

凉月如眉挂柳湾 越中山水镜中看

——简评曹隽平新作《抱朴求真》之书法艺术和书法理论

范进军

(湖南工业大学,湖南 株洲 412007)

[摘要] 曹隽平的《抱朴求真》共四册,内容涉及书法作品、书法理论、艺术批评、收藏考据和采访交游等。其书法艺术作品华美而不乏骨力,流丽而不落甜俗,森严法度中呈现高雅,流畅秀逸中蕴含静气,表现了一种宁静、恬淡、细致、平和的静态之美。其书法理论宏观叙事与微观论证相结合,点面照应处理史料,让读者既能全面把握中国书法发展传承的宏观概貌,又能深入体察不同书家在书法史上的独特贡献。

[关键词] 曹隽平;抱朴求真;书法艺术;书法理论

[中图分类号] J292

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-117X(2015)02-0123-03

On the Willow Hanging the New Moon, In the Water Mirroring the Yuezhong Landscape ——Review on the Calligraphy art and Calligraphy theory of Cao Juanping's *Embracing Simplicity, Seeking Truth*

FAN Jinjun

(Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan 412007 China)

Abstract: Cao Juanping's works *Embracing Simplicity, Seeking Truth* is composed of four volumes, including calligraphy works, calligraphy theories, art criticism, collections and textual researches, interviews and communication, etc. His calligraphy works are smooth and beautiful, strict and powerful, elegant and quiet, which present a static beauty of tranquility, delicacy and peace. His calligraphy theories combine the macro-narration and micro-argument, and coordinate the point and surface in dealing with historical materials, which can not only enable the readers to comprehensively grasp the macro overview of the inheritance and development of Chinese calligraphy, but also to realize the unique contribution made by different calligraphers in the calligraphy history.

Key words: Cao Juanping; *Embracing Simplicity, Seeking Truth*; calligraphy art; calligraphy theory

2014年6月,湖南美术出版社出版了《文艺中国》主编曹隽平同志的四大册巨著《抱朴求真》。这四册书分别为《抱朴求真》之“纵是馆阁亦风雅”“淘尽黄沙始得金”“人文自古重精神”和“江山代有才人出”。其内容涉及书法作品、书法理论、艺术批评、收藏考据和采访交游等。

曹隽平同志所从事的主要职业为两种:一是大学毕业后分配到郴州师专担任大学教师15年;一

是2009年参加省文化厅“百人工程”招考,以优异成绩进入《文艺生活·艺术中国》杂志社办杂志。但实际上,他的爱好广泛,用他自己的话来说,其主要爱好有3项:即“嗜古、擅书、好写作”^{[1]封2}。他的嗜古,体现在他对中国传统文化的喜爱之情,这种喜爱之情在行动上的最突出表现便是对中国古代文化精品的收藏。他收藏的书画、古砚,不仅眼光独特,经验丰富,而且藏品高雅,富于文人雅趣。他

收稿日期:2014-09-20

作者简介:范进军(1955-),男,湖南长沙人,湖南工业大学教授,研究方向为中国古代文学、高等教育。

所收藏的欧阳厚均的对联,被中央电视台“寻宝”节目“走进安仁”专场评为民间国宝。他的擅书,表现在他对书法艺术的无比执着,用他自己的话说,“笔者自幼习书,至今三十年矣!上世纪80年代开始研习欧体楷书,个中艰辛,甘苦自知,尤知习欧书之难,如登蜀道,真可谓难于上青天”^{[1]56}。道路虽然艰难,但他仍旧甘之如饴,最终取得骄人的成就。他的好写作,表现在几大本评论、考据、采访文章中,不仅文体多样,且文笔流畅,娓娓道来,亲切感人。湖南美术出版社出版的他的四大册丛书《抱朴求真》即是他三大爱好和两大职业的真实写照。本文仅对曹隽平同志的“擅书”,谈谈自己的管见,以就教于大方之家。

一 曹隽平的书法艺术

书法艺术是中华民族传统文化宝库中独树一帜的视觉艺术体系,它虽然只由纯粹的点线组合,且只由黑白两种色彩组成,但它却饱含各类艺术的特质,充分展示了中国古代传统文化中变化无极、天人合一、和谐统一的万千世界之美。当书法作为最初的一种书写方式发展进化为一种艺术形式之后,就具有了一种蕴含情感价值和精神追求且视觉冲击强烈的外在形式。特别是自汉晋以后,历唐宋元明清及近现代,历朝历代都相继出现了独领一代风骚,个性鲜明的代表人物和一代书风,如汉代蔡邕,晋代二王、初唐四杰、中唐颜柳、宋代苏黄米蔡、元代赵孟頫、明代徐渭、清代王铎、近现代吴昌硕、于右任、毛泽东等等,无一不是引领时代潮流的一时英杰,至今想起,仍令人悠然神往不已。当代书家秉承前贤遗韵,亦在各自的领域为书法艺术的发扬光大而默默地贡献着自己的青春,曹隽平先生便是其中一员。

曹隽平的书法作品,主要收录在《抱朴求真——纵是馆阁亦风雅》一书中。书中所收作品多为楷书和行书。他的楷书远师唐代书法大家欧阳询、褚遂良和元代赵孟頫,近师欧阳中石和邬惕予,这些人无一不是独具特色的书法大师。用他自己的话说:“我于小楷,可谓情有独钟,数十年孜孜不倦地学习,兴味盎然,至今不减”^{[2]83}。正是由于他对楷书用力最勤,又得当代大师欧阳中石,特别是楷书大师邬惕予的亲自教诲,他的楷书亦达到了出

神入化的境界,尤其是蕴藏在楷书作品中的那种“悠然见南山”的静谧之气,令人流连忘返。如欣赏他的楷书八条屏《纵是馆阁亦风雅》,不禁令人油然而生一种静气十足,雍容自在的感觉。全文近2000字,华美而不乏骨力,流利而不落俗套,森严法度中呈现高雅,流畅秀逸中蕴含静气,充分表现了作者“那种宁静、恬淡、细致、平和的心境和情绪”^{[2]11}。可以说通篇作品“将静态的美表现到极致”^{[2]11}。可以说,这种静态的美是曹隽平楷书的最大特色。曹隽平的行书由于有坚实的楷书作为基础,亦蕴含着一种发自笔端的浓烈情感和人文情怀,他书写的《王虚舟书论》潇洒娴雅,刚健劲挺,可窥董其昌和赵孟頫神韵。他的楷书“观书处事”联,取褚遂良结体和王羲之《兰亭序》笔法,有意识地把字形拉长,转折采取外方内圆的方法,撇笔按过以后出锋,主横画采取先上扬后下抑的趋势,间架结构优美,墨彩浓淡清晰,字体遒美劲健,每一个字都赋予了血肉丰满的生命形象,寄予了作者观书的闲逸意趣和处世的潇洒从容,蕴含着极为丰富的文人情怀。如果没有扎实的功底,深厚的学养,温和的性格和敦厚的人品,是决然达不到如此静穆闲逸的境界的。我们从曹隽平的文章和经历中可以看出他的这种功底、学养、性格和人品。曹隽平博通经史、诗文、对联,尤其精于书画掌故和收藏考证,名师的指点,朋友的切磋,造就了曹隽平深厚的书学功底。从他的《抱朴求真》中所记叙故事来看,便足见他上述各方面的造诣。当然,刻苦的钻研和训练是曹隽平书法艺术成功的重要基础。他自己说:“在北京学习的一年,是我最重要的一个阶段。这期间我不仅临习了中国书法史上的50余种著名碑贴,系统地学习了书法理论,更重要的是花费了大量时间游走于博物馆、拍卖会、古玩市场……这段艰苦的经历,使我的书画鉴赏水平得到了极大的提升”^{[2]86}。虽然曹隽平的爱好广泛,但他致力最深用力最勤的还是书法。大学读书期间,他便担任湘潭师范学院书法协会会长,大学毕业后分配到郴州师专工作的15年,又专职从事书法教学。在《艺术中国》担任主编以来,他也基本上是在书法艺术的海洋中遨游。其学书的顽强毅力,比古人有过之而无不及。明解缙《春雨杂述·论学书法》记载:“张芝临池学书,池水尽墨;钟丞相入抱犊山十年,木石尽

黑;赵子昂国公十年不下楼;子山平章,每月坐衙罢,写一千字才进膳”等古代学书的感人事例无不激励着曹隽平。他就象清代书法家邓石如一样“每日味爽起,研墨盈盈,至夜分尽,寒暑不辍”,倾其所有精力,在书法的道路上求精、求变。正因为如此,他的书法艺术成就才达到如此惊人的高度。我曾经为他的书法艺术作品写过一首嵌名联:“隽永飘逸苦求二王真谛,平和静雅深得四杰法门”。可以说比较妥当地表现了曹隽平书法艺术追求和特色。

二 曹隽平的书法理论

曹隽平不但在书写技艺上刻苦钻研,而且在书学理论方面,也探索得十分广博,对历代的书学论著无不涉猎。如蔡邕、王羲之、欧阳询、孙过庭、傅山、包世臣、康有为等诸多书论著作他都认真研读,对论述精到的地方便摘抄笔记,以探索其奥妙。如他的《纵是馆阁亦风雅》一文,便是在钻研前人书学理论基础而形成的一篇“泽被书坛”的宏论。他认为:“馆阁体以晋唐楷书立骨,既有颜真卿的大气雍容,也具欧阳询的秀丽峭拔,亦兼柳公权的骨力洞达,更不乏二王、褚遂良的空灵飘逸,再赋以唐人写经、赵孟頫的行书笔意,很好地解决了欧、颜、柳速度较慢不能适应日常书写的弊端,融实用性和艺术性于一体,是中国古代楷书发展的一个高峰”^[2]¹。确确实实,作为馆阁体基础的小楷,是中国书法艺术宝库中一个不可或缺的重要组成部分。从实用的角度来讲,它优于其他字体而普及最广,数千年的文化积累使它渗透到社会生活的各个方面。在中国书法史上,精美的小楷佳作不胜枚举,如三国魏国钟繇的《荐季直表》,东晋王羲之的《乐毅论》《孝女曹娥碑》,王献之的《洛神赋十三行》,唐代钟绍京的《灵飞经》,元代赵孟頫的《汉汲黯传》,明代祝允明的《叙字帖》,等等,无一不是小楷史上的精美之作。正是由于文章立论准确,论证严密,论据确凿,该文获得了“全国首届楷书创新论

坛”优秀论文奖。曹隽平自己也正是在这种书法理论的指导下,涵咏于历代碑帖的书法实践中,沉浸于小楷的精美形象中,成就了自己的书法艺术和书法理论。也正是在这种书法理论指导下,他评论过的书法家或书法作品数十篇,均论证有据,眼光独到,行文流畅,文字优美。如《近现代湖湘名门书法考》,以宏观的笔墨勾勒了近现代湖湘书法名家的传承和发展;而《率更以后第一家》中对郭惕予书法和诗文的分析,可谓独具只眼,恰到好处。正是这种宏观的叙事方式与微观的论证方法相结合的手法,以及点面照应地处理史料的手段,让人既全面了解了中国书法发展传承的宏观概貌,又让人深入体察到不同个体的书家在书法史上所作出的独特贡献。没有深厚的学养和正确的书法理论指导,是难于达到这种炉火纯青的境界的。

欣赏曹隽平的书法艺术作品和书法理论文章,我不由得想起了唐代诗人戴叔伦的著名诗篇《兰溪棹歌》。诗歌以清新美妙的笔触,描绘了浙江兰溪的优美风光,其中的“凉月如眉挂柳湾,越中山水镜中看”描写了明亮而洁静的月光,平静而清澈的溪水,摇曳生姿,朦胧飘渺,使人有如入仙境之感。而欣赏曹隽平的书法艺术作品和书法理论文章,亦有欣赏飘逸迷人的越中山水的静谧之美的感觉,我想,这就是曹隽平书法艺术作品和书法理论文章的迷人之处吧。

参考文献:

- [1] 曹隽平.抱朴求真·江山代有才人出[M].长沙:湖南美术出版社,2014.
- [2] 曹隽平.抱朴求真·淘尽黄沙始得金[M].长沙:湖南美术出版社,2014.

责任编辑:黄声波