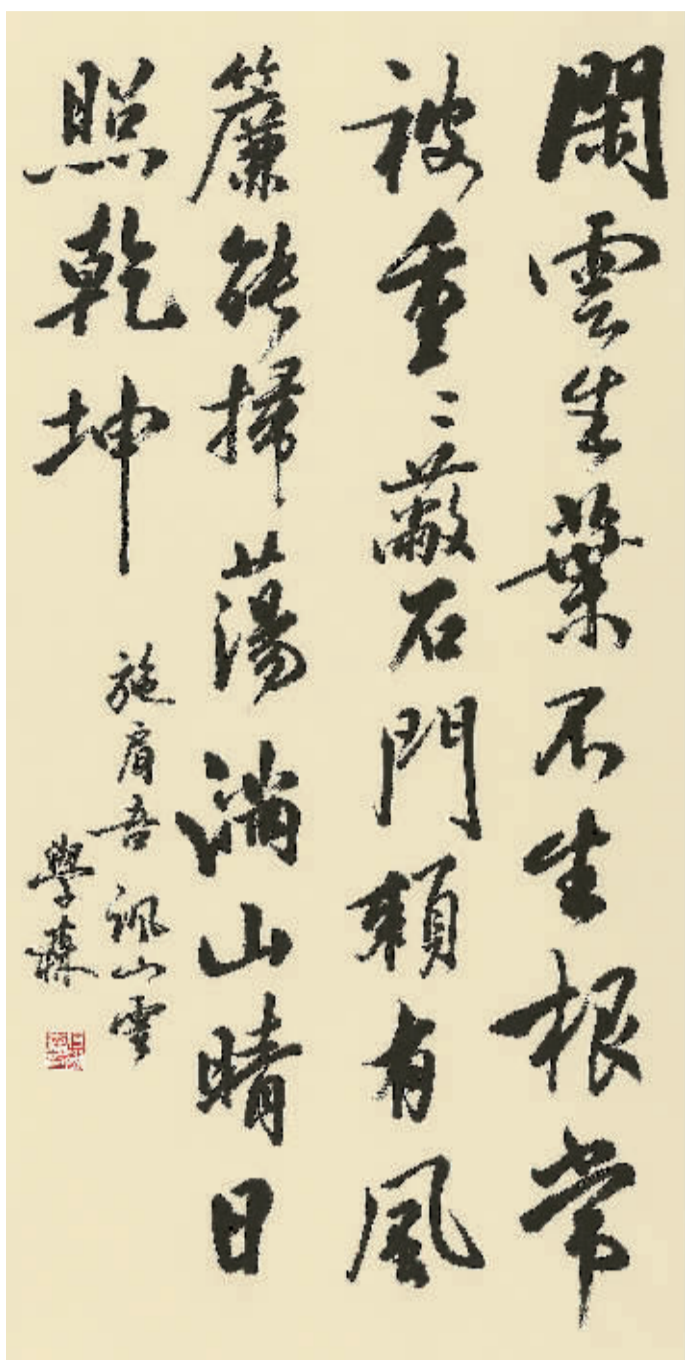

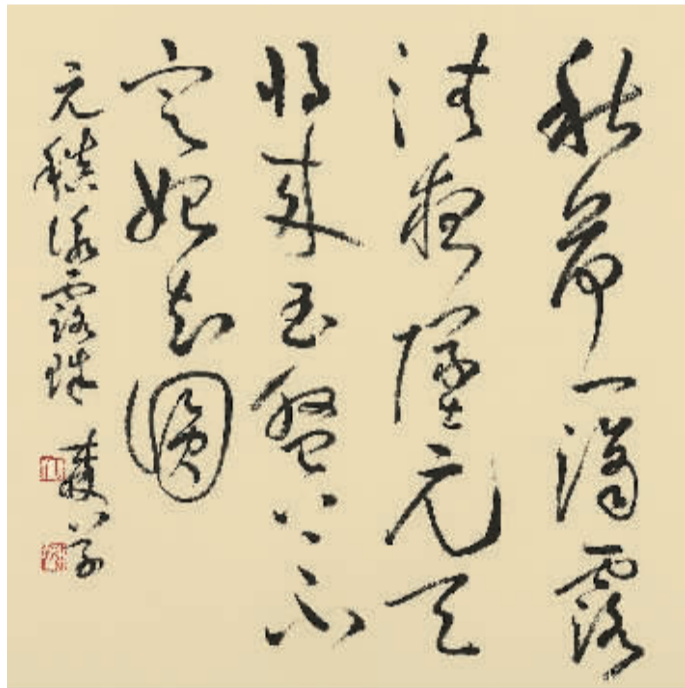
舒华布实 即色游玄

——何学森的书法世界

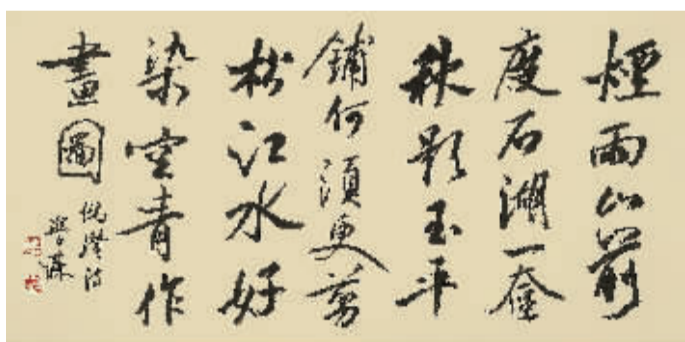
李彦彬

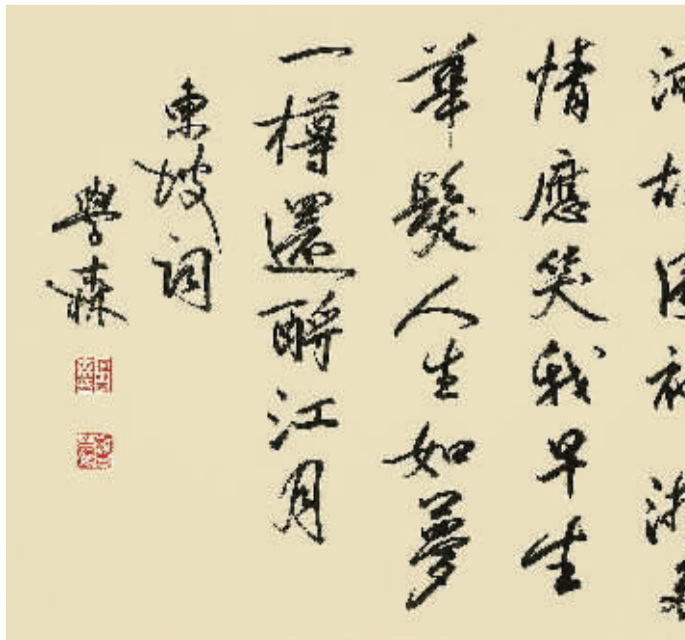
书唐·施肩吾《风山云》

书唐·元稹《咏露珠》

书元·倪瓒《烟雨中过石湖》

在当今中国书法界，何学森可谓造诣颇深。他擅长行草，风格俊拔，追求一种优雅的洒脱精神，其书法风格也正是其人生观、价值观的鲜明体现。何学森的家乡属扬州、泰州地区，自古为人文荟萃之地。他从小就从家庭教育、学校教育两条途径，接受严格的书法教育。就读北京师范大学后，除了利用各种机会聆听启功先生的教诲，还遍检图书馆的各种珍贵书法资料，经常到北海公园观摩阅古楼墙上镶嵌的《三希堂法帖》，揣摩历代书法名家字迹，刻苦临池，功夫深厚。“舒华布实，即色游玄”是何学森集成的一副四言联，前一句出自《文心雕龙》，后一句出自魏晋玄学。这八个字很好地体现了何学森的书法理想和人生追求。

行书与草书开张奔放

从研究生阶段开始，何学森师从著名学者、书法家欧阳中石先生，主攻行书。经不断勤学苦练，在行书、草书创作上取得较高成就，获得书法博士学位。他在著作《行书津梁》中透露：有一段时间，他为学习王羲之之行书《集王圣教序》而殚精竭虑，夜梦老者指点，因此感慨：古书记载王羲之遇到天台人，日有所思，夜有所梦，只有当事人才能体会个中滋味。

何学森的行书，从王羲之入手，古雅清秀，后来入王羲之“尚奇之门”，流走奔放。近年来，何学森潜心学习米芾行书，同时吸纳了苏东坡行书的厚重，以及黄庭坚行书的开张，风格更加爽健俊朗。

何学森的草书，既儒雅飘逸，无一草莽粗豪习气，同时又洋溢着一种仗剑向天、慷慨激昂的豪迈之情，这种风格主要受怀素、黄庭坚的影响。他认为，明以下的草书，有很多只是浅层次地运用了基本草法，对线条质量及行笔节奏重视不够，总体格调因此受到影响；而怀素大草放逸而无顿挫，黄庭坚草书过于冷静。何学森的草书效仿怀素的流走奔放，同时吸纳了黄庭坚草书的节奏和用笔变化，洒脱而不清狂，优雅而不迂阔。

何学森在书法创作中特别注重“炼字”。接受专访时，他特别强调：“我目前正在写一篇关于书法‘炼字’的论文。我说的是创作中的‘炼字’，不是临池的那种‘练字’。诗词创作讲究‘炼字’，是指推敲用字，以求工稳。我把这个说法借用到书法创作上，要求每一个字的结体风格都要契合它在诗词中的内涵。比如‘风’字，‘天风与海水，鸣籁隔山闻’的‘风’，与‘和风吹绿野，梅雨洒芳田’的‘风’，显然是不同的意境，我在书写时努力恰如其分地表现出这种不同。”由于怀有这样的意识，何学森的书法艺术具有较强的文化表现力，令人回味。

继承与革新相得益彰

何学森曾说：“一种艺术的持久生命力，取决于它能够与时俱进。这种进步不能局限于表现手法和风格特色方面，更重要的在于其艺术精神的革新，对于其文化使命的深刻反思、清醒认识以及准确调整。”

中国书法界应该继承优秀文化传统，坚持以书法表现文化，弘扬中华文明。应该认识到，文言文形式的文化内容一直是书法作品的重要题材，当今和未来的书法家应该真正能够理解自己笔下书写的内容。应对中国书法的基本特点作出现代解读，提供一套主旨明确的书法文化价值体系。惟有如此，才能让更多的人领略和理解中国书法，更好地向世界介绍中国书法，让中国书法在更广泛的层面发挥作用。在革新书法上，何学森提出，书法工作者应该提高文化素养，扩大学术视野，避免充当“写字匠”，这样才有可能改变中国书法遭遇的偏见。

何学森举例说，清代书法家金农注意到硬笔书写的梵文横粗竖细、带有尖尾，他把这些特点融入隶书创作中，形成他别具一格的书法风格。这个事例生动说明了中国书法所体现出的文化胸怀。在古代历史上，书法曾经是中国、日本等亚洲国家之间文明融通的纽带。他还指出，现在，我们注目世界各民族以文字为表现对象的、广泛意义的“书法”，它们在抽象性与隐喻象征性方面具有一定的相似性，都蕴含着道德心理、价值观念、文化习俗、理想信念等丰富的文化内涵。在这个基础上进行对话，我们能够获得远比“汉字文化圈”或者“儒家

文化圈”更大的文化域场，中国书法必将在其中发挥空前的作用。在2013年4月17日第四届北京国际书法双年展研讨会上，何学森先生发表了《中国书法与人类未来》的主题演讲，体现出他思考书法所立足的文化高度。

立象与尽意圆融畅物

何学森指出，当今书法创作非常活跃，理论上也更加强调书法的文化属性。但书法作品的艺术水准有很大提升空间，书法界对书法的理论认识还比较含混，不少人对书法产生迷惑和怀疑。因此，他认为中国书法需确立一个明确的哲学根基，而《易经·系辞》提出的“立象以尽意”客观上是中国书法遵循的根本原则。

在中国古代的文字学、文学、哲学理论中，对于“立象以尽意”相关解析非常多。“象”是中国哲学的重要范畴，由此衍生出物象、卦象、意象、大象等名词，老子说：“大象无形。”

东汉许慎《说文解字叙》认为文字之象与易象本质上是贯通的。许慎说，造字的起点是“依类象形”（按事物的种类摹画外形），进而还要采用“形声相益”等手段。

汉字具有非常精密、细腻的结构感，本身已经在“立象”，书法在此基础上作出了更大的拓展。运控毛笔体现出中国文化的“用柔”思想。相对于“用刚”而言，“用柔”手段更为含蓄、复杂、细腻，更难把握。“惟笔软则奇怪生焉”，毛笔的柔活特性使书法的线条如云烟变幻，有一种弥散着的特殊张力，这非常契合于“道”。这样，文字之“象”乃升华为书法之“象”。书法的“立象”也就是一种“造型”，是一种视觉性的艺术，通过视而可见的形象化的东西寄托创作者的审美追求，唤起欣赏者的审美愉悦。

何学森谈到，书法主要是黑白二色，以点线组合实现空间分割，与其他艺术相比，其形式至为洗练简约。这种抽象、简练的形式构成，既有具体的指向性，又有一定的模糊性，如此形成含蓄美感和多义效果，造成自由联想的阔大空间，力求以有形的有限表现无形的无限。这非常符合中国文化化繁为简、以简驭繁的基本原则。

书法家必须把“象”立起来，才能表“意”。中国绘画理论强调的“骨法用笔”也离不开书法修为。“象”有基本的技巧法度，必须从书法史上认真借鉴，熟能生巧，有所创立。如果不掌握书法的表达技巧，即使文化领域的专家名人的毛笔字迹，也不可能“尽意”，算不上“书法”。“尽意”的第一个环节，是创作者把自己的文化憧憬灌注到作品中。书法家重视文化养成，才有可抒发之“意”。为此，我们应该倡导毛笔书写者有高层次的文化追求，同时明确文人在书法家群体中当之无愧的主体地位，要求他们在书法发展中肩负起责无旁贷的文化担当。“尽意”的最后一个环节，是“意”被很好地理解和接受，这就需要欣赏者内心有呼应的感觉。

何学森认为，书法将多种文化元素进行系统整合，“意”在把握事物变化的基本法则模式，以“象”的形式一目了然地呈现出来，生动体现出中国文化直觉思维特点以及整体观思维的大局意识。如今书法在社会大众心目中依然享有较高地位，主要得益于文化传统的强大惯性。而明确并遵循书法“立象以尽意”的根本法则，其文化地位才能得以确立。

何学森在交谈中反复强调对恩师欧阳中石先生的钦敬与感激之情。他庆幸和欧阳先生住在同一幢楼里，欧阳先生允许他随时登门请教。哪怕在取得博士学位之后，何学森也总觉得自己还没有毕业，有时候甚至在欧阳先生用餐的时候闯过去请教问题。何学森说，如果没有欧阳先生的指引与熏陶，他不可能取得如此进步。

何学森从文化的高度解析书法，以书法为切入点研究中国文化，其书学理念与创作实践相互促进，必将取得可贵的成就。

主持人：李树森
电话：010-65363425
E-mail: haiwaiban@126.com
人民书画艺术网：www.people-art.com.cn

恩师欧阳中石先生与何学森在一起

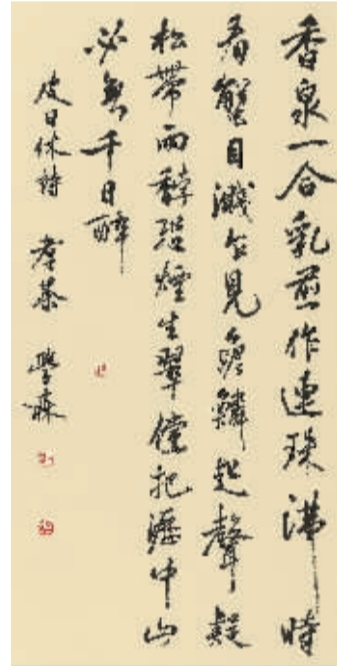
何学森，江苏泰兴人，首都师范大学文学院院长副教授、研究生导师，书法博士，中国书法家协会会员，北京市书法家协会理事，中国教育学会书法委员会委员。

硕士、博士研究生阶段师从欧阳中石先生，研习书法专业。现在首都师大文学院院长指导汉语国际教育专业、新闻传播学专业的硕士研究生，同时兼任首都师大中国书法文化研究院书法专业的硕士研究生导师。

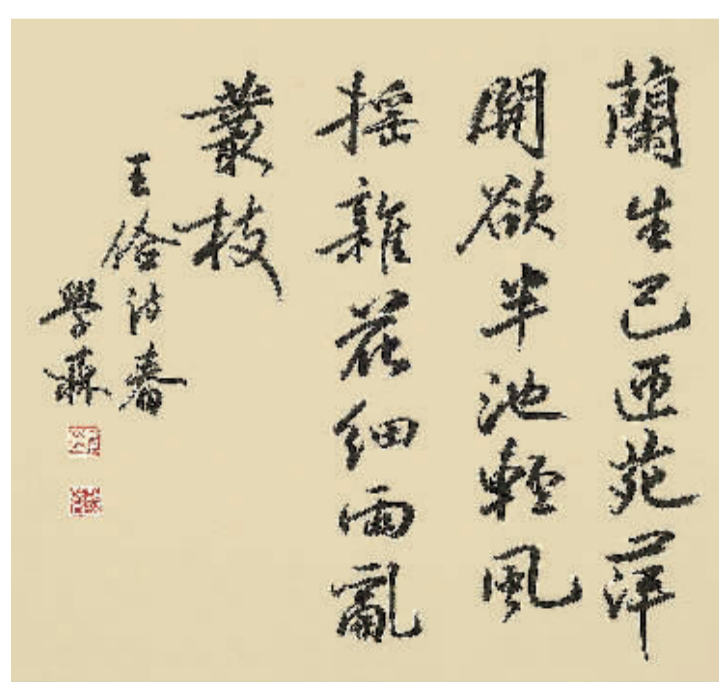
出版专著、教材多部。《书法文化教程》被评为北京市高等教育精品教材，《书法五千年》获北方十一省市文艺出版社第九届优秀图书奖，《书法与中国文化》（合著）获北京市哲学社会科学优秀成果二等奖，《新编书法教程》（合著）获国家级高等教育优秀教材，并入选“十二五”高等教育国家级规划教材。

何学森画作《心花发明》

书唐·皮日休《煮茶》

▲书南朝齐·王俭《春》

▼书宋·苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

