

守正创新 人书融合 当代中国书坛的一座高峰

——姚奠中书艺学术研讨会发言摘要

◇编者按◇

6月7日至11日,姚奠中书艺精品展在北京荣宝斋艺术馆展出。同期,姚奠中书艺学术研讨会暨《姚奠中论书》首发式举行。此次活动引起了广泛关注。全国政协副秘书长、民盟中央副主席、中国美术馆馆长吴为山,中国国家画院党委书记燕东升等先后参观展览,新华社、《光明日报》《中国青年报》等主流媒体纷纷报道。

其中,在姚奠中书艺学术研讨会上,多位专家、学者围绕《姚奠中论书》的学术价值、姚奠中书艺的时代意义及姚氏书风的形成脉络等展开深入研讨。他们表示,姚奠中先生丰富的人生实践、深厚的国学功底、独特的文化内涵及“守正不泥古、创新有本源”的书艺理念,对当今文化界、书法界等有着深远的影响。

今编发研讨会上数十位专家、学者的发言,以飨读者。

▲白景峰

▲原旭东

▲刘正成

▲王家新

▲张旭光

▲李刚田

▲张坤山

▲林阳

▲郭振有

▲李顺通

▲王文英

▲洪亮

▲崔伟

▲解小青

▲周明华

▲牛贵琰

▲刘锁祥

▲吕书庆

▲白锐

▲姚二云

▲施晗

▲卫立钧

白景峰(中国书协第七届理事):姚奠中先生书法展、研讨会在京举办了多次,这次展出作品最多,尤其是姚先生百岁创作的作品就有20多件,其中14米长卷《千字文》非常震撼。这在中国文化史上应是一道壮阔的景观。关于书论,姚先生并没有太多的宏篇大论,多是片言只语,然这片言只语却微言大义、发人深省,比如他的“六要六不要”和傅山“四宁四毋”一脉相承,让人印象深刻。

原旭东(《姚奠中论书》主编、姚奠中先生弟子):编排《姚奠中论书》这本书,感触颇深——第一,姚先生始终站在书法史观的高度去判断和认知书法,很多论述以绝句形式呈现,这些绝句连起来就似一部中国书法简史;第二,姚先生始终以发展的眼光看待书法,守正创新是他坚守的底线,这与当前建设文化强国思想高度契合;第三,姚先生论书言浅意深、通俗易懂,体现了其坚守的艺术服务人民的情怀。

刘正成(《中国书法全集》主编):姚先生是山西文化的名片,更是当代具有代表性的书法家。他的几件代表作,尤其值得大家学习。第一件是《永祚寺碑》,文章是姚先生所写,书法也是他所书。第二件是《论书十条屏》,这些诗每一首都提出了一个书法理论问题。第三件《千字文》,可以说是他一生接受碑学理念后,自成一家的集大成之作,是经过精心创作、经得起考验的作品。“暮年乃妙”,姚先生的每一幅作品都是传世精品。

王家新(中国书协第六届副主席):1980年,沈阳举办首届全国书法展。山西15位作者参展,

姚奠中先生排在第一位。当时我并没有立刻对其产生浓厚兴趣。40多年后,我成了姚先生的“粉丝”。一是因为书法,二是因为姚先生作为章太炎先生的弟子,其学问与人品都极为出众,说国宝不为过。作为大学问家、书法家,他一直“不失其所”,他清楚自己该读什么、做什么、关注什么,人生该遵循怎样的方向,从未迷失,所以他的成就长久、生命长久,人格与学问也长久。

张旭光(中国书协原副秘书长):看这个展览我很感动。第一,综合出大师。姚先生在诗词、文学领域成就斐然,在教育界更是贡献巨大,堪称“有大学问的书法大师”。第二,姚先生将书法视为“游于艺”。书法于他而言,不是单纯的事业,却能推动他在其他事业上达到更高的高度。此外,他还特别强调“不讨巧”。即便姚先生学问渊博、天赋出众,仍要求自己不投机取巧。姚先生书法兼具文气、骨气与奇气——其帖学基础深厚,同时融入篆隶的元素,赋予作品朴厚、高古的骨气,还吸纳了魏碑雄强、苍茫的特质。因此,他的书法作品具有载入学术史和艺术史的价值。

李刚田(郑州大学书法学院博士生导师):站在当下的视角去欣赏姚先生的书作,会引发诸多思考。姚先生的书法审美取向深受时代影响——虽借鉴过清人,却没有沾染其习气;具备魏碑的审美特点,但又不见典型魏碑雕琢的结构特征,也并非纯粹的帖学风格。他将碑与帖完美融合,不着痕迹,同时又带有鲜明的“颜体魏面”时代印记。姚先生的作品,将人的性情、气质禀赋、学识

修养及道德情操通过笔墨展现融为一体。尤其是到了100岁时,他的书法全凭神行,不刻意求工,达到了人与书完全融合的境界。

张坤山(中国书协原理事):姚奠中先生的书法艺术是碑与帖的相互融合、古与新的创新转化、文与墨的深度渗透、临摹与创作的天然统一。从本质上讲,姚奠中先生的影响力体现在三个方面:传统的深度、文化的厚度、艺术的高度。正是这三个维度的卓越成就,造就了他一代宗师的地位,也为后人留下了宝贵的借鉴经验。

林阳(人民美术出版社原总编辑):姚先生的字是典型的文人字,内敛、低调,不见张扬之态,尽显从容随性。姚先生书法从颜体入手,后融入碑派风格,最终形成了极具辨识度的个人风格。他的绘画作品中,竹子画得尤为精彩,笔墨完全是书写出来的,充满生机。他写董寿平的文章《气韵生动 神采奕奕——浅谈董寿平先生的书画艺术》,提到了黄山、竹、兰等,提到了张大千、郑板桥等,从中也能看出他对美术领域的广泛涉猎与深刻理解。

郭振有(中国教育学会书法教育专业委员会原理事长):关于姚先生的书法,我想说三点。一是书如其志。姚先生承续了章太炎先生“痛华夏沉沦”“综学统绪”的仁人志士精神,尤重家国情怀,充满浩然正气,笔力千钧,传递出其高远的精神世界。二是书如其学。姚先生书法以学术为根基,以文化作呼吸,既注重表面的美感,尤注重内里的精神和气概。在当代书法多种风潮中,姚先生的书法如中流砥柱,耸起一座丰碑。三是书

如其人。姚先生从来不以大学者、大师自居,谦逊质朴、无争无求。尽一切机会为社会、为他人做一些有用的事情,是他的人生追求。

李顺通(中华文化促进会荣誉委员):《姚奠中论书》系统呈现了先生对书法艺术的深刻理解和独特见解,阐发了书法艺术中蕴含的文化之“道”。姚先生的“守正”,体现在他对中华书法传统精髓的深刻理解与虔诚继承。他扎根于深厚的国学沃土,上溯金文篆籀之古拙厚重,融汇历代名家法度,尤其得“章黄”学派文字学之精髓,使笔下的每一根线条都饱含历史的厚度与文化的基因。他的“创新”,则非刻意求奇,而是建立在“守正”基础上的自然生发。

王文英(中国书协理事、九三学社中央书画院副院长):姚先生不仅是山西的名人,更是他那个时代文化的一张名片。他的书法是生命的印记,是经过沉淀、学习和提炼后的自然呈现,可以说是随心所欲而不逾矩。

洪亮(九三学社中央书画院副院长):九三学社金开诚先生曾多次称赞姚先生学问好、书法好,他非常佩服。姚先生是我学习的榜样,他的文风和诗风都十分质朴,不追求华丽辞藻,而是真诚地表达自我。

崔伟(中国书协理事):见姚老师的字犹如见道,他的作品笔笔见道、字字含道。我认为这次展览意义非凡。其一,是灯塔的意义。姚先生的书法及其内涵、高度,是光芒四射的文化载体与道德载体,当代受益,福泽后世。其二,现实意义显

著。姚先生作品中展现的气象,如谦和、博大、苍茫、率真、弘毅等,以及他强调的“六要六不要”思想,都具有很强的教化作用。他十分重视文字内容,通过书法见人、见心、见道,引发人们对书法本体的重新思考。

解小青(中央美术学院博士生导师):我跟随姚先生学习古代文学,最初系统的书法理论知识也全是姚先生讲授的。姚先生逐字逐句地给我讲解《历代书法论文选》上下两册。与其他老师不同的是,讲完这些内容后,他还会从古代文学发展史、思想史的角度切入,引导我去理解苏轼的书论、崔瑗的《草书势》等,让我能形成客观公允的学术判断与评价。姚先生一辈子投身教育,勇于担当、乐于奉献,“教师”二字,是他一生的坚守。

周明华(墨品书法网总编辑):一进展厅,第一眼就被姚先生98岁时的作品吸引,如此纯粹、干净的作品,这才叫“真水无香”。纵观书法史,真正能做到“人书俱老”的寥寥无几。做不到“通会之际”,又何谈“人书俱老”呢?在当代,沈鹏和姚奠中这两位老先生真正达到了“人书俱老”的境界。不过,沈鹏先生的“老”是“老夫聊发少年狂”,有着“左牵黄,右擎苍”般老而弥坚的张狂;而姚先生的“老”,则是真正如静水般,从容淡定,不急不躁,风规自远,这与姚先生作为章太炎门下弟子的学养和眼界密不可分。

牛贵琰(山西大学博士生导师、姚奠中先生研究生):姚先生的书法教育理念可概括为以下几点。一是学问为本。先生说:“先把学问搞得好再

说。根基厚,行得远。”二是服务社会。先生以“用世为归”为准则,坚持书法应以发挥社会效益为主要目的。三是移人性情。书法不是仅仅培育一个书法能手,而是使之成为一个高尚的人、不断日新的人。四是守正创新。什么是正?正就是真、本真。如何守正?“巧媚排除始得真”。只有守正的创作,才是真正的新,有价值的。新。

刘锁祥(太原师范学院书法教授、姚奠中先生弟子):20世纪90年代中期,太原师范学院在全国较早成立书法专业。太原师范学院的书法专业设在中文系下,并非独立书法学院,姚先生非常赞成这种做法。受姚先生“文科不分家”观念影响,我也一直主张与中文系一起探讨书法发展路径。事实证明,这种做法是正确的。

吕书庆(原《中国书法》杂志编辑):姚奠中先生的很多字和章太炎先生的字极为相似,可见姚先生受章太炎先生影响颇深。沿着这条脉络,他学习经典碑帖,如他晚年的代表作,蕴含着许多外在寄托,弥漫着以碑为主、碑帖结合的文人氣质。

白锐(中国书协理事):姚先生不仅是卓然大家,更是深具人情情怀的学者。其书法气韵刚健、骨力洞达,字字有来历、笔笔见涵养。尤为可贵者,先生书法绝非炫技,而是思想与性情的自然流露,体现出书为心画的至高境界。

姚二云(姚奠中之子):父亲认为,中国学问重在提升自我修养,处理好与社会、与他人的关系。父亲坚持“由博转约”的通才教育和“用世为

归”的思想。学者不应局限于象牙塔中自我欣赏、自我标榜,做学问、练书法都要为社会进步服务。父亲强调与时俱进、不断创新。守旧不可取,创新才有长久的生命力。传承传统并非食古不化,书法也要有时代感。做人、做书要秉持“和”的思想,中庸之道、中和之美是根本。

施晗(哈美术馆馆长):姚先生将传统文化与书法实践深度融合,作品既具金石之骨力,又涵文心之雅正,真正实现了“学问滋养艺术”的治学理想。当下书坛或囿于炫技,或陷于形式猎奇,而姚先生的实践恰如一剂醒世良方;真正的创新必源于传统的深耕,而“守正”的本质正是对文化根脉的敬畏。此次展览不仅是对一位世纪学人的致敬,更为当代书法如何平衡传统与时代、个体与群体提供了典范性答案。

卫立钧(运城市书协主席):姚老的作品让我们看到——是文人风骨,以笔墨传承文化薪火;二是守正创新,在深厚传统中开新境;三是家国情怀,用艺术诠释中华精神。作为书法工作者,要传承姚老文化担当,以笔墨载道,扎根传统沃土,在守正中求新;培育个人风格,展现时代气象。

●此次活动得到中国文联、中国书法家协会指导,由山西省文联、山西大学、山西中华文化促进会、山西省书法家协会主办,运城市文联、稷山县委和县政府、太原师范学院书法系、姚奠中国学教育基金会承办。