

比较思想对高等书法教育的影响研究

崔行华

(甘肃民族师范学院 甘肃 747000)

【摘要】“阴阳”思想是中国道家文化的核心理念，流传已逾两千年。魏晋南北朝时期，道家与佛教的融合孕育了禅宗思想，对中国古代思想产生了深远影响。在书法发展的历史中，禅宗思想也影响了一批书法家和书法理论家。阴阳思想所衍生的比较思想，即对比关系，是书法艺术创作的生命所在。差异性艺术创作的本源，书法艺术创作无法脱离“对比”二字。早在汉代，赵壹在《非草书》中便探讨了草书书写中的对比关系与时人书写差异的问题。历代书法家和理论家对对比关系的探索虽各不相同，却共同构成了璀璨的中国书法史，为现代高等书法教育提供了思想支撑，也是书法专业大学生艺术创作的源泉。

【关键词】道家；比较思想；书法教育

一、书法教育中对比关系的探索

为了深入了解书法专业大学生对创作关系的认知程度，以往的教学设置了一个重要的问题：书法创作之间的关系如何？存在怎样的问题？它们又是如何相互影响的？为了激发学生的思考，我们将他们分为六个小组进行讨论。通过热烈的交流，学生们提出了多方面的观点，主要集中在笔法差异、结体规则、作品成分构成以及墨色运用的显著差异等方面。

在讨论中，学生们意识到，不同书法家的创作风格和技术手法各异，形成了多样化的艺术表现。这些差异不仅体现在笔法的运用上，还包括字形结构的处理、作品主题的选择以及用墨的浓淡变化。有学生总结：作品之间最大的矛盾在于存在一定的差异性，这种差异使得每一件作品都具有独特的个性和魅力。

最终，学生们将讨论结果凝练为两个字：“对比”。这一简单而深刻的总结，既反映了书法创作中各元素的相互关系，也强调了对比在艺术表现中的重要性。通过这样的讨论，学生们不仅加深了对书法创作关系的理解，也为日后的艺术创作提供了新的视角和灵感。

毋庸置疑，书法作品创作的核心概念在于对比，而这一理念在道家的学说中也可通过阴阳的概念体现出来。阴阳本质上是一种对比关系，因此可以说，阴阳与对比密切相连。对比、差异以及去共同性几乎是所有艺术文化的内在特质。简单的审美往往专注于形式，而超越形式的审美则更关注关系的建立与表现。

众所周知，许多老年人对书法或其它艺术形式情有独钟，这并不是因为他们希望通过书法来提升自我认同感。更

确切地说，她们在练习书法时，会联想到书法与人生之间的深刻关系，认为书法反映了人生的一种哲学。将阴阳的观念与书法艺术创作结合起来，能够激发出更高层次的突破与创新，从而推动书法艺术的发展。

书法教育中的对比关系首先应引导学生敢于创新，主动变化，向所创作书体的优秀范本学习。孙过庭在书谱中提出，“至如初学分布，但求平正；既知平正，务追险绝；既能险绝，复归平正。初谓未及，中则过之，后乃通会，通会之际，人书俱老”。对于书法专业大学生而言，学习书法的第一步就是能够把字写正，这里的“正”还有一层含义就是写的要像帖，不能随意落墨，聚笔成形。在第一步学习的过程中不需要有太多的创新意识。在第二步中讲到的“险绝”，就是要学会造势，要有变化，产生对比关系。赵孟頫在兰亭十三跋中所题“书法以用笔为上，而结字亦须用工。盖结字因时相传，用笔千古不易”。书法创作无论在什么时期，笔法和结字都是学习的要点，然而不同时期的用笔与结字也是有所变化的。第三步所说的复归平正指的是书法创作在创新之后，要回归到书法的本源上去，不能放得开而收不回，以至于走入书法创作的误区。

在孙过庭所阐述的书法学习三步骤中，时时离不开对比关系，临摹时本人书写与临习法帖的对比；创作时空间关系、墨色变化、点画形态的对比；后期非发展阶段本热创作与经典法帖的对比。书法从文字功用中产生，走向艺术创作的道路，离不开比较思想，书法专业大学生的艺术之路也应该时时展现比较思想，从而为书法创作融入无限生机。

二、历代书法理论中的对比关系研究

汉魏以来，很多书法家通过融入佛教、道教的思想去进

行书法创作，而且有很高的艺术造诣。比如说汉代的蔡邕、唐代的孙过庭、宋代的苏轼、黄庭坚、明代的董其昌、清代的刘熙载等。

1. 蔡邕及其影响下的书法对比思想

蔡邕在他的书论中提到“夫书肇于自然，自然既立，阴阳生焉。阴阳既生，形式尽美，藏头护尾，力在字中，下笔用力，肌肤之丽，故曰：势来不可止，势去不可遏，惟笔软则奇怪生焉”。这里所说的“自然”指的是书法取法自然万物，有着浓重的道家崇尚自然的思想意蕴。“阴阳”同样是道家思想的产物，而形式与内容的结合，用笔笔法的“藏头护尾”所展示出的依然是比较思想。在书法创作的过程中，有感而发的创作是挡不住的，顺笔造势也是不能阻止的，然而只有笔头比较软才能书写出不同的点画形态，这里所说的“奇怪”即指不同之处，同样有着比较思想。

蔡邕在其著作《书论》中深入探讨了书法创作的诸多要素，尤其强调了“势”在书法艺术中的美学范畴。他指出：“书者，散也。欲书先散怀抱，任情恣性，然后书也。”这一观点强调了创作者在书法创作之前需要放下内心的束缚，以自由的心态投入创作。既是创作的需要，也反映出了书写状态的对比要素。蔡邕认为，如果心中满是急迫之感，即使是再优秀的书法家也难以创作出佳作。这种强调“势”的美学思考，不仅包括字形的结构的对比和用笔的技巧对比，还承接了崔瑗在《草书势》中提出的理念。

蔡邕在书法创作中进一步探讨了“形势”与“笔势”的结合，逐步演变为“永字八法”的理论。他提到的“令笔心常在画中行”则成为书法家们奉为经典的“中锋”运笔要领，强调了在创作过程中笔锋的运用与心态的统一。这一理论不仅丰富了书法技法，还强调了点画形态的对比要素，也为书法艺术的内涵注入了更多的哲学思考。此外，《书论》中写道：“夫书，先默坐静思，随意所适，言不出口，气不盈息，沉密神采，如对至尊，则无不善矣。”这一段文字阐明了在创作之前，书法家需要保持内心的宁静与自由，以便在书写时自然流露出个人的情感与灵魂，展现出了创作状态的对比要素。由此可见，蔡邕的思想虽然以儒家为主，但同时也受到老庄思想的影响，特别是其中的阴阳理念。这种思想使他在书法创作中追求一种和谐与平衡。

此外，蔡邕继承了许慎与崔瑗关于“法象”的论书思想，强调书法的象形意义。这与道家崇尚自然的理论不谋而合。他认为，书法不仅是一种艺术表现，更是对自然法则的遵循。他提倡“取法自然”，强调书法的具体审美价值，主张书法

应源于自然，以自然之美为标准，通过个人的理解与表现，产生形态上的多样性，使书法作品充满生机与韵律。

清代的刘熙载与蔡邕的思想不谋而合，他提出的辩证书论思想深受道家思想的影响，对后世书法教育和创作产生了深远的影响。在其著作《书概》中，他提到：“圣人作《易》，立象以尽意。意，先天，书之本也；象，后天，书之用也。”这段话将“意”和“象”作为一对相辅相成的观念，强调了书法创作中书家心意的重要性，同时指出书法应具备物象之美的特征。他明确区分了书法创作中的主观与客观因素，同时又阐释了书法艺术将两者融为一体的特性。

刘熙载在论述用笔与章法时充分展现了他的辩证思维。他在用笔方面提出了阴阳与提按的概念；在结字上则涉及到笔疏与密、内抱与外抱、整齐与参差、直体与曲致等主张，皆是旨在通过对立统一的理念来阐明书法的规律。在讨论书法风格时，他提到了沉着与奇拔、高简与坚质等相对概念，强调了两者之间的异中有同、同中有异，互为补充、相互转化的辩证关系。这些思考充分体现了他的美学思想，为书法创作提供了深刻的理论基础。

2. 道家思想影响下的书法对比思想

道家崇尚自然的思想在唐代窦泉的《述书赋》中得到了充分体现。他的论书宗旨同样主张追求自然之美，强调任性所适，不受规矩和格法的限制，反映了盛唐时期对于自然美的追求，反对矫揉造作的艺术审美趣向。他提倡的“忘情”概念，指的是书法家应当具备的一种创作心态，要求作者摆脱杂念，顺应自然，从而达到与神灵相契的境界。这种“忘情”理念正是以自然为特征的。

受道家思想的影响，他在书论中也探讨了“真”与“美”的关系。他追求一种不受人情物欲束缚的天然之美，这种美是建立在“真”的基础之上的。他所称的美，是一种为美而美的绝美境界，与他“忘情”和“天然”的追求相辅相成。从他的书论中可以明显看出道家思想的深刻影响。

宋代苏轼的思想将儒、释、道融为一体，然而在他的书法理论中，主要体现了崇尚自然的老庄思想。他的作品偶尔反映出儒家文艺思想，如强调人格品德与书法的关系；同时也能看到“禅宗意识”的影响，体现在他空寂的创作理论上。苏轼所提倡的淡泊审美理想，与老庄推崇的虚静寡欲的思想有着密切的联系，因此东坡的书论可视为道家思想的体现。

在创作心态上，苏东坡主张“自然天放”，认为“把笔无定法，要使虚而宽”，强调只要能够通透其气，便可不拘

一格。因此,他进一步提出了“忘我”的主张。他认为:“心忘其手,手忘笔,笔自落纸非我使。”这与老庄和禅宗思想相结合,形成了书法创作的“忘我”论,这是书法创作所追求的最高境界。他所说的“见本性而不乱”,反映了儒、释、道三家学说内在修养的相互影响。从苏轼的这些论书主张中,可以窥见道家思想作为其核心思想的深厚根基。

然而在宋代黄庭坚和明代董其昌的书论中,禅宗思想的意蕴更为浓厚,这与道家思想存在一定的区别。在研究书法艺术创作时,我们应关注创作者受当时社会思想的影响,特别是道家学说如何渗透并影响创作方向,如何在创作过程中体现书法艺术的对比关系。书法创作者和理论家在道家比较思想的熏陶下进行创作与交流,希望在研究书法艺术时能领悟更多的哲学道理。这不仅对我们当下的研究大有裨益,也将对未来的书法创作和书法教育发展起到积极作用。

三、比较思想对书法教育的影响

书法教育不同于其它文化类学科教育,大学书法专业的学生在高中阶段就已经具备书法临摹的根据,具有初步的审美意识。高等书法教育主要教授学生在创作上融入本身的思想,创作出好的作品,然而好的作品离不开对比关系,融入比较思想也会对书法专业大学生的艺术创作产生深远影响。

通过引入对比思想指导学生创作。书法创作中常说的粗细变化、长短变化、墨色变化等都是为了创作一件整体氛围感强的作品。其中,墨色变化是体现作品氛围的重要因素,国画创作中讲究五色,产生浓墨与枯墨的对比关系。书法创作同样要注意墨色变化,明代的徐渭被称为浪漫主义书法家,他的作品绵延之势,墨色变化明显。在书法课堂中,常会以明代清代书法家的作品给学生讲授章法变化。

通过展现书法史中的名家名作来提高学生对比较思想的认知。明清以来,受到商品经济的发展,大幅纵轴的行草书作品诞生。这类作品章法独特,字的大小错落,变化丰富,受时人所捧,出现了一批著名书家,如王铎、傅山、文征明、祝枝山等。由于大幅纵轴作品更能体现作品的节奏感,创作时更容易把握,所以书法专业学生在创作时常会选择这类作品作为取法的对象。

书法的对比关系在王羲之的字帖中就有所体现,只不过学生不仔细分析,很难发现其中的空间对比关系。古人云,取法乎上,便得其中;取法乎中;便得其下;取法乎下,便不知其所以也!在书法教学中常建议学生临摹二王(王羲之、王献之)的字帖,然后根据自己的特长,走出不同的风格道路。临摹时要拿帖细看,找到所临摹字帖的典型特征,然后下笔,才会临摹到帖的精髓。在这个过程中,读出来的内容

包括字形的对比、字组的对比、笔画粗细的对比、起笔点画形态的对比等,如清代刘熙载所说“计白当黑”,不要只看线条的粗细变化,还要看两根线条中间空间的形态变化,如此以来,便能够达到准确临摹的水平。

通过在临摹中融入比较思想刺激学生发现问题能力。临摹作品是为了更好的创作,临摹是创作的基础,创作要有出处,并不是自己胡乱书写。当评论一件书法作品的好坏时,常会看这件作品的取法渊源,这就是所谓的江湖书法与传统书法的区别。针对当下书法创作良莠不齐的状况,很多省份搞起了临创展览。在参加展览的时候需要同时提交临摹作品和创作作品。然而创作中的对比思想一直是书法本科教育所面临的话题。学生不敢进行夸张的墨色书写,也不敢尝试新的造型结构,导致在创作上比较薄弱。通过开讲座,展示好的作品,引导学生学习比较思路,会逐步提高学生的创作意思。

如汪永江教授在河北美术学院开讲座时所提到的“虚实”关系一样,书法创作需要融入更多的比较思维。任何一件优秀的作品都是有生机的,并不是字字状如算子、排布整齐的“印刷体”。

参考文献:

- [1]丘依依.(2018).苏东坡书画理论及其影响探究.美与时代(中)(03),16-17.
- [2]刘畅.(2020).自然·形神·气格——以刘熙载书法理论为中心.美术研究(03),54-57.
- [3]汪敏文.(2018).道家美学思想与书法艺术风格.书画世界(07),91-92.
- [4]丰海滨.(2023).书法境界论(博士学位论文,河北大学).博士
- [5]郭方昊.(2021).黄庭坚诗学思想与书学思想关系研究(硕士学位论文,山西师范大学).硕士
- [6]张东华.(2022).孙过庭《书谱》对智永《真草千字文》的结体因袭——兼与《〈书谱〉释文考异》一文商榷.书法赏评(05),49-54.
- [7]王敦.(2024).古代书论中蔡邕书学奠基人的构建(硕士学位论文,中国艺术研究院).硕士
- [8]陆萱.(2017).论“萧散”——由蔡邕“书者,散也”所引发的思考.书法赏评(02),46-48.
- [9]汪永江.(2017).传统书法创作观念刍议.老年教育(书画艺术)(08),8-9.

作者简介:崔行华(1991-7),男,汉,山东聊城人,讲师,博士,书法教研室主任,研究方向:书法教育研究。