

# 展览的书法形制与创作思考

## ——篆书系列讲座摘要

戴文

上海是近现代以来中国书法的重镇，今天非常有幸能与大家一起分享、学习、交流。今天我的交流主题主要是针对展览，结合自身的学书经历以及参加评审的一些感受，大概从五个方面谈一下心得体会。

### 一、展览成为当代展示书法的主要载体

我们书法的创作，主要以展览来表现，这与古人是不一样的。尤其是近三十多年来，书法展览已经成为了推动书法发展的主要形式，很多当代的名家也是通过参展、获奖而走出来。所以，当代书法的发展和繁荣离不开展览，因为展览就是书法的一种表现形式。另外展览的式样也是书法和大众对话的一种形式。

展览的重要性，不言而喻。在很大程度上，对书法的关注其实就是对书法展览的关注，这在历史上任何时期都不可能实现。因此，展览成为当下关注的焦点，引申和繁荣了书法相关的一系列行业和产业。人群数量的增加，投稿作品的增多，以及各类展览的举办，使得当代书法呈现出繁荣的一面。当然，展览多了，并不是说不存在问题，但这些问题的暴露也恰恰是得益于书法展览的呈现。

大家投稿希望能够入选，但是入展的难度不言而喻，从上万件作品中挑选出两三百件，入选率非常低。当下的展览入选是非常严苛的，评选的制度和规则保证选出的是出彩的作品。评审规则和制度也在不断的完善。

### 二、从书法演变透视当代书法审美追求

书法，最早不是艺术，它只是文字，只是交流的工具。最早的文字一般是契刻的，但考古中发现甲骨文也有一些书丹的。早期的金文出现，在直线上做了调整，增加了曲线，唯美程度也提升了，从

中我们可以看到人在文字演变过程中对美的追求。下面，我结合我们比较熟悉的几个常见的碑帖来谈一下篆书学习的几点感受。

《毛公鼎》是非常有代表性的大篆。一般我们写大篆的人，都会对《毛公鼎》进行学习研究。我学篆书之初，就在毛公鼎上下了很大的功夫，《毛公鼎》每一行字的中轴线是取纵向的，纹理有点左右摆动。而另一件大篆重器《散氏盘》章法则是散乱的，我们现在称“满天星”的章法。这种有行无列、有列无行的错落章法，没有多少人能运用，因为这种章法比较复杂，对创作水平的要求比较高。

大篆学习最大的障碍就是缺乏文字学基础。很多作者对于文字学没有深入学习，所以，他们对字是恍惚迷茫的。我们在评展览时候，发现大篆入选率低，原因是作品存在很多错字、别字。初评的时候作品看上去章法、笔法、墨法都有，但进入审读环节的时候，错字就凸显出来了。我自己的体会就是搞篆书创作，必须做到凡字必查，作品中的文字使用也尽量从众，用大家熟悉的字。

《大克鼎》是西周晚期青铜器，现藏于上海博物馆。它的界格形式更具装饰性，每个字不是在格子的中间，很自由。《大克鼎》给我们带来很多空间感，包括它在界格中的虚实关系。

到了战国时候，陶文出现了。特别是在篆刻上，它又成为新的一流派，极大的丰富了篆书的样式。

现存李斯的小篆刻石，虽然有争议，但是它作为书法范本代表的地位不可动摇。秦代的通行文字，是比较自由的。而现存的李斯的东西很规范，很具装饰性，仿佛是一种美术字，有规律可循，而且容易上手，这种字必须有界格才能完成。但是秦汉金文，结字、章法都很自由，有一种徒手的书写感，解读后，可以理解秦代的书写状态给我们感觉很不一样。

《袁安碑》是汉代篆书名碑，它具有汉人的大

气象，那种曲线透出的唯美、简约、朴茂是清篆的索绕，繁复不可及的。

写隶书必须要懂点篆书。“不究于篆，无由得隶”，不研究篆书，隶书也会写得不高古。我们周围有些人写隶书，用楷楷的笔法写隶书一定是失败的，因为它的传承从属关系弄乱了，理不清楚源和流的关系。

当代看到北魏的魏碑拓本存在很多假象。这个假象源于刻工刻石时候的偷工减料。魏碑中有书丹作品，在刻之前用朱砂或朱膘写的时候，它是有笔法的，跟书法一模一样。但是刻工在刻石的时候，将它修饰了。石刻将很多细节省略。

清篆的墨迹本可以作为篆书的入门法帖，它能帮助我们看清运笔的方法，并能短时间内掌握书写规律，但应注意把清篆的风格变为个人习气。

当下在篆书的学习取法上，除了对近现代篆书名家吴昌硕、黄宾虹的法帖学习之外，更重要的是要看拓片之外的实物，实物具有更大的信息量。台北故宫博物院出版的馆藏的钟鼎器具系列作品，精彩之处是微距实拍，在解读原器物的图片中会更透彻地感受那种金属铸造线条的魅力。我们学习临摹的拓片，更多的只能看到字口的上半部分，对于学习篆书来说，字口里面陷下去的弧形这里面大家很少关注，实际上这里的信息量更丰富，能让我们看到拓片与实物的差距。

### 三、展厅效应催生的几个新问题

一是每次展览我们会发现，有很多巨大的作品，这跟展览的场地有关。但是，就展览而言，我自己的体会就是不在乎你作品的大小，字的大小。有张力和视觉冲击力的作品，展览效果会好。评委对作品的要求是既古又新，要求你学习的路径是传统的，但是你笔下的作品又不是复制传统。所以，我觉得展览的审美，对于参展的作者来说是非常严苛的，这个严苛不是说你写字写错的问题，而是在

你创作状态下不能掏空自己，要不断更新自己的内存，学习传统，化古为己。

二是五种书体的发展不平衡现象愈来愈严重。行草领先，五体发展不平衡，这是我们当代展览的一个最大的特点。从收稿的比例来看，行草是最多的，而且每次从评委结构来看，行草的评委要多于篆隶、草书的评委。

三是对作品形式上的探索超越前人。随着科技的更新和进步，很多新的材料、新的工艺出现，对我们展览来说也是带有新的视觉的模式。有作者用木皮镶嵌在册页上。笔墨在木皮上表现出更多的层次感和质感。有一种作品，运用电脑微喷技术将纸上喷涂出不同的颜色，也不需要去镶嵌粘贴。对于拼接作品，写小楷，还是有拼接的道理的。它可以有若干个局部组成一个大作品，这种形式是让人理解的。

当下觉得写楷书好像没有出路，实际上也不然。入选的唐楷作品也有，也不在少数。但是要看你怎么应用，有些作品学颜体，把颜体的感觉提炼出来。

现在新的材料、新的科技给我们带来很多创作的空间，但是同时也会存在很多弊端。有些人太依赖那种制作而忽视了书法的本体性，这就有些本末倒置了。当代书法的取法多样化，是我们当代书法创作的一个新的趋势。

当然，展览作为面向公众的书法作品，和自己在书斋写字是两个不同的概念。一种书体和形式的人选获奖，必然对其他人产生影响，也就带来了无穷的跟风和模仿。展览有个最大的缺陷就是容易趋同，也就是走捷径，学别人、模仿别人，这样的作品个人属性比较差。还有一个情况就是批量生产，比如说一个工作室，一个老师带着一批学生，容易出现作品像老师、学生之间同质化等，这是展览的弊端。模仿，是任何艺术门类初学时的必经阶段，但不是最终目的；是一个捷径，但不能支撑书家

后续的发展。因此对待展览，最终还要有自己清醒的认识和坚定的目标。

### 四、展览作品从“重形式”到“形文兼备”的转变

由于展览导致的跟风现象，导致了在过去一段时期内，重形式而不重内容等，当代的创作也意识到了展览带来的弊端。所以，中国书协针对不同的展览、评审的规则和模式，在不断的调整和提升，且日臻完善。

### 五、投稿常见问题的分析

一是认真准备，从征稿启事到准备作品是一个非常漫长的过程，每一步都不能轻视。要认真研读征稿启事，这是非常重要的。它有要求，包括作品尺寸、截稿时间等。

二是要保持整篇作品的完整性，一定要自己找找，尽量不要找别人写过的。

三是要杜绝临摹、抄袭，可以借鉴形式，但不能完全照搬。

四是要在平时提高文学常识和修养，内容要准确，所写的内容必须是自己非常熟悉了解的，要契合展览主题。

五是文意相宜很重要。

六是作品的字法、草法不标准、不准确，简繁并用是落选的原因。

七是不要过度拼贴，拼贴不能太多，要整体协调。

八是一张作品中多体杂写虽然说可以证明作者多体全能，但是这样会被评委认为不知道是表达什么，主题不明确。

九是钤印要合适，有些人密密麻麻盖了一排，就很杂乱，尤其很多印章，本身刻得也一般，又盖不清楚，适得其反。

(本文由顾琛整理，经戴文先生本人审定)

三

# 风格的意蕴(下)

白鹤

生命哲学是将所有的理念或思想均放到人生境遇中予以体悟与实现。西方重在认识到什么，中国则在体悟到什么，西方在“思”，中国在“行”，这便是先秦哲学的基本范畴均落实于人生境界与品格的主要原因。在诸子中，尤其是《老子》和《庄子》，几乎所有的哲学范畴，如“妙”“气”“朴”“淡”、“虚”“静”“神”“柔”“寂”“拙”等，到魏晋都演化出审美范畴，并形成了中国所特有、最为丰富的风格系统。从哲学切入人生，由人生进入艺术和审美，构成了中国艺术风格的独特性。任何一种哲学，必须以人生为目的，而两者之间的过渡，便是艺术和审美活动。尽管康德早已天才地预见到了这一点，但如何在知行合一上予以落实，这是中国先哲们超越之处。有多少种哲学范畴，就会有多少种与此对应的审美范畴或艺术风格，比之西方，内涵更丰富。审美上看，都与不同的人生境遇中所表现出来的人生态度密切相关，将哲学中的认识论、伦理学中的道德论、经验论和艺术上的实践论融合在一起，便构成了中国艺术审美的深沉基础。不同的人生境界在审美上会有不同的体现；同样，不同的人生境界也会潜移默化地制约着审美的取向。陶渊明有《读山海经》，怀素也有风卷云涌的《自叙帖》，一旦生存境遇发生变化，便被一种田园似的恬淡萧散或为一种无为而动的空灵所取代。所谓时代风貌，诸如汉代的雄浑、晋朝的空灵、唐代的高贵华丽、宋代的意趣韵致等，就是在特定的生存境遇中自然而然形成的一种独特的精神现象。既然是独特性，就很难用同一种审美标准予以审视，因为彼此处于不同的精神层面。层面不同，这也就成了衡量某个时代艺术精神状况的重要依据。对先哲而言，人生价值的实现首先是“内圣”，即通过一种明心见性的修炼，回归至善的道德本体。程颐所谓：“凡学之道，正其心，养其性而已……君子之学，必先明诸心……故学必尽其心。”(《河南程氏遗书》卷八)或者，以虚己忘身的方法，回归至柔至静的自然本体。《老子·五章》：“天地之间，其犹橐籥乎，虚而不屈，动而愈出。多言数穷，不如守中。”《十章》：“载营魄抱一，能无离乎？专气致柔，能婴儿乎？涤除玄览，能无疵乎？”(《十章》)“见素抱朴，少私寡欲。”(《十九章》)“孔德之容，唯道是从。道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精，其精甚真，其中有信。”(《二十一章》)“道之出口，淡乎若水，其微风也。行乎谷中，靡靡然若无味，视之不足见，听之不足闻，用之不足既。”(《三十五章》)“柔弱胜刚强。”(《三十六章》)“大巧若拙，大辩若讷。”(《四十五章》)“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。”(《七十八章》)《庄子》：“同乎无欲，是谓素朴。”(《马蹄》)“机心存于胸中，则纯白不备。”(《天地》)“夫明白太素，无为复朴。”(《天地》)“夫虚静恬淡寂寞无为者，天地之平，而道德之至。”(《天道》)“夫虚静恬淡寂寞无为者，万物之本也。……静而圣，动而王，无为而尊，朴素而天下莫能与之争美。”(《天道》)“夫恬淡寂寞，虚无不为，此天地之本，而道德之质也。”(《刻意》)“纯素之道，唯神是守。守而勿失，与神为一。……故素者，谓其无所与杂也。纯也者，谓其不亏其神也。能体纯素，谓之真人。”(《刻意》)

[5]《老子》：“常无，欲观其妙；常有，欲观其微。”(《一章》)“载营魄抱一，能无离乎？专气致柔，能婴儿乎？涤除玄览，能无疵乎？”(《十章》)“见素抱朴，少私寡欲。”(《十九章})“孔德之容，唯道是从。道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精，其精甚真，其中有信。”(《二十一章》)“道之出口，淡乎若水，其微风也。行乎谷中，靡靡然若无味，视之不足见，听之不足闻，用之不足既。”(《三十五章》)“柔弱胜刚强。”(《三十六章》)“大巧若拙，大辩若讷。”(《四十五章》)“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。”(《七十八章》)

[6]曹丕《典论·论文》：“文以气为主，气之清浊

有体，不可力强而致。”(《典论·论文》)

[7]马宗霍《书林纪事》：“欧阳信本询，恬悟绝人，八体尽能。初效王羲之书，后险劲过之，因自名其体。”

[8]张载《正蒙·诚明》：“形而后有气质之性；善反之，则天地之性存焉。”

[9]《历代书法论文选》上海书画出版社：1979年第二第六五—二六八页

[10]北京大学哲学系美学教研室编《中国美学史资料选编》(下)，北京中华书局，1981年，第一七三—一八二页

[11] 顾琛编著《中国古代画论类编》(上)，北京人民美术出版社，2004年，第四三九—四四五页

[12] 引自金学智《中国书法美学》(下册)，江苏文艺出版社，1997年，第五九六页

[13] 白鹤《中国书法艺术学》，上海学林出版社，2010年，下编目录

[14] 顾琛《中国书画函授大学书画教材》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[15] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[16] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[17] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[18] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[19] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[20] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[21] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[22] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[23] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[24] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[25] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[26] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[27] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[28] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[29] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[30] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[31] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[32] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[33] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[34] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[35] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[36] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[37] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[38] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[39] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[40] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[41] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[42] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[43] 陈洪绶《人物图谱》(上)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[44] 陈洪绶《人物图谱》(下)，上海书画出版社，1985年，第三三—三三三页

[45] 陈洪绶《人物图谱》(上)，