

清末民初海派书法生态位探析

——兼及对当下上海书法环境变异的反思(摘录)

俞海滨

二、清末民初海派书法生态位

(一)清末民初海派书法时空生态位

1. 开埠后的上海以其特有的生态环境吸引不少大江南北书法家云集,造就了海派书法

众所周知,清末民初是一个内忧外患、动荡不安的年代。从1843年11月17日上海开埠以来,在其他城市饱受战火带来的灾难打击的同时,沪上租界林立,号称“十里洋场”,显得相安无事。租界使得上海在政治空间上成为一座“孤岛”。租界内是比较安全的,不受外部势力干扰和入侵,可以躲避战乱乃至政治迫害,这就保证一个所谓“和平”的生态环境,加之境外资本的输入、西方文明的渗透、殖民经济的兴起、自由通商的宽松政策以及江浙士绅、逃清移民等争相趋避护滨等客观原因,自然也吸引了吴昌硕、沈曾植、康有为、弘一等一批大江南北的书法家来沪躲避战乱或卖字鬻书谋生。张鸣珂(1829—1908)在《寒松阁谈艺录琐录》中记载:“自海禁一开,贸易之盛,无过于上海一隅,而以砚田为生者,亦皆于于而来,侨居卖画。”陈正青在为《海上墨林》作题记时也写到:“卷三《寓贤》即外地寓居上海的书画人物,共收312人,其中宋、元、明三代总共才7人,其余均属清代,清代人物中绝大部分又是鸦片战争以后流寓上海的……这些寓贤中,除了少数几个做官的,大多数是由于躲避战乱或卖字鬻画来沪的。”

2. 结束了南北对峙、碑帖纷争的局面,呈现开放、多元的“海派”书法

清末民初海派书家来自的地域不同,其作品无疑受到南北书风差异的影响。但由于书家群落效应,相互切磋,商讨艺理,加之类似变过去封闭的师徒口授手授的传艺方式为各种讲座、雅集等争艺活动,逐渐缓和了清末书法南北对峙、碑帖之争的局面。应该说,海派书法最具标志性的成果便是结束了南北对峙、碑帖纷争的互相攻讦局面,以一种前所未有的开放视野和兼容并蓄的博大胸襟,突破了人为设置的壁障,走出了偏执一隅的碑帖窠臼。甚至有研究者认为,所谓海派书法,从根本上说,则是指融合我国帖学书法和碑学书法两大创作手法和表现特征的一支艺术流派。这一时期的海派书家或以书法为主,或书画双绝,抑或书画印三者俱精,对金石学、国学、古文精学,乃至西方艺术元素等无所不通、无所不精。这些代表书家,尽管有着不同的境遇、从业轨迹和思维方式,却都为“融碑化帖、碑帖结合”以及日后百花齐放的近现代海上书坛增添了异样的色彩。

3. 开埠后的海派书家有意地跨越了传统的“情缘雅集”结社活动,把它引向一个稍有专门性格的、有组织章程的“言商结社”

各地书家最初“敢于”来沪鬻艺为生,固然有躲避战乱、寻求生存空间以及海上商业氛围等诱惑,同时也不能忽视同乡同业的介绍和帮携对增加其信心与勇气的作用。至沪后,书家们生活空间脱离了原来以家族和乡邻为中心的村社结构,他们处在一个城市化的以个人和业缘为中心的市民社区结构中,普遍感到陌生孤独或势单力薄,举目无亲。为摆脱这样的处境,他们像其他到沪淘金的人一样,怀揣地缘和乡缘文化的心态,互助共济,共图谋生之道。清末民初的上海书画界普遍认同“联团体、合群力,莫大于会。有会则必有聚集之地,用能坚固约束,齐心志,贮公积,以举行种种公益之事。“合群”的一个重要性就是它容易在整个社会造成一种声势,容易形成全面影响。在当时特有的生态环境下,趋商、慕商,已为时尚,润格普行,几成制度。因而,开埠以来的海派书家开始有意识地跨越了传统的、松散的“情缘雅集”层次,逐渐突破自娱和私有的局限,向大众和市场延伸,把它引向一个私有专门性格的、有组织章程的“言商结社”。结社至少让书家交流和鉴赏,也可让书家被动或主动接受中介组织或经纪人按约定润格标准公开鬻书。

比如被誉为“海上双璧”的吴昌硕(1844—1927)与王一亭(1867—1938)(图1)就是在上海题襟馆书画会上正式订交。当时王一亭在上海工商金融实业界及书画艺术界都有着广泛的人脉,是既有艺术才华,又有商品意识,既有审美追求,又有公益责任的英才。

图1 吴昌硕与王一亭(左)

4. 出版、新闻、刊物以及展览的出现为海派书家提供了学习交流和施展自我的新天地,有效促进了海派书法市场迅速崛起

清末民初,承载着各种思潮的碰撞乃至西方科学技术和价值观念的影响,加之租界内管理者也重视西方文化影响,上海许多新式文化事业,如出版、新闻、书画专业刊物以及各种书画展览等逐渐形成较大规模,产生很大的社会影响、经济效益和市场效应。如上海最早出现以先进的印刷技术印刷出版的书法字帖,商务印书馆、神州国光社、文明书局、有正书局、尚古书房、中华书局、艺苑真赏社等书法出版机构都有自己的特色产品,选题与各自的侧重点,比如商务印书馆的《丛书集成初编》之金石书画部分,有正书局的原拓印谱、中华书局的楹联字屏、艺苑真赏社的集联系列等。1900年,李叔同创办海上书画公会,同时每星期编辑出版《书画报》,集会员优秀小品,裱于插页宣纸本内,每月会员传阅交流一次。而当时的《申报》、《时报》、《神州国光集》、《墨海潮》、《民国日报》等都刊登鬻书例,书家纷纷通过媒介进入市场。创刊于1872年4月30日(清同治十一年三月二十三日)的《申报》也是当时上海乃至全国最大的报纸,它对上海的文化生活以及海派文化发展做出了重要贡献。它经常对书画社团组织的雅集、展览、助赈会给予报道。新式传媒的出现不但为海派书家提供了学习交流和施展自我的新天地,也促进了海派书法艺术市场迅速崛起。

(二)清末民初海派书法功能生态位

1. 海派书家作品的主要需求群体(略)

2. 海派书法阵营的文化自觉和社会担当

在书法的世界里,有一个“独善其身”的书斋文士风雅,还可以有一个“兼济天下”的社会民生百态。前者固然是书家修炼自身所必不可少的,后者却是书法赖以生存的丰沃文化土壤。倘若离开这个土壤过远,对社会时事民生百态过于陌生而漠不关心,一个书家要想在艺术上有所作为,首先就缺乏“当下”的基础。清末民初海派书法阵营崛起和成功的事实表明,绝大部分书家在上海的商业气氛中始终没有迷失其文化本性,没有随波逐流,媚世以射利,故其近商不移志。像吴昌硕、沈曾植、康有为、弘一等书法大家,他们都拥有较高的智能结构,深厚的文化底蕴,广博的知识层面,浓郁的人文精神,尤其经常将自撰的诗词文赋以书法艺术创作的形式展现出来,使海派书法艺术凸显了鲜明的生活情致和强烈的人文精神。需要提出的是,在特定的生态环境下,海派书家更多还表现出来的深沉的民族责任感和国难时期的社会担当精神,或南北书家共同“提倡研究”、“研究国学”、“保存国粹”;或如豫园书画善会“遇有善举,会议酌拨,聊尽善与人同之意云尔”一样,重视社会慈善以及同人经济上的互助。

三、对当下上海书法生态环境变异的反思

遗传性和变异性是书法生态系统的基本特征。这里,把握书法生态位特征,观照清末民初海派书法生态位,反思当下上海书法生态环境的变异情形及其可持续发展取向。

反思一:在全国重大书法展览的成绩依然不够理想,应持续打造人才高地建设,并重视高校书法教育,促进当下上海书法环境——人才——发展的良性循环。

1961年4月8日,上海中国书法篆刻研究会成立,1977年6月,中国第一本书法类专业刊物《书法》杂志在上海面世,是新中国成立以来书法开始起步的重要的标志,无疑也是上海书坛的骄傲。上海培育了一大批书法家,目前活跃于书坛的全国很多书法家也是先由上海推出继而走向全国的。当下上海书法,由于多种因素的交织,与辉煌过去相比,产生了较大的差距。上海书法家特别是中青年书法家的创作,一直处在徘徊阶段,虽有进步,但和兄弟省市相比,在全国重大书法展览上的成绩不够理想(表2)。

表2 上海与部分省市第六届至第十届全国书法篆刻作品展获奖比较

省市名单	第六届至第十届全国书法篆刻作品展获奖数据统计					备注
	第六届	第七届	第八届	第九届	第十届	
上海市	3	1	0	0	2	①上海为第十届两展区之一;②获奖统计不包括提名作品。
江苏省	4	8	12	3	7	
浙江省	4	2	2	1	7	
河南省	6	9	10	4	7	
北京市	4	5	1	3	3	

注:根据相关文献及书法网站统计。

表3 上海与部分省市第七届至第九届全国书学讨论会论文获奖比较

省市名单	第七届至第九届全国书学讨论会论文获奖数据统计			
	第七届	第八届	第九届	第十届
上海市	1	0	0	2
江苏省	6	5	3	2
浙江省	4	1	2	2
河南省	6	5	4	1
北京市	3	8	8	4

注:根据相关文献及书法网站统计。

据上海市书法家协会秘书长潘善助援引数据分析:“上海在中国书协会员中有300多人,其中50岁以上的250多人,整个队伍面临着严峻的老龄化趋势。”未来上海需要着力在书法艺术生产上更为系统。首先,建立和完善书法研究与创作相结合的科学机制,整合上海各博物馆、出版社、画院、学校等书法人才资源,打造人才高地建设,发挥篆刻创作、书法理论研究等方面优势和潜力,实现新突破,最终形成书法艺术生产立体叠加效应。其次,杜绝书法技法和文化素养分离这一较为凸显的问题。单字写字而疏学术充其量是一个书匠。书法艺术要求达到一个均衡值;如果你是一个学者,那么你的技法上必须达到专业以上;如果你是一个书法家,你必须在文化上达到文人高度。第三,整顿初、中、高级书法培训机构鱼龙混杂、良莠不齐,解决资格标准及其学习方向性误导问题。

这里需要提出的是,上海应该更为重视高校书法教育。一方面,高考制度造成许多文化不足的学生通过艺术的途径进入大学,一些艺术院校的学生只重视书写的技巧;综合大学特别是在中文院系里设置书法专业又多以文化为标准,专业技法基础极为薄弱,这种分化不仅是在学生层面上,师资上也是如此。另一方面,除了上海师范大学、华东师范大学以及上海戏剧学院等,上海高教系统单位在吸引和激励年轻一代对中国传统书法文化的传承上还缺乏足够重视程度和有效体验措施。好的高校书法教育,应该让书法“薪传”莘莘学子以提升其兴趣和陶冶心情,应该为上海中小学校等培养更多合格书法教师,还应该把握机遇,挑战自我,超越自我,实现书法研究与创作成果新突破。

反思二:不少书法家尤其是“海漂”书法家的生存环境不容乐观,应建立和完善公共文化服务体系,发挥市场机制的作用,促进上海书法生态系统开放多元、平等竞争。

书法生态系统是一个既有时间概念、又有空间概念的系统,这样它就具有生态学上群落生态的特征。改革开放以来,上海以其特有的魅力,吸引了不少“海漂”书法家。“海漂”书法家群体的特征,可以概括为“三多一少”——他们大多是从外地来沪,多数没有正规的专业书法机构供职,多数从事业余书法教学工作,只有少数人拥有上海户口(如知青子女)。这样的一群人组织结构松散,鲜有舒适的习字场地,也背负着生活的沉重压力,出于对书法的热情,坚持不懈地在宣纸上追逐“艺术之梦”。毫无疑问,经过自我选择与环境选择,走进大众视野的一部分“海漂”书法家在沪逐步沉淀、孵化,与“本土”书法家融合为一个更具有创新活力的多元体。

海派书法是开放多元的。多样化是维护生态系统平衡的基础,而“大凡多样性的格局,通常就不会有专制与独裁,会提倡与鼓励自由竞争。”对当下上海来说,无论是职业书法家还是业余书法家,无论是“本土”书法家还是“海漂”书法家,在资源共振中,对上海书法可持续发展都有着促进作用,当然也都需要较长时间经历砥砺,自强不息,不甘人后,不盲目跟风,提升艺术水平,积累市场人脉。

上海要积极依托现代化大都市经济、科技、文化服务优势,一手抓文化公益事业,完善公共文化服务体系,打造集聚、提升书法艺术人才的社会生态条件。比如,解决“海漂”书法家一些子女入学、社会保险乃至中高级职称职称评定等社会保障相关问题,以及创作场所、学习深造途径等实际问题,解决上海市文化馆、青少年宫、群众艺术馆、老年活动中心等书法专业管理干部的缺位问题,等等。一手抓文化产业,发挥市场机制对文化资源配置的重要作用。观照清末民初海派书法市场机制,建议上海探究和实践如何繁荣当下上海书法市场,如何培育和发展中介机构,如何鼓励社会力量、社会资本支持优秀青年书法家充分展现才华,以及如何促进上海书法文化休闲产业创新发展,等等。

反思三:没有标准的“捧杀”和“棒杀”评判依然充斥于书坛,应合理规范书法评判标准,呼唤评论家的独立人格,倡导书家“近商不移志”,促进书法艺术传播与交流更为文化自信、雅俗共赏。

当下书坛异常活跃,但对书法的看法众说纷纭,批评标准混乱。什么是好的书法,什么是不好的书法,在是与不是、好坏优劣等大问题缺乏共识,加之没有标准的“捧杀”和“棒杀”批评充斥于书坛,已严重干扰了书法的生态环境。一方面,现在的展览,比赛中的作品(包括获奖者的作品)技法考究,形式是在千般设计与推敲下形成的。在反复的重复制作过程中,创作的激情早已消失殆尽,作品失去了感人的力量和深厚的意味。展览的作品似乎是在走“模特步”。另一方面,当下书法评判不是流于形式的“隔靴搔痒”,就是夹杂个人感情和好恶进行捧杀,全然没有一个真正书者的风骨。当务之急,吸取经典书法和民间书法乃至现代书法等价值评判体系的精髓,结合当下的创作实践,呼唤评论家的独立人格,进行不失书法本体特点、符合艺术规律的新探索、新样式、新风气,实现书法评判的科学化、客观化、学者化和个性化是当下上海建立良好书法评判环境的重要原则。

另外,作为书法家,无论是以艺事为生计的,还是以社会职业人与艺术生产者双重身份从事创作研究的,一个绕不过去的话题就是要处理好时代先进文化与书法艺术多样性的关系。由于种种原因,当下我国文化生态格局出现失衡并趋严重,主要表现为主导文化(以政治话

语为基调)的关心度下降,精英文化(以人文话语为基调)的衰退,大众文化(以世俗话语为基调)的异军突起。就书法而言,书法群众基础广泛,但在书法“飞入寻常百姓家”的同时,书法圈隐藏的商机和利益诱惑,促使一些书法票友进军书坛,借助各种权势关系占据要位、鱼龙混珠。而一般爱好者,好高骛远华而不实,傍门攀名流投机取巧,失去平常心态度和踏实学风,这个生态系统中,主导文化应是时代先进文化,体现为中国风格、海纳百川、引领主流、面向大众等为主要特征。而翻开人类历史可以清晰地看到,人类社会的每一次重大进步,莫不伴随着深广的精英文化运动。精英文化具有专业性、规范性、高雅性、人文性等特点,同时与主导文化比较接近,其哲学思想、伦理思想、教育思想等很容易转化为主导文化,从而对全社会产生指导作用。尽管精英书家在目前市场经济大潮以及咄咄逼人的西方强势文化干扰中遭遇了前所未有的困窘、诱惑与尴尬,但“文化自觉”和“社会担当”底线不可践踏,要正确对待书法艺术品属性,保持平静自然的创作心态,凸显鲜明的生活情致和强烈的人文精神,为一般书法爱好者做出表率,而不是降低高雅的追求,甚至丧失艺术道德和艺术良知。

艺术史证明,好的名利追求,对于书法来说是一个劣质催化剂。但精英乃至领军人才不是小圈子捧出来的,也不是靠拉山头拉关系得来的,而是靠艺术良知以及书法家的心胸、修养和深厚的人文关怀意识等来衡量的。同时,精英书法也需要更为主动亲民,更多介入报纸、电视、网站“三位一体”的新闻宣传阵地,并且要在形式、内容和质量上有所创新,促进书法文化自信、雅俗共赏。

参考文献

- [1] 尚玉昌.普通生态学[M].北京:北京大学出版社,2002:284.
- [2] 郑利权.书法环境的缺失与重建——论中国书法艺术的可持续发展[J].浙江树人大学学报,2004(7):72-75.
- [3] 王伟林.“诗意”回归:当代书法可持续发展的必由之路[J].书画艺术,2005(2):36-38.
- [4] 沈勇.贾双飞.论艺术生态系统的生态特征[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版,2010(10):110-113.
- [5] 沈勇.艺术生态平衡的特性及失衡现象透视[J].广西师范大学学报,2008(6):155-158.
- [6] 沈勇.书法的环境变异与持续发展[N].中国文化报,2005-11-08.
- [7] 朱以撒.书法生存及和谐发展[J].福建艺术,2000(6):17-19.
- [8] 蔡清德.消费文化中的书法生态及其转型[J].马克思主义与现实(双月刊),2004(6):120-121.
- [9] 叶培贵.徘徊与激奋:书法现代转型的困惑[N].中国艺术报,2011-04-25.
- [10] 张鸣珂.寒松阁谈艺琐录[M]//中国书画全书:第14册.上海:上海书画出版社,1999:142.
- [11] 杨逸著.陈正青标点.海上墨林[M].上海:上海古籍出版社,1989:3-4.
- [12] 周慧珊.海派书法的历史源流[J].大美术,2007(3):32-33.
- [13] 刘一闻.从碑帖之学看海派书法[J].中国书画,2005(2):56-58.
- [14] 王高升.海派书家集群现象探微[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bf9633d0100ldt4.html.
- [15] 陈永怡.近代书画社团的经济性质与功能[J].新美术,2005(3):36-43.
- [16] 方平.晚清上海公共领域的(1895-1911)[M].上海:上海人民出版社,2007:172.
- [17] 许志浩.中国美术社团漫录[M].上海:上海书画出版社,1994:9-10.
- [18] 陈振濂.浙江大学美术文集(下卷)[M].杭州:浙江大学出版社,2007:75.
- [19] 陈振濂.从古典文人书法到社会民生书法——书法的“社会责任”新解[J].青少年书法,2012(12):11-14.
- [20] 杨逸著.仰峰标点.海上墨林[M].上海:华东师范大学出版社,2009:99.
- [21] 李君娜.楷书遇冷说明书法界心气不静[N].解放日报,2014-01-22.
- [22] 王岳川.当代书法问题与艺术生态重建[J].中国书画,2004,(2):12.
- [23] 侯忠明.文化视野下中国书法的消解与重构[J].福建论坛(社科教育版),2009(8):106-108.
- [24] 王毅霖.中国书法文化生态的反思与重构——以“文化书法”的理论建构为突破口[J].东南学术,2012(6):252-265.
- [25] 吴慧平.魏晋南北朝时期河北书法文化区研究[J].中华书画家,2013(9):86-90.
- [26] 乐梦麟.“海漂”书法家在沪成长迅速[N].新民晚报,2014-08-07.
- [27] 陈振濂.线条的世界——中国书法文化史[M].杭州:浙江大学出版社,2002:227.
- [28] 刘宗超.构建中国书法的“现代性”[N].中国文化报,2008-04-17.
- [29] 李一.书法:文化自觉与担当[N].光明日报,2012-08-06.
- [30] 徐建.当代中国文化生态研究[D].上海:华东师范大学博士学位论文,2008:90-97,151-163.
- [31] 陈振濂.当代中青年书法创作的价值观和方向感问题——在“当代中国文化与中青年书法创作”高峰论坛上的演讲[J].青少年书法,2013(3):13-20.

(本文为2014上海书学讨论会获奖论文)

表1 书法生态位的特征

特征	描述
时空性	书法在不同历史时期有着不同的风貌:商周之朴茂、秦汉之古拙、魏晋之风韵、隋唐之法度、宋元之意志、明清之朴趣。同时,作为生长在中华大地上优秀的民族艺术,书法的成长过程和风貌的形成毫无疑问受到自然环境和人文环境的影响,并在一定程度上曾反映农业文明时代自给自足经济环境下“为存在”的地域文化特点。清代阮元(1764—1849)被后人认为是最早提出书法地域差异的学者和书家,著有《南北书派论》和《北碑南帖论》。
群落性	“扬州八怪”等因为艺术观点、创作主张、审美趣味和创作方法乃至政治主张相同或者相近的艺术家汇聚一起,追求共同的目标,实现共同的艺术诉求,从而形成一个艺术主体生态群落。
多样性	书法艺术生态种类越多,异质性就越强,生态系统网络的结构水平就越高,同化异化的代谢功能就越健全,即使受到损坏,自我修复也较快。当然,承认书法艺术种类的多样性,并不是说各种书法艺术种类之间没有共性,更不是说它们之间根本无法交流和融合。以楷书来说,成熟早在六朝。到了唐代楷书各种笔法完备,法度俨然,大师大出。初唐的李邕、欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷以至盛、晚唐的颜真卿、柳公权……都构成了唐楷的“共性”,每一位杰出书家都有自己的个性创造。
调控性	从古到今,通常有两种调控方式:首先是直接调控,主要通过士途、仕途等手段来实现。其次是间接调控,通过家族的文化传承、美育的教育化作用、社会舆论等意识形态、形式展开,渲染感化熏陶浸润,从而推波助澜,蔚成成风。间接调控甚至比直接调控更为自觉,形成潜移默化地接受。
系统性	主要表现为两个方面:(1)从外在和内在系统方面看,面对咄咄逼人的外来尤其是西方强势文化,增强本民族文化危机意识,强调本民族文化的价值,可持续发展本土文化。越是民族的东西越具有存在性或世界性。(2)从结构和功能等方面看,书法生态系统的和谐性既表现为生态结构(涉及区域结构、种类结构、管理结构等)和生态功能本身以及结构及功能内部之间的协调。
演化性	遗传性和变异性是书法生态系统的基本特征。书法的历史转型至少有三次:第一次是汉末魏晋南北朝,从原本普遍应用的文字书写转化为“翰墨之道”的追求,类同于“文学自觉”。张怀瓘把它定位为“不朽之盛事”。第二次是唐宋之间,从原本综合全面的“翰墨之道”的普遍企望(张怀瓘“合天下之法道”),转而成为文人化的“翰墨之道”的特殊追求(米芾“意足我自足,放笔一戏空”),书法成为文人从政、作文、生活之余的闲适工具——“雅玩”。第三次是明清,书法从庙堂的粉饰工具、书斋的雅玩手段,再次向社会敞开,满足包括商人、市民在内的生活需求(郑燮“世人好奇”),重新成为大众化的艺术形式。