

书法论道 ——张添亮书法作品赏析

■ 马境若水

读张添亮的书法作品,有参禅悟道的感觉。张添亮书法作品中的“墨点”、“墨线”如同深山峡谷里的溪流穿越千小时空直入大海。书法,是中国人心灵深处的文化精神,张添亮如同苦行僧一样默默高举中国书法这一面文化大旗五十多年。张添亮的思想、生命、行为、生活、灵魂和书法艺术融为一体,书法艺术是他唯一的生命哲学。

中国的象形文字,源于《周易》卦画,任何一个独立的汉字,包容天地、自然、万物,书法家用毛笔写字,每一笔划触动的是神灵世界。我关注张添亮书法艺术近二十年,张添亮的书法艺术通神入道,有达摩面壁九年的禅境。张添亮自幼对书法非常入迷,儿时他常常在山上将废弃的明清残碑拿回家临摹、练字。中国书法艺术以其神奇的力量在张添亮的内心深处扎了根。他追求书法艺术的脚步一直没有停下来。张添亮在就读中国人民大学期间,就积极参与筹组中国人民大学书法社,担任社长,多次举办书法学术活动。

在张添亮的书法艺术人生中,毛笔、宣纸、墨、砚台、字帖等占据了他的所有空间,数十年的练笔,张添亮的书法艺术炉火纯青、出神入化。以前非常依赖的毛笔、宣纸、墨、砚台、字帖等文房必备工具淡化、变的可有可无,他以日月代笔,以天空为纸,以大地为案台,以流云为墨,创作书法作品。现在很多写书法的书法家如果不用自己的书写工具,就写不了书法。张添亮能用任何一支陌生的毛笔写出非常高品位的书法作品。

书法写到最高境界时,是用“心”来写书法了。文房四宝只是书法家渡向艺术彼岸的一叶扁舟。这其中的道理,只能用哲学思想来感悟,而很难用文字语言说明白。张添亮对书法的认识,就象六祖对《金刚经》的大觉大悟。2000年7月26日,在北京人民大会堂举行首届世界华人艺术展颁奖典礼上,张添亮以书法作品获得金奖殊荣,并做了精彩的演讲,他铿锵有力地^说:“中华民族的灿烂文化和伟大艺术,必将征服全世界”。张添亮的演讲赢得了雷鸣般的掌声。

行书、草书、隶书、篆书和楷书,张添亮样样俱精。张添亮的书法,根据不同字体决定用中锋或偏锋。如果写工整的楷、隶、篆书时就要用中锋,笔杆上下垂直如同自天上直落到大地的一条经线。笔正,笔锋正,心亦正,如此写书法,书法作品就会有天地之气,日月之精华,神会道通。中国的书法,是哲学,也是玄学。在1995年由中国人民大学出版社出版的《张添亮书法集》,收录楷书20幅、行草26幅、篆书10幅、隶书5幅。他的书法艺术在用笔的技法方面变化莫测,同样是楷书,每一幅作品也不一样,他把历史上“楷书四大家”以及张旭、怀素的艺术精髓转化为“无形”。在各种形式的书法作品中,张添亮的笔法如同古代天下第一刀客荆轲的刀法一样,诡异、险绝、奇正。我有一次看到张添亮用悬臂吊砖法写大楷字,他当时把三块砖绑在一起吊在右手腕上写了“龙”和“虎”两个字,张添亮说他用悬臂吊砖法练功力默默地练了几十年。在张添亮看来,书法家手里的毛笔如同剑客手里的兵器,一幅书法能不能力透纸背,全看书法家的功力深浅了。

中国书法中的楷书,如同兵家的方阵,也有点像练武术蹲马步。如果把楷书练好了,再学习其他的各种书法体就容易入手。张添亮对楷书下的功夫最大。二王、

欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫,都是一座座独立的艺术高峰,张添亮先从临摹下手,用“坐十年冷板凳”的心志苦习,他先后练了四十年,练到“鬼都怕”了。张添亮的楷书,“点”如坠石,“横”如龙背,“勾”似虎爪,一整幅楷书就像是秦始皇的兵马俑方阵。书法同行和评论家惊叹地说,张添亮的楷书是“天下第一楷”。楷体榜书《福寿康宁》四字横幅,在2012年由广东侨鑫主办的中国书画拍卖会上六万拍出,说明张添亮书法艺术的文化意义和市场价值(广州《新快报》6月10日A29版一个整版专题报道)。近期香港出版的《世纪伟人》杂志,亦大篇幅以“当代书圣”为题报道张添亮的书法艺术成就。

书法论道,道法自然。高山、流水、白云、雁阵、游鱼、月亮在水中的倒影、风动影摇、屋漏痕、锥画沙等等形影奇象,都是张添亮观察的对象,为的是书法艺术师法自然。张添亮把黄河壶口瀑布的狂野用于行草,把西安古城的方正厚重用于楷书,把秦砖汉瓦的飘逸古韵用于隶书,把中国功夫的强弩之力用于魏碑。张添亮创作的一系列不同艺术风格的书法作品,成了令书法同行和艺术收藏家评价很高的艺术精品。近十年来,张添亮在海内外开展览、发表、交流、拍卖、收藏的作品数百幅,如《天下为公》(楷书)、《春华秋实》(隶书)、《海纳百川》(行书)、《高山流水》(楷书)、《奇门遁甲》(魏宝子体)、《道法自然》(行草)、《知足常乐》(篆书)、《辛亥风云》(魏宝子体)、《天道酬勤》(魏宝子体)、《龙飞凤舞》(草书)等。真正好的书法作品是用真功夫写出来的。张添亮的数百幅书法作品就是很好的实证。

张添亮写楷体和隶体书法行笔很沉稳,毛笔中锋在宣纸上慢慢地运动,能听到笔和纸相互磨擦发出的天籁一样的声音。观看张添亮写书法的过程,有品茶、座禅、悟道的感觉。张添亮说,没有“隐”和“忍”的功夫是学不了书法的。2012年6月,中国美术家协会主席刘大为与香港中国美术家协会主席张添亮在广州会面并论道书法艺术,刘大为对张添亮的书法艺术成就给予了很高的评价。二十多年来,张添亮就和刘海粟、启功、刘炳森、沈鹏、麦华三等书法艺术大家有过多次书法论道。就书法的学习和传承而言,张添亮师从启功、刘海粟,是启功的大弟子,是康有为的隔代弟子(刘海粟曾跟康有为学书法)。早在十年前中国书坛就有“北刘(炳森)南张(添亮)”之称。由于勤奋好学和先天悟性,张添亮创作的书法作品法度严谨,清健俊秀,是文人雅士非常喜欢的藏品。

书法家写书法,和我们一般人用毛笔写字是不一样的。你能够用毛笔把一个字重复写一百万遍,你能用十年的时间专门练书法,练到一心不乱,那你就有可能成为书法家了。书法家写字,用的是“心”。我们一般人写字用的是“笔”。书法家写书法一旦进入创作状态时,万物都空了。书法家的书法作品是“画”出来的,不是“写”出来的。“画”出来的书法作品“形”和“神”兼备,“写”出来的字只有“字象”没有精气神。张添亮在数十年如一日的磨炼中,最终能悟道得道,有了自己独有的书法面目。张添亮对汉字书写艺术推崇备至,为了将中华国粹——书法艺术推向世界,张添亮非常执着,不遗余力。他率先提出要将“中国书法”这个专用名词以拼音翻译,英文应译为“Chinese shufa”,而不是“Chinese calligraphy”。他认为“Chinese shufa”是与“Chinese gongfu”(中国功夫)相对应的,一文一武皆为中华瑰宝,不可偏废。张添亮是中国书法家协会早期的会员,中国

当代书圣现岭南 ——访香港中国美术家协会主席张添亮先生

■ 杨汉生

2013年中秋国庆之际,记者专程在广州采访了中国美术家协会主席、当代书圣张添亮先生。

张添亮,香港中国美术家协会主席,孙中山纪念馆首席顾问,启功大弟子,康有为再传弟子,中国当代著名书画家,国学大师,世界华人艺术展金奖得主。在全国,有近百家的艺术团体(协会)聘任张添亮先生为高级顾问或荣誉会长。

张添亮先生早年毕业于中国人民大学,曾任中国人民大学书法社社长,中国书法家协会会员,中国人民大学、港、澳研究中心特聘教授。出版有《张添亮书法集》、《张添亮书画》等多部艺术及文史专著。书法上能书多体,尤

以楷书名世。书坛上有“北刘(炳森)南张(添亮)”之称和“天下第一楷”之美誉;绘画上擅长泼墨(彩)人物画,在吸收了张大千泼墨山水画的技法上创立而成,极具与众不同的艺术感染力。其首创的“抽象书法画”成为国画与书法衍生的一个独特的画种,在艺术界引起震动!为研究创新中国山水画的技法,张添亮上百次到云浮搜集整理出数千张来自世界各地的石纹图案,经归纳提炼后,创出“淌油式石纹”技法,丰富和增添了^{中国山水画的技法种类}。

张添亮先生是我国提出要将“中国书法”直译成英文“Chinese shufa”,与“Chinese gongfu”(中国功夫)并驾齐驱推向世界的第一人!上世纪80年代末,张添亮的榜书匾额市场价达数万元一幅,是当代首位突破一字值万金的书法

家;上世纪90年代初,获国家领导人接见并在中南海谈书法,成为建国后在中南海谈书法的第一人。张添亮经过长期的研究发现,中国书法是繁多体育活动中唯一能强化人体中枢神经功能的^{活动}。这一发现为全球首创,揭示了中国书法对人体的重大贡献,其意义非常巨大!张添亮还最先认为,中国书法首先是一种健体(健心、健性)的运动,其次才是艺术与实用书写;这一理论,为无纸办公时代的到来,为中国书法如何传承与发展指明了充满生命力的^{路向}!张添亮同时提出,要将中国书法编制出^{竞技规则},争取尽快将其纳入国际奥林匹克运动会的竞赛项目之一。

我们热切期待张添亮先生能够为我国传统文化艺术的传承和发展作出更大的贡献!

人民大学台港澳研究中心特聘教授。

全球华人把汉字书法看成是在自己身体里流动的“血液”。中国是汉字故乡,西安碑林是书法修习人士的神往圣地。张添亮在二十多年前就多次在西安古城隐居,细心观察、描摹和研习石碑上的书法秘笈。张添亮发现,中国汉字是“圆”的,不是“方”的。每一个汉字的结体图就是伏羲画卦时用的九宫图。汉字是立体的不是平面的。一“点”和一“画”(划)的变化,就产生了一两万个图像式的文字。在

世界人类文明史上,中国汉字是非常抽象神奇的符号系统,用符号准确表达人类的丰富情感和复杂思想,唯有中国的汉字,对汉字的字象和结构深入解析,才能成为学者型的书法家。上世纪90年代初,张添亮获国家领导人接见并在中南海谈书法,成为建国后在中南海谈书法的第一人。

中国书法,是一个神秘的艺术殿堂,如同大海里的海水一样,没有“入口”,也没有“出口”,真正能够登堂入室的艺术家,要用达摩的“禅心”或老子的“道德”。

西方印象派画家毕加索说,如果他能再多活几十年,他就要来中国专学书法。书法“玄”、“秘”的魔力是什么?张添亮用自己的实践找到了答案。张添亮把《周易》、《黄帝内经》、《诗经》、《庄子》、《论语》、《唐诗》、《宋词》等传统经典里的哲学思想和文学艺术用于自己的书法创作,取得了丰硕的成果。海内外几十家媒体和出版物对张添亮的书法精神和书法艺术成就做了大量的宣传报道。二十年前,江西籍大画家傅尧笙就认为张添亮是中国当代书圣。

在世界艺术史上,中国的汉字书法是一座高峰,从古代到现代有多少有志者在攀登,能到峰顶的又有几人?艺术的生命在于创新。谁能开山立派谁就能在艺术高峰论坛道!如长安画派的赵望云、石鲁,岭南画派的“二高一陈(高剑父、高奇峰、陈树人)”。张添亮的书法艺术,在传统的基础上有自己的创新,他的书法作品融入了现代视觉美学。

张添亮的书法艺术,每一个笔划都有丰富的变化,同样的一个“点”,在不同的字中有不同的表现。同样的“勾”在不同的位置有不同的写法。书法,其实是心法。王羲之的书法、兵圣孙武子的兵法、释迦牟尼佛的佛法,无法定法,万法归一。“无法”就是有创新、有变化、有生命力的艺术作品。如果说“有法”,这个“法”就是“死”的,就成了没有灵魂的书匠了。真正的书法家为什么说最后都疯了,其实他不是疯了,而是进入了他们自己的艺术状态。

一幅好的书法作品,字画里有“气”,这个“气”就是老子在《道德经》里说的“气”,也就是说好的书法作品是有“生命”的,有“生命”的作品是会“呼吸”的。书法论道,这个“道”就是老子说的“玄”。张添亮在研修书法的过程中悟透了书法艺术的^{真义和禅机}。我有一次在现场目睹张添亮写很大的一个“龙”字,他先把宣纸在大木台上慢慢铺开,又把浓黑的墨水很缓慢地倒在一个很大的瓷盆里,用毛笔蘸墨在废纸上反复试笔十多次,然后把笔放下。这个过程大概有十多分钟,缓慢的目的是为了把浮在表面的“火气”退下去。他向后退了几步,他用很平和的声音说,请各位也能退开一两米,当时好像有十几个人在现场观摹。他快步走近案台抓起笔把笔深入到墨盆里很快就提笔写字,一瞬间一个很大的榜书“龙”字出现在了宣纸上,从抓笔到蘸墨再到下笔、收笔,整个动作的过程如同蛟龙出海。他由缓慢转化为快速,快速的目的是要把真气提出来,他要用真气来写这个巨幅“龙”字。

老子在《道德经》里说:“上善若水”。老子的本意是借“水”喻“道”。水是至柔至善至真之神物,水无头无尾无始无终在天地之间周流不息富于变化。中国书法艺术家张添亮对老子的思想有很深入的觉悟,用书法艺术表现老子“水利万物”的精神。中国的毛笔、水墨和宣纸是柔软的,张添亮用柔软之物创作出有金石神韵的书法作品,张添亮的书法精神传播了老子的“道”、孔子的“儒”、佛家的“禅”。从古代到现代,书法家经历的也是一场“战争”。书法艺术讲究的是真功夫。书法和绘画不同,书法不能有败笔,哪怕一点点小毛病都能看出来。敢于用几十年的时间专练书法,这需要常人难以想象的冒险精神。《孙子兵法》要求成功的军事统帅、政治家、思想家、企业家、艺术家必须做到五个字:“道天地将法”。张添亮做到了。张添亮的书法艺术成就也得到了海内外的认可。

本文作者马境若水:珠海嘉远艺术会所策展人、香港中国美术家协会美术评论员、广东老教授协会珠三角发展研究专家委员会主任委员、珠海哲学学会创会会员、伏羲画廊艺术总监。这篇文章编入《南方文荟》(2013年版第418页,李更、吕唯主编,长江出版社出版)。

马境的电子信箱:majing9688@126.com

