中国书法"美"在哪里?

刘正成做客"封面开讲了"精讲书法的视觉美、精神美及文化美

从一个字可以了解传统文化,从一 个字也窥见天地宇宙。书法是中国文化 核心的核心,中国人的古老智慧和文化 传统蕴藏于点撇横捺,让书法拥有了广 阔的阐释空间。

12月28日下午,"封面开讲了"迎 来一位重磅嘉宾,国际书法家协会首席 主席、《中国书法全集》主编刘正成以 《中国书法艺术审美》为题,在四川师范 大学为现场的同学与嘉宾详解了中国 书法的内涵。

刘正成先生今年已78岁,但他精神 矍铄,一连讲了两个小时。讲座由浅入 深,从视觉审美讲到精神审美、文化审 美,刘正成还展示了自己的书法作品。 讲座结束后,他获得了经久不断的掌声。

从视觉层面到精神层面 感受书法的艺术之美

刘正成讲座的第一部分,是从最直观 的书法视觉审美讲起。书法的笔法、结 构、章法,是我们欣赏一幅书法作品时第 一眼看到的内容,如果不把视觉的特点掌 握好,就很难进入书法更深的审美层次。

刘正成从篆、隶、草、行、楷等书体讲 起,分析了各种书体让人感受到美的特 征,例如篆贵婉而通,隶欲精而密,章务 简而便,草贵流而畅等等。

结构是书法作品里重要的部分。在 讲座中,刘正成引启功先生的话"结字为 先","初学书法的人首先是要掌握结构, 今天我们搞书法,哪怕你做硬笔书法,你 把结构写好了,你这个字基本就站起来 了。"刘正成还以"中""帝""张""额""山" "之"六字详细分析了字体结构的六美。 例如,"山"要有主次分明之美,"这三竖 不能写得一样长,中间比较长,是主笔, 两边的竖比较短一点,叫主次分明之 美。你把三画写得一样,就没有主次审 美的感觉了。"

就章法而言,刘正成认为,明代民居 建筑风格的改变为挂轴书法的流行创造 了条件。高堂大轴作品的流行改变了文 人书法的章法,书法审美由"阅读审美" 向"扫描审美"转变,这也体现了书法作

品的美术化倾向。

讲到王铎的高堂大轴时,刘正成还 向现场的观众展示了自己临摹的三幅作 品,引得同学们纷纷拿出手机拍照。

进入到精神层面的审美,刘正成主 要以三种角度进行讲解:一是自然的意 象与超验的意象,孙过庭的《书谱》说: "观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿 飞兽骇之姿,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之 势,临危据槁之形……同自然之妙用,非 力运之能成。"就是自然界的各种形态让 书法家产生联想;二是拟人品格,如康有 为提出以人的品格来比喻书法,有神品、 妙品、精品、能品等等;三是兼论其人生 平,论字的时候还要论这个人,就是这个 作品艺术的故事,这是审美当中很重要 的一点。刘正成以黄道周的《后死吟》为 例,此小楷作品是他在抵抗清军时于狱 中所作,他不屈不挠写下绝笔。"这样一 个人物,这样一个故事,和我们一般抄写 小楷,价值自然不同。就好比我们看王 羲之的《兰亭序》,有人说你这上面还有 墨水斑斑点点的,哪里写得好,其实是要 结合作品背后的人和故事来看的。"

"三大行书"好在哪里? 文化层面的审美是书法审美中至

关重要的一环,也是中国书法作为传统 文化具有独特魅力的内核所在。刘正 成引熊秉明先生所说,文化的核心是哲 学,哲学的核心是书法。书法是中国文 化核心的核心。西方哲学有严密的逻 辑关系,而中国哲学则重视受用与人生

个'一'字,在西方人看来就是一 个数量的符号,在中国来说,拿起笔写到 纸上的时候,'一'就具有了不一样的中 国文化意涵。米芾、苏轼、黄庭坚他们的 '一'是不一样的,昨天写的'一'与今天 写的'一'也是不一样的。书法既是形 象,也是抽象。"刘正成说。

刘正成还带领观众领略了被称为 "中国三大行书"的《兰亭序》《祭侄稿》 《寒食帖》。他说,此三幅作品之所以伟 大,除了在技法艺术上的传承外,更重要 的是书法艺术的文化精神。

"王羲之生在东晋时代,他在文化的 自觉中找到了个人和社会不同的区分, 人在社会当中怎么处理自己的社会行 为,这就是《兰亭序》的主题。我可以做 官,同时我也可以回家生活,这就是《兰 亭序》表现的人生原理。"刘正成解释 道,这样的作品包含的不是这个字写得 如何好,而是它的艺术故事、生命的文 化力量。

同样、《祭侄稿》表现的是一代知识 分子为了国家统一,怎样献出生命的过 程,怎样临危不惧献身的过程,颜真卿用 他的书法表现出来了。而苏轼《寒食帖》 则表现的是他虽然处于逆境,却依然怀 抱高尚的理想情操和追求。

充实书法艺术的文化内涵 学会辨别"丑书"的雅与俗

如今,书法艺术不仅能登大雅之堂, 也能走上街头进行表演。在讲座的最后 部分,刘正成讲解了书法的流变以及当 代"丑书"的含义。

刘正成认为,书法自古以来是中国 先民的一种精英文化,尤其自王羲之以 来,历代书法艺术家的非凡创造,使书法 成为中国文化的一颗明珠。于是又产生 一个悖论:如今大家都会识字写字、爱好 书法,并有自己的书法审美观念,这种群 众性审美观念与书法艺术史传承的审美 观念,有一致性,也有不一致性,往往专 家说好的,广大书法爱好者反而说不好, 并名之曰"丑书"。

刘正成将"丑书"分为雅与俗。他 解释道,由于近五百年书法史中发生的 转折,即碑学与甲骨简帛书对晋唐经典 书法作品视觉形态发生了很大改变,普 罗大众对这种改变认识不足,因此认为 某些书法作品为"丑书",例如曾经有 徐渭、王铎、傅山等人的作品,还有李 叔同、谢无量的作品,如今已经受到广 泛认可。刘正成认为这些都是"雅"的 "丑书"。

还有一些为了博人眼球进行的书 法表演、展示等,则是"俗"的"丑书", "我并不是批评这种行为,但我们要学 会区分辨别书法的雅俗问题。这种现 象也存在于其他文艺现象之中,如经典 音乐与通俗音乐之分,都是普遍又正常 的文艺现象。"刘正成说。

华西都市报-封面新闻记者 徐语杨 摄影报道

李伯清刘正成上演老友记:

坦坦荡荡的友谊最轻松

当书法艺术家与散打评书表演艺术 家碰到一起,会擦出什么火花? 12月28 日下午,四川师范大学(成龙校区)尚美 楼学术报告厅人气爆棚,国际书法家协 会首席主席、《中国书法全集》主编刘正 成做客"封面开讲了",以《中国书法艺术 审美》为题,深入浅出地详解中国书法的 内涵,普及中国书法史。

众多听众中,有一 -位老者格外认 真。78岁的刘正成在台上讲了两个多小 时,这位老者在台下认真听了两个多小 时,他就是大家熟悉的散打评书表演艺 术家李伯清。

讲座现场,"男神"李伯清也格外受 欢迎。讲座开始前,同学们围着与他合 影。讲座结束后,李伯清老师现场一段 散打劝年轻人莫熬夜,引发笑声一片。

刘正成、李伯清以及刘正成的弟 弟、著名画家刘正兴,经常从异地相聚 于成都,就当代艺术品与艺术品市场的

讲座结束后,李伯清与现场师生互动。

当天讲座开始前,李伯清接受了华 西都市报、封面新闻记者的采访。他说: "我和刘老师都是土生土长的成都人,都 有情感在里面。"不过说到书法,他很谦

关系"坐而论道"。

虚:"我没有资格来说书法,我一般就写毛 笔字。书法是书法,毛笔字是毛笔字。"李 伯清说自己经常和刘正成探讨对艺术的 一些看法。他回忆道:"有一次,我和魏 明伦老师、刘正成老师,聚在一起探讨的 是怎样理解文人相轻?每次无论我们到 北京也好,他回成都也好,我们都要聚一 聚。在一起,无外乎也是谈艺术。"

李伯清非常认可艺术是相通的,所 以要经常在一起碰撞,但是他也强调: "我们在一起,不是一味地说哪个说得 对,都是在很坦诚的友谊的基础上,探讨 一些大家真正认可的东西。如果只是-味地崇拜,那种友谊和相互坦坦荡荡的 纯友谊还是有区别的。所以在这种情况 下,我们和刘老师的交往,大家都感觉很 轻松。他为他的书法事业倾注心血,而 我们在自己的领域里也几十年。虽然大 家可以说是功成名就了,但是,我们也都 在不断地总结。"李伯清特别想告诉年轻 人:"活到老学到老,艺无止境。不管大 家在哪个岗位,都要在本职工作上不忘 初心,继续前进。"

华西都市报-封面新闻记者 吴德玉 摄影报道