

癸丑的斜阳

——钱南园楷书审美意识浅绎

徐 曦

(云南师范大学 中文系, 云南 昆明 650092)

摘要: 钱南园楷书是其人格与才华的艺术体现, 是对楷书发展的重要开拓。试析钱南园楷书的源流脉络, 浅绎钱南园楷书审美特征、审美意识及其意义。

关键词: 钱南园楷书; 审美特征; 审美意识

中图分类号: J 292. 26 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004 - 390X (2009) 03 - 0086 - 04

The Setting Rays of Integrity: Analysis of Aesthetic Consciousness in Qian Nan-yuan's Regular Script

XU Xi

(Department of Chinese Language and Literature, Yunnan Normal University, Kunming 650092, China)

Abstract: Qian Nanyuan's regular script fully represents his personality and talent, and it also means important development of Chinese regular script. Present article analyzed development of Qian Nanyuan's regular script, through which his aesthetic consciousness and significance will be discussed.

Key words: Regular script of Qian Nan-yuan; aesthetic feature; aesthetic consciousness

钱南园最以名世的艺术创作是楷书。钱体楷书是其人格与才华的艺术体现, 是对楷书发展的重要开拓。本文试析钱南园楷书, 浅绎其审美特征、审美意识及意义。

一、钱南园楷书审美特征辨析

(一) 钱南园楷书与颜体的关系

一般认为, 钱南园楷书从颜真卿出。李瑞清说: “南园先生学鲁公而能自运, 又无一笔无来历, 能令君谟却步, 东坡失色, 鲁公后一人而已。” “能以阳刚学鲁公, 千古一人而已。”^[1] 马宗霍说: “南园学颜得其骨, 学欧得其势, 学褚得其姿, 故其临写虽各肖其体, 而自运者遂融为一家。行书犹雄浑不可及。”^[2] 袁嘉谷说: “以滇人书论, 南园为三迤一人。以清代书论, 南园与石

庵齐名, 三百年二人而已。以平原书论, 则颜钱并称。千馀年仅此二人, 非徒书也, 人亦并美。”^[3]

就作品而言, 颜真卿凭〈多宝塔〉打开颜体生面, 其后通过〈勤礼碑〉至佳境, 用〈家庙碑〉达极境, 最后以〈仙坛记〉臻化境。在生命之末, 举气节为造诣划上一个完满的句号。人生的大不幸造就艺术的大幸, 历史的大同标志出时代的大不同。仰望千秋, 钱南园殚精竭虑, 于摇摆的际遇中把握时代的心髓。以〈人物志册〉为起点, 钱南园将〈洞庭春色赋〉、〈中山松醪赋〉、〈枯树赋·冒雨寻菊序·端阳竞渡序〉合册推上〈多宝塔〉的水准, 通过〈施芳谷寿序〉越〈勤礼碑〉, 在癸丑作品中及近〈家庙碑〉的道诣。除非能充分否定钱南园的才气与心力, 我们如何

收稿日期: 2009 - 03 - 05

修回日期: 2009 - 05 - 06

作者简介: 徐曦 (1977 -), 男, 云南昆明人, 在读硕士, 主要从事钱南园研究。

才能同样否定钱南园可以达到《仙坛记》的化境？遗憾的不仅只遗憾，在瑟风中花费太多的心力，钱南园为别人后世的功劳簿上描画出浓重的一笔——搬倒和珅，竟撒手人寰。^[4]本应记在书法史的手笔，经意间移入反贪史，怎不憾？念及历史场境，即可认同，颜真卿是在滔滔洪流中滚滚而下，钱南园则在浩浩波涛里点点而上。很容易以部分作品用各种理由轻易否定钱南园花费巨大心力换来的成就，但如果抹擦这片光耀的话，千年间楷书发展只是一派昏昏，至今未曾天明。因为，钱南园是颜真卿之后唯一的路标，忽略其存在，楷书发展史的研究时限可压缩九百年。

由此看来，钱南园楷书学颜真卿是没有疑问的。但一贯的说法也混淆了钱南园与颜真卿的关系问题。^[5]姚钟华先生指出：“‘齐名’之说不甚妥当的。颜是开宗立派的泰斗，而钱是继承者，是‘隔代遗传’的晚辈，在书法史上是不能等量齐观的。他最后钟情于颜，得颜之神髓，从根本上讲，是精神气质、审美情趣的灵犀相通。”^[6]这说的是逻辑问题。在书法与人品气节的匹配方面，钱南园与颜真卿的比参是完全符合历史现实与心理需要的。^[7]欧阳修曾指出：“古之人皆能书，独其人之贤者传遂远。……使颜公书虽不佳，后世见者必宝也。杨凝式以直言谏其父，其节见于艰危。李建中清慎温雅，爱其书者，兼取其为人也。岂有其实然后存之久耶？非自古贤哲必能书也，惟贤者能存尔。其余泯泯，不复见尔。”^[8]这说的是审美文化意识结构问题。^[9]袁嘉谷说“人亦并美”也是此意。尤其在儒家文化主导的中国传统社会，这种表现尤为突出。

但是，审美文化意识的认同并不能替代审美艺术特征的辨析。在钱南园书法的审美艺术特征认识上，是否存在因情感认同所带来的混淆呢？如前所引，自袁嘉谷开出“颜钱并称”的签条后，由心理情感而来的认同逐渐向审美特征蔓延，直至涵盖。以至后来开出“学颜当学钱”、“学颜津樑”的封条。

（二）钱南园楷书与欧体的关系

需要指出的是，向来以为钱南园楷书由颜真卿入，参合欧阳询而成体。实际情形正相反，钱南园是在扎实欧体根柢之后，最后参合颜真卿而成体的。《课稿轴》、《临虞世璠册》、《洞庭春色赋》、《中山松醪赋》、《枯树赋·冒雨寻菊序·端

阳竞渡序》合册都透出个中消息。这也正是有人指斥钱南园楷书馆阁气味的根源。而我们所确识的“馆阁体”与颜体是关系不大的。

据材料看，钱南园有习欧、习褚、习晋唐的作品存世，独一无二件临颜真卿楷书的作品存世。且钱南园习欧褚的逼近程度远非一般的意取神会。自向虞世璠学欧起，及至湖南期间作品，再到癸丑的创作高峰，钱南园楷书中欧体的间架结构与笔意每作必现。

在用笔技法与间架结构处理上，钱南园对颜体进行提炼性简化，从馆阁程式化运作思路中吸取菁华，突出颜体敦厚的笔画形态特征，同时保留欧体硬朗的间架，为由“钱体”向“颜体”或“晋唐体”的推进留出足够空间。钱南园坚守欧体硬朗的间架，直至最后一件传世楷书《戒子弟书》中悉可明辨。这是敦厚的颜体所不兼备的，也正是“钱体”之区别于“颜体”而不是“颜钱体”的立足所在。后继者于此或未识尽解，或为心理情感的认同所涵盖，径直一路开回颜体的大路上去。由此而言，钱南园的意义仅止乎“学颜津樑”了。

（三）钱南园楷书与馆阁体及碑学的关系

在继承欧颜的同时，对弘历倡导的馆阁体，钱南园认真领会，并负责任地作出批判性修正。朝野契合，共同将馆阁体推向最后的辉煌。钱南园也无意间以批判的拥护者的身份，为乾嘉碑兴发出了方面之声。^[10]

二、钱南园楷书审美意识

（一）钱南园楷书审美意识的提出

“美学是什么”我们难伏众议，^[11]“美学不是什么”却可明切辨析。^[12]钱南园楷书成就之高，或可否定其有明确的理论建构，^[13]难道我们也能同样否定其楷书作品具备审美意识的指授，而仅只是“书无他，唯手熟耳”的技术操作么？^[14]楷书是道德修养的体现，行书是心性情感的表达。笔画结构形态受意识指引，最终归结为审美思想的意动。^[15]这在有创造意识的书家创作中表现尤著。

审美的意义就是认同，表达一种审美观就是实现一种审美认同。在具体的艺术表达中，就是吸取什么，扬弃什么，赞成什么，反对什么。明确的审美观就是明确的审美认同，这在艺术实践

中的展示尤为贴切。^[16]

清代书法很难确指某人高高在上,某人不及某人,某人纯师某人,某人严守某派。只要达到一定诣级,即可名世成家。这缘于清代是中国书法的集成时代,是古典书学聚合、冲融的时代,是各种风格、思路际会的时代。^[17,18]一位书家对传统的汲取与现实的开拓往往逸出门户,在作品中体现出多种元素与意味的并蓄。而几位书家排比时,则呈现出一种“家族相似”^[19]的特征。但这并不妨碍钱南园在楷书领域独领风骚。

钱南园不是天才,但是坚持勤奋努力的人才。并且坚持将有限的才力集中于有限的范围,做专做精,乃至做大做强。在坚定的学习中,钱南园从未放弃执着的发挥,始终不忘改造与创造,换言之,发掘自我。

在此,我们不妨将钱南园楷书的基本审美意识特征描述为:运用光洁、整饬的馆阁体程式化运作思路,借助挺拔、俊秀的欧体间架结构,发挥简洁、实用的颜体笔画特征,建构质朴、生动的“钱体”楷书。

(二) 钱南园楷书审美意识的意义

楷书的艺术成就,间架结构的经营创新是重要指标。唐后楷书发展的无所作为,与书家对间架结构的经营创新失去耐心直接关联。楷书生始,规范与严谨即成准则,生动与惊奇是很难在楮墨间落实兑现的。元明以降的复古思潮与科举制度更为楷书的发挥加上重镣。颜真卿的集大成,建立在羲献的根基,初唐的梁柱之上。门墙砖瓦,各尽其美,浑然一体,不可拆分。后世仿者头须连皮带毛,一并吞下。就算消化不了,也得其皮毛。钱南园深察此中利弊,通过欧体来修正颜体,这于楷书发展未尝不是条守成创新的内向之途。清季学颜大家刘墉、何绍基、翁同龢走的都是这条路。颜真卿的书法美学,刘石庵取其敦厚而蕴空灵;钱南园取其朴实而含隽秀;何子贞取其丑拙而藉精巧;翁同龢取其霸悍而见清真。换言之,所据传统愈牢靠,所见才力愈坚贞。四方拓展,八面出锋,取碑版,溯秦汉,这于楷书发展当然左右逢源,且多得来不太费工夫的成就感。但真正的比拼是实力与意志的较量,意趣在主体缺失的前提下,只相当于为数增值的零。炫与迁不失为引领时尚的妙方,但经时间砥砺,多少光采能坚持到真容之后?

钱南园对颜真卿的继承是“和”而不“同”。任何伟大的艺术家在不同的审美场境中都有值得批判的地方,颜真卿亦难其免。颜体的肥腴敦厚在降低了书写工具的技术要求后,于民间大众得到展开。同时也带来了一个长久难以改变的局面:学书当学颜。一旦舍筏,便无人理会渡筏的修缮,即,千年以降,无人再望鲁公项背。钱南园正是在这样的场境下,对颜体作出技术改造——批判性逆合——坚决保留欧体硬朗的间架,从而实现了千年间颜体发扬光大却难以再上层楼的窘境的突破。这也对新兴碑学的挑战作出了最为正式的一次回应。

清代馆阁体对书家的影响,如同今日意识形态对我们的影响,就算栖居海外,亦难免波及。彻底否定如同革命,碑学的实践即是如此。但后来的反思,总能发见些改良的意义。钱南园对馆阁体程式化运作思路的深化创发,今日看来,或可析抉出别样的思想意义。^[20]

人生之存在,如同人类之存在,登星揽月几人事?大家毕竟要自满自足地栖居地上。^[21]此间一事,即是利用眼前便利,达到存在满足,再加上一个正义的前提,或可无憾。

面对喧嚣,保持一颗平静的心已不在生存的能力范围。那么,我们是否也将同样放弃这种努力呢?“后之视今,亦由今之视昔”,钱南园执着的坚守,面对飘摇的际遇,保持心神的淡定,是否对我们有所启发?

质言之,面对现代书法的天花乱坠,面对现代人生的悲戚猖狂,回到平实的地面,或曰尝试古典的体验,可否作为一剂清凉,抚慰浮生?

(三) 钱南园楷书审美意识对后世的影响

在有清一代乃至中国书法史,要确定钱南园的位置是件不太费力的事。干净的背景,简洁的经历,明确的业绩,突出的成就。民国间掀起学钱大潮,所倚重的不外这四条,当然也体现了“乱世呼唤忠臣”的诉求。几乎有名姓的书家都经历过钱南园的发蒙,毛泽东、蒋介石、郭沫若、于右任均在此列。而实际上在钱南园生前,其楷书即已为人师范。稍近而后的大家何绍基、翁同龢则直接交过临钱的作业。至于后来对湖南、云南地方书坛的影响,则持续至今。

但应该认识到,学习难,继承难,开拓更难。具体看来,陈荣昌奋力斯守,保住了钱南园一份

苦心，然已“无论魏晋”。赵藩舍筏逐岸，一鼓作气夺回颜真卿的大道。谭氏兄弟则从未理会“欧底颜面”，径直当作乘舟过桥。华世奎始觉航标，逐力校正。楚图南揭瓦拆墙，只留梁柱。至周昭怡维妙维肖，而多少有点照虎画猫了。

[参考文献]

- [1] 张诚. 论钱南园在中国书法史上的地位 [C] //何宣. 钱南园研究文集. 昆明: 云南民族出版社, 2007: 330.
- [2] 赵海若. 钱南园书法的足迹及影响 [C] //何宣. 钱南园研究文集. 昆明: 云南民族出版社, 2007: 341.
- [3] 〈人物志册〉跋语 [M] //周文林. 钱南园书画集. 昆明: 云南美术出版社, 2007. 120. 并见余嘉华. 钱南园诗文集校注. 昆明: 云南民族出版社, 2007: 387.
- [4] 朱桂昌. 钱南园传 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 1995.
- [5] 陈孝宁. 千古颜体两高峰——颜真卿、钱南园及其楷书艺术 [J]. 昭通高等师范专科学校学报 (哲社版), 1988, 10 (2-3).
- [6] 姚钟华. 读钱南园先生书画随想 [C] //何宣. 钱南园研究文集. 昆明: 云南民族出版社, 2007: 275.
- [7] 陆璐. 钱南园的行书艺术 [J]. 大理师专学报, 1996, (4): 60-63
- [8] 北京大学哲学系. 中国美学史资料选编 (下册) [M]. 北京: 中华书局, 1981: 5.
- [9] 李健夫. 现代美学原理: 科学主体论美学体系 (修订版) [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2006: 99.
- [10] 白谦慎. 傅山的世界: 17世纪中国书法的嬗变 [M]. 北京: 三联书店, 2006: 导言, 2.
- [11] 高建平. 中国美学三十年 [J]. 四川师范大学学报 (社科版), 2007, 34 (5): 69-77.
- [12] 胡友峰. 中国当代美学方法论: 误区与出路 [J]. 西北师范大学学报 (社科版), 2008, 45 (3): 1-7.
- [13] 寇鹏程. 反理性思潮与中国当代美学的现代性 [J]. 文学评论, 2008, (2).
- [14] 李幼蒸. 理论符号学导论 (第3版) [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007: 868.
- [15] 谷鲁斯“内模仿说” [M] //李健夫. 美学思想发展主流. 北京: 中国社会科学出版社, 2001: 109.
- [16] 薛富兴. 中国美学深化的三个问题 [J]. 贵州社会科学, 2008, (3): 4-8.
- [17] 张法. 论中国古代美学体系性著作的特色 [J]. 中国人民大学学报, 2008, (1): 131-137.
- [18] 李怡莘. 历代昆明地方文献述评 [M]. 昆明: 云南美术出版社, 2005.
- [19] 维特根斯坦“家族相似” [M] //张法. 20世纪西方美学史. 成都: 四川人民出版社, 2003: 33.
- [20] 李青春. 在文本与历史之间——中国古代诗学意义生成模式探微 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2005: 绪论, 12.
- [21] 海德格尔“诗意的栖居” [M] //张法. 20世纪西方美学史 [M]. 成都: 四川人民出版社, 2003: 512.