

doi:10.16018/j.cnki.cn32-1499/c.201702012

中国现代“生态书法”与东亚现代派书法

方汉文¹,马 宾²,虞亦清³

- (1. 苏州大学 文学院,江苏 苏州 210123;
2. 盐城师范学院 外国语学院,江苏 盐城 224001;
3. 山东工艺美术学院 工业设计学院,山东 济南 250300)

摘要:中国生态书法是一种现代书法,是“天人合一”的书写方式,追求人类主体与自然之间和谐相处的文字书写方式,是当代“生态艺术”(人体艺术、自然介质与动植物艺术)的一种。生态书法取意“道法自然”,依据儒学的生态思想创立。通过自然万物的客体意象与主体审美观念的辩证作用,形成中国现代书法特有的“天行健君子自强不息”的书法原则。而日本现代派书法则继承了禅宗书体与西方现代派艺术精神,使得东亚现代书坛具有多元性与现代性。

关键词:生态书法;现代书法;东亚现代派书法

中图分类号:J292.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5092(2017)02-0052-05

日本与国际书法界 20 世纪兴起的“现代书法”热潮猛烈冲击中国,有人质疑:为什么中国没有现代书法?

笔者认为,这是一种误读。日本等国的“现代书法”将现代派艺术观念与实践引进书法,作为一种艺术试验这是创新,当然也需要历史的检验。但是中国并非没有现代书法,其实今天的中国书法具有现代意识,如“生态书法”就是其中的一种,虽然其正在生成之中,还不成熟,但是具有一定的创新精神。

一、“生态书法”:现代书法艺术的再建

“生态书法”是指将中国汉字书以不同色彩与字体书写在人体、人工产品和自然物体之上的一种新兴艺术,表达主体审美观念与自然意象之间的文明关系,成为当代世界艺术独特的新种类,被广泛运用于人体彩绘、刺青、行为艺术、体育运动、街头艺术与创意书法绘画之中。从本质上来看,生态书法是对人类与自然的生态平衡与可持续发展的理念进行想象表达与再建的艺术。

笔者在学习与创新这一现代书法形态中体会到,如果用中国艺术理论来表达,“生态书法”在

创作方法上是“道法自然”,而创作指导思想是“天人合一”。“生态书法”以大自然的山川烟云、草木虫鱼与梅兰竹菊等自然存在的形象为客体,以主体的艺术审美进行对象化,模拟其形态与结构,形成书法意象与意境,以创新书法体系。其过程体现了中国艺术的“外师造化,内得心源”的原理,形成一种独特的书法体式,这也是书写主体对自然的主客体间理念与意象的对象化实践,用笔墨、线条、结构形成意象与理念的艺术篇章文本结构。

中国书法是重要的艺术形式,孔子教授的“六艺”中就有书法。孔子说“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,其中就包括了“艺”的重要概念。而“生态书法”的创新是在传统的行草书法的基础上,仰观于天,俯察于地,以天人合一的精神,以书法的“骨力”与柔美的线条,表达全球化时代人与自然的融合创新意志。“生态书法”研究小组在研究北朝《张猛龙碑》《张迁碑》《急就章》(松江本)的基础上,参较黄庭坚《诸上座帖》、蔡襄《扈从贴》,逐步形成新型的行草书基本特征,表达中国文明特有的美学理念,极具代表性。

“生态书法”并不追求传统楷书端庄的形体,

图1 天人合一,道法自然(方汉文书)

Fig. 1 Calligraphy, "harmony between human being and nature, imitation of nature" (by Fang Hanwen)

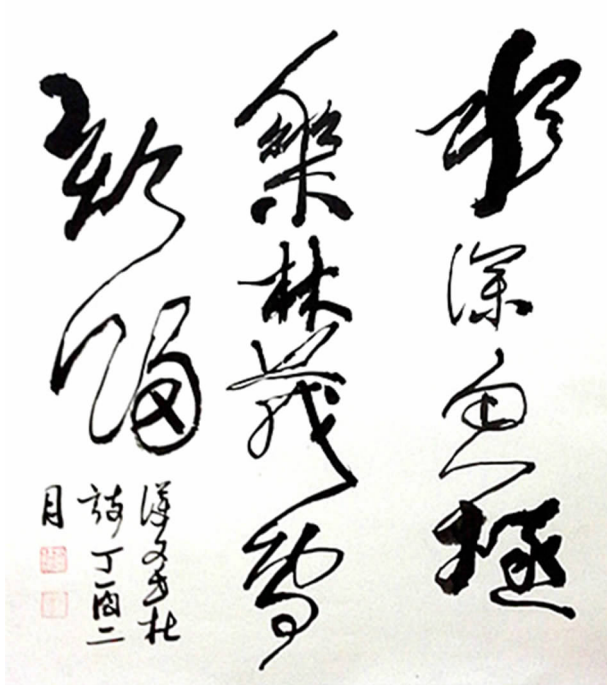
图2 书法,纸本,杜甫诗句“水深鱼极乐,
林茂鸟知归”(方汉文书)

Fig. 2 Calligraphy, from Du Fu's Poem "fish drift in deep water, birds perch in thick woods" (by Fang Hanwen)

而是表达作者胸怀中的浩气。而这种心性表达又必须合于自然的原生态,人类不是征服生然,而是与自然和谐相处,这是“生态书法”的美学观念。

二、“生态书法”原理:道法自然

“书法艺术”是世界最古老的艺术种类之一,中国的“书法”、日本的“书道”和韩国的“书艺”都是指以汉字书写为审美基础的艺术,这三个词来源于中国《六经》中的一句话:“正岁,属民读法,而书其德行道艺”(周礼地官党正),日本用了其中的“书道”,强调书法之“道”,而韩国则用了“书艺”,突出其为艺术(孔子六艺与“游于艺”的说法)的特性。无论是“法”“道”和“艺”都是先秦的概念,与今天有很大的不同,但是有共同属性,都与文字书写的道德规范与艺术特性有关。所以这三种说法有共同来源,有相同的所指能指,应当没有太大的差异,可以通用。

特别要指出的是,“书法”作为汉字的书写艺术是出现最早的,《南齐书·周顒传》中说到“少从外氏车骑将军威质家得卫恒散隶书法,学之甚工”。这里就已经直接用书法来作为这种艺术的名称,早于其他各种对这种艺术的称谓,所以

中国人两千年来不改这种称呼。

20世纪40年代以来,东亚书坛上躁动着现代主义思潮,日本等国家都产生了与本土社会经济新阶段相适应的书法艺术。中国书法从20世纪中期也形成了新的艺术形态,“生态书法”是其中之一,这种书法以自然生态与现代社会理念为对象,形成了独特的理念体系。

中国古代经典《文心雕龙》阐释中国美学思想是“道法自然”,“生态书法”就是这种道法自然理念的艺术。

为什么书法要有理念?

中国书画到了宋代发展到一个新的阶段,“理”的概念形成是一个重要标志,苏东坡曾说:

余尝论画,以为人禽、宫室、器用皆有常形,至于山石竹木、水波烟云,虽无常形而有常理。……世之工人,或能曲尽其形,;而至于其理,非高人逸才不能辨,……

如是而条达遂茂,根茎节叶,牙角脉缕,千变万化,未始相袭,面各当其所,合于天造,厌于人意,盖达士之所寓也欤。”^[1]

画的理也就是书法的理,书画一体,这种理并非是心性所生,而是来自于自然。理存在于自然的山石竹木、水波烟云之中,也包括了人类所创造的宫室器具等物体,同样有主体主体的意象,但来源却是自然所赋予的自然之道。这种美学同样来自于中国《文心雕龙·原道》,因为刘勰说了基本相同的话:

榜及万品,动值皆文,龙凤以藻绘呈瑞,虎豹以炳蔚凝姿,云霞雕色,有逾画工之妙。草木贵华,无待锦匠之奇。……人文之元,肇自太极。……言之文也,天地之心哉。^[2]

中国传统艺术理论中所说意象与意境等,都是从自然出发,经过主体胸臆的酝酿,笔之于书,形成主客体融合的艺术形象。谢赫《画论》中说:“若拘以体物,则未见精神;若取之象外,方厌膏腴,可谓微妙也。”^[3]无论是苏东坡还是刘勰,都是强调艺术来自于世界与社会生活,来自于自然,而这种自然对于主体的作用,形成了意象观念,也构成了书法艺术的理论基石。生态书法的意象与意境正是这样得来的。中国的诗文书画历来是诗中有画,画中有诗。书写杜甫诗的意境,就是表达如鱼在水,如鸟在林的美好生态。

三、生态书法的现代性与世界性

书法产生于中国,因为汉字产生于中国。随着中华文化的传播,中国书法与汉字一起走向世界。汉字书法在世界各国现在成为一种新潮,而世界性书法作为一种现象学意义上的存在,为生态书法建立了更为广泛的基础。从中我们可以看到多样化的生态艺术原理,也使我们自身加深了对这种艺术形式的理解,我们仅就其中的一些流派或表现作如下简析。

第一,新的书写介质应用会产生新的书法艺术。在中国传统书法以简帛、甲骨、砖石、竹木、宣纸等通用介质之外,随着科学技术发展出现的激光刻字、国际化的人体刺青纹身、利用南瓜、西瓜等动植物刻字等多种艺术手法,具有一定的生态书法表征。当然其中相当多的手段并非今天才有,比如当代流行的纹身其实是最古老的一种艺术,中国《汉书》就有先民们“断发文身”的记载,中国古代长篇小说《水浒》中也有多次关于纹身的记录,如九纹龙史进、浪子燕青等人都有纹身,可见在宋代纹身已经是相当普遍的一种现象。

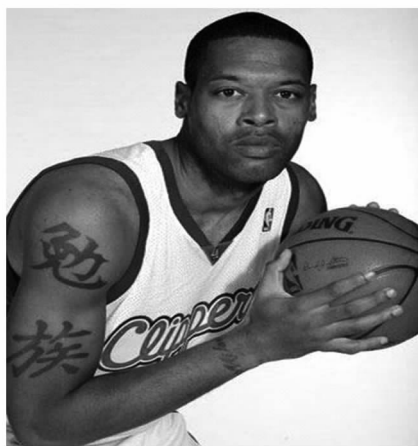

图3 美国 NBA 球员马库斯·埃比的汉字纹身“勉族”

Fig.3 NBA player Marcus Camby's Chinese characters Tatoo Mianzu

古代丝绸之路上,中国人常看到身着汉族服饰的人们,于是发出感叹:“不图今日重见汉官仪”。汉官仪随处可见,是由于当时的中国是世界上最强大的国家,汉代国家经济总量与西方罗马帝国基本相同,是当时经济最发达的国家。这种现象在全球化时代的今天再现,我们在奥运会这样的世界比赛中看到身上纹有汉字的球星们时,同样感受到中国文化对世界的影响。

当然这种现象十分普遍,除了球星之外,如美国拳王泰森等西方明星也都有汉字纹身。这些纹身的艺术价值并不太高,特别是由于对中国文化缺乏理解,有的明星本人并不见得理解这些纹身汉字的意义,甚至以讹传讹,牵强附会等现象十分常见。但是作为汉字艺术的一种新潮,却不失为一种值得关注的现象。

第二是由于书法观念的更新,从书法艺术本体的意义上,如何能使书法适应经济全球化的形势,表达社会生活各个层面与生态文明关系的联系。比如商业经济、科学技术、艺术与生态的关系中,书法艺术应当为社会生态文明服务,这种社会要求是推动中国生态书法的一种动力。特别是现代社会所具有的多种商业设置与媒体,比如现代宾馆、旅游地、纪念馆等地的装饰性书法、霓虹灯之类,都广泛运用汉字艺术加强效果,这些作用不可忽视,也是我们研究的一个内容。

汉字书法甚至可以与西方拼音文字相结合,外文与中文,原文与译文作为两种表达艺术,通过现代技术手段创新视觉艺术。艺术来自于生活,艺术为生活现实服务,为人民服务。这些具有生

态平衡特性的文字书写,改变了各种非理性的、暴力的、色情文字的商业环境,以现代审美与鲜明的艺术形象,表达了全球化时代的不同文明交流共同繁荣,突出了文明精神陶冶的功能。推进现代工商业发展的功效,也是生态书法。

当然,也有一点不可忽略,就是保持书法的纯洁性,使书法艺术在规范中得到艺术审美的提高,这也是我们推进现代书法艺术的一个重要命题。

第三,生态书法虽然形式多样,具有多姿多彩的社会生活现象,但是最重要的是书法本体意义上的革新,就是所谓的现代“书体”的形成。这些书写从形式自身来呈现现代化,具有强烈的主观创新意识,以传统书法为比对,着力表达与传统书法之间的差异;注重对西方现代派艺术精神的接受。这类作品题材局限,接受范围较小,没有定型。

这些作品重视“生”,也就是力避“甜俗”或是“熟”,这其实是董其昌所说过的书法审美,作品看似奇特冷峻,与常见的作品面目不同,具有独立特行的写法。其实是有审美原则与传统的。不过“生”的另一种含义就是返归自然与生活,别开生面。自然的色彩与美学意象化入书体之中,并不是写形,而是要写神,从继承中创新,从这一角度来看,即广义的生态文明角度,现代生态书法也有其存在的价值。

四、日本现代派书法的创新性

漫长的东亚文化交流史上,中日之间书法交流有两个高峰时期,一个是元代的“日僧入元”,中国唐代以来的僧人书法大量传入日本。虽然离唐代中日文化的鼎盛时代已是过后6百多年,而元代又只是一个不足百年的短命王朝。但是蓄之既久,其发必速。禅宗书法独特的审美经历了宋代日本闭关的压抑,立即成为日本书法革新的动力。第二个高峰则是在江户时期再次兴起的中国书法热潮。但是必须注意,日本书法家从早期的模仿发展到创立本民族书法革新,这种革新的美学来源正是禅宗与佛教名家。首先是大名鼎鼎的怀素草书令日本朝野震动,立即兴起了怀素书体的临摹热潮。小野道风、藤原佐理及良宽等都或多或少接受过怀素及中国草书的影响。

从20世纪30至40年代起,日本现代派书法兴起,主要是上田桑鸿、大泽雅休为代表的前卫派,主要观点认为应把书法本身还原到最原始的黑与白的观念中去,从美学原理上看,黑白就是书

法的一切。并且具有现代派书法的基本观念,提出书法要从文字解放出来,以脱离字帖为出发点,其他还有少字数书派(手岛右卿为其领袖,亦称象书派),同样具有西方现代艺术思想,特别是与西方表现主义有相通之处。书家们重视书法的“画意”。但是这些作品无疑对传统书法美学有颠覆作用,具有后现代美学特性,这种书法与当代社会生活之间的美学原则差异是明显的。

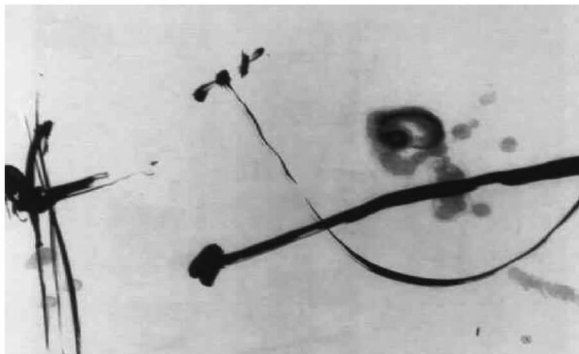

图4 书法作品,象书,纸本
(作者 日本书法家 比田井南谷)

Fig. 4 Pictographic calligraphy
(by Japanese calligrapher Hidai Nankoku)

比较中日书法,可以有以下启示:

第一,20世纪以来,中日书法都进行了现代化的探索,而这两种探索与中日经济社会的不同而有不同发展。中国重视传统与现代书法之间的和谐,从而达到天人合一,人与自然和社会和谐相处的美学境地。这是儒学和为贵思想的引导,新是相对于旧而言,新是旧的延伸与革命。而日本现代书法则强调破旧立新,将汉字作为破的对象,从象义角度来阐释书法,重视黑与白的对立与统一,用西方现代主义与日本民族美学相结合。所以不必盲目否定中国书法在传统中的继承。

第二,中国现代书法以言象意为主体,重视象征与寓意美学,重视体系建构与理论阐释。这是中国传统艺术理论的影响。而日本现代书法重视创新,特别是对西方现代艺术理论观念的借鉴,并且将其贯穿到创作之中,具有东西方艺术独特的结合创新的特征。

第三,中国现代书法仍然是文以载道的传统,传统并不限制自由,相反,在书法结构与笔划形式的限制下,更可以洒脱与奔放地表达个人自由的追求。这就是刘勰所说的“环游枢中”的传统艺术价值尺度。而日本书法已经过渡到否定意

义与价值,这是西方当代艺术的一条思路。当然也是现代审美价值观的不同所形成的。我们主张多元并存,全球化时代中,多元化的现代艺术正在发展之中,我们并不要急于否定其中的不同流派与形式。

最后要强调的一点是,创新与继承不过是同一钱币的两个侧面,《圣经》上说:太阳底下没有新的东西。而另一种相反的说法则是:太阳每天都是新的。以上相对立的观念,在辩证理性中并不冲突,只是还需要补充一句中国古代箴言:苟日新日日新又日新。每天太阳都是新升起的,但是太阳却不是新的,只是在它每天出现的时刻,已经不再是昨天的太阳,而是今天的新太阳了。生态书法正是禀承了这种辩证理性。文字与书法与世

间万物一样是日日新的,但是书法的“道”却是不变的。比如黑与白都是辩证的,古人说的“知白守黑”就是一种辩证理性的认识论,传统画论中的“留白”也是一种从空白与笔墨的辩证角度的理解。而这种理解正是书法之道,也就是文字书写,这个道是继承性,如果没有这个道,那也就无所谓书法,而可能是其他艺术了。所谓创新并不是要“怪”,更不是“恶”,书法艺术的创新不能“恶俗”也不能“怪俗”。从这个意义来看,现代派书法的观念完全可以与传统书法对话,而生态书法也不过是这种对话的一种。

美国理论家詹姆逊有一句名言:一切必须历史化。我们认为对于现代艺术的评价也是如此。

参考文献:

[1] 吴文治. 宋诗话全编. 苏轼诗话[M]. 南京:江苏古籍出版社,1998:791.
[2] 范文澜. 文心雕龙注[M]. 北京:人民文学出版社,1958:2.
[3] 周积寅. 中国历代画论(下编)[M]. 南京:江苏美术出版社,2013:607.

Chinese Modern "Ecological Calligraphy" and East Asia Modernist Calligraphy

FAN Hanwen¹, MA Bin², YU Yiqing³

(1. School of Humanity, Soochow University, Suzhou Jiangsu 210123, China;
2. School of Foreign Languages, Yancheng Teachers University, Yancheng Jiangsu 224001, China;
3. Shandong University of Art and Design, Jinan Shandong 250300, China)

Abstract: The popularity of "Modern Calligraphy" in Japan and other countries has called into question the legitimacy of Chinese modern calligraphy. The authors hold that Chinese ecological calligraphy is one kind of it. The ecological art school pursues the ecological harmony between man and nature, and the ecological beauty of human body, animals and plants through natural media. The imitation of nature is combined with Confucianist ecological ideas. The dialectical interaction between objective images and subjective aestheticism has formulated the principle upholding that heaven helps a gentleman to strive for self-improvement. Japanese modernist calligraphy inherited the style of Zen Buddhism and Western Modernist Art, while the calligraphy in east asia is characterized by diversified oriental modernity.

Keywords: ecological calligraphy; modern calligraphy; east asia modernist calligraphy

(责任编辑:沈建新)