

诗意铸书魂 忽故已涉新

——沈鹏先生书法艺术欣赏

果,是表达其心中积蕴的难以用语言表述的艺术感觉。他的书法是在自由层面上的法度,打破陈规又备极法度,对中国古典书论的理解能切中肯綮,得中正鹄,应了石涛那句话:“至人无法,非无法也,无法之法乃为至法。”

沈鹏的艺术续接着中国文化的传统,汲取其处世的率真自然与达观圆融但又能独标风骨,直与天地精神往来。汉代杨雄说:“书,心画也”。蔡邕在《书论》中说:“书者,散也;欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”这大致可视为书法本质的最初定义。沈鹏实践着这一创作思想,但作为学者,他对书法功能的认识及书法创造的目的十分明晰,在此基础上寻找并拓宽书法艺术的审美领域。沈鹏先生以“中和”为旨,在“志气平和,不激不厉”的规范之内发挥着最大的创造性,寄奇崛、险峻于中和、平淡,讲求形质相生,文质统一。他的草书行笔轻重顿挫随形而运,从容体现着速度的轨迹,枯实相间、笔断意连。留下的是几十年锤炼出的枯藤老树、淡云秋山的境界之美。书作的背后是性情的流露,胸臆的抒发,体现着至深至远的精神追求。中国书法是中国美学的灵魂,意趣超迈的书法能表现出中国艺术最具独特性的自由精神,沈鹏的书法创作印证着这一点。

当代书家多以碑帖结合,形成面目,沈鹏先生亦是如此。所不同的是其他书家皆意在强调北碑之骨力,独沈先生以隶书笔意入草书,老笔纷披,绵厚而劲涩。他抓住了草书的基本要点,纵心运腕,跌宕放逸而又不违笔势。顿挫盘礴,进退讲究力势、动感,使锋逆转,追求内外扩展的变化,来去自由,运笔随心。自晋代以来,曾以“妍媚”为美的风尚影响至远,书家力求妍媚,南朝宋虞和有“古质而今妍”的论述。到了清初出现了傅山的“四宁四毋”说,碑学大盛,王铎险劲沉着,求得写意的力度美。遂使近人以古拙质朴为美。沈鹏先生书法在表现古拙质朴的时代审美特征的基础上,抓住了“妍媚”这一美感形式,重新发掘并注重形态势能的变化,捕捉到意趣表现的新形式。所以沈鹏先生的书法能在古拙质朴的老辣外又柔以晋人萧散飘逸的美感,是当代少见的贯通书艺经纬的实践家。

沈鹏先生早年从颜入手,后以怀素《大草千字文》筑基,并借鉴陆机《平复帖》形成介于章草、今草之间质朴风格,再后又糅以明清草书大格局的章法,参取傅山、蒲华绵劲的笔法,形成醇厚高古的格调。刘熙载《艺概》中说:“笔情墨性,皆以其人之性情为本。”书法正是生命创

造活动中最自由、最直接的反映。沈鹏先生深谙此道,在他的书风中保留着尚意精神,气质颇丰。

沈鹏先生的诗与书法就如同骨肉血脉、连理姻缘,彼此之间水乳交融,不可分离。关于这一点,他曾在诗里写到:

五色令人目眩,我从诗意悟书魂。

真情所寄斯为美,疑是穷途又一村。

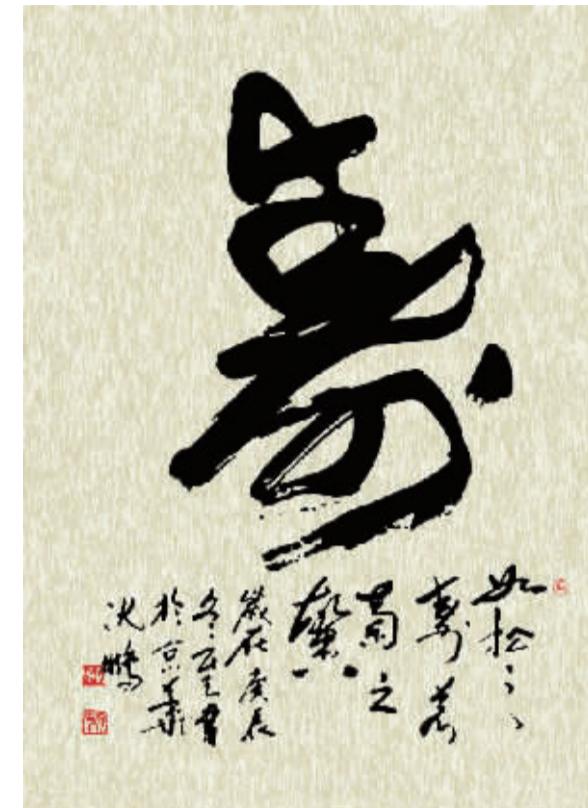
在沈鹏先生的书作里,常常书写的是他自己的诗,他的一幅书法作品往往就是他的诗与书法的联璧之作。书中寓诗采,诗中寓书情,诗文与笔情墨趣洽合无间,使书作极富感染力。能够发于吟咏,而又能形于笔墨,这对于一个书家来说,是一件很引以自豪而又深觉幸运的事情。沈鹏先生说:我写书法,研究美术,又写诗词,朋友们说我从中找到了通感,我想这也是有的。

沈鹏先生的书法艺术创作,不但在形式方法上将诗词与书法紧密结合,而且在艺术思想理念上亦是通审思融,往往是,论书,其实也是论诗;论诗,即是在论书。作诗过程中,诗的语言作为思想的直接现实,作为一种特定的美的艺术,无时无刻不受到规范,又无时无刻不向你敞开“规范”提供的广阔天地。只有适应和征服这种特殊的“规范”的制约,才能够获得真正的自由。说它束缚思想或是解放思想,都要看在何种意义上立论。但是特定的规范、程式,却是各门艺术都存在的。

书法是深受制约的一门艺术。书法以汉字为创造的基础,离开汉字无所谓书法,而每个汉字的字形是不可能任意移易的,这也类似诗词的格律一样迫令语言就范。要求书法艺术表达情性哀乐、笔墨情趣而不首先掌握字形结构是无法想象的。

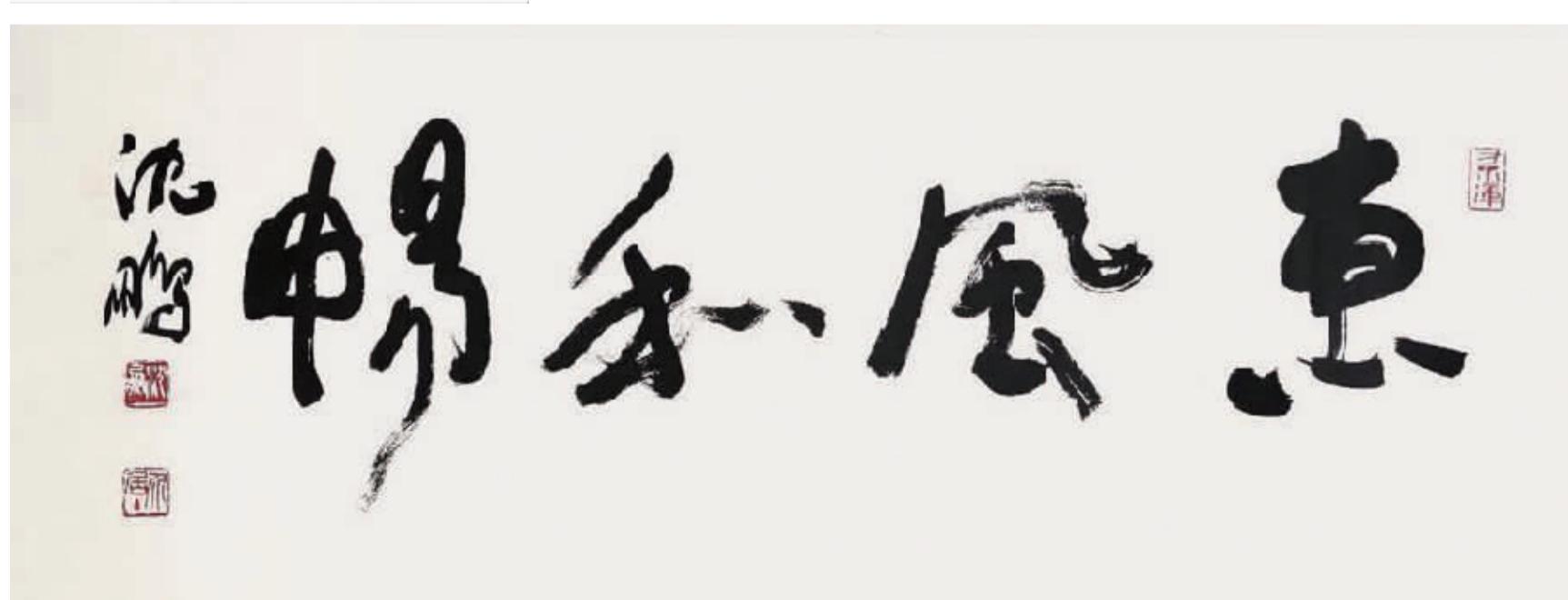
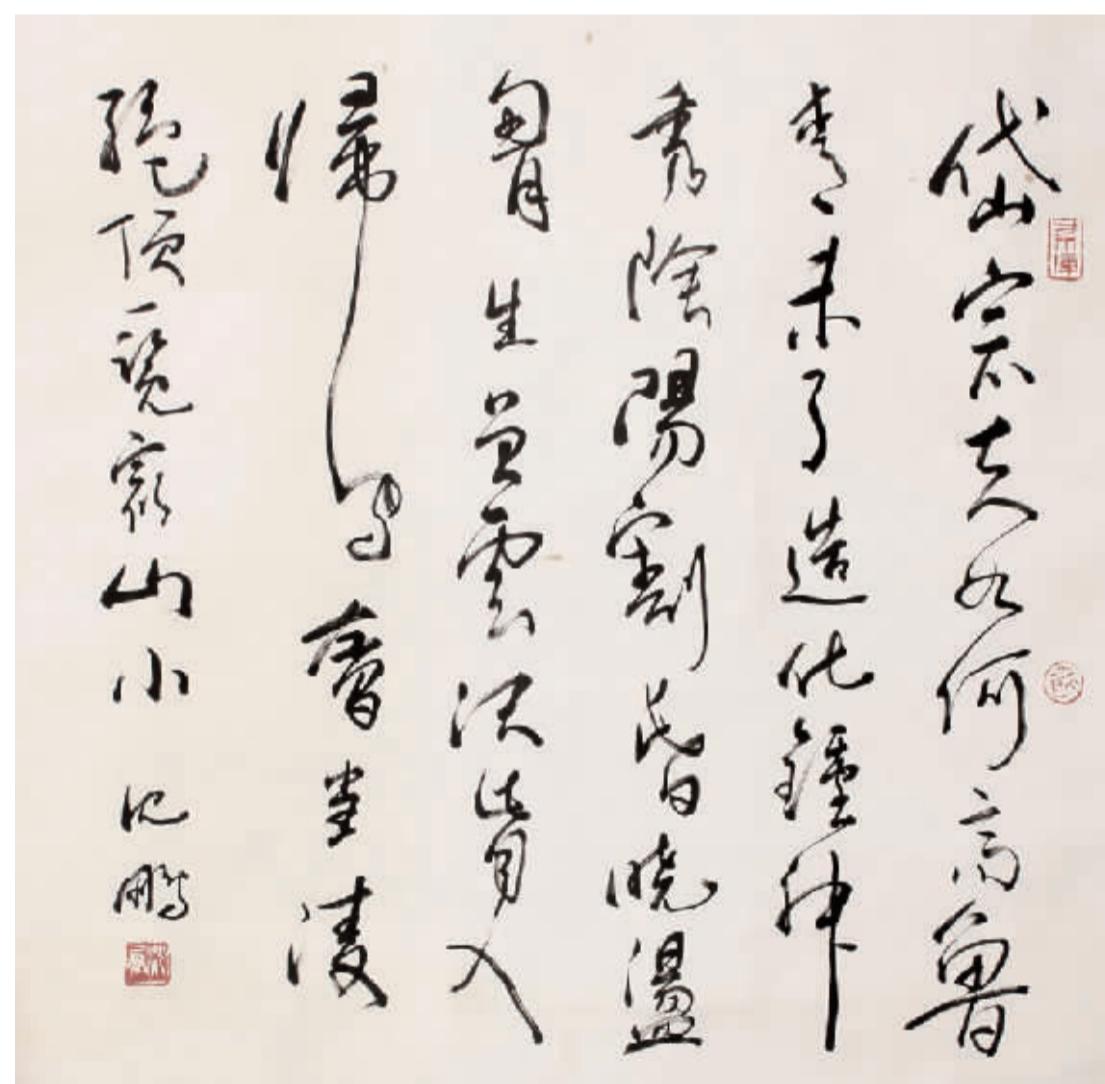
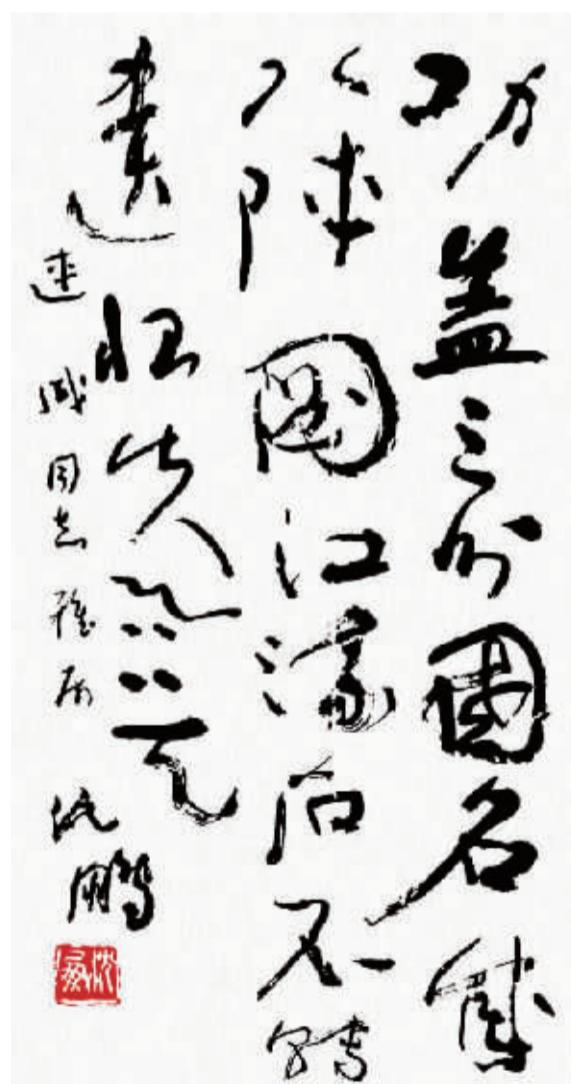
沈鹏先生由诗词格律谈到载体于汉字的书法创作,他的这些感悟和认识,可以为书界许多问题的思考提供一个清晰的认识路径。如何看待书法的继承和发展、如何定义现代书法、何为书法创新的底线等问题,不一而足。

当今的中国书坛艺术思考积极活跃,书法创作的探索也充满活力,但对于那些创新行为,及个别奇异现象,包括所谓的一流一派,现在众词难平,褒贬不一,这对书法的正常发展产生了一定影响,尤其是使大部分书法爱好者良莠难分,甚至无所适从。那么,如何看待、评价这些探索性的创作,有没有一个真正意义上的创新呢?沈鹏先生有他自己独特的思考,而且他思考的心态更加冷静和宽容,他的视角更加客观,更加历史,也更加有高度;研究书法,要从书法的传世经典中得出规律性的认识。在什么条件

下、什么理念上形成创新的思想。这种反思的精神十分重要。我们从事书法,对书法本身的认识也是在发展和变化中,任何时候都不能说,已经阅尽了对“书法”的认识。我们在从事书法的时候要多想想我们究竟如何认识书法,我们究竟为什么和如何从事书法,这对于提高我们的认识会有很大益处。

书法的美与丑可以从多种意义理解,多种层面分析。书法中的美、丑不同于生活中的美、丑。书法家把生活里丑的本质揭示出来,便有了艺术意义上的美。生活里的丑的事物,是同生活里美的事物相对而言的,由丑到美又有许多中间环节,很难简单地一言以蔽之。那么,对于书法中那些不具备美的素质的作品该如何评价,不能以一己之好恶判断美与丑。每个人对书法可以有热爱,在一定意义上正因为有热爱才有艺术领域的丰富多彩,但是热爱不等于偏执,还要尊重别人的热爱。既然我们面对的是精神产品中的一个特殊门类,我们的热爱就要考虑到这一门类的特点,尊重书法艺术的本体规律。

沈鹏

■本报记者 杨若浩 通讯员张强

沈鹏先生是当代书法大家。在文当代书坛,他以深厚的文化修养和自由的笔墨意趣,向人们昭示文化对于书法的重要性。书法之外他是著名的美术评论家。沈鹏于1931年9月出生于江苏江阴,幼年始习古文、诗词、中国画、书法,入大学后攻读文学,又学新闻专业。沈鹏先生现任全国政协委员、中国书法家协会荣誉主席,兼任中国人民对外友好协会理事、中国国际友谊促进会理事、中国艺术教育促进会理事、中华炎黄文化研究会理事、北京大学艺术教育研究顾问、炎黄书画院副院长、中国书画函授大学教授、《书法之友》杂志名誉主席等职。启功曾说:“吾私交沈鹏先生逾30载,观其美术评论之作,每有独到之处。”他还是诗人,吟咏吐纳,每成佳作,《三余吟草》于读书界广为流传。同时他又是编辑家和出版家,为美术出版作出重要贡献。这些文化身份,标识着沈鹏先生的作品具有独特意义。

沈鹏先生的书法艺术,取法晋人,志气平和,骨力深稳,以汉隶笔意作大草,形成有别于前人的独家风格,为书法艺术开创了新的审美天地。他把求“意”、求“韵”作为审美目标,并寻找至高的境界。“意”含有哲学意味,人们把“意”定格在意象、意气、意境、意趣等方面,它常呈现出一种“此中有真意,欲辨已忘言”的状态。就作品表现特征而言,它能以抽象的书法形式,表现作者的精神境界和艺术功力,将创作主体的精神追求和艺术功力物化为审美形态;求韵,则是沈鹏先生书法作品的审美效