

外师造化中得心源在当代书法艺术中的体现

李树一

北京师范大学 艺术与传媒学院 北京 100875

摘要: 中国传统艺术观念对中国艺术的发展有着十分重要的影响,它不仅体现在艺术作品、艺术家言论主张中,更蕴含于人文思想中。中国书法中所蕴含的人文精神与中国传统艺术观念是紧密联系的,“意境、气韵、形神、妙悟、中道、谐和、乐游、流变”等八大中国传统艺术观念,这都在中国传统书法中有所体现。本文将从“意境”、“气韵”、“形神”三个艺术观念入手,依托古代书法文献,浅谈中国传统艺术观念在当代书法艺术中的体现。

关键词: 当代书法艺术; 意境; 气韵; 形神

引言:

伴随着我国科学技术水平的发展和人们生活发生的转变,书法艺术传播发生了翻天覆地的变化,书法是文字表达的一种艺术形式,是文字美化的一种手段。书法意境是书法艺术作品表现形式中的灵魂所在,是书法艺术中“美”的构成,是书法表达中促进人与艺术产生共鸣的关键。书法意境的形成与书法艺术表现形式息息相关,意境融于形式美中,形式美又是创造意境的重要基础。

中国传统艺术观念滋生于中国哲学中,并在其不断的发展过程中日益成熟,对中国艺术的发展有着十分重要的影响。它不仅体现在艺术作品、艺术家言论主张中,更蕴含于人文思想中。中国书法根植于中华民族深厚的文化土壤中,融汇了中华民族的道德情感、哲学思想、审美观念,展读数千年流传的书法佳作,我们之所以被其震撼,不仅体现于书法家精湛高超的书法技法和艺术水平,更在于其由内而外散发着积极向上、正直高洁的人文精神。正是这种人文精神,赋予了中国书法独特的魅力。

中国书法中所蕴含的人文精神与中国传统艺术观念是紧密联系、相辅相成的,历代书法家都会自觉不自觉地将自己的思想观念、精神寄托蕴含在自己的书法作品中,构成了一代代人取之不尽的精神财宝。诸如“意境、气韵、形神、妙悟、中道、谐和、乐游、流变”等八大中国传统艺术观念,这都在中国传统书法中有所体现。如“‘循本尽心,天人合一’的意境书法观”、“‘气韵生动、生机勃勃’的气韵书法观”、“‘形神相即,形质神用’的形神书法观”、“‘心悟手从,妙悟自然’的妙悟书法观”、“‘取中守正,经世致用’的中道书法观”、“‘谐

和统一,和而不同’的谐和书法观”、“‘自在自造,与物偕游’的乐游书法观”、“‘流转奔放,生生不息’的流变书法观”。虽因时代变迁,物质基础、社会环境等发生了众多变化,当代书法艺术也其观念相结合。因研究时间还尚短,本文将从其中的三个艺术观念(“意境”、“气韵”、“形神”)入手,依托古代书法文献,浅谈中国传统艺术观念在当代书法艺术中的体现。

一、“循本尽心,天人合一”的意境书法观

“境”(或境界)是中国哲学中的一个重要范畴,人活于世,每个人都有自己的世界,每个人都会按照自己的知识结构、价值标准、审美眼光形成属于自我的境界。^[1]中国画中最讲究“立意”,这个“意”并非来自作者的主观臆想,而是艺术家在观察大自然和参加社会生活的过程中,所产生的意念或情思^[2]。作者将平日的所观所感,加以自身对此产生的看法,以作品的形式表现。往往从一件作品中,我们能看到作者从中倾注的情思与意念。不同的心境会创作出不同的艺术作品,不同的艺术作品也会彰显出艺术家不同的胸襟气概。书法艺术也亦如此,我们常说“字如其人”,张怀瓘曾在《文字论》中提到:“文则数言乃成其意,书则一字已见其心^[3]。”文章需要靠数句话才能表达作者的意思,而书法则从一个字就能看出作者的心境,这指书法作品能反映书家的心灵轨迹。盛熙明也在《法书考》中提到“夫书者,心之迹也”,认为书法是人心迹的表露。

周慧珺与孙晓云同为当代女书法家,两人的书风具有明显差异,通过查阅两位女书法家的资料,发现其书法与两人的出身、性格、生活经历等有很大关系。周慧珺自幼于少年宫学习书法,一直孜孜不倦地在书法艺术的道路上探索追求,她的书法苍茫放纵、畅快淋漓,具有男子的豪迈和气势;孙晓云三岁始承家传习书画,曾在农村插队五年,在部队服役八年。她视写字为“女红”,始终坚持传承文脉,回归传统。她的书法结体雅正,细腻流畅。

作者信息: 李树一,1996.6,山东泰安人,女,汉族,北京师范大学艺术与传媒学院,研究方向:书法创作,邮箱:202022110172@mail.bnu.edu.cn

图1 周慧珺书法

除此之外,王羲之曾在《题卫夫人(笔阵图)》中提到“意在笔前,然后作字。”宋曹对其进行解读:“意在笔先”“学书之法,在乎一心,心能转腕,手能转笔……手不主运而以腕运,腕虽主运而以心运。右军曰:‘意在笔先’,此法言也。^[4]”。这告诉我们学习书法的根本在于心,心能运转驱动手腕,笔不是由手来运转而是以手腕运转,手腕虽然主使毛笔运转,但实际上还是用心主使它运转的。所以说,书法不仅同一个人的出身、经历有关,还与其生活阅历、学习经验中养成的认知观念等有较大的关系。正如,有人喜欢豪放的书法,觉得其奔放自由,豪迈老辣,而有人偏偏更喜欢行云流水般的温婉书风,认为太过豪迈奔放的书法显得潦草,不细致,这就与其在生活中、学习中养成的性格有关,导致了审美认知的差异。

二、“气韵生动、生机勃勃”的气韵书法观

谢赫提出“气韵生动”、“骨法用笔”、“应物象形”、“随类赋彩”、“经营位置”、“传移模写”的“六法”理论,谢赫用“生动”来规形容“气韵”,说明气韵是活泼的、生动的。固定的存在是形,形没有气,就没有灵动,就是死的^[5]。蔡襄认为:“学书之要,惟取神气为佳,若模象体势,虽形似而无精神,乃不知书者所为耳^[6]。”即学书的关键,是要兼具神采气韵,如果只是描摹物象,钻研笔势,虽然形态相似但也没有了精神。蔡襄将“气韵”置于“形似”之上,有了“气韵”,艺术作品就有了生命,艺术形象就“活”了,自然也符合了“形似”的要求。此外,“重气韵”还体现出重视运动的风神,像书法美学中所说的“资运动于风神”,就是气韵之作^[7]。

《中国传统艺术观念关键词》一书中作者提到王羲之《兰亭集序》与《丧乱帖》风格存在差异,是因人在不同的人生状态下有不同体验、不同的气息状态^[8]。《兰亭集序》风格秀美,文而不华、质而不野,不激不厉、温文尔雅,被誉为“天下第一行书”,而《丧乱帖》用笔挺劲,结体纵长,有奇宕潇之致。《兰亭集序》是王羲之携同道好友到野外游玩,于兰亭欣然提笔作序,他当时的心情是无比轻松愉悦的,尽管他在序文中表达出对光阴流逝的隐隐悲伤,但整体是意兴勃发。而《丧乱帖》是

在西晋灭亡之际,在自己的极度无奈和悲愤之下所作的。《翰林要诀》中也曾提到:“喜怒哀乐,各有分数。喜即气和而字舒,怒则气粗而字险,哀即气郁而字敛,乐则气平而字丽。情有轻重,则字之敛舒险丽亦有浅深,变化无穷^[9]。”这同样也是由“气韵”所致。

启功是当代著名的书画家、教育家,他的字个性鲜明,极具特点,被成为“启功体”。然而,早年的启功先生的书法作品风格与晚年时期的书法作品风格差异明显,这与其不同人生状态下的生活阅历有着极大的关系。

三、“形神相即,形质神用”的形神书法观

东晋画家顾恺之提出“传神写照”、“以形写神”的观点,他的形神论以“神”为主导,在于超越形似。书法作为中国传统艺术的,游离于形神之间,徘徊于有无之中。苏轼文艺主张的形成大致经历了从“重意轻形”到“形意并重”的过程。早年他在《净因院画记》中强调学画的关键在于“常理”,不能被“常形”所拘束,后来他又在《自跋所画竹赠方竹逸》中强调“形理并重”,在《东坡题跋》中,他主张书法创作要“寓其心”,在我看来,“形”、“神”的关系是“形神相即,形质神用”的。

“外师造化,中得心源”是唐代画家张璪提出的观点,“外师造化,中得心源”体现了禅宗“心源为本”的思想。我的理解为“造化”即大自然,“心源”为艺术家的内心感受。也就是说,包括书法艺术在内的艺术创作,是需要现实条件的基础下,对其归纳概括,大胆取舍重构,转化为艺术家心中妙悟的情思构造。即艺术源于生活,但艺术家在创造艺术作品时不能再模仿、重现生活,而是需要通过艺术家积累的审美意识进行审美创造,成为高度统一的艺术创作。

四、结束语

综上所述,书法作品是通过抽象性的线条运动与空间的无极组合,散发出创作者与鉴赏者独有的形而上的审美气息,其不受物体具象的制约而直接创造,超越有限的形质,上升到一种无限的境界之中,便形成了书法意境,同时也体现了中国文化的理论成果。

参考文献:

- [1]试论当代书法批评的思想、方法及实践[N].吴立桂.中国书法报.2020-04-14
- [2]当代书法的“美”“丑”之争[N].隋永刚,张舒.北京商报.2016-07-08
- [3]谈谈当代书法创作[N].张天弓.美术报.2014-02-08
- [4]谈谈当代书法创作[N].张天弓.美术报.2014-02-01
- [5]展览推动下的当代书法创作鄙视[N].杨勇.中国书法报.2021-07-06
- [6]“技”与“道”:当代书法的现状与反思[N].苏金成.中国美术报.2019-08-19