

2014 上海书学讨论会综述

孙慰祖

我们注意到,杨勇、陈一梅两位学者分别撰写的文章,梳理了新时期的上海书法创作和书法理论成果,同时也分析了存在的不足之处;潘善助提交的论文,对八十年代后期以来大陆与台湾书法交流史作了全面的回溯和论析。表明当代书法史研究已进入一些学者的视野,这对今后制定上海书协的战略和工作重点都有非常积极意义。

本次研讨会的论文在研究领域的拓展和学术创见方面,可圈可点之处很多。常志刚、孙晖、张培基三位学者分别从提升上海文化发展的高度,提出了繁荣文艺和推进书法资料出版的见解。从书家研究的角度来看,王德彦先生通过所发掘的史料,论证刘熙载与近代海上书法的关系。何侠斋、范国新、梁骥、韩立平、张恒旭、宋久安、孙晓涛等先生的论文分别对康有为、陆俨少、张照、沈尹默、白蕉、吴昌硕、董其昌的书法艺术或书学思想,进行了深入的论析,揭示出不少新史料和新观点。章尚敏先生对古代书论《海岳名言》的解读,旨在揭示《海岳名言》的人文精神,颇具独到之处。指向书法美学研究方面的专题,包括了毕小兵、蔡慧萍、马昭文、蓝杰聪、杨建文、白

鹤六位学者发表的文章,无论是对书法艺术的解读、赏析还是价值评判上,这些论文都体现出作者研究立场和方法上的现代思维,多具创新意义。

我个人认为,本次研讨会表现出来的书学研究方法学科化、专业性的特色是尤为值得重视的。这一特色反映在会议发表的多篇论文中。比如,梁骥先生的论文,采取的是充分挖掘和铺陈乾嘉以来历史人物对张照书法的评价,重在专题史料的梳理。宋久安先生以过去未被注意的郑孝胥日记为中心,揭示出吴昌硕居沪初期活动和生括状况以及某些性格侧面。丘新巧先生是从既往书法史的矛盾现象之中,提出了长期以来熟视无睹的“非古非今”书法的概念,针对这一类书法的地位展开思辨,我认为具有史学史理论意义。李晨女士发表的论文直面当下的书画展览和书法社会化所出现的一些新形式、新现象,在一个比较宽阔的背景下作出当代书法视觉美学问题的探讨,并指出了古今书法的历史差异和对未来书法发展演化的预期。这些都反映了中青年书学研究学者敏锐的学术眼光和理论阐释能力。

新时期上海书法创作述评（摘录）

杨勇 葛禹昌

下面我们就从近年来中国书法家协会主办的展览中检阅一下上海书法的实力,总结一下当下上海书法创作现状。

- 以第十届全国书法篆刻展为例(略)
- 以第四届兰亭奖佳作奖为例(略)
- 以全国第三届草书作品展为例(略)

(二)新时期以来上海书法实力的变化

- 上海市书法实力全国排名变化一览

时间	类别	全国排名
20世纪70、80年代	综合	2(次于北京)
	获奖	1
	展览	2
1999年-2002年	学术	1
	综合	6
	获奖	8
2002年-2011年	展览	10名以外
	学术	16
2002年-2011年	展览	16

(注:数据来源于中国书协学术委员王伟林论文)

上表可以看出,从纵向和横向的排名变化上来看,上海书法整体实力严重下降。抛去学术分量,从展览、获奖的排名来看,近些年,上海人无法再回到八十年代那个令人怀念的时代了。

2.2013年中国书协主办展览江浙及四大直辖市获奖作者数量比较

省(市)	人口(万)	获奖数量(人次)
江苏	7800 (江苏是上海的3倍多)	59 (是上海的8倍多)
苏州	650 (上海是苏州的近4倍)	1
浙江	5400 (浙江是上海的2倍多)	75 (是上海的10倍多)
温州	800 (上海是温州的3倍)	14 (是上海的2倍)
上海	2300	7
北京	1900	26 (是上海的近4倍)
天津	1300	6
重庆	2900	10

(注:数据来源于上海市书法家协会办公室)

(三)近年上海书法所取得的成绩

首先从数字上进行阐述。从上述上海书法在“全国展”和“兰亭展”中的表现来看,所取得的成绩是显而易见的,尤其是在十届“国展”上海展区的表现,上海人展19人,这是个不俗的数字。虽然在广西展区不如上海展区的表现抢眼,但是也不能否认上海书家的表现。而且,在“兰亭奖”和其他单项展中也有所斩获,这是我们不能否认的成绩。其次,就是上海书家在取法的视野上更加广阔,不再拘泥于某一家,某一体,而是融会贯通,水乳交融的去处理当代书法发展所必需选择的路径。其实在对主流书风的追寻上,上海书家表现的尤为清醒。众所周知,十届“国展”和“兰亭奖”是近年来主流书风的集中展示平台,在经历20世纪90年代的“流行书风”的喧嚣之后,在新世纪伊始,以“二王”为代表的正统书风逐步呈回归之势。尤其表现在十届“国展”和四届“兰亭奖”中,主流书风回归使得中国书法继续挖掘传统从而获得更多加持下的生命力。上海书家在上述展览中都有所斩获、有所作为,这就说明上海并没有固步自封,更没有自暴自弃,反而是奋起直追。

以“二王”书风为代表的流主流书风,上海人是有最大的话语权的,因为20世纪中国书坛两大帖学巨擘均发于上海,白蕉和沈尹默两位先生为上海书法留下了丰厚的遗产。这种遗产和目前全国主流书风是契合的,所以,上海人就因此有了一个得天独厚的契机和优势,挖掘白蕉和沈尹默的书法遗产,使自己更加从容地屹立于全国书坛的塔尖之上,这是上海人的最大优势。

(四)存在的不足及原因分析

从近几年来上海书法在“全国展”和“兰亭

书法教育理论在当前更具有实践意义,引起本次研讨会的关注和思考是理所当然的。唐源茂先生的论文从理论上深入研讨了少年书法教育对人文素质培养的作用,并提出了具有可行性的建议。白鹤先生在更为展开的视野中探讨中国书法文化的底蕴,将书法的价值置于中西不同的审美语境下作出重新认识,指出当代书法教育与涵养艺术人生、艺术思维和构建完善人格的关系。

总之,本次研讨会在理论创新和研究方法创新方面,都获得了可喜的成果。会议学术风气清纯,论文规范严谨,体现了上海书协学术活动的新风气,也反映出上海书学研究队伍正在恢复、发展和提升,走向一个新的阶段。

经过了两天的讨论,部分作者将会在接下来的时间里认真思考,吸取会议的评议、讨论意见,进一步修订、完善论文。这也是本次研讨会意义所在。由于我的认识有限,所做的简要归纳并不能充分反映各位作者的论文精义和理论贡献,难以对本次研讨会诸多精彩的学术创获作出充分表述。好在接下来将由学术委员会秘书长郭舒权先生整理一个会议综述,不足之处他会很好地弥补。

最后,对各位学者和专家支持、参与2014上海书学研讨会,付出艰辛的精神劳动表示衷心的感谢和敬意;对嘉定区文联对上海书协的全力支持表示衷心的感谢;对所有为本次学术会议和筹备和举办做出幕后工作的同事表示衷心的感谢。(本文根据2014年上海书学讨论会现场记录整理)

是六十岁及以上人群。40岁以下的中坚力量明显不够。国家级会员情况如此,省级会员也不容乐观。上海市书协会员数量中,40岁以下所占比例只有13.1%,40至49岁259人,占14.1%。主要人群依然集中在50岁以上,其中,50至59岁占29.8%,60岁及以上更是占到了惊人的43%。

3.近十年上海书协会员发展数据

时间	上海书协会员发展数(人)	中国书协会员发展数(人)
2004-2013年	829	60

(注:数据来源于上海市书法家协会办公室)

2004年至2013年十年间,上海发展中书协会员60人,平均每年6人,而上海地方书协发展会员数829人,是同期中国书协会员数的14倍。说明省级会员和国家级会员没有均衡发展,也可以说明,没有涌现出高层次书法人才,国家级会员发展量严重不足。

(二)上海青年书法家协会分析

书法的可持续发展的重要一点就是对青年书法家的培养和支持,青年书法家是一个地方书法持续发展的根本保证和中坚力量。青年书法家最为可贵之处就是能和全国主流书风在风格上和审美上保持一致,这对一个地方书法未来具有重要意义。所以,必须对一个地区的书法创作实力和书法发展现状,须要分析青年书家的现状。

在关心和支持青年书法家培养方面,上海书法家协会、上海书坛做了一系列的工作,使得一批青年作者成长迅速,进入全国书坛的视线。如张卫东、张丰、严亚军、杨贤淼、张新峰、顾俊峰、徐秋林、黄祖明、朱银富等人。他们的书法创作不仅有自己鲜明的个性而且在表现方法上也体现了契合时代书风的特点,他们中的有些人,如就一直在全国书展中获奖,充分体现了自己的创作实力。

这些青年作者具有与全国书法界广泛交往的能力,积极关注书坛的变化和动向,可以说在书法家的交流与互动方面超越了他们的前辈,他们也少了上海作者普遍有的那份矜持,所以,他们在获取信息和吸收新的表现方法上体现了他们的灵活性,同时,他们中的个别作者已在全国书法界小有影响,也获得了不少奖项,是有潜力的上海青年作者。

上海青年书法在一段时期里显得比较活跃,先后到北京、河南、浙江等地举办展览,与全国的青年书法家也建立了联系,出版了一些作品集和举办了一些大赛,对推动当时的青年书法的开展起到了积极的作用。然而,上海书法发展所受到的致命伤就是这一批年轻作者还处于“单打独斗”的阶段,没有有效地形成合力,并在一定程度上去参与全国的书法活动。

(三)当下上海书法创作主体分析

上海书法在上下两代人在连接上出现了断裂,缺少的是恰恰是六七十年代出生的这批人,他们恰恰是中国书坛的中坚力量。

- “两头热,中间凉”(略)
- 上海书法高等教育的缺乏(略)
- 系统的书法培训相对较少(略)

四、当下上海书法创作的反思与建议

往者不可谏,来者犹可追。对于改革开放以来上海书法发展的历史,我们无法再去重新书写。但接下来能够做的工作就是在梳理上海书法发展的状况下继续开来。上海书法在“文革”后领全国风气之先,继而陷入沉寂,继而又重新焕发出生命力。但是根据上述我们的分析,上海距离书法强省(市)还有很多路要走。

要保持在一个领域里的领先地位,首先要有一些能傲视全国的书法名家;其次是要保证这个队伍在的数量和质量;再次,就是要坚持学术研究并将其向深度发展。如何在新时期能够创作出可以流传下去的经典作品,其关键在于书法家的队伍建设。培养一支精英队伍,是摆在上海书法家面前一个最重要的课题。

(一)落实教育部中小学书法进校园的政策(略)

(二)建议更多的高校开设书法专业(略)

(三)完善系统的书法培训机制(略)

(四)吸引外地书法人才来沪,加大对上海本地书法人才的奖励力度(略)

其实,上海书法的内在进行的步伐一天也没有停止过,这里面虽然有各种观念思潮的冲击但其形态依然显得璀璨而丰富。我们有望有充分相信,上海书法强势回归的一天终将到来。

(本文获2014上海书学讨论会一等奖)

本次会议经过了两天的论文发表和讨论,终于进入尾声。会议发表的论文非常精彩,内容丰富,讨论也非常热烈,感觉时间不够用。会议取得的成果是丰硕的,取得的反响超过了之前的预期。

会议的总结本应由戴小京、潘善助两位老师来作,因为研讨会前期的筹备工作是他们两位在抓,最有发言权和学术份量。把这个任务交我来完成,使我很惶恐。我只能勉为其难地就个人参加会议的感受出来谈几点。

首先,从会议的形式和规范这个层面来说,上海书协自改革开放以来举办过几次学术研讨会,从今年开始,学术研讨会除原有的演讲主持人以外,设立由相关论题的资深专家作为评议人的形式,对每篇论文发表意见,同时通过中场交流时间,让各位学者参与讨论、提问、补充和质疑。今年前些时候书协学术委员会主持的“近现代海上篆刻研讨会”,也已经实行这一规范。通过这样的形式,使研讨会进一步起到充分交流、完善、提升论文质量的功能。这也标志着我们的书学研究,正在和国内、国际其他学科接轨,建立起比较科学的规范。

两天来,共有31位同道发表了演讲,通过研讨深化、充实了各自的论文主题和相关资料,也拓展了所有参会学者的思路。从参加本次会议的论文作者来看,一个令人欣喜的现象是论文作者的年龄跨度较大,这样的跨度表明了什么呢?我认为表明了上海书法研究的力量正处于一个新

一、新时期以来上海书法创作概述

新时期,上海书法经历了“大起——大落——再崛起”的曲线发展态势。改革开放初期,由《书法》杂志牵头所发起的一系列书法活动,唱响了上海乃至全国书法复兴的序曲。在经历了八十年代中期至九十年代末的阵痛之后,上海书法再次以强势的姿态卷土重来,以新时期书法大赛和海派书法晋京展为见证,艺术性和学术性的双重显现是新世纪上海书法复兴的一个强有力的表征。不可否认的是,虽然上海书法在当下处于再崛起阶段,但和其他书法强省(市)相比,依然有着一定的差距。

(一)20世纪70年代末至80年代初——开风气之先

解放初期,上海书法就一度在全国取得领先地位。最初成立的上海中国书法篆刻研究会,是书协组织的滥觞;1974年由青年书法家周慧瑛先生书写的《鲁迅诗歌》书法字帖风靡全国,是现在汗牛充栋般的书法类出版物的滥觞。这些事件联系起来,就可以敏锐地发现上海人那种特有的敢为天下先的气度和魄力。

改革开放以来,上海书法继续引领着书法发展的潮流。而对全国书坛产生最重要影响的标志性事件则属于《书法》杂志在上海的创刊。倘若说改革开放以来中国的书法史是一部复兴史的话,《书法》杂志的创刊则是这部复兴史的开拓者。它对群众性书法活动的推动作用极为突出,它于1977年6月正式出版,1980年的印数高达四十万册,创书法专业杂志的发行记录,在艺术类刊物中亦名列前茅。这是“书法热”的历史见证,《书法》杂志以文字或图像真实而完整地记录着书法的变化发展,成为新时期整个中国书法的一部活化石。而这一切,都要归功于上海人的那种敢为天下先的勇气和智慧。倘若没有上海这片适宜书法艺术成长的温床,就不会有《书法》杂志的诞生,那么,新时期中国书法能不能发展成今天这个局面,也未可知。

《书法》杂志由于地缘因素,给了上海书法很多的有利因素,比如,推介上海书法家,推介上海书法资源等,可以说,现在活跃于书坛的名家大都是由《书法》杂志所推介和培养起来的。当时,上海书法总体实力在全国居于领先地位。正是由于这多重因素,上海书法的发展一直是全国书法界的焦点所在。上海人这种开拓性的勇气和智慧对于中国书法有着筚路蓝缕之功。

(二)20世纪80年代中期至90年代末——趋于沉寂

虽然上海凭借着政治、经济、文化、出版以及人力资源等各方面的优势,在20世纪前半叶产生了一批世纪大师,虽然其书法曾领全国风气之先,对全国书法的现当代格局及美学趣味产生了重要的影响,虽然《书法》杂志诞生于上海并反哺于上海,但随着中国书法家协会的成立,书法重心的北移,上海书法的龙头地位受到挑战。改革初期那种狂飙突进的风采不再,直接导致了八十年代中期到九十年代的末上海书法陷入沉静期。

这种由高处走向沉静的原因是多方面的。最主要的原因之一自然是书法重心的北移,加之商业化思想渗透到上海的各个阶层,对于传统文艺表现形式的书法艺术,逐渐被边缘化。

从书法格局变迁中也可以清晰总结出上海书法衰退的原因所在。八十年代,由于具有全国影响的名家大多集中在江南一带,加之师承关系,各门派之间的美学趣味也比较固定,不会轻易地被感染或变异,具有相对的稳定性。这种稳定性恰恰导致了八十年代中期上海书法的衰退。既开放又保守的上海人不像北方有不少书法家到南方来拜师学艺,上海书家却在此时一味地固步自封。而北方书家在学成归来之后由于不受师门的严格控制,书风会结合自身特点和当地美学趣味而发生转移,从而孕育了新的书风,包括中原书风、东北书风、二王风、书谱风、流行书风等等。从书法本体来看,江浙沪一带受魏晋以来书法的影响,主要取法帖学,比较注重用笔,这和北方受碑学文化影响比较注重书法表现有一定的差异,而后者恰恰契合了当时求新求变的略带反叛的文化思潮。再加上在以后的各种展览中,由于主办方的审美趣味和上海作者的追求有一定的距离,所以,上海书法也渐渐地封闭了自身的大门,外界知道的信息也相对少了,以至于,上海的书法至今仍然没有完全走出这种由心理排斥、固步自封而带来的落后境遇。

(三)21世纪初至今——奋起直追

在经历了20世纪80年代中期到20世纪末