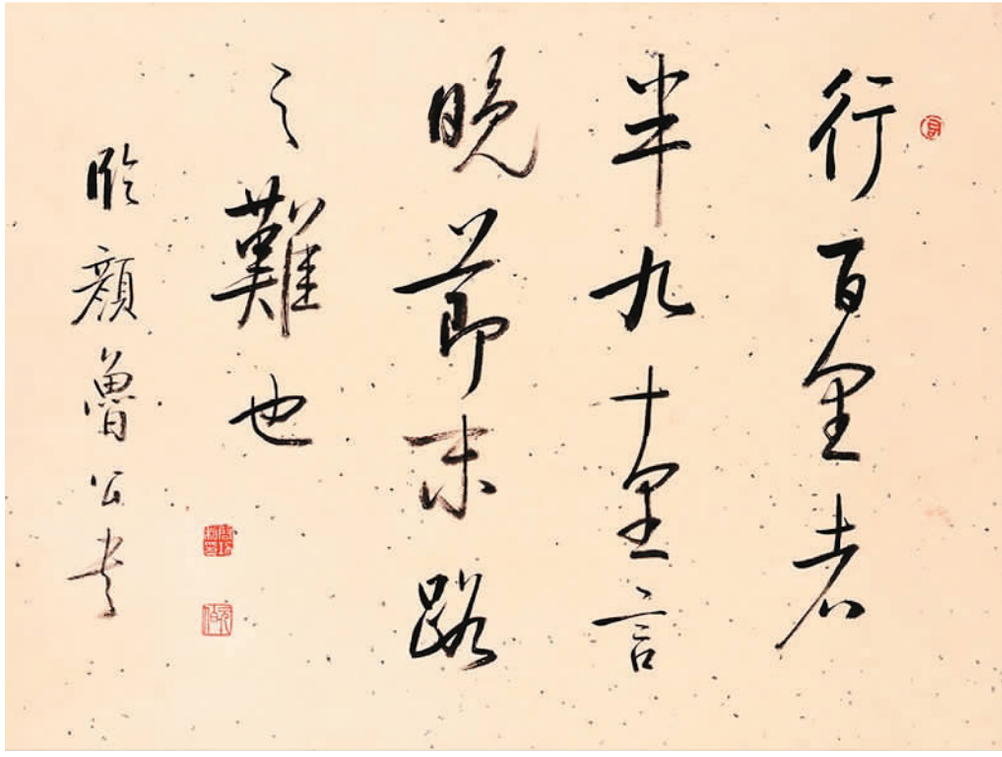
笔墨流金四十年②

一个时代有一个时代的书风。

“文章合为事而著，歌诗合为时而作”。书法艺术的走向与文学、绘画、音乐等艺术门类一样，都反映时代的脉搏。“传统派”与“现代派”的角力，同样在书法领域有所体现。



临颜鲁公　启　功书

借古开今：中国书法40年革新之路

□ 白　锐

改革开放40年，传统而古老的书法艺术，面对新的历史机遇与挑战，焕发勃勃生机，呈现风格多样、流派纷呈、繁荣多元的新面貌。

笔者以为，40年中国书法的发展，是沿着“借古开今”与“中西融合”两种维度展开的。其中，“借古开今”是主体趋势，代表着中国书法革新的重要途径。

百花齐放

所谓借古开今，最早出自石涛画论，“故君子惟借古开今也”，是在传统的基础上有所创新，推陈出新的意思。

20世纪80年代，伴随着“书法热”兴起、中国书法家协会成立、书法类报刊媒体推动、书法美学讨论带来的思想解放，中国书法迅速进入狂飙突进的发展状态。具有示范性的当属延续传统的老书家群体和新古典群体。以沙孟海、肖娴、朱复戡、陶博吾、王蘧常、陆维钊、吴玉如、沈延毅、来楚生、陆俨少、启功等为代表的老书家，凭借深厚的学殖、传统的功力、创新的勇气和人生的智慧堪称后世典范。相应来说，从轰轰烈烈的展览赛事中走出的书坛中坚也体现出后生可畏的实力。这些从第一、二、三届“全国展”及第一、第二届“全国中青展”中脱颖而出的中青年书家，以丰富的个性追求表达对创变时代的思考，他们的作品或阳刚大气、或丑拙浑朴、或空灵阴柔、或细腻温婉，在当时都极富启蒙意义，被称为“新古典群体”。

20世纪90年代，基于对20世纪80年代书法发展的冷静思考，特别是对书法继承与创新问题的深入反省，中国书法侧重于在创新求变中前行。书法新古典主义、新文人书法、民间书风、流行书风、现代书法、广西现象和学院派书法创作等流派错综复杂地交织发展。第四、五、六、七届“全国中青展”，无论是取法对象、表现形式，还是评审机制，较之以往都勇于解放思想，大胆试错。在诸多观念、流派的共生中，书法审美呈现出“百花齐放、百家争鸣”的多元局面。不可否认，经过时间洗礼，上述流派的不足之处日益凸显，但它们基于传统又异于传统、具有鲜活强烈时代气息的探索精神和勇猛精进的开拓意识值得称道，也值得反思和总结。

回归经典

进入21世纪，中国书法走上稳定发展的理性道路，重温传统、再现经典成为书法创作的旨归。2002年首届“中国书法兰亭奖”的设立，加快书风转向的速度，回归传统帖学经典成为风向标。基于此，加之现代印刷技术和文物考古的最新成果，力求在与时俱进的文化背景下对帖学体系变革与创新，从而建立以“行草”为主兼及隶楷，兼备雅逸、古朴审美旨趣的“新帖学”。它虽以“行草手札”“名家”“墨迹”为基础，但取法对象、风格旨趣、形式表现，接近于“碑帖结合”的美学取向。“新帖学”的余波一直影响到当前的书法创作。以回归经典为旨归，包含对帖学、碑学、碑帖结合的全面理解，这便意味着以开放、多元、包容的心态面对传统、吸收传统、反思传统。

21世纪以来，书法艺术的发展更加注重书内书外的积累与融合。正如书法家沈鹏所言，“‘书外’的修养多于‘书内’并非坏事而是好事。当然这两项基本功缺一不可，并且互相依存、互相渗透。一幅书法作品的得失成败，一位学书者能否成‘大器’，无不决定于这两项基本功力的厚薄深浅。”自首届“兰亭奖”中加入文化素质的考核，直到2018年举办的第六届“兰亭奖”，着重强调将创作水平作为衡量书家书艺的重要评价标尺的同时，综合考量书法创作之外的成果以及个人的综合素养，倡导“学养、涵养、修养是书法家一生的功课”。长远来看，技道均衡、艺文兼备、德艺双馨的引导方向，会为书法界注入静心读书、用心创作的清流。

真实不虚　沈　鹏书

不俗即仙骨　多情乃佛心　胡抗美书

彰显时代性

所谓中西融合，便是与古代书法传统拉开一定的距离，彰显个性与时代性，是一种“反传统”的尝试与探索。

1985年10月15日，由现代书画学会举办的“现代书法首展”在中国美术馆展出，拉开“现代书法”的序幕。此次展览创作主体以青年书画家为中坚，得到诸如张仃、黄苗子、李骆公等为代表的老画家的支持。虽然不是发生在书法界内部，但该展览引发对书法现代性问题的思索与争鸣，具有深远的意义。自此之后的10多年间，“现代书法”持续发酵，诸如，谷文达以水墨语言“解构”书法作品，徐冰的“天书系列”、洛齐的“抽象书写”等，或受到日本现代书法创变方式的刺激，或受到欧美后现代艺术思潮的影响，在对抗传统书法观念的同时，从“现代书法”走向“书法主义”，乃至“后现代书法”。由于边界的泛化，最终导致“书法”与“非书法”并存，以书法为名，实则版画、装置艺术、行为艺术的杂糅。

融合与求新

从上述对当代书法发展“借古开今”与“中西融合”两种路径的简要分析形成鲜明对比，一面绵延有序，一面逐渐式微。毋庸置疑，改革开放40年的书法发展，“借古开今”是主体趋势。

那么，为何中国书法不能走“中西融合”的道路？

首先应从书法的本义入手。美学家宗白华说：“中国人写的字，能够成为艺术品，有两个主要因素：一是由于中国字的起始是象形的，二是中国人用的笔”。中国书法是以汉字为载体，用毛笔来抒发情感的一种艺术形式。汉字、毛笔二者缺一不可。那些坚守汉字字形的“现代书法”可以归入“借古开今”的范围，而解构汉字、不以毛笔为书写工具的“现代书法”，已走出中国书法的边界，尽管也具有一定的艺术性，但已不再是传统意义上的中国书法艺术，不能为中国书法的未来指明方向。

其次，中国书法面对传统与创新的态度根植于中国哲学、中国美学的基本态度。《中庸》有言，“苟日新，日日新”。唐代大儒孔颖达云：“天之为道，生生相续，新新不停”。这些思想体现了中国传统文化在连续变易中求新、求变的追求。作为与中国传统文化有着密切关系的书法艺术，继承传统是一种亘古不变的追求，而追求“新变”才是书法艺术的魅力所在。“书法艺术最可贵的素质是创造”，这种创造不是釜底抽薪式的彻底改造，而是充分做到对传统的“躬身致敬”，而又具有创造性的发挥。书法家沈鹏指出：“书法创新的基础有两个：一是字体本身的变化，引起字形、笔法的变化；二是精神风貌、风气特征、审美习惯等观念的改变。第一种，在篆隶真草外现在还难以产生新的书体；第二种，我们现在比过去任何时代在精神上的变化都来得迅速、强烈。有志于创新的书家，要勇于找到自己的表达方式、自己的艺术语言。”

丰富的书法历史遗产，为书法家的原创力提供深厚基础。而原创所需要的广搜博取、求精用宏，要有见地，善于融合、通会，为我所用。书法的可持续发展，以创作为至要，不断求新应当说是可持续发展最重要的动力。“死法”“奴书”不可取，求新不可没有独立品格。

回溯改革开放40年中国书法的发展，可谓百花争妍、生机盎然。展望未来，“借古开今”依旧是中国书法革新的主要方向。它警醒书法家，在尊重传统的基础上，立足书法艺术本体，把握时代脉搏，深入研究现代生活，不断从时代的旋涡中寻求灵感，激发原创力、想象力和创造力，为传统艺术语言的现代化作出新的贡献。

（作者为中央美术学院博士后）

永远的经典

□ 罗　曼

随着“中国古代书法展”“中国古代绘画展”“中国古代缂丝刺绣展”正式对外试运行，辽宁省博物馆新馆日前迎来全面开馆。唐代欧阳询的《仲尼梦奠帖》、周昉的《簪花仕女图》、张旭《草书古诗四帖》，宋人摹顾恺之《洛神赋图卷》、宋徽宗赵佶的《瑞鹤图》，元代赵孟頫的《红衣西域僧图》《秋声赋》，明代仇英版本的《清明上河图》等古代名迹悉数亮相，充分展现中国古代书法、绘画的艺术魅力和文化内涵。此外，北宋缂丝整幅的孤品《紫鸾鹊谱》、南宋缂丝名手朱克柔的《山茶图》等辽博镇馆之宝也不容错过。

以其中几件重要作品来说。

展出的这件顾恺之《洛神赋图卷》为宋摹本，很大程度上保留了顾恺之绘画的艺术特点，被称为最佳版本。画面比较完整地表现了曹植《洛神赋》的内容，线条飘逸、造型生动。传为顾恺之所绘《洛神赋图》存世多卷，目前所知有6件，除辽宁省博物馆这件以外，还有5件分别藏于美国弗利尔美术馆、北京故宫博物院、台北故宫博物院。

颇受关注的《瑞鹤图》，为宋徽宗赵佶所见所感。北宋政和二年上元之次夕（公元1112年正月十六），都城汴京上空忽然云气飘浮，群鹤飞鸣于宫殿上空，久久盘旋。宋徽宗亲睹此景兴奋不已，认为是祥瑞之兆，于是欣然起笔，将目睹之情景绘于绢素之上。

该图画面构图大胆，一改花鸟画的传统画法，以超现实的表现手法，重点描绘了群鹤的姿态。18只鹤组成鹤阵，盘旋在石青满染的天空中，疏密相间，升降自如，立于屋脊鸱吻上相对的两鹤，一只翘首观望空中舞意正酣的群鹤，一只刚刚落于鸱吻之上，翅犹未敛，后则以瘦金书题诗，有“天下一人”签押及御印。

《仲尼梦奠帖》为欧阳询现存的4件墨迹之一。欧阳询享有“唐人楷书第一”的盛名，但传世墨迹很少，现今已知仅有4件存世。《张翰帖》《卜商帖》存于故宫博物院，因本身墨色黝黑板滞，非书写的笔迹，被公认为是唐人的钩填本。《仲尼梦奠帖》《行书千字文》存于辽宁省博物馆。书画鉴定家徐邦达在《古书画过眼要录》中提到，欧阳询的《行书千字文》可能是“集字为之者”。而《仲尼梦奠帖》先后经南宋内府、贾似道、项元汴、清内府递藏，是一件公认的书法真迹，被认为是欧阳询传世墨迹中最为可信、最为精彩的一件。

《仲尼梦奠帖》全篇共78个字，用淡墨书成，运笔苍劲，转折自如，浓淡提按趋于自然，老笔纵横，无丝毫板滞的痕迹，应为欧阳询晚年成熟之作。全篇洋溢着欧阳询的自信，传递着他对死生无常、善恶有报的感慨，虽流露出一丝感伤，但仍充溢着凛然正气。

据悉，这次展览中的重要展品以三个月为期，“定期轮转、闭馆养护”，既兼顾观众需求，又满足文物保存需要。

辽宁省博物馆是中国收藏晋唐宋元书画数量最多、品质最精的博物馆之一，也是海内外清宫散佚书画重要收藏单位。专家介绍，这批书画大都来自溥仪离宫时淘选带出的珍品，后几经辗转，藏于今天的辽宁省博物馆。

瑞鹤图（局部）　赵　佶

陆秀竞中国画展举行

□ 杨　子

由中国美术家协会、中国美术馆、浙江省文联主办的“千岩竞秀——陆秀竞中国画作品展”日前在北京举行。展览展出陆秀竞中国画作品100余件，呈现画家横跨半个世纪的艺术历程。

陆秀竞，曾任西泠书画院常务副院长，浙江省美协理事，杭州市美协副主席，浙江山水画研究会副会长等职。现为国家一级美术师、中国美术家协会会员。他1942年出生于浙江绍兴，1967年毕业于中国美术学院国画系山水专业，得现代中国画大师顾坤伯、陆俨少亲授，主攻山水，兼善花鸟。陆秀竞的作品在结构上多少透露出西画的造型元素，但呈现的整体气质则属于传统国画纯正的写意体系，以表现意境见长。在50余年的创作生涯中，陆秀竞汲取诸家之长，寻找融会之道，潜心创作。他的笔墨苍润浑朴、稚拙灵动，于平淡中显现天然之趣，形成了自己独特的艺术风格。

中国美术家协会分党组书记、驻会副主席、秘书长徐里评价说，陆秀竞继承和发扬了浙派山水酣畅淋漓、清雅俊逸的风格特点，在遍游大江南北和世界各国的基础上，创造出设色丰富、气势辽阔，深具历史感和人文性的中国风格和时代精神。

中国美术学院教授童中焘认为，陆秀竞的作品大概可分两类，一是传统出新，新在用笔和形象创造；另一则主要源于他个人的西北之行，是黄宾虹“九墨”的综合，或可称为泼墨山水。

千峰耸秀　陆秀竞