

中国书法的文化性、人本性、社会性和国际性*

谢和平

(四川大学,四川成都 610065)

摘要: 书法是中国文化艺术的基石,也是中华文明的载体。该文论述了书法在当今社会中体现的文化性、人本性、社会性和国际性,并提出,每位书者更应当具有高度的文化自觉和文化自信,积极投身到讴歌时代和人民的文艺创造活动之中,创作生产出思想性艺术性观赏性相统一、人民喜闻乐见的优秀作品。

关键词: 文化性;人本性;社会性;国际性

中图分类号: J292.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-2404(2011)47-0078-04

刚刚闭幕的十七届六中全会,明确提出:“文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为综合国力竞争的重要因素,越来越成为经济社会发展的重要支撑,丰富精神文化生活越来越成为全国人民的热切愿望”,阐明了文化建设的重要性和紧迫性。这不仅为文化发展繁荣提供了重要机遇,更为代表中国文化精髓的书法艺术开启了崭新春天。

我们充分认识书法的文化性、人本性、社会性和国际性,发挥书法艺术在传承、弘扬和传播中华文化过程中的重要作用,实际上体现和表达出了高度的文化自觉和文化自信。

1 文化性——书法是中华文化的精髓

中华文明孕育了书法艺术,书法艺术也最鲜明地体现了中国传统文化的内在精神。作为中华民族特有的文化产物,书法的审美追求和艺术表达,不仅取决于形式与技法,更受到传统文化精神和哲学思想的熏陶和浸润。

第一,我国书法艺术强调“中和之美”,契合了“贵和尚中”的儒家精神。儒家文化强调“天人合一”的价值理念,主张“中庸之道”的处世哲学。书法艺术的理想境界,也正是追求“中和之美”和“充实之美”,认为“不全不粹,不足以为美”。这种和谐之美,不是简单的笔画线条的均匀、空间分布的平

均,而是在参差错落、调轻配重、浓淡相间的创作过程中,追求一种整体的平衡和中正。这种“以平和为贵”的艺术表达,正是儒家“和合”思想的完美体现。

第二,我国书法艺术追求飘逸超脱、无所拘束,诠释了道家文化的最高境界。道家文化讲求“无为不争”、“道法自然”的虚无思想。以“书圣”王羲之为代表的中国书法艺术顶峰,崇尚高迈俊逸的精神风格,追求洒脱清远的精神气度,特别是在技法上讲究留白的运用、注重虚实的结合,所谓“一纸之上,着墨处为黑,无墨处为白;有墨处为实,无墨处为虚;有墨处为字,无墨处亦为字;有字处固要,无字处尤要”,正体现了《道德经》中“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”的思想精髓。

第三,我国书法艺术注重内心的超越,体现了佛家文化的终极追求。佛教思想主张“只有内心平和,才有外在安宁”。书法本身贵在反映心性真情,正如北宋著名书法家黄庭坚所提出的“神融笔畅”。王羲之有感文人生活的闲适,偶得《兰亭序》;颜真卿因亲人离世的悲愤,写成《祭侄文稿》;苏东坡在官场失意之时,书写《寒食帖》作为情感宣泄;王铎在遭受人们贬抑之时,以狂草表达内心苦闷,这些历代以来被尊为经典的书法作品,都没带有任何功利成分,而是书者内心的表达、情感的超越,真正表现出书中禅意。

众所周知,儒释道文化,是中国传统文化的核心与主体。可以说,书法艺术完美地融会了儒释道三家的精神内涵,展现了中华文化的基本元素和内核精髓。正如法籍华人艺术家熊秉明先生所提出的:“书法是中国文化核心中的核心”。

收稿日期:2011-12-01

作者简介:谢和平,四川大学校长,中国工程院院士。

* 中国发展论坛——“书法传统与当代人文修养”高层论坛发言连载(二)

可见,书法非小技,而有文化大道存焉。书法艺术不能简单的等同于一些现代艺术,它的本质和核心,不在于外在的表达形式和单纯的表现技巧,而是植根于书法自身深层的文化精神和内在的哲学思考。因此,完全可以说,历代书法佳作,真正体现的是文明的传承和文化的凝结;历代书法大师,所关注的绝不在于书法作品本身,而是书法之外的人文传统和文化内涵。

2 人本性——书法提升个人的境界和修养

面对信息化时代的来临、高科技的冲击,对于每个人而言,书法的实用功能正在逐渐消失。一方面,人们已经完全适应了少纸、无纸和少笔、无笔的时代。现在,我们普遍使用电脑打字、依靠网络交流,手写书信早就被手机短信、电子邮件和电话通讯所代替,用笔书写早就被键盘输入、电脑打印所取代。另一方面,书法已经不再作为人们所必须具备的基本技能,我国古代的儒家教育,强调学生必须掌握“六艺”即礼、乐、射、御、书、数,其中,书法更是前提和基础,一直作为科举取士的重要标准。但现在,书法已经逐渐成为与个人生活无关的赘余。

那么,书法会不会最终被人们废弃。答案应当是否定的。因为,书法艺术不仅具有简单的实用功能,更拥有独特的审美功能和“以文化人”的教化功能。因此,研习书法不仅是从临摹到创作的转变过程,更是对个人修养的培育、道德情操的熏陶和人文气质的涵养。

首先,研习书法是感悟中国传统文化的重要方式。书法与中国传统文化渊源颇为密切,很多书法名作亦是文学史上的经典名篇。比如,号称“天下第一行书”的王羲之的《兰亭序》和“天下第二行书”的颜真卿的《祭侄文稿》,不仅是两部书法经典之作,也是我国古代文学的两朵奇葩。因此,书法作品中不仅体现着艺术之美,更蕴含着中华文化的魅力。以我个人为例,过去我在大学里学习工科,接受的是缺乏人文素质培养的缺失教育。因此,工作之余,我便通过研习书法,临摹历代名篇佳作,了解和学习古典诗词,再由词句到篇章进行创作,不仅提高了自身的文化内涵,更有助于深刻领悟传统文化的智慧。

其次,研习书法是陶冶人文修养的有效途径。在传统书法理论中,我们习惯把写字与做人结合起来,所谓字如其人。字写得如何,往往是个人内在修

养的一种外在表达。正如唐代著名书法家柳公权所言:“用笔在心,心正则笔正”,便深刻揭示了学书与立品之间的辩证关系。清代著名书法家朱和羹也指出:“学书不过一技耳,然立品是第一关头。品高者一点一画自有清刚雅正之气。”可以说,研习书法不仅可以从笔法、墨法、结构、章法、神韵等方面感受书法艺术的底蕴,更能从书法的神采、气势、情趣和韵味中,解读书者的精神追求和人文素养。

最后,研习书法是提升个人艺术境界的关键所在。鲁迅先生曾说过:“我国文字具有三美:意美以感心,音美以感耳,形美以感目。”书法艺术是形与意的完美结合,我们既可以通过感受书法本身结体、用笔、墨法、布局等技法的审美性,去直接体会书法艺术的形式之美;同时,更为重要的是,我们往往可以透过书法本身,去感受其中的艺术境界和人生理想。正如,东汉著名书法家蔡邕所言:“书者,散也”。弘一的《悲欣交集》等传世佳作,无不充分体现出了书者对人生的感悟。正是这种感悟,才孕育产生了崇高的艺术境界和富有生命力的创作激情。因此,研习书法的过程,就是在感受美、探求美、领悟美和表现美,就是提升艺术感悟、孕育艺术灵感的重要过程。

不久前,教育部颁布实施了《关于中小学开展书法教育的意见》,提出在我国中小学开设书法课程,我非常赞同和支持,这也是继承与弘扬中华文化的重要举措。

3 社会性——书法影响和引领社会文化发展

自古以来,书法艺术始终与社会发展保持着高度的同步性。不仅体现着社会的价值追求和文化追求,更影响和引领着当时的社会文化。

当前,面对市场经济条件的深刻影响,传统价值观念正在不断被功利主义侵蚀,很多人只认金银财宝,不识文化瑰宝;一些人崇尚庸俗文化,各种“荤段子”通过手机短信泛滥成灾,造成整个社会心态的浮躁,整个社会风气的急功近利。同时,由于我们正处在经济转轨、社会转型的加速期,一些人的思想困惑、精神焦虑有所增多,各类社会矛盾也日渐突出。

首先,书法艺术旨在陶冶性情,有利于消减社会浮躁心态。实际上,上面的问题归根结底都是缺少

平和的心态。而书法艺术的真谛,不仅在于获得文化的启蒙、思想的教益,更在于通过习练愉悦身心、获得精神上的满足和依归。举一个简单的例子,如果我们用铅笔写字,提笔就可以书写;如果用电脑打字,坐在键盘前就可以输入,但是如果我们用毛笔写作,就必须凝神静气,将全部精力集中于笔墨之间。另外,有这样一则资料,现在,日本、韩国开设了很多“书道”、“书艺”研习所,一些企业老板或是白领精英下班之后,就到研习所里跪地临摹碑帖。他们认为,只有跪地虔诚地研习书法,才能真正感悟到闲适宁静,体会到内心的畅快超脱。我们不难看出,书法艺术正在成为一种现代社会的“绿色生活方式”,通过潜心习练,消解浮躁的心态,获得精神的平衡。

其次,书法艺术崇尚品位境界,有利于营造良好的社会文化氛围。我国的书法艺术既吸纳了历代先贤们的广博智慧和高尚品格,又融会了中华传统文化的深刻内涵和精神追求,它不仅代表着一种高雅气质,更象征着一种文化品位。通过习练书法,可以让人们从酒桌、饭桌回归书桌去体验笔墨的乐趣,获得一种健康的生活方式和良好的艺术情趣;通过书法创作,更能够使人们远离庸俗文化的浸染,走向传统经典文化的熏陶,有利于整个社会文化环境的净化和提升。

最后,书法艺术注重坦荡襟怀,有利于疏导社会不良情绪。清代著名文学家刘熙载指出:“写字者,写志也”。从古至今,人们已经习惯利用书法这种形式,把个人的喜怒哀乐、悲欢离合在文字艺术上得以宣泄和升华,从而获得心理上的疏导、精神上的抚慰。因此,书法艺术无疑是温润心灵、舒缓压力、涵养人生的有效方式,更将成为丰富人们精神世界,化解社会潜在矛盾的合理途径。

4 国际性——书法是中外文化交流的窗口和动力

2009年9月,我国书法艺术正式被联合国科教文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》当中。这无疑表明,中国书法,这一中国传统文化的典型代表,不仅属于中国,也属于全世界、全人类。

当今,世界正在日益成为一个“地球村”,不同文化的交流、交融、交锋比以往任何时候都更加频繁。在这样的全球化背景下,西方国家正打着文化开放交流的幌子,向全世界输出本国的文化艺术产

品,特别是隐藏在背后的价值观。中国要真正走向繁荣富强、成为强国,不仅是经济的发展、GDP的增长,更需要文化“软实力”的增强、价值观的被认同。俄罗斯作家柯察金说,“如果一种经济没有思想和意义,那注定要使一个国家停滞不前、衰退甚至毁掉。”美国作为世界强国,不仅是经济强国,更是文化强国,它一直输出他们的所谓“自由、民主”的价值观。

在西方强势文化日益渗透的今天,最具中华文化代表性元素的书法艺术,应当如何更好地继承、发扬和传播,应当如何向全世界宣扬汉字书法所蕴含的传统价值观,已经成为我们必须面对和思考的重要命题。

有些人认为,书法艺术是中国独有的文化标志和艺术表达,书写内容是汉字,表现形式也很抽象,在西方更没有相对应的艺术形式,不像国画、京剧的表现手法十分具体,与西方的油画艺术和歌剧艺术具有相似性,能够直接产生视觉和听觉上的冲击。因此,书法艺术很难走向世界,与西方文化进行交流,并得到国际社会的欣赏与认同。

但是,我们回顾历史,我国西晋时,用汉字书写的《论语》传到日本后,在日本全国兴起了魏晋书风,特别是,唐代鉴真和尚东渡,带去了“二王”的法帖真迹,从此,日本便开始系统学习和移植中国书法,还专门派出遣唐使、留学生到中国学习传统文化;韩国的书法传统可以追溯到三国时期,那时,书法就已经成为贵族精英的精神追求,特别是,我国元代书法家赵孟頫的书帖传入韩国后,更一直成为韩国书法的主流。近代以来,我国书法艺术逐渐深入美、法等西方国家,不仅掀起了国外收藏中国书法作品的热潮,更使很多西方抽象派画家从中国书法创作中受到启发,并将其融入到西方油画艺术当中。不难发现,从古至今,我国书法艺术一直在不同文化的交流传播中发挥着重要作用,并且越来越超出汉字使用的范围被世界关注。

但是,作为最后被西方认识和了解的中国艺术之一,书法在国际文化交流中的作用还有待进一步发挥,特别是书法的国际影响力仍需进一步提升。比如,在西方国家,还有不少人,甚至一些教授、学者谈起书法艺术,竟然只知道日本,却不了解书法发源于中国。此外,很多西方人,包括一些艺术大师对书法的了解,还仅限于审美的视角、形式的解读和装饰

的作用,并不理解书法所隐含的中国文化元素。因此,如何真正让中国书法艺术走向世界,并非简单之事,需要我们进一步思考、研究。

首先,书法艺术应当成为中外文化交流融合的桥梁。人文交流不仅是人们之间心灵的沟通和情感的互动,更是不同文化之间相互交融、不同国家之间加深理解的纽带。文字是人文的灵魂和核心,因此,汉字书法的交流更是人文交流的重要平台。去年,温家宝总理先后访问日本和印巴时,都曾专门畅谈书法艺术,他指出,“文字的交流、书法的交流,更是思想的交流。”可见,书法艺术对于传播中华文化,对于促进多元文化互鉴共存,具有重要作用。我们应当进一步加大书法的国际教育和跨文化交流力度,以此作为消解文化隔阂、促进文化交融的关键渠道,作为增强中国文化软实力和国际影响力的重要途径。

其次,书法艺术应当成为向世界展示中国文化的重要窗口。实践证明,越是民族的,就越是世界的。法国前总统希拉克曾为“现代中国书法艺术大展”题词,他认为“在中国,书法乃艺中之艺。这种艺术表现形式,既使人惊诧,更使人着迷。”当代西方著名艺术家毕加索曾说过:“如果我生在中国,不会是位画家,但肯定是位书法家。”可见,作为中华民族特有的艺术表现形式,越来越获得西方各界人士的认识和兴趣,更可能成为中西文化艺术互相沟通的最佳契合点。因此,我们应当继承好书法这笔优秀文化遗产,在文化交流渗透日渐频繁的今天将它发扬光大,让更多的民族认识和爱好中国书法,真正把书法艺术做成一张中国文化的名片,使其在更大范围内为中国文化代言。

再者,书法艺术应当成为引领中国文化走向世界的关键力量。我们向全世界传播书法艺术,不是高价卖出几幅书法作品,也不是简单搞几次作品展览,更不是教外国人写会几个汉字,关键就在于去宣扬、传播中国书法艺术背后更深层次的文化价值观,比如,中国文化中崇尚和谐、天人合一的核心理念,等等。我们的邻国日本,不仅研习书法之风盛行,更将本国的平假名、“俳句”等传统文化融入书法创作当中,以书道会、新闻媒体、国外书法展览等多种方式广泛传播,形成了相当的文化影响力。作为书法艺术的发源地,我们应当高度重视书法的文化战略地位,提出符合国际审美共识的书法观念,真正使中

国传统文化、尤其书法艺术,成为让全世界人民共同欣赏的、能够提升全人类精神修养的一种文化力量。

党的十七届六中全会倡导全党全社会的文化自觉和文化自信。国务委员刘延东对文化的地位和作用有一段精辟阐述。她指出:“文化就是经济,文化就是政治,文化就是为人民服务。”我国书法艺术的文化性、人本性、社会性和国际性,无疑证实了这一深刻论述。我们每件书法精品,所真正体现的正是社会主义核心价值体系,就是当今的政治、明天的经济、永久的为人民服务。

近日,国务委员刘延东在福建考察时强调,要培养高度的文化自觉和文化自信,推动社会主义文化大发展大繁荣。要加强社会主义核心价值体系建设,体现到精神文化产品创作生产传播各方面,构筑社会主义文化强国的精神基石。要坚持“二为”方向和“双百”方针,激发文化创作活力,提高文化产品质量,精心打造一批重大文化项目和文化品牌,创作生产无愧于历史、无愧于时代、无愧于人民的优秀作品。

作为中国文化的精髓,书法艺术应当在推动文化自觉和文化自信中发挥重要作用。作为引领书法发展的关键力量,每位书者更应当具有高度的文化自觉和文化自信,关键是具有自身的德、品、修养和境界,自觉践行社会主义核心价值观和核心价值体系。

同时,作为中华文明的重要载体,书法艺术更应该坚持“为人民服务,为社会主义服务”的“二为方向”,贯彻“百花齐放,百家争鸣”的“双百方针”。广大书法工作者更应该积极投身到讴歌时代和人民的文艺创造活动之中,创作生产出思想性艺术性观赏性相统一、人民喜闻乐见的优秀作品。

The Characteristics of Chinese Calligraphy

Xie Heping

(Sichuan University, Chengdu Sichuan Province 610065, China)

Abstract: Chinese calligraphy is not only the cornerstone of Chinese culture and art, but also the carrier of Chinese civilization. Nowadays, it becomes more and more significant with its cultural nature, cultural capability, sociality, and internationality.

Key words: cultural nature; cultural capability; sociality; internationality