

当代行书创作略论

张永刚

(甘肃省社会科学院 甘肃 兰州 730070)

【内容摘要】在当代书法艺术生存状态转型的背景下,行书作为书法的主要组成,逐渐成为书法发展和表现的主体。行书在继承和扬弃传统经典的同时,不断吸收当代视觉艺术理念与技法,行书创作进入了繁荣发展的时期。展厅效应和竞争规则使行书创作必须适应当代环境的要求。当代行书的发展需要国家的支持和书法界的共同努力,时代选择了行书,行书表现了时代,行书对书法艺术的发展和文化的表现,将发挥出主要作用。

【关键词】行书 创作 书法发展

中图分类号 J292.1

文献标识码 A

文章编号 1007-9106(2011)04-0115-03

一、行书的形成和发展

在书法书体的演化过程中,行书相对于篆、隶而言时间较晚一些,产生于东汉时期,和楷、草处于同一时期,但成熟于魏晋时期,对后世影响最大。唐代张怀瓘在《书断》中称:“案行书者,后汉颖川刘德升所造也,即正书之小讹,务从简易,相间流行,故谓之行书”。“行”在字典中解释为走的意思,表现为人的位置移动的运动姿态,联系书体,楷书犹如人的坐、站的静止的姿态,草书犹如人的奔跑的运动姿态,从人的姿态动静结合上来看,行书介于楷草二者之间,因此有宋代苏东坡“真书如立,行草如行,草书如走”之说。由此,行书是指形体和笔势介于楷书、草书之间的一种视觉表现的书法艺术。行书可以分为行楷和行草,不省笔画,不变笔顺,书写速度较楷书快接近于楷书,易于辨认的是行楷,省略某些笔画,适度改变笔顺,书写速度较草书慢,接近于草书,比较难辨认的是行草。

行书在书法史上具有较高的地位,被后世书法家推崇,相继出现了许多书法大家和经典作品,形成了书法发展史上三座高峰,第一座高峰出现在晋代时期,以王羲之、王献之为代表,王羲之的《兰亭序》被后世评价为“天下第一行书”,二王作品成为后世学习行书的典范和主流,王羲之被尊称为“书圣”。唐代时期是行书发展的第二座高峰,代表人物主要有颜真卿、孙过庭等人,《祭侄文稿》被称为“天下第二行书”。第三座高峰为宋代行书,代表人物有苏轼、米芾、黄庭坚、蔡襄四人,他们重视性灵情致的表现,开一派“尚意”的书风,苏轼的《黄州寒食帖》被誉为“天下第三行书”,苏轼的《洞庭春色赋》、黄庭坚的《松风阁诗》、米芾的《蜀素帖》、蔡襄《自书诗卷》都是流传千古的经典之作。元明清时期,书法书写工具和材料的进步促进了行书的发展,以赵孟頫、王铎、傅山等人为代表,形成了行书风格多变的格局,对后世行书发展起到了一定的推动作用。

二、行书组成要素及特点

一幅书法作品由笔法、字结构、墨法和章法所组成,这是书法作品形式构成的基本元素,具体到行书,则表现为行书不同于楷书、隶书、草书的特有形式。首先在笔法方面,行书运笔速度较快,节奏变化明显,运笔过程中追求情感的起伏,主侧锋书写并用,藏露锋灵活发挥,根据书家情感起伏变化运用提按、顿挫、轻重、快慢等笔法;其次在字结构方面,在把握字结构传统形态的规律的同时,追求视觉形式变化,在富于变化中强调字的笔画的减省,笔顺的改变以及结构的变化,以形成多姿多态的字结构,在视觉上注重字的长短、方扁、正畸的不规整多边形变化和字内空间的营造。第三在墨色方面,强调墨色的多变,使用浓、淡、枯、燥等墨色表现手法,使作品整体呈现出墨色的情趣。最后在章法方面,注重应用各种幅式来表现,包括条幅、横幅、斗方、扇面等,在纵成行、横无列的安排中,注重字距和重心的经营,使题款和用印和谐统一。

三、行书成为书法创作主体的背景

当代社会经济发展迅速,要素全球流通,科技日新月异、意识领域多元,这些势必影响书法作品的表现形态和书家的创作心态。书法生存状态的转型为书法发展提供了机遇,当代书法热的出现和书法队伍的扩大都印证了书法这一古老传统艺术不仅不会消亡,反而会随着经济社会的发展得到繁荣。这一背景主要表现在以下几个方面:一是政治开明、经济繁荣和社会发展文化多元为书法发展提供了基础条件。二是书法生存状态的转型直接导致了书法作为纯粹审美艺术的确立。三是书法创作物质条件的改善为书法艺术的传播和发展提供了较低的成本。四是对书法是文化软实力的重要组成部分逐渐成为人们的共识。五是人们物质生活提高之后追求精神生活的充实成为书法发展的直接动力。

* 作者简介 张永刚,男,甘肃省社会科学院助理研究员,硕士。

在这样的背景下,行书作为书法的主要组成,得到了大力发展,当代书家选择行书作为创作主体,不光是历史原因,更是当代需要行书这一书体作为表现载体,是时代选择行书这一书体的结果。首先是行书本质的要求使然。书法要创新求变,依赖于书家风格的形成,书家风格的形成是标志一个书家在书法史上的地位以及评价。隶书、楷书、篆书已在不同时期达到后人难以企及的高度,草书变化多端又难以把握,只有行书因人而异易于形成多种风格,受到书家和广大群众的喜爱。其次当前中国正处于前所未有的稳定繁荣和大发展大变革的时期,人们需要各种艺术以彰显这种时代特点,书法不甘于京剧、绘画、舞蹈和音乐之后,通过行书的多姿多彩来表现这种时代风采。因此说,时代选择了行书,行书表现了时代。最后行书的表现手段给书家提供了一定的创作自由,继承历史上积累的丰富的书法遗产,大胆借鉴姊妹艺术和国外艺术的理念与方法,推陈出新,不断尝试新材料新方法新技术,使行书创作进入一个相对自由的境地。

书法的蓬勃发展,国家以及各级政府普遍给予了大力支持。目前书法已被联合国列入世界文化遗产目录,部分县市被中国书法家协会命名为“书法之乡”,部分高校开设书法专业,中国书法家协会和省市书协成为领导书法发展的中坚力量,这些措施推动了书法进一步发展,形势大好,前景乐观,行书将会更进一步发挥主要作用,用自己多姿多彩的线条来表达对生命的热爱,对大自然的崇敬和对当代社会的讴歌。

四、当代行书创作的主要做法

书法是视觉艺术,如何在展厅中使自己的书法作品具有视觉冲击力和感染力,是书家必须考虑的一个问题,书法水平的高低便转变成了在展厅中作品的视觉吸引力大小了。这是目前书法艺术的一个现实。任何书家忽视这个问题,想要在大赛中获奖,被同行认可,加入书协,那只能说还没有进入书法的主阵地。展厅效应导致了书法形式的一次次探索,形成了一个又一个的流行书风。墨色的变化,纸张颜色的复古,运笔留白的空间变化,这些都在行书作品中体现无余。在创作行书作品时就要事前设计好这些因素,然后组合在一起,从作品整体上呈现给欣赏者强烈的视觉感受。

第一,是墨色渐变。就是墨色从浓到淡,从湿到枯,要有浓淡对比和层次变化,作品视觉上就丰富许多,同时探索使用各种颜料书写,加深视觉的层次感和表现力。第二,展厅纸张的安排要大尺幅,八尺、一丈、丈二都不为过,对于像小尺寸的斗方、横幅、扇面和册页可以拼接在一起,形成一个大尺幅的整张作品。第三,纸张不断翻新,采取不同材料,力求表现出作品的与众不同,常用的有洒金银色宣、仿古纸、纤维纸、包装纸等,同时采用染色、腐蚀、残破等手法,表现特有的形式感。第四,行书运笔的变化更加注重对传统经典的掌握,每一笔画都要有经典作品的出处,注重细微之处的精致与传承。第五,落款和用印的别具一格,落款字数增多单独成行,用于正文不一样的颜色纸张书写,用印不限于名章,也不限于只盖三方,根据章法的需要设计不同的用印种类和加盖的印章数。第六,在章法和装裱形式上采用拼贴、

裁剪、组合各种色纸或形成条块边框的方法,力求外在形式上别出心裁,创造出丰富的形式美感。

五、行书的标准问题

经过三十年的发展,书法尤其是行书取得了巨大的成就,经历了阵痛与欢乐的磨砺,行书绽放出旺盛的生命力,各种大赛展览以行书作品居多就是明证。但书法由日常书写到纯粹审美艺术的转型过程中,行书的标准也就是作为传统书法和书家坚守的准则,在多元化的今天,要有明确的答复。否则,令众多书法初学者和爱好者产生迷茫的心态,无所适从,盲目跟风,这样不利于书法的发展,标准就是准则,具有一定约束力的范围界定。比如,对“现代派书法艺术”的界定,“现代派书法”没有表现汉字,就不是书法艺术,因为他不写汉字或者对汉字进行肢解无法识别,线条的形成和质感与书法线条完全不同,这样“现代派书法”作品就是抽象画,现在书坛对这一现象已经有了一致结论。对于行书来说,首先要书写汉字,无论这些汉字如何减省变形,但它有历史经典作品来源的出处,书写被书法界一致认同的字形。其次,线条必须是有质感的线条,运笔的过程中包含藏露、提按、快慢的技巧,配合手部动作完成书法特色的线条。再次,以历史上某一书法大家的风格为基准,得到书法风格的延续,一幅作品中要有深度和信息含量,只有从经典中继承和挖掘,任何一件作品都不能避开这个规则,行书尤为重要。最后,以行书作品的意韵美作为最高审美原则,在展厅中强调这点才能分辨出作品的优劣来。技巧可以复制,而蕴藏在作品之中依附于字迹之上的意韵美却无法复制。

六、对行书创作的反思

对书法的临摹积累到一定程度,就可以创作书法作品了。根据书写内容的需要选取、设计和经营字法、墨法、章法,一种是以字为核心,强调书写过程的流畅和美感,而对于内容不太关心,一种是以文字内容为核心,强调书写文字的内容含义,根据文字内容安排书法创作元素。当代书法家协会会员身份和书法展赛为书家的竞争提供了舞台,成为当代书家为之追求的两大工具,具有较强的功利化倾向,好多书家都围绕着这两大目标进行书法创作,不乏优秀作品的出现,但也暴露了弊端,跟风创作,集字式创作,过度追求形式,作品粗制滥造,但却能出奇制胜,造成评判的审美误导,带来了难以估量的负面影响。书法技法化、书法功利化、书法市场化、书法西方化等主义的泛滥侵入,导致了很多书法作品用现代艺术技法拼接复制传统古典的作品,缺乏内涵与深度,更遑论心性和意蕴的表露了。虽然现代媒体和技术提供了这种条件,但不能抛弃书法的本质约束,否则就远离书法艺术,何谈发扬和发展我国璀璨的书法艺术了!

在行书发展中,既要借鉴人类历史上一切视觉艺术的表现方法,同时要坚守书法的本质特点,这是书法发展的必然。对于书家个人,除了继承传统经典作品外,还要吸收当代社会出现的一些新技术新方法,例如互联网对书法作品的传播,当然最重要的是提高自身修养,对书法的追求发诸内心,摒弃名利的诱惑,保持平和和平衡的心理状态,把旺盛的连贯的精神气脉,在书法作品中表现出来。

行书的发展离不开书法整体发展环境(下转第131页)

已足偿所投建筑资金矣”。^{[2](P256)}他在规划东方大港用地时又作了具体预算:大港建于杭州湾,现每亩地价仅100元,若划定200平方英里土地(约合768000亩)作为开发用地,需资金7600多万元,确为一笔巨款。但“政府可以先将地价照现时之额限定”,仅先购第一期工程所用之地。“其余之地,则作为国有地未给价者留于原主手中,任其使用,但不许转卖”。国家可以根据城市建设发展的需要,随时按核定的地价征用土地,并用其“所增之利益,还付地价”。当第一期工程完成,大港逐渐发达后,地价必然“急速腾贵”,市区地价估计将上涨至每亩1000元到10万元。土地增值所获的经济效益,再加上大港及市街所获之经济效益,使城市经济实力大增,“所挟卓越之地位,此港实有种种与纽约媲美之可能”。^{[2](P270-271)}孙中山的上述设想,不失为解决城市化所需土地、资金的办法,但问题在于,国家将土地收归国有的巨额资金从何而来?孙中山未能作出明确的回答。

5. 遵循城市建设的基本原则。孙中山在规划中国城市化道路时,还提出了城市建设应遵循的基本原则:其一,以民为本的原则。孙中山认为,城市的一切设计,应当从城市居民的生产和生活需要出发来考虑。如前所述,孙中山主张一切居室设计“皆务使居人得其安适”,因而需要设置“特别建筑部以考察人民习惯、营业需要,随处加以改良”。^{[2](P386)}孙中山认为,中国古代居室以神为中心,神事较人事更为重要,“无一为人类之安适及方便计”,现代的住房建筑应以人为中心,应当摒弃“最近三千年愚蒙之古说及无用之习惯”,“改建一切居室以合于近世安适方便之式”。^{[2](P385)}

其二,科学规划的原则。城市布局应有科学的功能划分及合理的空间结构,商业区、工业区、住宅区应合理布局。在谈及广州的城市规划时,孙中山指出:广州的城市地域应包括黄浦、佛山在内,其城市布局大致为:以车卖炮台及沙面水路为界,以东至黄浦为商业区,建设现代设施的码头和仓库;以西至佛山为工业区,修筑运河与花地及佛山的水道相连,使工厂拥有廉价运输的便利;在市区兴建新市街及住宅区,吸引本地及华侨商人前来定居,使城市房地产大大增值。^[10]如此,就使现代城市既有明确的功能划分,又有合理

的空间布局。一个资源优化配置的现代城市,就是由多个特点清晰、界限明确的功能区组成的,城市的职能就是由这些功能区充分发挥作用来实现的。

其三,因地制宜的原则。孙中山提出,城市发展要根据当地自然条件、物产资源情况和交通状况,形成自己的特色。如长江沿岸的镇江、南京、芜湖、安庆、九江、武汉等城市,拥有的资源、物产各不相同,城市建设的定位不必强求一致,可根据具体情况各自形成具有一定规模、一定特色的专业市场和加工制造中心。对于宁波的发展,孙中山指出:“宁波所管腹地极小,然而极富,其人善企业,其以工作手工知名,肩随于广州。中国之于实业上得发展者,宁波固当为一制造之城市也。”^{[2](P330)}孙中山主张,将汕头开辟为地方良港,将电白开辟为商港,海口、安东、秦皇岛、龙口、石浦、福宁、汕尾、海安、榆林港等地,则宜开辟为渔业港。因此,孙中山在规划各地城市建设时,充分考虑到了各地的资源、优势产业、地理位置等方面的差异,做到因地制宜。

应当说,孙中山关于中国城市化道路的设计,既反映了世界城市化的规律与经验,又考虑了中国城市化的需要与特点,既具有一定合理性与前瞻性,又在某种程度上带有理想主义的色彩。

本文写作过程中得到华南师范大学政治与行政学院陈金龙教授指导,在此谨致谢意。

参考文献:

- [1]孙中山全集(第5卷)[M].北京:中华书局,1985.
- [2]孙中山全集(第6卷)[M].北京:中华书局,1985.
- [3]孙中山全集(第3卷)[M].北京:中华书局,1984.
- [4]孙中山全集(第7卷)[M].北京:中华书局,1985.
- [5]孙中山全集(第9卷)[M].北京:中华书局,1986.
- [6]孙中山集外集[M].上海:上海人民出版社,1990.
- [7]蒋伟新.孙中山关于中国城市现代化的构想[J].南京经济学院学报,2000(5).
- [8]孙中山全集(第1卷)[M].北京:中华书局,1981.
- [9]孙中山全集(第2卷)[M].北京:中华书局,1982.
- [10]谢放.孙中山与中国城市近代化[J].河北学刊,1997(6).

(上接第116页)的约束,总体上看,书法发展呈现出良好的态势,这为行书发展提供了有利条件,这只是必要条件,还需要书法界全体书家的努力和各级政府给予的大力支持。书法界的努力主要把握以下四个方面:一是不遗余力地传播书法悠久文化,重塑书法价值理念,重建书法文化体系;二是积极推进书法创新和学术研究,只要在继承传统的基础上开拓创新,就要给予褒扬,使优秀的作品能够脱颖而出,对书法发展的不良风气坚决予以抵制;三是成立行书研究学会,聚集全国知名行书专家,设立研究基金以课题招标的形式,就行书创作、行书创新、行书发展等问题研讨,举办全国行书大展,推介新作品和新人,为行书发展提供良好的宏观环境;四是以行书为媒介,使书法成为大众接受和喜爱的艺术,既要走出国门,传播中国文化,提升国家软实力,又要推进书法艺术下基层,占领群众业余文化阵地,充实群众

文化生活,发挥书法艺术服务人民大众的功能。各级政府的大力支持主要在于三个方面:一是给予书法艺术与其他艺术同等重要的地位,重点突出行书的主体地位,从经费来源、活动场地、组织保证等方面予以重点扶持;二是培养行书创作和研究人才,支持大专院校设立书法专业,培养适应当代书法发展的专门人才,提高书法人才的层次,使书法真正具有知识含量和技术要求的高雅艺术门类;三是在国家政策层面要求国民具备一定的书法尤其是行书书写和审美的综合素养,特别是在大中小学开设书法课程,继承和发扬书法艺术,提高全民的文化凝聚力和心理认同度。

参考文献:

- [1]王岳川.书法文化精神[M].北京大学出版社,2008-4.
- [2]邹志生,王惠中.书法教程[M].华中科技大学出版社,2008-7.