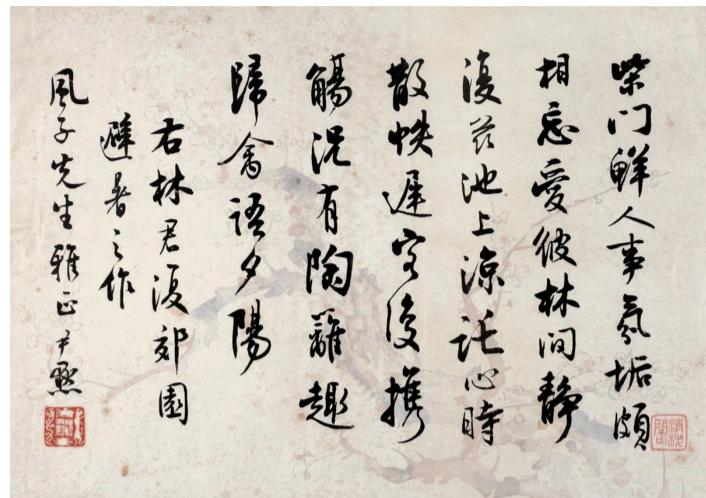

何香凝美术馆馆长蔡显良:

未来书法发展的希望,非文人书法莫属

“文人书法”“学者书法”被讨论的越来越多,这反映的是一种怎样的文化变迁?“学者书法”与“专业书法”会有怎样的区别?在讨论“学者书法”的过程,应该提倡怎样的一种文化气质?带着这些疑问,新快报收藏周刊专访了何香凝美术馆馆长、暨南大学书法研究所所长蔡显良,他认为,文人书法所承载的不仅仅是书法本身,还承担着传承传统文化的重任。

■收藏周刊记者 梁志敏

■沈尹默书法

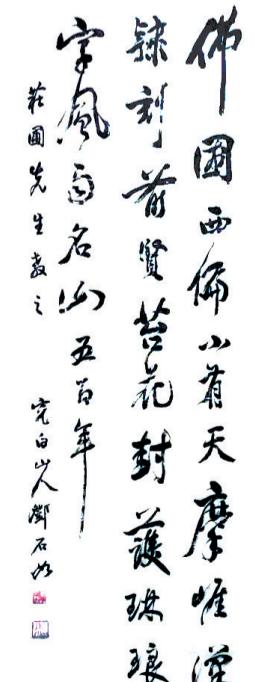
■得山极天草书五言联 于右任

蔡显良
何香凝美术馆馆长、暨南大学书法研究所所长。

■梁启超行书苏轼《东栏梨花》条幅

■行书七言绝句轴 邓石如

提倡文人书法似乎又成为必要和必然

收藏周刊:像文人画对应画家画一样,在近年来,“文人书法”“学者书法”被讨论也越来越多?

蔡显良:书法史简单而言就是一部文人书法史,书法作为一门艺术虽然具有自身的发展规律,但是丝毫不可否认的是,书法的发展又从来离不开文人。但20世纪之前的书法史,从未有过所谓文人书法的概念,书法原本就是文人之事,哪怕是余事。更未出现文人书法与民间书法之间的芥蒂。即使在视为余事的文人那里,书法亦是一门乐于炫耀的本事。于右任即说:“有志者应以造福人类为己任,诗文书法,皆余事耳,然余事亦须卓然自立。”当今对于文人书法的理论追问,以及认为文人书法始于汉末魏晋的说

法,均是基于当代人后知后觉的研究视角。

原本不是问题的问题,在当代书坛似乎成了一个大问题。当书法沦为单纯炫技卖艺的道场,当双管齐下、拖把巨书等杂技在书坛公然吆喝的嘈杂情况下,提出并提倡文人书法似乎又成为必要和必然。

收藏周刊:我们应该如何理解“文人书法”“学者书法”的概念?

蔡显良:“何谓文人画?即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之功夫,必须于画外看出许多文人之感想,此之所谓文人画”。民国画家陈师曾此语几乎是文人画概念的盖棺之论。书法中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在书法中单纯考究艺术上之功夫,必须于

书法外看出文人之感想,此之所谓文人书法。简言之,文人书法即具有“文人气”的书法。借鉴文人画的这一概念界定,首先应当弄清的就是文人书法并非文人与书法的简单叠加,并非文人写的字就是文人书法。窃以为书法家的专业素养包含两个方面:一是技法,二是学养。其中学养又包含两点:一是对于书法传统的理解和书法美学的认知;二是加强以传统文化为核心的全面修养。两个方面的有机融合,才能使作品达到气韵生动的高超境界。那些没有经过书法技巧的专业训练的所谓“学者书法”“作家书法”等文人书法以及徒逞技能而无学养的“写字匠”书法,均是不宜过分吹捧的两极现象。

书卷气成为衡量书法艺术水平高下雅俗的主要依据

收藏周刊:我们能否概括出“文人书法”“学者书法”的特点?

蔡显良:文人的趣味很多,具体到书法作品之上,那些萧散自然、韵雅意足的书法才是好的作品,而鼓炉为习、乖张浅俗之作自被文人摈弃在视线之外。“俗气”“尘埃气”等是历代书论中所要摒弃与批判的书法之病,而反对俗书的结果自然就是“书卷气”的强调,唯此书法才雅,书卷气也就成为衡量书法艺术水平高下雅俗的主要依据。

历史发展到现代,人们的分工是越来越细,专业的划分也越来越细,进而成批量地出现史无前例的所谓“专业书家”“职业书家”,将“余事”完全变成了“正业”。而因此出现的一个令人无比担忧的现象,就是有人说的“文人不书家,书家不文人”。这当然也是出现并争论“文人书法”和“新文人书法”等现状的根源之所在。

收藏周刊:“文人书法”与“专业书法”会有怎样的区别?

蔡显良:文人书法所承载的不仅仅是书法本身,还承担着传承传统文化的重任。认清了此点,当代书坛的混乱现象其实可以非常简单地进行分析厘定。可以淡定地消弭碑帖之争,健康地发展当代书法。而且,只要是具有文人趣味和书卷气息的书法创作,就是好的作品,管他什么碑派与帖学,管他什么旧文人与新文人。不如此,不足以弘扬传统书法文化和振兴当代书法。而未来书法发展的希望,似乎也非文人书法莫属了。

季羡林:学者书法有文化建设意义

学者书法有自己的历史,起码清华过去有梁启超,北大过去有沈尹默等。学者书法不仅讲求书法的典雅清正,而且要求书法具有深厚的文化意味,学者书法不仅是艺术,而且是文化,同时也是学者对汉文字的美化。从学者书法作品中可以看到学者的文化修养和宽宏眼界。好的书法给人精神和身体带来双重好处,使学者身心健康。看怀素狂草,使人心花怒放,看邓石如书法,惊心动魄,看吴昌硕墨荷的笔墨,精神和身体双重振动!

我在清华读书的时候,一位德国人教德文。教室里,前边有一黑板,后边有一黑板。我们学生好奇,上课前,在后边黑板写了几个字。这位德国人一上课就看着后边的黑板不动,学员一看他怎么不讲课?他说,我不认识中国字,我看中国字是看线条。你们写的字,也能看出一些线条来,就是线条美。我认为,过去提倡美育,北大基本上还是有兴趣,过去当政的某些人大抵喜欢书法。提倡美育,有的是与世界一样的。中国书法别的国家是没有的,日本、韩国都

是中国传过去的。

大学书法不仅讲求书法的典雅清正,而且要求书法具有深厚的文化意味。在我看来,以王羲之为代表的书风表达了中国书法精神中极为精致的文化品位,是形式和内容的协调完美,应该成为大学书法的主流,在此基础上,兼容并包而推陈出新。可以说,大学书法不仅是艺术更是文化,也是学者们对汉文字的美化和文化。从北大书法所毕业展作品集充满文化气息的作品中,可以看到北京大学书法研究生的文化风貌和学术精神。

书法需要严谨的基本功训练,学者写书法也不例外。正如画画必须素描,不素描不行。学写字必须从楷书入手,横平竖直,有法度规则。现代有的书法家包括不少日本书法家不重视楷书,也不重视行书草书的规则,这样写出来的字不注意的话就是“鬼画符”,很不美。看不美的所谓书法作品,感到心里难受。

学者书法有文化建设意义,不仅老年学者可以多练,中年学者和青年学者都应该好

好练习书法,不仅对自己有百利而无一害,而且对中国的书法事业同样有百利而无一害。在书法艺术中,不仅需要天赋,更需要勤奋。今天的学者书法展有中年学者参加,表明学者书法后继有人。希望中国的老中青几代学者和青年学生都热爱书法,愿学者书法精神在中国不断发扬,愿中国书法教育和书法艺术继往开来不断发展。

从学者书法作品中可以看到学者的文化修养和宽宏眼界,当然学者书法要达到很高的境界也要向书法大师学习。好的书法作品给人精神和身体带来双重好处,使学者身心都豁达健康。学者书法不仅讲求书法的典雅清正,而且要求书法具有深厚的文化意味,学者书法不仅是艺术,而且是文化,同时也是学者对汉文字的美化和文化。弘扬中国文化,其中最重要的一部分,就是弘扬我们书法文化,书法不仅有实用功能,还有艺术功能和生命陶冶功能。这是中华文化的一个独特之处。

(节选自王岳川根据季羡林先生几次谈话录音整理《季羡林:书法与学者》)