

论“平正—险绝—平正”的创作美学及对当代书法设计的启示

解小艺

(郑州轻工业大学 河南省 郑州市 450000)

摘要: 孙过庭在他的著作《书谱》中提到的学习书法的三个境界,即“平正—险绝—平正”的创作理念具有极高的文学价值及研究价值,它不仅在要求创作者对于书写的规范,同时也潜移默化的培养其高尚的艺术情操和书家之性情,并且对于当代书法设计的风格具有较大的启发意义。

关键词: 书法设计; 书谱; 孙过庭; 平正与险绝

1. 研究背景及研究现状

1.1 研究背景

孙过庭(646-691),名虔礼,以字行。唐代书法家、书法理论家。其著作《书谱》文思缜密,言简意深,是中国古代书法理论最具代表性的著作之一,其中许多论点,如学书三阶段、五乖五合等,至今仍然具有非常大的研究价值及意义。作为这样一部划时代的著作,孙过庭提出的观点价值绝不仅仅在于他的创作理论,更重要的是对当代书法设计的理念和创作方法的影响。

1.2 研究现状

纵观已有的对孙过庭《书谱》的研究现状,主要集中在以下几个方面,第一种是从整本著作的释读和对作者生平的研究,如朱建新的《孙过庭书谱笺证》,启功的《孙过庭书谱考》,冯亦吾的《书谱解说》等。第二种是对《书谱》中的美学价值的理论研究及探讨,如曾洁的论孙过庭《书谱》的美学理论价值(2015),顾娇娇的孙过庭《书谱》书学思想研究(2019),高喜峰的唐孙过庭《书谱》美学思想研究(2012),陈磊的《书谱》艺术性与理论性之比较(2012)等。第三种是对《书谱》中的实践价值的研究以及作者对《书谱》中书法的学习与临摹,如胡蕊的论孙过庭《书谱》理论与实践的双重价值(2016),杨勇的孙过庭《书谱》书学理论与写法分析(2020),等。第四种是对书谱中书法理论的某一方面做具体深入探讨,如耿灿灿的孙过庭书法性情观的美学研究(2011),邱振中的“人书俱老”:融“险绝”于“平正”(2017)等。

从这些学者对于孙过庭《书谱》的研究中可以看出,与之相关的研究已经很丰富,所以本文另选角度,从《书谱》中的一个观点出发:学书三段论,即“平正—险绝—平正”的观点,去研究这个创作理念以及这个理念对当下书法设计的启示。

2. “平正—险绝—平正”美学的三个境界

孙过庭认为书法艺术的学习分为三个阶段:“若思通楷则,少不如老;学成规矩,老不如少。思则老而愈妙,学乃少而可勉。勉之不已,抑有三时;时然一变,极其分矣。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。”这其中可以划分为三个阶段,每一个阶段,就有一个变化,最后达到完美之境。“但求平正”是学习书法的第一个境界,即初学时要求分行布白,仅仅求其笔画平正;“务追险绝”是学习书法的第二个境界,既达到了平正的境界,务必要追求书法上的变化;“复归平正”是学习书法的最高境界,创作者在心性上趋于平和,技法上至臻至善,书风呈现中和之美。

2.1 第一阶段:至如初学分布,但求平正

所谓“至如初学分布”看似是处理笔画之间的间隙,实际上是处理字的笔画结构、字与字的搭配协调、通篇文章的整体布局。“但求平正”对于初学者来说,通过临摹学习规划技法,使笔画和结构达到最基本的平正之态。

2.2 第二阶段:既知平正,务追险绝

第一阶段既然已达到“平正”,那创作者就自然进入了第二个阶段。所谓“险绝”是指创作者在笔法和结构掌握基本知识以后,开始大胆探索,寻求个人创作风格,形成具有自我个性、特征鲜明的书法创作风格。

2.3 第三阶段:既能险绝,复归平正

创作者在进入第三个阶段时,又要回到“平正”上去。最后的“平正”阶段是学习书法的成熟阶段,是最能够显示出书法艺术创造的精神阶段。在这一阶段中,创作者可以凭借娴熟的技巧和笔墨结构来创作,最终达到自我书写和自我表现的最高境界。

3. “平正—险绝—平正”的创作美学对当代书法设计的启示

3.1 对当代书法设计理念的启示

孙过庭认为“平正—险绝—平正”的三个学习书法的阶段,是有严格的逻辑关系而又一脉相承的,从“通会之际,人书俱老”可以看出他提出的这三个阶段与创作者的年龄呈对应关系。那么,第一个阶段的创作者对应的年龄就是年少时。孙过庭提出“学成规矩,老不如少”,即指创作者要是从头开始学,学好一般规矩,老年人不如青少年。所以这一阶段也是对创作者在创作时心绪上的要求。年少时创作者心境不成熟,对书法创作思考不深入,所以创作者初学时要通过不断学习和模仿大量作品,使创作者在书写上有一定的成长,对笔画结构有一定的认知,笔画结构平整分布,字体平稳牢固,这是对于一个初学者的一个基本要求,如果不是这样的做法,就无法继续深入下去。创作者达到“平正”后,就自然而然的进入表现个人风格的第二个阶段。

在第一阶段创作者在笔画结构上有了坚实的基础,在第二阶段就可以探索创作者个人的书写风格。这一时期的创作者在心境上超越了第一个阶段,有了自我的思想,可以发挥创作者个人风格。这一时期的创作求“险”弃“隐”,是一种脱出平整与秩序的风格,这一阶段创作者在思想上充分发挥好奇心,在笔势上的险绝以情感的充分挖掘为基础,才能表达创作者在这一时期的创作理念。

第三阶段时,创作者又回到了“平正”,此时的平正是“归复”。相比于第一个阶段的“但求平正”不同,第一阶段的“求平正”是

指创作者在初学时不得受限制于规整、符合书法形式美的作品；而第三阶段的创作者是经历了前两个阶段的学习和探索，对前两个时期进行了总结，心境上趋于平和；技巧上达到成熟；同时创作者年龄也进入了中老年期。孙过庭提出“思则老而愈妙”是指年纪越大越能得其精妙。所以这一阶段更是思想上的蜕变，境界上的自由，即“通会之际，人书俱老”的成熟阶段。所以说这一阶段的思想不是第一阶段的重复，也不是第二阶段的倒退，而是一种辩证否定之否定的过程。

总结来看，当下创作者要先在学习的过程中下苦功，遵循“平正-险绝-平正”的理念，在学习中长期反复的练习，切勿急功近利，心浮气躁，这样才能达到人、书共养的双重境界。孙过庭提出的书法三段论创作理念对于如今的书法学习与发展，仍然具有很强的指导意义。

3.2 对当代书法设计风格的启示

3.2.1 稳固的风格

由孙过庭提出的书法创作三段论中的第一个阶段“平正”，创作者要追求稳固的创作风格。即笔画结构四平八稳，形体方正、比例适当、重心安稳，整体组合应规入矩、端正大方。整体书法风格庄严肃穆，不轻浮、不浮夸，似“正人君子”的风格。此种笔画结构是平凡的横平竖直而不投机取巧，线条平稳有力，给人以饱满充实的信赖感和说服力。在表现这种风格时创作者要戒骄戒躁、脚踏实地、沉着冷静，从而在作品整体气氛上呈现出堂正之气。

3.2.2 粗狂的风格

此时的创作者无论是年龄还是心境上在经过第一阶段的“平正”后，都要成熟许多，那么创作者就要追求笔势上的变化，以此来找寻个人书写风格。此时创作者可以用笔豪迈粗狂、豪爽强势，不在乎一笔一画的细节，在表现手法上造型大胆、笔触狂野、体积宏伟，拥有干枯粗厚、曲折老辣质感。如参天古木或茫茫苍野一般，给人以气势凌厉，大气磅礴的感觉。但粗狂的风格不代表笔锋直来直去，也可以是曲直转折、顿挫有力，是将坦荡的阳刚感和回环反复的包容感相互融合。

3.2.3 险劲的风格

第二阶段创作者的书写风格也可以追求峰回路转、势若雷霆之感，在表现手法上求“险”弃“隐”，脱出平整与秩序而求变化的风格。此阶段创作者的书写笔画求一种明显的张力，给人以显然的不稳定、紧张、收缩与扩散的感觉。创作者在这一阶段意在表现情感或者创作新的笔法，不再拘泥于前人所创造的风格，在笔势的九曲回肠中感受到个人情感抒发的酣畅淋漓之感。

3.2.4 潇洒的风格

到第三阶段时，又回到了“平正”。创作者在心境上趋于平和；技法上至臻至善，经过前两个阶段的探索当然创作者的年龄自然而然也到了中老年，对于书写上的认知为深入，所以此时的书写有个人特色风格但又不矫揉造作；格调古朴却不循规蹈矩，这就是所谓孙过庭提出的“人书俱老”。书写上的“老”指笔法功力深厚且自然流露，优雅大方、天然随性、无拘无束、潇洒自如。这是功夫的积累，是一个水到渠成的过程。没有丰富的社会经验，没有历经沧桑的历史，很难表达出一种潇洒自如、收放有度的书写境界。

3.3 对当代书法设计创作方法的启示

根据孙过庭提出的“平正-险绝-平正”的三段式，其每一阶段的创作方法也大不相同。

第一阶段时，要求“平正”，在笔法上行笔时执笔要正，笔力稳固、中正平稳、饱满，达到力透纸背的效果才好，也可用拖笔、逆锋等行笔方法，少用侧锋，切勿使墨浮于表面使效果单薄；在笔画上形态横平竖直，一笔一画之间都要控制笔的骨力，不然就会失去去势；在结构上应该充分保持原有字态的结构形式，在原本的范本中寻找规律并强化规律；在布局上保持一个稳固的状态，字与字之间的比例适度，整体组合重心平稳；在用墨时多用重墨，切勿太浓或太淡，要使书写时笔画流畅。

第二阶段要求创作者追求个人风格，或粗狂；或柔美；或爽利；又或夸张。在这一阶段笔法上没有太多限制，在掌握基础的笔画结构的基础上，创作者尽情发挥个人性情，表达感情，可以根据创作者自身对于书写心境的理解从而创作出属于自己特有的书写魅力。例如想要狂放的书写风格，在笔法上多用拖笔，笔力要重，一般笔力的点在于笔尖，行笔时要注意速度的快慢、顿挫之感；在笔画上注意笔画的厚重感，狂野豪迈、飞白横出，多枯笔燥笔；在结构上体积庞大，字体结构多曲折和平缓的对比；在布局特点上整体联系紧密，但也可以在某些笔画上突出，在整体饱和的情况下破一点规矩更能体现收放自如的气韵。

到达第三阶段，创作者的书写境界已达到了空灵和通透之美。在笔法上主要是以中锋行笔，兼备侧锋，着力点在手不在笔，行笔的快慢节奏都要遵循一种开放的韵律，起笔收尾多露锋；在笔画上尽量大开大合、有骨有肉、自然流畅；在结构上比例均衡；在整体布局上不拘泥、不呆板；在用墨上多用重墨，当然在笔墨的变化和流畅中可以适度加水，使墨色介于浓墨和润墨之间即可。这一阶段最重要的就是创作者在心境上的平和，书写上能够体现创作者超越法度和情感达到精神涅槃的审美境界。

4. 结语

孙过庭在他的著作《书谱》中提到的学习书法的三个境界，即“平正-险绝-平正”的创作理念具有极高的文学价值及研究价值，它不仅在要求创作者对于书写的规范，同时也潜移默化的培养其高尚的艺术情操和书家之性情。这虽然是书法美学的准则，但又可以看成一个生活态度的法则。所以无论是对当时的书者还是现在的研究者，都具有深远的影响，对书学界有意义非凡的贡献。

参考文献：

- [1]邱振中.“人书俱老”:融“险绝”于“平正”[J].中国书法.2017(20)
- [2]卢璇.浅谈“人书俱老”——以颜真卿书法创作历程为例[J].艺术教育.2019(05)
- [3]曾洁.论孙过庭《书谱》的美学理论价值[J].文史哲.2015
- [4]顾娇娇.孙过庭《书谱》书学思想研究[J].文史哲.2019
- [5]胡蕊.论孙过庭《书谱》理论与实践的双重价值[J].文史哲.2016
- [6]姚夏雨.孙过庭《书谱》中的“情性观”研究——兼论自身的书法创作[J].文史哲.2019
- [7]李贵明.孙过庭《书谱》创作思想及相关研究[J].文史哲.2012
- [8]耿灿.孙过庭书法情性观的美学研究[J].文史哲.2011
- [9]高喜峰.唐孙过庭《书谱》美学思想研究[J].文史哲.2009
- [10]陈磊.《书谱》艺术性与理论性之比较[J].文史哲.2012