

现代书法探析

叶立文

韩瑞大学 韩国瑞山市

摘要:产生于上世纪80年代初的“现代书法”,是传统书法在当代社会中的发展和演变,体现在创作观念、创作技法、创作形式和审美个性上具有新意。对它的传统基础、时代精神、创新探索以及素养要求加以整理与论述,提出个人观点。对“现代书法”的发展有益,对整个书坛发展也有相当大的学术价值和重要意义,从而使得书法这一传统艺术焕发出新的生命力。

关键词:现代书法;书法创新;艺术素养

现代书法是传统书法在当代社会中的发展和演变,是在传统书法的基础上,融入了现代艺术表现手法的新形式。现代书法突破传统书法在用笔、结构、章法等方面的规范,强调艺术性和观赏性,注重个性表现和艺术创新。现代书法在创作理念、创作技法、创作形式上具有新意。现代书家结合生活阅历、情感和观念,运用现代艺术相关理念和技法,尝试不同的材料和手法,创造出丰富多彩的现代书法作品。

1. 深厚传统是现代书法的基础

书法作为中国传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。中国传统书法是一门独有特色的东方艺术门类,最能够体现中国独有的艺术审美。现代书法是对中国传统文化的弘扬光大,是在继承了传统美学的精华、书法用笔的力度、汉字结体的表意性及线条的抒情性基础上,注入现代意识和现代观念后而形成的一种新的艺术形式。要在传统的基础上尝试现代性的探索,离不开在传统里吸收生命力很强的东西,用现代的艺术手法来表现。传统中有着丰富的、取之不尽的精华,如果离开传统,现代书法的生命力就没有了。

现代书法这种新的艺术形式,要求在章法上打破传统美学的形式,把艺术家的个人感觉和自我意识通过一定的艺术图式传达给观众,让观众看到的是艺术家的精神世界。现代书法绝非无本之木,无源之水,理当是传统书法的自然延续和发展。研究传统书法内在的规律、传统与现代、继承与创新之间的关系,进而实现在传统书法的基础上向现代书法的转型。

2. 时代精神是现代书法的灵魂

艺术审美伴随着时代发展而创新,是时代审美的需求,也是现代书家的追求。书法古代有两大功能:一是交流与表达;二是考取功名的工具。这两大功用也是当时维系书法繁荣的基本推动力。书法艺术在现代要确立应有的时代品格,要适应现代社会的审美需要和文化消费,即所谓“笔墨当随时代”。20世纪七八十年代以来,现代的工业科技社会改变了人们的生活方式、社会分工、审美理念等。信息化社会的到来,为世界性文化交流构建了新平台。新的文化艺术思潮也冲击着、改变着人们的传统观念和审美习惯。思考书法创作要站在新的时代高度,要将其纳入社会大文化范畴中进行思考。现代审美变化与现代艺术的发展,逐渐打破了传统书法独立封闭的审美意识和创作模式。基于现代艺术发展、生活审美与文化消费、世界艺术交流及书家自身艺术创作的需要,现代书法的产生和发展势在必行。

2.1 西方文艺思潮的涌入。

西方现代文化与中国传统文化在既对立又融合中向前演进的,这也是五四运动以来中国近代文化的核心。随着20世纪80年代改革开放,中外文化交流日益频繁,西方文艺理论和西方现代艺术思潮也对中国的艺术创作产生了重大影响。一方面,诸多现代艺术展被引至国内。这些展览和作品影响深远,特别是抽象派艺术的作品对中国现代书法的发生起到了关键作用。受西方抽象派的影响,现代书家开始主张“书法不是写字的艺术,是线条的艺术”。从抽象绘画、舞蹈、雕塑等姊妹艺术中寻求启发,创作出超越文字本身而追求独特风格的现代书法。

2.2 日本现代书法流派的影响。

日本近现代在书法创作中受西方现代绘画影响,强调视觉效果与艺术趣味表达。先后产生了近代诗文派、汉字少字数派、新假名书法、墨象派书法等现代书法流派。墨象派书法即前卫派书法,有强烈的“近代艺术”意识,起到了现代书法的先锋作用。对日本传统书法走上“近代艺术”道路起到了积极的带头作用和推动作用。中国的现代书法直接受到了日本现代书法流派的影响,体现在创作理念、形式设计与视觉效果及墨色的运用变化等方面。对中国现代书法的启示尤为明确,有效推动了中国现代书法的探索。

2.3 书法美学的大探讨。

美学研究的升温使更多的美学家参与到书法艺术大讨论中来。美学家刘纲纪先生1979年出版的《书法美学简论》^[1],是第一本对于书法美学的研究专著。他用“反映论”研究书法的性质,认为“书法艺术的美是现实生活中各种事物的形体和动态的美在书法家头脑中的反映的产物”,提出了“书法是形象艺术”观点。在书法界引起极大的反响,在书法界产生激烈的讨论。姜澄清认为“汉字只不过是一种符号而已”,书法艺术是“抽象符号的艺术”。金学智则提出“书法艺术是一种有形象性可言的抽象性较强的艺术”观点。围绕上述观点,白谦慎、周俊杰、陈振濂等一批书法理论家参与了大讨论,都提出了自己的观点,引起了当时书法界极大的轰动,成为书法界创变思想的出发点。这场讨论的结果是“书法创作必须写汉字”。这场讨论的理论成果也对早期现代书法的创作者产生了潜移默化的影响。

2.4 “85新潮美术”的兴起。

1985年5月,《前进中的中国青年美展》在北京中国美术馆展出,揭开了“85新潮美术”的序幕。这场持续4年的美术运动到1989年的《中国现代艺术展》结束。书法家有谷文达、黄永脉、徐冰等,理论家则有高名潞、栗宪庭等。“85新潮美术”并非按照美术自身的轨迹来发展,而是在时代背景影响下发展起来的。在艺术上反映西方文化对中国本土文化的冲击,在内容上直接表达了艺术家诉求艺术本真的观念与态度。^[2]“85新潮美术”所带来的西方观念以及这种观念下创作的作品,对现代书法产生了明显影响。促使现代书法家在创作实践中不同程度地吸收、借鉴了这些艺术手法。

3. 创新探索是现代书法的衣钵

书法这门古老的艺术至今仍散发着耀眼的艺术光芒,

是书法艺术与时俱进、不断创新的结果。创新是艺术发展的生命力,没有创新就没有艺术的存在和发展。创新探索使艺术不断进步与升华,进而保持恒久旺盛的生命力。书法艺术从诞生的第一天起,就不断地演变、发展和创新,是在书写内容、作品形式、创作方法和理念的渐进和创新过程。现代书法的创作要坚持以汉字为书写对象、以毛笔为书写工具不变的前提下,大力提倡书法创作的创新探索。

现代书法的创新探索从笔墨、章法、书体、形式、材料等五个方面展开。

3.1 笔墨的创新。

笔墨是书法艺术的最基本元素,是重要的表现手段和审美表达形式。笔墨语言的创新探索是书家追求的目标,笔墨精神是现代书法在创作实践中追求的核心。要在笔法上求变,打破单一的中锋、侧锋、藏锋等用笔技巧,尝试不同的用笔方法进行创新探索;要在墨法上求奇。古人书写多用浓墨,也有淡墨、宿墨、枯墨等,即“墨分五色”。坚持毛笔、墨汁与宣纸不丢的同时,探索用现代意识去拓展笔墨的空间,营造新的感觉,强化书法笔墨的层次性和审美趣味。

3.2 章法的创新。

章法从广义上讲包括款式;狭义上是指整幅作品的谋篇布局。章法是书法艺术的重要组成部分,可以调整书法作品布局,是书法欣赏的总体表现。现代书法创新探索用作品空间的构成观念替换传统“写字”式观念,将字内空间和字外空间作综合考虑,进而寻找传统书法创作在章法形式上的新格局。大胆解构传统字形,借助笔画因势造型、随机布局。突出作品画面的黑白对比与线条的自由表现,营造强烈视觉冲击力。

3.3 书体的创新。

书法的篆、隶、楷、行、草五体,都在文字演进中产生。书体的产生和使用是伴随文字的功用而贯穿于文字的发展和演化中的。文字的广泛使用促成了书体的分化与演进,推动了书法艺术的形成。“现代书法”在文字创新探索的特征是试图再造一个文字系统。在再造过程中获得创作内容的“全新”表现,目的是营造一种新的抽象或意象,成为了“现代书法”的表现形态。^[3]代表书家是徐冰先生,他把汉字当作绘画题材来处理,作品中的“文字”题材是以对汉字构成要素的消解而形成的,其意义在于提供了书法现代创变的一种思路。这类作品不局限于水墨、色彩、平面、宣纸及书写等,

探索新手法及材料,如人发、活字印刷术、装置、影像、服装、丝网、石版、铜版、木刻、电脑美术设计、火烫等多种手法,目的是和所造的文字匹配。最后要明确现代书法创新探索要依托于汉字,这也是书法从绘画中独立出来的深厚基础。

3.4 内容的创新。

书法创作的文字内容与形式是书法美学的重要组成部分,对书法艺术的发展有着重要的意义。书法书写内容可以是古诗、古言、古文,也可以写与当今时代、当代人相关相关的内容,如现代诗、散文,名人名言等。新的书写内容的创新探索,有审美功能,又有教育功能,还能抒发书家的情怀。

3.5 形式的创新。

书法形式的创新探索是借助书写行为或书写的现成品来表现。试图凸显一种创作形式,特别突出人文观念。创作多采用行为、装置、影像或其混合等表现手法,探索书法艺术与其它综合艺术融合,使其获得全新的表达方式和现代的载体。如将舞蹈、音乐、绘画与书法结合;书法装裱时尚化;书法传播的媒体化;使用材料上的创新探索等。为现代书法创作提供了重要启示,提高现代书法的表现力。

4. 现代书法家应具备的素养

一幅成功的现代书法作品,凝聚着书家的文化品味、道德修养、对书法的理解和高超的书法技艺。书法作品是书家综合素养的集中体现,其综合素养越高,其创作成就越高。现代书法的创作者应该具备以下几方面素养:

1. 要研究中国书法发展的历史,了解书法发展的规律,要熟知篆隶楷行草五种字体产生的原因及发展过程。认识到每种书体的产生,就是当时特定历史时期出现的“现代书法”。如怀素的狂草、金农的漆书、宋徽宗的瘦金书。

2. 要学习现代文艺理论,也要知晓古代文艺理论。重点是研究书论和画论,用正确的艺术理论指导现代书法创作。如石涛“笔墨当随时代”的观点,就是现代书法初期的理论依据之一。

3. 要熟练掌握书法的笔墨技法,熟悉各种书体的书写规律。先深入学习传统经典,再勇敢地跳出传统。观念上大

胆突破,在书法理念、创作构思、表现技法和书写载体上有所创新。重点探索书法的形式构成,给观者全新的视觉冲击。现代书法可以有新观念、新结构、新笔墨,但基本的用笔用墨与传统密不可分。

4. 要融合绘画、音乐、舞蹈、雕塑等姊妹艺术。要博览群书,要行万里路。把不同门类的艺术元素和书法元素相结合,特别是西方的抽象画,探索从绘画的角度来解决书法构图等问题。同时努力提升文学修养,重视“字外功”。师造化,法自然,取象万物,融入大宇宙,创作出独具特色的现代书法作品。

现代书法的产生是中国传统文化与现代化进程相互作用的产物,是传统书法在新的历史条件下的创新与发展,随着人们对艺术的要求和审美趋势不断变化而发展。现代书法对于传统书法的传承和创新起到了积极的促进作用,使书法艺术更加具有时代感和生命力。现代书法拥有独特的艺术风格和表现形式,使更多人对书法艺术的关注和研究,推动了书法艺术的发展与创新。现代书法的发展必将书法艺术推向更广泛的领域。

参考文献

- [1] 刘纲纪《书法美学简论》,湖北人民出版社,1979.
- [2] 刘灿铭《中国现代书法史》,南京大学出版社,2010.
- [3] 王冬龄《中国“现代书法”论文选》,中国美术出版社,2004.

基金项目:

2022年广西高校中青年教师科研基础能力提升项目《非物质文化遗产的现代传承与产品创新研究—以广西竹编工艺为例》项目编号(2022KY1550);2021年广西师范大学教育教学改革工程项目《广西地方高校书法公共课程结构体系与教学方法改革研究》项目编号(2021SJJG03);2021年校级科研项目立项《区域文化建设中广西民间美术花鸟画式在当代花鸟画创作中的应用研究》