

浅谈书法学习中取法多元化问题

——以米芾为例

李海忠

(菏泽学院, 山东 菏泽 274000)

摘要: 在文化多元化的当今社会, 书法学习的媒介日趋多元化。作为中国文化核心的书法艺术, 它的取法问题值得思考。文章以米芾为研究视角, 从书法本体的功力与修养、书法与相关艺术的影响、书法与书写媒介、书法多元化取法的途径四方面进行研究, 以窥探出书法学习的多元化途径, 并对书法的实践具有一定的指导意义。

关键词: 书法取法; 米芾; 多元化

书法作为中国文化核心的核心, 其书体最早始于商代的甲骨文, 经两周金文, 战国古文, 秦小篆, 两汉隶书、楷书、行书、章草, 再到后来发展到东晋的今草, 唐代的狂草。历代学书者一直不能回避的“取法问题”, 直到21世纪的今天, 我们依然在思考这一问题。面对书法取法的多元化问题, 以北宋名家米芾为例进行探讨, 对于当代书法的实践学习具有重要的学术价值。

一、书法本体的功力和修养

(一) 书法修养是书法取法的前提

作为古代“六艺”之一的“书”, 在古代儿童蒙学时期就已经被看得很重要了。学习书法在本体意义上需要修养与功力。修养即学习文化知识的涵养, 毕竟书法以中国传统文化为载体, 没有深厚的文化修养, 对诸子百家、儒释道佛的文化如果置若罔闻, 则很难窥探书法艺术的真谛。以米芾为例, 米芾作为北宋的“宋四家”之一的行书名, 从小自然也受到传统文化的浸染, 这也为米芾对历代书法作品的赏评增添了重要的书法批评涵养。米芾以母亲为宋徽宗乳母的恩惠, 被宋徽宗恩赐书画博士, 他的眼界的提升、收藏的品鉴、书法学习的基础, 都是来源于他良好的学养、高超的品鉴能力以及无人能及的艺术作品收藏层次。

(二) 书法功力是书法取法的艺术保障

至于功力方面来说, 我们从米芾的《海岳名言》等著作中可以看到米芾对历代书法名家学习之广, 用功之深, 不是一般学家所能比拟, 他以此被称为“集古字”派书家, 尤其是他临摹的王献之《中秋帖》曾被清代乾隆皇帝误认为王献之真迹, 收录到三希堂法帖中。书法史上曾记载米芾拜石、米芾的作伪、临仿、摹古等艺术成就, 也记载了米芾对颜真卿楷书的憎恶, 对东晋“二王”书法的推崇, 以及对自己不能得“晋人格”笔意的无奈。

作为当代的学书者, 我们所处的时代是多元价值冲击的快餐文化的时代, 一切生活节奏与衡量书法的标准都与米芾所处的时代截然不同, 面对社会所带来的经济诱惑、烦躁心理、盲目崇拜、急功近利的思想充斥着整个学书的世界, 我们必须保持冷静的

头脑进行用功学习书法, 要自觉抵制不良文化的冲击, 要与古人对话, 要在学习古人临摹与创作的经验中, 不断吸收当代书家的优秀经验, 这样才能做到孙过庭所说的“古不乖时, 今不同弊”的学习书法的正确要求。

二、书法与相关艺术的影响

从某种意义上讲, 书法、绘画、音乐等属于文化的具象层面, 可以通过视觉、听觉直接感官到, 那么哲学、历史、文学诸方面只有通过抽象的逻辑思维才能获得自我的认知。作为一个学书者, 虽然不要求你具有专业画家的形象塑造能力、哲学家的敏感思辨能力、文学家的浪漫情怀, 但是必须在书法之外具有这些知识的基本修养和基础认知。因为从这些领域中获得的东西常常会对书法起着借鉴、启迪作用。比如哲学、文学修养对书法意境有益, 而中国绘画的笔墨与构图, 篆刻的金石趣味、音乐的节奏与书法在书写过程中所体现出来的墨色层次变化, 书写速度的节奏变换, 线条粗细的更替, 用笔的轻重提按等更有直接关系。古代所谓张旭观公孙大娘舞剑器而草书入神, 怀素观夏云多奇峰而悟其笔法, 这即是对书法的启示。提高这些修养和认识, 逐渐积累增加这些文学艺术的经验能在一定程度上给中国书法艺术带来潜移默化的影响, 使之成为个体的艺术创作产生新的面目和富有内在精神品格的作品。

近年来随着社会文化的高速发展, 书法与其他艺术的关系还表现在书法已经突破与传统诗、书、画、印为一体的文人传统, 开始与书籍装帧、平面设计、古籍文物修复、市政绿化、家庭装修等现代化艺术进行结合, 一个具有三千多年古老的书法艺术, 正与这个全球化的时代紧密结合。在书法的交易与展览上, 书法也突破了以往大家认识的线下的画廊、博物馆的形式, 开始与抖音等新媒体进行巧妙结合的交易与展览。书法的经济价值正在由单一走向团队的包装与推广, 这些新的艺术形式所面临的内容、形式、艺术价值、雅与俗的问题, 也正突破着传统对书法标准的界定。

三、书法取法不在忽视的时代影响

每一门艺术,每一个有成就感的艺术家的作品上都有时代的烙印,如18世纪表现路易十五阶层萎靡奢华的巴洛克艺术。20世纪表现世界多元化倾向的以立体派毕加索为代表的现代主义艺术。中国的艺术则有表现抗战题材的徐悲鸿的《田横五百士》。这些中外艺术无不在杰出艺术家身上留有时代的烙印。

从书法取法的时代背景来看,宋王朝鉴于唐末五代军阀割据的教训,对文人大加优厚乃至帝王本身也热衷于文艺。这种崇尚文化的风气得到浓厚的弥漫,使得宋代成为中国历史上文化最发达的时代。唐末五代的禅宗思想在这时已进入活跃期,并蔚然成风。宋代士大夫纷纷投身于禅宗门下参禅学佛。非常契合士大夫们自我内心的需要,对国家政治充满失望的情绪使他们从禅宗那里找到了慰藉,并改变了其思维方式和生存哲学,充满哲学思辨意味的生活态度极大地影响了宋代文人。在这种思想影响下,宋代书法家更加追求内在的自由表现,独辟蹊径地走出了“尚意”书法的路途,米芾乃是其中之一。他以宋代特有的“尚意”书风为取法倾向,创作出具有宋代特色的“米氏云山”的文人画和“晋人格”的行书成就。

四、书法多元化取法的途径

(一) 提高个人的气质与修养

有了良好的艺术修养,才可能有艺术心灵的诞生,有了艺术的心灵才会有艺术灵感的闪现,捕捉人生忘我的那一刹那,在这种神闲气静、感惠徇知状态的心境下再加上纸墨相发便能诞生出超乎寻常的艺术佳作。这就要求我们要像米芾那样做到读万卷书、读万卷帖,提高自己的文化修养与书法鉴别修养,只有这样才能有更好的眼光与品鉴能力,才能在这么多的书法作品中知道自己的书法取法途径与书法审美方向。古文今来,所有在历史上留下名的作品,从王羲之的《兰亭序》到颜真卿的《祭侄文稿》,从苏轼的《黄州寒食诗》到米芾的《苕溪诗帖》,无不充斥着书法家独特的气质与修养,这种修养与气质是一种文化的传承。这告诉我们,只有在不断提升我们个人的气质与修养,才能达到与古人一样的书法成就。

(二) 西方现代设计构成学的借鉴

进入21世纪以来,书法这一学科如雨后春笋般的振兴起来,在各大院校相继开设书法学专业,虽然也培养出了众多从事书法专业的职业工作者。但是在各个高校因地域文化的差异,书风的不同,师资力量良莠不齐,也呈现出不同的问题亟待解决。笔者认为,当今学书的环境和古代有着本质的区别,古人在中国传统文化综合修养方面是当下人所望尘莫及的。这一缺憾是无法在现代教育中所弥补的,因为我们从小学开始所学习的科目已不再是四书五经之类,不妨可以借鉴一下西方的现代构成学理论,它

能从视觉方面更为直观的审视书法中点、线、面的结构原理,对我们临摹和创作都具有实际的操作意义。

面对新世纪的书法学习环境,我们虽然没有米芾学习书法上的那种学习氛围,但是我们学习书法途径、书写书法的媒介、学习交流的媒介都是米芾的时代所不能比的。因此,我们要保持冷静的审美,以正确的取法审美观来要求自己学习米芾身上的优点,那就是书法永远是毛笔书写的艺术,决不能像网络上有些人大喊大叫或者在人体上书写的丑态书法那样学习书法。我们既要学习网络媒介的传播优点,又要保持书法文化的自信与品格,决不能被商业文化所迷失自己的书法初心。

(三) 博采与专一的矛盾取舍

面对浩瀚的书法作品,我们该如何进行取舍,这是每一位书法学习者必须面临的问题。首先是博采的问题,它要求我们要不断阅览历代优秀的书法作品,不区分书体的阅览,提升自己对书法的认识,要理性地分析哪些是好的作品,哪些是不好的作品,以及同一书家的作品,哪些是好的作品,哪些是不好的作品,必须有一个清晰的认识,绝对不能搞“全面肯定”或“全面否定”的取法要求。其次是专一的问题,它要求我们在学习某一书体或者某一阶段学习某一书体的时候,决不能走马观花的学习,没有把这本字帖学习透就改学下一本,或者刚学到一个书家,又看到另一个书家也很好就反复换帖也是不足取的。我们要努力处理好博采与专一的矛盾关系,只有处理好这一对关系,才能做到融会贯通地真正的提升自己的水平。

五、结语

书法学习中取法多元化是当今学书人应当思考的问题,米芾的学书过程给我们今人提供了很大的启示。中国传统书法和当今文化开放的历史背景,各种社会文化思想的影响和交叉,以及时代的需要,就决定着当代书法取法多元化的必要性,那种,只固守传统的学书方法,毕竟不适宜当下多元学习的需求,会给书法艺术的发展带来许多滞后性。因此,我们要正确地看待米芾取法的时代意义,也要正确地学习我们当代的书法学习的优点,这样才能创作出符合时代的优秀作品。

参考文献:

- [1] 章利国. 试论书法艺术的文化象征和遗产保护[J]. 西冷艺丛, 2020(4): 5.
- [2] 周南. 关于巴洛克时期声乐作品艺术表现的思考[J]. 大众文艺: 学术版, 2021(22): 2.