

# 现代书法“创新”的思考

孙瑜 杨宗祯

(山东工艺美术学院 美术学 250300; 山东工艺美术学院 设计学 250300)

**摘要:** 书法艺术对美的追求, 是对笔法、结体、章法的一种和谐统一美的追求。书法艺术的发展必然会受时代影响而进行创新, 但书法在现当代的创新仿佛走向了一个极端, 本身的实用性和文学性受到了冲突。现在的书法被一小部分人玩弄并且哗众取宠的现象层出不穷。书法怎样创新, 向什么方向取舍, 成为了书法艺术发展的难题。

**关键词:** 创新; 书法; 中和; 情感; 审美

任何一个时代书法的发展, 都有其独特的背景, 世事变迁, 我们每个时代的精神追求不一样, 美丑判断会因时代经济发展、政治生活迁和社会功利性等而改变。和西方宗教信仰的文化有所不同, 中国传统文化的特点世俗性强, 宗教性弱。在 20 世纪 70 年代末, 西方的先进文化不同程度上影响着中国, 西方先进书写工具的引进, 再加上经济和科技得到了进步, 使得书法从实用的领域彻底的脱离出来, 书法学者们认为书法的发展又可以开启一个新的高度。

书法艺术的代代发展, 人们逐渐形成了一套系统的审美规范和价值标准。人们的思想随着社会的发展也在进步, 创新成为了必然, 且在不同时代里, “新”也被赋予了不同的含义, 尤其是在当今社会, 我们提到“新”, 往往会感到欣悦。然而, 在艺术范畴里, “新”未必让人感到欣悦。例如书法文字的创新就出现偏向无原则的发展, 对字形进行大幅度的夸张变形, 乃至出现没有汉字作为载体的书法作品, 从具有破坏性的“新笔法”的出现, 到各种奇怪的章法的设计产生等, 书法所谓的“审美”变成了“审新”, 更是出现了当代书坛备受争议的“丑书”现象。

我们所谈的“新”, 其实就是“时代性”、“时代感”的别样表述。绘画分为具象艺术和抽象艺术, 具象艺术的绘画作品可以以物显时, 而抽象的、黑白构成的书法, 怎样表现出时代性? 书法虽是抽象, 但实有相。机械、快节奏是“性”; 国泰民安是“性”; 失衡、焦虑、急躁、竞争也是“性”。我们到底应该以一种怎样的方式通过线条和空间构成的书法艺术来展现这个“性”? 近现代书家们的展现方式便是寻求一种新的形式, 即“不同于以往”。以对待流行艺术的态度来对待难以流行的书法, 出现扭捏作态之字, 吼叫搞怪之态。看此等大作, 实在没有敬仰高瞻的雅趣, 哪怕是茶余饭后, 静下心来之时, 也是很难欣赏出以往的书法艺术作品的内涵, 视同杂耍。

儒家美学思想强调的就是中庸之美, 偏重和谐稳定, 把和谐之美发挥到了极致。中国传统文化在继承和发展时也是符合“中和”的规范, 文化发展也近乎中庸之美。而至近代, 中国维新求变、救国图强成了时代主旋律, 西方文化大量涌入中国, 鱼龙混杂, 再加上书家们受到碑学的影响, 中国书法出现了追求沉雄丑拙、苍茫大气, 并且作品带有强烈的个性的反“中和”书风, 弘扬个性风采。

就当下书法界内部, 人们还在为书法的艺术性而争论。其实, 从广义上来讲, “书法”就是毛笔书写汉字的方法, 只有写的好的才能被称为“书法艺术”。正是因为传统书法和实用书写的鱼水关系, 书家们对书法艺术性的不同认识, 才产生了不同的创作理念和作品样式。

一副出色的书法作品除了给人们带来舒服的视觉感受外, 还要有书写作品时所表达出的情绪和情感。由于文字传播方式的改变, 书法家们对书法艺术的认识也产生了变化。当毛笔书法的实用性退出书写舞台之后, 书法作品所要表达的文字内容就显得薄弱了, 如何去写变成了书法首要的追求基点, 因此使当代书法的展示方向发生了变化。也就是说, 古代人更注重写, 而当代人书法注重于构想, 当代人的书写是在构想上完成的, 这也是当代书法和传统书法的一个非常重大的区别。现代书法向形式、向技术、向视觉的方向发展,

书法原本作为文化的载体, 发生了本质的变化。古代书法作品所呈现出的情感, 让整幅书法作品表达的更细致, 更能激起后人的共鸣。而现当代书法作品不在乎文字书写的内容, 仅仅注重点画的形态、笔法的技术(丰富)和空间章法的表现, 甚至还提出“非汉字化”书写, 是否真正的能让笔者之外的人看懂眼前这幅书法作品?

从现当代的书法创作内部群体看, 书法的传播和古代相比发生了一系列的变化。杨明臣先生曾说: “如何来为一个书法家的地位作界定? 一是他的创作手法是否是中国式的; 二是他的创作对于书法史有多少推进意义; 三是他是否完成了自己提出的创作难题; 四是他的书法有多少文化含量。”从现当代书法创作来看, 暂且不谈在书法史上能否有推进意义, 作品里的文化含量成了现当代书法创作的一个重要矛盾。书法在当代的发展, 成为了以展厅时代的书法, 展厅书法是以观赏为目的的书法, 是视觉与形式感并存的书法, 现在人们对技法和形式的追求大于精神的追求, 这对于追求展厅书风的书家们来说是一件好事。但是对于书法整体而言, 这并不是什么好现象。这也是当代书法文化有所缺失的一个重要原因。

一幅书法作品的好坏, 判定标准是作品中能否含有一定的文化内涵, 最重要的是其中作者的思想情感蕴含了多少。“书, 心画也”, 书法作品是能够反映出书者情感的, 书写者的情感赋予作品之中, 展现出来的便是一副好的作品, 所谓得心应手, “若迫于事, 虽中山兔毫不能佳也”。当我们欣赏一幅书法作品的时候, 一定是被它的内涵所打动, 如果作品只是讲究空间章法形式设计, 这幅作品一定经不住推敲。如果没有情感的汇入, 我们怎能领会到《兰亭序》的畅饮后心情的愉悦, 又怎能体会出颜真卿书写《祭侄文稿》的悲愤之情?

当代发展有无限种可能, 新的基点, 新的传播方式, 新的表现形式等等。但是书者要对汉字有敬畏之心, 不能任笔为体, 要字法严谨, 从传统中来。“丑书”流行, 势之使然, 它是这个飞速发展时代的产物。刘熙载“丑极而美”之说复燃, 前人高高论述的东西, 今人还没研究透彻便认为已经理解了。所以产生“拉起虎皮当作旗”, 哗众取宠的东西成了时风。我们对传统艺术传承和创新的时候, 在符合时代性的同时, 不能背离的就是中华民族传统文化的发展总脉络。刘熙载所说的“丑”, 而非今日恶搞者的爪痕, “丑书”暂可风靡一时, 亦不过白云苍狗而已。

## 参考文献:

- [1]杨明臣.当代书法的学术性思考[J].中国书画报, 2011.06
- [2]韩性.书则序.历代书法论文选续编[M].上海书画出版社, 2004.
- [3]蔡邕.笔论.历代书法论文选[M].上海书画出版社, 2004.

作者简介: 孙瑜 1998年1月8日, 性别: 男, 民族: 汉, 籍贯: 青岛市, 省市邮编: 266400, 单位: 山东工艺美术学院, 学位: 硕士, 职位: 学生, 研究方向: 美术学(书法艺术)

杨宗祯 1998年8月1日, 性别: 男, 民族: 汉, 籍贯: 山东青岛, 省市邮编: 266400, 单位: 山东工艺美术学院, 学位: 硕士, 职位: 学生, 研究方向: 设计学