

论武术与书法文化 的异曲同工之妙

◎ 李 威

【摘 要】 本文运用文献资料法、逻辑分析法,结合自身实践的感悟,对武术与书法两者在“天人合一”、“阴阳”、“古代军事”、“古典美学”以及强调“悟性”、“修身养性”思想方面的异曲同工之妙进行深入剖析,旨在促进两者相互借鉴,相得益彰。

【关键词】 武术与书法;文化;异曲同工

【中图分类号】 G80-05 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1008-0139(2010)03-0000-179

中国武术与书法一样,产生之初均以实用性为主。随后,两者的发展逐渐从技术层面升华到艺术的高度。中国传统文化作为艺术技巧运用的内核无疑起到了重要的作用。^[1]在中国传统哲学文化的熏陶下,两者作为艺术的表现形式,在核心理论层面与审美意识上存在许多共同之处,相互影响、相互渗透。武术运动中洋溢着书法艺术之神,书法之中闪烁着武术之理。书法家包世臣在其著作《艺舟双楫疏证》中有这样的精辟论述:“学书如学拳。学拳者,身法、步法、手法,扭筋转骨,出手起脚,必极筋之所

能至,使之内气通而外劲出”^[2]古有张旭观公孙大娘舞剑器而草书大有长进,今亦可从优秀的书法作品中悟得武术之妙理。这都说明武术与书法文化同源同理,有着异曲同工之妙,可以相互借鉴,相得益彰。

一、武术、书法与“天人合一”思想

“天人合一”思想早已成为武术与书法的思想精髓。这不是西方人认为的原始的物我不分,而是否定之否定后对自然与人之间的关系更高层次的重新认识。武术的创编惯于象天法地,效法自然,模仿自

〔作者简介〕李威,成都体育学院武术系,四川 成都 610041。

自然界中各种事物的动作、姿态、神情,结合实际搏斗中的方法和人体运动规律,创编而成。如猴的窥望、蹬枝;虎的剪扑腾挪;鹤的引颈、亮翅;鸭的抖膀、振翅等,都融入拳势当中。而书法文字的诞生,也是从摹拟自然形态之美开始,这叫做“依类象形”。这种象形文字,像图画一样再现自然,里面包含着美的因素,这就是书法的雏形。^[3]东汉大书法家蔡邕在《笔论》中说:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧或起,若愁或喜,若虫食木叶,若利剑长戈,或强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月纵横有可象者,方得谓之书矣。”它强调了写字要把握住它的形象性,要表现出人或自然的种种联系,种种形态“纵横有象”才称得上书法。此外,书法与武术都是追求以“忘我”的状态来取得象外之象,景外之意,从而达到“天人合一”之境界。武术家在五行拳中提炼出龙拳练其神,虎拳练其骨,豹拳练其力,蛇拳练其气,鹤拳练其精,虽各有侧重,却又融合其间;书法家同样可以从龙体会书之神,从虎体会书之骨,从豹体会书之力,从蛇体会书之气,从鹤体会书之精,但都是使笔下的字构成更为自然的生命单位,从而抒发情志。

二、武术、书法与“阴阳”学说

书画家和武术家往往将书画创造和武术动作创编、演练创造行为理解为向天地自然学习,在最根本的层面上是对天地大道的体现,是对一阴一阳之谓道的摹仿,是一种由质朴感性而哲学智慧、由技而道的精神历程。

书法中阴阳思想集中体现即黑白、虚实、形神、骨肉、奇正、文质、笔墨等方面,历代早有诸多生动的描述。譬如:到书法的各个层面。就书法表现形式中最重要的因素之一:黑白构象,黑色给人以清虚、素朴、淳净的感觉。在色彩观上,黑白是两极对立的典型代表。《易》学太极图中的阴阳就是以黑白构象的,又有老子《道德经》中云:“知其白,守其黑……。”^[4]现这些思辩精神莫过于书法之黑白构像。此外,用笔须笔笔实,却笔笔虚虚则意灵,灵则不滞,迹不滞则神虽浑然,神气浑然则天工在是矣。夫笔尽而意无穷,虚之谓也。(恽格《题扇示学

者》);字虽有质,迹本无为,禀阴阳而动静,体万物以成形,达性通变,其常不主。(虞世南《笔髓论》)作字有顺逆,有向背,有起伏,有轻重,有聚散,有刚柔,有燥湿,有疾徐,有疏密,有肥瘦,有浓淡,有连,有断,有脱卸,有承接。具此数者,方能成书。否则墨猪算子,全是魔道矣。(周星驰《临池管见》)同样,武术亦然,武术阴阳思想的体现已融入到自身的各个方面,武术动作的创编与演练都根据阴阳之道,如:长拳的快慢跌势,跳跃动作的高低起伏;太极拳的刚柔兼济、呼吸吐纳、开合有道;南拳节奏的阴阳顿挫、动作的刚柔并济等都鲜明地体现出阴阳学说在武术中的运用。此外。武术中的许多术语,譬如:快如风、缓如鹰;动如涛、静如岳、重如铁、轻如叶等都生动形象地表达出其阴阳之道。

三、武术、书法与古代军事思想

1. “士气”观

从刘熙载的《艺概》原文入手,站在书法欣赏的角度去理解,书法界认为将“士气”解释为军事术语的“士气”更为贴切。刘熙载这里所说的“士气”,应该按常规思维来理解,指军事术语,指军队的战斗意志,指群体的斗争意志,士气是靠每一个士兵的精神斗志汇集而成。正如《中国书法简史》中说到:

“将所有的字贯穿来看,一个字譬如一个战士,一个战士固然要威猛矫健,一篇字则譬如一支部队,一支部队则必须阵容严整,旗帜飞扬。”书法作品中的士气,同样是要靠书家对每一个字的精心塑造,或抑或扬,或大或小,或疏或密,或收或放,或浓或淡,或燥或润等等,形成万众一心的整体气势,汇集成一股汹涌澎湃的激流来为作品所要表达的内容和效果服务。武术中“士气”的体现则首先涉及武术演练者个人的精神面貌,也就是在演练过程中所体现出来的一种对“假想敌”的斗志与意识,通过演练者的动作架势、眼神、面部表情等的变化而传达出来;其次,在武术套路动作灵活多变的演练中体现出来这种“士气”,正如武术术语:“动如涛”、“静如岳”、“站如松”、“坐如钟”、“行如风”、“定如鹤”等等都形象地传达出武术动作演练中那铁骨铮铮、气势磅礴、变幻莫测的“士气”。最后,武术

动作的创编都依据技击法则,体现攻防为其宗旨,以及通过布局上的往返穿插,迂回转折来体现之武术之“士气”。

2.“排兵布阵”观

书法中军事思想的引入,从东晋书法家王羲之的书论中就已经连续出现。一处是《题卫夫人〈笔阵图〉后》,一处是《笔势论十二章·创临章》。他在《题卫夫人〈笔阵图〉后》中云:“夫纸者阵也,笔者刀也,墨者釜甲也,水砚者城池也,心意者将军也,本领者副将也,结构者谋略也,笔者吉凶也,出入者号令也,屈折者杀戮也。书法创作中,常常是许多字汇集在一幅作品之中,即使是一个字中,笔画多者也达几十画。在一个字或一幅作品中,仅仅写好一个笔画、只是体现了书法基本结构理论当中的结体,即字的“间架结构”。但如何将这一字中的几十画和一幅作品中的许多字有机而又艺术地安排好,这样能体现出书法艺术中的章法,即书的通篇布局。这样也很容易使人与军事上的排兵布阵联系在一起,把所要书写的字,当成自己麾下的千军万马来进行安排布局。每个字有每个字的独特亮点与功能,整体以观,一气呵成,气势或磅礴或幽远,整篇书法使人感悟变幻莫测。^[5]正如书法艺术中军事思想的引入那般,武术动作在编排布局中处处要体现出如军事作战布局等宏观编排,其实武术套路的演练就是演练者在进行一场排兵布阵、变幻莫测、虚实相接、攻防并重的情景演示,要充分使自身融入到一个假想的战斗场合中去,不仅每招每式都要体现出攻防的意境,而且要考虑几十个动作之间势势相承,气脉不断,更重要的是揣摩整套动作宏观意境的编排布局。

四、武术、书法与古典美学思想

1.“劲力美”观

武术与书法均讲究劲力美。武术中的力为劲力,武术八法中讲“力要顺达”,要求运动中的劲力要活顺自然,不能僵用力。正如从简单的一个冲拳动作中所强调的“力始于脚、发于腿、行于腰、通其臂,力达拳面”就能充分体现出来。又如,太极拳讲究“外柔内刚、发力如抽丝”、南拳讲究“力从

腰马生”,此外,武术中气功讲究运气发力,譬如:太极推手中的棚、捋、挤、按等技巧,看似柔弱,一发力可以击打对方到丈外之远;武术中的硬气功表演更是把劲力美表现得淋漓尽致。书法中的力为笔力,是指通过书写时笔墨的浓淡、粗细、快慢的调节,使字中的每笔每划体现出所谓的“骨力”、“劲道”,从而表达出的一种力度感。唐代张怀的《书断》中记载,王羲之曾在一块木板上写祭祀祝文,当工匠依字进行雕刻时,发现这些字的墨迹已入木板三分之深。所以,后人把“入木三分”作为形容笔力强劲的佳语。^[6]历史上有名的书法家,尽管风格上各有其味,用笔上各有千秋,但他们有一个共同特点,即精于“用笔之劲道”,在笔力上胜人一筹。武术与书法两者不仅强调劲力美,更将劲力巧妙灵活运用,在书法中具体体现在提、按、顿、挫等技巧上,在武术中则是通过招式与功力展现出其劲力美。

2.“结构美”观

中华武术先辈们在长期的实战和演练中,不断从自然界和社会生活中汲取素材,经过高度的概括和集中,创造了种类繁多的套路,体现着武术的结构美。如蛇拳,从蛇的“曲仰自如之态,左顾右盼之意”等动态特点来创造套路。一般都由青蛇惊醒、出洞、游行、觅食到“神蛇练月”、“风蛇绕树”、“玄蛇盘石”、“腾蛇起雾”、“白蛇吐信”等数十个动作一气呵成,再加上蛇拳的手法、拳法、掌法,配合各种蛇形步法、跳跃动作以及富有表现力的眼神,演练栩栩如生。武术动作就是通过单个动作的奇正变化、整套动作的疏密、虚实以及高低转换等的协调布局、从而形成独特的“结构美”。书法艺术同样注重结构美,书法艺术的结构包括结体和章法。结体指“间架结构”,书法家用不同的用笔方式,写出不同的点画形态,并将这些点画搭配成字,就产生了不同风格的结体,书法艺术的结体美主要体现在对单个字的奇与正、疏与密、违与和的协调统一。章法是指整幅字的布局方法,同武术套路布局一样,要注重虚实、轻重、主宾、气脉贯通等方面,以及如何开头、如何结尾,布局上注重往返穿插,迂回转折,既不应偏重一隅,也不可散乱无章。气脉连贯是书法

艺术章法美的一个重要内容。书法强调在换行的时候,行首的字在气脉上承接着前行的末字,全篇一气呵成,形成笔意连绵相属的整体,断中有连,连中有断,笔断而意连,笔随意转,就如武术套路中几十个动作势态相承,始终首尾呼应、气脉不断、形断意连、势断气连、劲断意不断。

3. “势态美”观

谈及势态美,在武术中是指姿势美或造型美,武术中讲究身正步稳,式正招圆,即要求每个架式动作都要准确、协调、齐正。正如拳理中所说:“五体称,乃可谓之形备”。造型美在武术中分为静止与动态两种,从整体来看来两者互融一体,从这个意义上讲,每个动态姿势的开始与结束也就是静态的姿势,譬如:金鸡独立、燕子平衡、白鹤亮翅等动作无一不体现静态的造型美;反之,“燕子抄水”、“玉女穿梭”、“大蟒翻身”、“乌龙盘玉柱”等等都栩栩如生地体现出武术动态的造型美。^[7]再谈与之相通的书法艺术,书法中的“势”是指笔势,是点画形体的静态、动态以及气势的总称。历代书法家对笔势的探求尽心竭力,留下了丰富的著述。蔡邕著有《九势》、卫恒著有《四化本书势》、索靖著有《草书势》、王羲之著有《笔势论十二章》等,故康有为说:“古人论书,笔势为先。”卫夫人《笔阵图》论述了写字的几种基本笔画,完全着眼于一个“势”字,她说的“一如千里阵云”,正是形容笔势的绵远;“如高峰坠石”,形象地展示了笔势的沉重;“乚如万钧弩发”,说明笔势之劲锐;“乙如崩浪雷奔”,说明笔势的猛烈。

4. “节奏美”观

谈之书法的节奏美,涉及书法艺术中的“韵”。“韵”是形式中所蕴之音乐感,即和谐的节奏。抽象的节奏概念可以理解为“对比交替的有序结构”。主要体现在书法艺术呼应对比方面。通过对比变化产生了节奏感,避免了审美的疲劳,如书法中有长短、曲直、粗细、藏露、方圆、枯润、浓淡、疏密、大小的对比;而通过呼应,使这些活起来的字结为一个有机整体,“发于左者应于右,起于上者伏于下,施設各有情理”,使他们意气相投,精神挽结,给欣赏

者一种笔势。再之,书法家通过内在气息节奏与运笔节奏的协调,从而使墨线纵横、了无滞碍、生生不息、活泼灵动,表现出一种富有生命力的节奏美;武术的节奏美表现亦然,在动态中突出一个“韵”字,“韵者,美之极”,韵就是指武术的节奏变化。武术的韵可以由所谓的“十二型”概括起来,即:快如风、缓如鹰、起如猿、落如鹊、重如铁、轻如叶、立如鸡、站如松、转如轮、折如弓、动如涛、静如岳。这十二型既能体现武术动作的各种势态造型美,同时更能栩栩如生地展现出武术动作中千变万化的节奏美。武术的演练正是在把握动静、起落、快慢、轻重、高低、刚柔的分寸中,再加上形成一种相互衬托、相互补充的统一体,才能使动作表现出鲜明的节奏感^[8]。

5. “意境美”观

意境这一词最早是由唐代著名诗人王昌龄提出,其是与物境、情境相并列的三境。简单地讲艺术意境就是“情”与“景”(意象)地结晶。在武术套路的演练中,形随神转,形出而神生。神形既有含而不露之蓄,亦有豪迈舒展之爽,一如滔滔江河奔腾之气魄,宛若涓涓溪流之润泽。^[9]武术运动中要求处处传神的表现,神的表现,即是运动员对武术动作攻防含义理解的感情外露,在演练过程中演练者既不能怒目而视,又不能横眉冷对、呲牙咧嘴,更不可随心所欲。要有恰当、适当的表现,必须对每个动作的攻防含义进行深刻理解。武术的演练,要达到击是本、神是情、形是意的高度统一。缺乏“神”的运动只能使人看到是一具没有灵魂的躯壳,而看不到其所要表达的意境。再而谈及书法意境,书法的意境其就是创作者表现一种象外之象,它是书家社会的、伦理的、哲学的、美学的、艺术的、情感的、个性的等精神内核综合而成的创作状态,以一种适合其审美情趣个性倾向的表达。一幅书法作品的真正的价值不是取决于它本身字体书写的好坏,而是依靠它所要表达的意境来感染欣赏者。欣赏中国书法,意义在于忘言之境,它的笔画、它的结体、它的章法都鲜明地体现出作者本人的言外之意,内心的感悟之情。书法作品也只有再不可言传的意境

中体会其“书”与“抒”的真味。”此外,武术与书法的创造者,除扎实其基本功以外,还得注重个人“字外功”与“武外功”的不断修练,这样才能在武术套路创编、演绎与书法创作中给人带来震撼心灵的意境美。

五、武术、书法与“悟性”、“修身养性”思想

古语说:“师父领进门、修行在个人”。武术和书法都讲究对事物的领悟能力。悟性,首先就其字面上讲,就是人的思维过程。但是,在武术或书法中它是指在持之以恒锻炼后,通过自身在练习中的认识和体会,逐渐揣摩而获得的灵感,这种灵感逐渐积累则成“悟性”,即对事物本质规律的理解和认识不断加深。因此,悟性的高低直接决定武术与书法技艺所能到达的高度。^[10]此外,武术与书法都崇尚修身养性。中国武术讲究“内外兼修”,其中内修的重要内容就是培养武德,练习武术注重德行修养,武术界有“未曾学武先识礼,未曾习武先明德”,“习武以

德行为先”之说。而书法艺术甚是如此。书法讲“书外求书”,汉代学者杨雄在《法言》中说:“书,心画也”中国人讲求“字如其人”,通过一幅书法作品可以反映出一个人的品行、胸怀、气质、性格、修养等方面。通过武术与书法的长期练习,除了提高技艺以外,更重要的是为了不断追求更高的修养境界。

总而言之,武术与书法作为中国传统文化中的两个重要因子,他们深受中国传统文化地熏陶,武术与书法两者呈现出来的是传统文化精髓“人”的文化,是一种由技术层面升华到艺术层面的典型艺术代表。武术与书法都来源于生活,通过相互借鉴与探索,不但可以使书法在意境、气势、韵味、节奏感、美感和劲力等方面进一步增强。同时,通过欣赏、学习、研究书法之奥妙,更有助于武术的创编与演练艺术达到更高的境界。武术与书法二者相结合,相参相悟,互为贯通,取形得意,以无为之心出有为之形。

【参考文献】

- [1] 历代书法论文选[C].上海:上海书画出版社,1998.
- [2] 包世臣.艺舟双楫疏证[M].台北:华正书局有限公司,1980.
- [3] 陶明君.中国书论辞典[M].长沙:湖南美术出版社,2001.
- [4] 薛富兴.《易传》与中国古典美学[J].2006年(1)第32卷23-24.
- [5] 刘小晴.书法艺术的创作与欣赏[M].上海:人民出版社,1991.
- [6] 王镇远.中国书法理论史[M].黄山:书法出版社,1990.
- [7] 邱丕相.武术套路运动的美学特征与艺术性[J].上海体育学院学报,2004,28(2):39-43.
- [8] 王镇兴.试论体育与美的关系[J].福建:福建体育科技,2001,(3):13-15.
- [9] 杨本升,等.试论武术的美学特征[J].北京:体育科学,2002,(2)43-46.
- [10] 李崇银.成年人怎样练习书法[J].英才高职论坛2007.34-37.

(责任编辑 王 炎)