉浸于浪漫奔放、诡谲神秘、富于幻想的境界之中。而在当时使用的甲骨文与金文的书写上,也展

■王志敏篆书《春日自讽》

释文:少小迷骚客,风歌轻鲁翁。晨来思韵转,晚去度辞穷。意属崇今体,句成变古风。追观时日改,志立每难同。

现出浪漫与奇诡的气格特征。商人金文书法这些特点,使它在整个金文书法史中,显示出最具神秘浪漫个性的艺术吸引力。”