

锲斋对话·对话刘金凯先生

谈艺录

什么是好线条？有人说书写快的是好线条，慢的是坏线条；有人说书写粗的是好线条，细的是坏线条；还有人认为，反之是好线条和坏线条。其实，历史上的书法大家，所创作的名碑名帖，书写快、慢、粗、细线条皆有，除个别线条质量稍差外，均称得上是好线条。其实，好线条均是符合宇宙本体的和谐规律的线条，是心灵和情感的展现。古人云，“书为心画”，即是如此。

书法创作是心灵的声音。一个人创作时的心境，是平静还是烦躁，通过作品都能反映出来。所以说，书法所体现的线条是有生命的，是有灵感的，是人把情感通过腕、指运作到笔尖，体现到纸上的线条，是人神经末梢的延续。

书法艺术又是美学范畴的艺术。无论哪一位书家，所创作的作品是给人看的。既然给人看，就应当给人以美的享受。所以经常听人讲，某某书家的作品是好看，某某书家的字我看不懂，不知好在哪里。是的，社会上很多人对书法艺术欣赏水平深浅不一。那么，评价一个书家水平的基本标准，就是看社会上大多数人能否接受，是否越看越爱看，愈看愈耐看，也可称为“雅俗共赏”。“雅”的东西固然是好的，“俗”的东西也不一定不好。大多数人都说好，肯定有道理；书法创作是为大众欣赏的，不是给少数人看的。如果只为少数人所欣赏，再“雅”的艺术也是没有前途的艺术。

书法是中国传统艺术的核心。“书画同源”是书画艺术共同发展的经典论断。汉字的产生就是伴随着绘画而发展起来的。发展到了今天，一些大专院校和研究机构，把书法、绘画专业分得越来越细，虽然对书法、绘画某些领域深层次研究起到了积极作用，但我还是不太赞成把书画割裂开来研究。当前社会上和艺术领域出现的一些现象，如有些画得不错的画家写不好书法，甚至写不好题款，以至于影响了绘画的整体效果。纵观历史，像祝允明、徐渭、郑板桥、黄宾虹、石涛、张大千、齐白石等很多都是在诗、书、画诸方面皆有精深造诣的艺术大师，他们为我国书画艺术的发展作出了杰出贡献。

当今文化呈现多元化发展的态势，无论学习哪一门艺术，都应该像古人那样，涉猎广泛一些。在学习书法的同时，应当学习绘画；学习绘画的同时，也应学习书法，以求全面发展，相互影响，更好地体现艺术的广泛性和厚重感。

多年的学书体会是，在学书过程中，要强化“研究”意识，也就是强迫研究书法。不能整天单一练习书写，更重要的是放在“研究”上。在研究的同时，使得书法线条、结构、章法、布局得到提高。一幅书法作品摆在面前的时候，专家一看，就知道你悟了没悟，读了没读，思了没思，也就是研究了没研究。如果有了深入“研究”，你就会越写越麻烦，越写越烦躁。写得多了，固然会产生熟练的效果，但如果没有“研究”作支撑，那只是熟中生俗，或是熟中生死，这是非常可怕的结局。

我喜欢京剧。在多年演唱中体会到，会唱是初级阶段，能唱能演是中级阶段，情景入戏才是高级阶段。京剧的一板一眼、一招一式都是很讲究的，也是不能怠慢的。写书法和唱京剧有很多相同之处，都是胜在细微上。凡是不注意细节的人，书法是写不好的，戏也不会演好的。整出戏是个整体，人物与人物之间是相关联的，互相配合才能演出好的效果，如一个人在演唱时，另外的人要用肢体语言与之配合，使整出戏浑然一体。书法创作也是一样，一笔一画，字与字之间都有关联衔接的问题，通篇只有贯气才能产生良好效果。所以，我们在书法创作过程中，细节决定成败，应多看看梅兰芳、裘盛荣等京剧大师的表演艺术，或许从中得到某些启示。

“临摹”对学习书法来说至关重要，而且，要伴随人的一生。不临摹，肯定是写不好书法的。“临摹”就要临得像，也就是追求“形似”。要让“笔墨”“气韵”“神采”更接近古人，即从一开始，就是无条件地服从古人。“临摹”临得越像越好。临得越像，说明你对古人书法的结构抓住了，手有感觉了，心里能和古人对话了。“临”得像是很难的事，很多人认为临古人的字要加上自己的书写习惯，这就麻烦了，久而久之，形成习惯，加深了自己的偏见，就很难纠正了。

——刘金凯

刘金凯，1957年生，编审。现任中国书法家协会副主席，河北省书法家协会主席，河北省文史研究馆馆员，河北省政协文史馆馆员，多次担任国家级书法展览评委。书法作品曾入展第七届全国书法篆刻作品展、第八届全国中青展、红军长征胜利70周年展、全国第二届草书艺术大展、北京奥运会千人书法艺术大展，荣获全国首届大字展三等奖。先后出版《河北当代书法名家·刘金凯书法集》《河北当代书法家刘金凯》《刘金凯行草书〈桃花源记〉》《刘金凯行草书王羲之〈兰亭序〉》《刘金凯书法作品集》等多部著作。2005年以来，在北京、山东、江苏、海南、河北等地多次举办联展或个展。刘金凯研习书法40多年，以继承传统书法经典为己任，力求在传统书法经典中得以启迪并发扬光大。重点学习“二王”书法，结合宋人和明清书风，逐步形成了稳健、率意、大气和灵动的书法风格。

●探索符合新时代人民审美需求的创作风格是非常重要的

李世俊：党的十九大报告首次把繁荣发展社会主义文艺作为标题性段落加以阐述，对我们新时代文艺工作者提出了非常具体、明确的要求。作为新时代文艺工作者，应该如何更好地践行这些要求？

刘金凯：习近平总书记在十九大报告中，把繁荣发展中国特色社会主义文艺作为标题性段落确定下来，把我们国家的文艺发展定位到关乎国家繁荣兴盛

的高度来论述，这是前所未有的，也体现出习近平新时代中国特色社会主义思想的完整性。这一论述是习近平总书记关于文艺系列重要讲话中的一个重要部分。在此之前，习近平总书记对繁荣发展社会主义文艺作了很多的论述，包括2015年的《在文艺工作座谈会上的讲话》，2016年的《在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话》，等等，这些讲话之间是相互联系、一脉

相承的，共同为我们文化艺术界的繁荣发展提供了指导，对艺术家的定位、艺术家如何开展工作等都作了非常深刻的阐述。

那么接下来我们艺术家就要去思考如何践行这些要求。我觉得首先要端正我们在新时代的创作方向，即以人民为中心来进行创作。

其次我们艺术家要深入生活、扎根人民，到人民中去，从我们火热的现实生活中来汲取营

养，丰富我们的创作。

再次，在现实生活当中汲取营养、提升创作水平的同时，我们要去探索符合新时代人民审美需求的创作，我认为这是非常重要的。我们河北在这一方面也进行了一些探索。

那么怎样才算是反映了我们当今时代的现实生活呢？就是我们在深入生活、深入人民的时候，要用我们自己的诗词歌赋和文章作为书法作品的创作内

容传承下去。不要总是抄一些古诗词，而是把我们当前现实生活中繁荣发展的方方面面，变成我们自己的诗词歌赋和文章，然后再用书法书写出来，这样就和我们的时代相衔接了。我觉得在这一点上每一位艺术家，都应当去进行探索和实践。这样做既反映了人民的心声，又反映了我们这个时代的现实生活，这样才是艺术家践行总书记号召的表现。

●弘扬兰亭精神，实施大书法格局，努力实现书法强省跨越式发展

李世俊：近年来，河北省书法的发展蒸蒸日上，逐渐迈入书法强省行列，您是河北艺术发展的领头人物，您认为河北省书法创作的现状如何？在当前的大环境下，应该如何发展？

刘金凯：河北这几年在中国书协、河北省委宣传部、河北省文联的领导下，取得了一些进步，在某些方面表现比较突出。2013年以前在旭宇主席的率领下，河北成为了“书法大省”，2013年以后我们就在思考如何由“书法大省”迈向“书法强省”，我们要采取一些具体的措施，比如弘扬兰亭精神，实施大书法格局，团结社会上一切可以团结的力量，将更多

的艺术工作者和书法爱好者纳入我们服务和团结的对象，学习和借鉴其他兄弟省市成功的经验，去实现“书法强省”的建设。

实现“书法强省”建设的一个检验标准，就是在全国的书法展事活动中取得好的成绩。在第五届“兰亭奖”上，我们河北取得了第五名的成绩，在十一届“国展”当中，我们是第四名，第六届“兰亭奖”评审工作已经结束，我们入选的人数是第二位。所以河北在全国来说应该是一个经济文化大省，在经济上，河北在全国排第六名左右，河北书法的定位也要和河北的经济社会发展相适应，要排到第六位左右。我们想

通过努力，使我们的艺术家在全国的大展上，能够把位次靠前，进入全国第一方阵，稳定在第六名左右，这应该是我们的一个目标。通过近几年的这几次大展来看，我们实现了这个目标，包括2016年、2017年全国的一些其他单项展事活动，我们也取得了可喜的成绩。今后在这个基础上，我们还要继续努力。

那么下一步河北书法怎么发展？我们主席团经过考虑，也提出了一些措施：

首先要抓基层，抓普及。书法下基层是我们书法家和协会服务社会的一个重要职责，同时在服务当中要把基层群众中的

书法爱好者的积极性调动起来。所以我们这几年在全省范围内举办了几个展览，比如河北省农民书法展，取得非常好的成效；两届全省群众书法展，效果也非常好。这些展事活动极大地调动了基层书法家的积极性，这样我们就奠定了一个雄厚的群众基础。

其次我们还要出精品，出人才，这是我们协会工作一个永恒的主题。无论从社会还是从我们书协方面，都要把人才和作品放在重要位置，这也体现出我们对社会的一种奉献，就是用高质量、高水平的作品来说话。所以说在众多的群众

书法爱好者当中涌现出来的相对创作水平比较高的人，我们要有针对性地进行培养，指导他们朝着更高水平迈进。

再有我们要关注书法进校园活动的开展。从小学开始到大学的书法教育，要紧紧抓在手上，这是从培养后继人才的方面来考虑的。

此外，加强河北省书法村和书法之乡建设，给群众和书法爱好者搭建更多的书法交流平台，使他们的书法水平得到锻炼和提高。我觉得只要这些做好了，河北省在全国的位次相对稳定了，书法事业还能够再上一个新的台阶。

●学习书法重在悟性、功力和知识，三者缺一不可

李世俊：您爱好广泛，在书法之外，对京剧尤为钟情。京剧与书法同为中华民族艺术园中最灿烂夺目的两颗明珠，历史上也有许多大家名流既是京剧大家又是书法巨匠。请您谈谈请研京剧对书法创作有何启示？

刘金凯：我学习京剧和书法，是两者并进的，也都是受家传的影响。九岁左右，我就对京剧产生了浓厚的兴趣，书法也是在很小的时候受到父亲的影响开始练习的，所以我一生都在孜孜不倦地追求这两门艺术。

在学习过程中，我体会到这两门艺术在很多方面都是相通的。书法是我们中华优秀传统文化的核心，京剧是我们的国粹，两者都很有代表性。京剧从角色来看是生旦净末丑，书法是真草隶篆行。书法中的五种笔体相当于京剧中的五个行当，这是一种巧合。我觉得学京剧对书法有非常大的促进作用，京剧在唱腔过程中讲究字正腔圆，也就是说在行腔过程中咬字要清楚，同时要带着感情将字头、字中、字尾都要唱到，这和书法的书写是一样的。在书写的时候，每一个笔画，从入笔到收笔，整个过程都要交代到位。所以在这一点上，京剧和书法是非常一致的。

京剧和书法还有一个共同点就是都要体现人的感情，这种感情寄托在旋律当中，它们的区别就在于旋律的有声和无声。比如说京剧的旋律是非常优美

的，京剧的阴阳顿挫，高低起伏，甚至从吐字到发声都是很讲究韵律感的，是非常动听和美妙的艺术旋律，这是京剧的特点。书法也是这样，书法是一种无声的旋律，实际上我们创作一幅书法应该把它看作一首无声的、同时也是带有律动的曲子。比如说书家在创作时，是他的思想以情感来指挥他的手，实际上是把人的生命力、人的感情倾注在书法当中，因此书法作品实际上是律动的，不是呆板的。在这一点上，我从小学京剧当中有一些体会，这对书法的促进是很好处的。反之，在书写过程中体会到的那种线条的律动对京剧的唱腔、字、字尾的唱腔运行到位也是有帮助的。我觉得有很多艺术是相通的。

李世俊：许多著名书法家在国学、史学、哲学等方面都具有深厚的造诣，而您也一直强调书法的学习要创作与学术并举，但当前书法界普遍存在重“字内功”而轻“字外功”的现象，对此，您有何见解？

刘金凯：实际上，在这个方面我和众多的书家体会都一样。我认为书法有两个方面：一个方面首先是技法；另一个方面就是要有文学修养的补充。十年以前，我的一本书法集扉页上，有几句话是写自己的感受的：学习书法在悟性、功力和知识，三方面缺一不可，重在研究。研究书法是说在技法达到成熟，创作达到一定的高度的时候，必须要有学养、

知识的补充，比如传统国学、美学，包括历史、哲学、文学等方面进行补充，这样才能使书法作品提升到一个新的境界。很多人讲，自身技法非常不错，但是到达一个高度之后就有停滞不前甚至下滑的情况，所以，知识的补充是非常重要的。这就是“字内功”和“字外功”的问题，“字内功”本身以技法修炼为主，是一个必须要训练达到的，特别是对古人笔法的研习与吸纳，等等，这对每个人书法的关键环节学习有很大程度的制约。

我们学习书法，首先把古人的技法，尤其是笔法等基本的技法，法度熟练掌握。当进入创作阶段后，“字外功”的补充作用就显得更加重要了。所以，这么多年我觉得我们应该体会书法属于什么范畴的艺术。我认为它是属于美学和哲学范畴的艺术。因为我们从古人的经典作品当中也看出，几乎每一幅经典书法作品无不渗透着哲学性的元素。这种元素我觉得是值得我们去吸取的。比如说字的大小、线条粗细、墨的浓淡、敬侧关系等，都渗透着对立的矛盾。只有书家能够主动设置矛盾，最后才能解决矛盾，使通篇的作品和谐统一，这个正是我们需要的。从哲学、美学角度来看，古人留给我们的经典作品无不给人一种美的享受，那么我们写出来的书法作品也一定是在遵循传统的基础上，给读者一种视觉上的享受，我们应该体会到这一点。

●把临摹古人的经典作品当作自己一生的学习目标

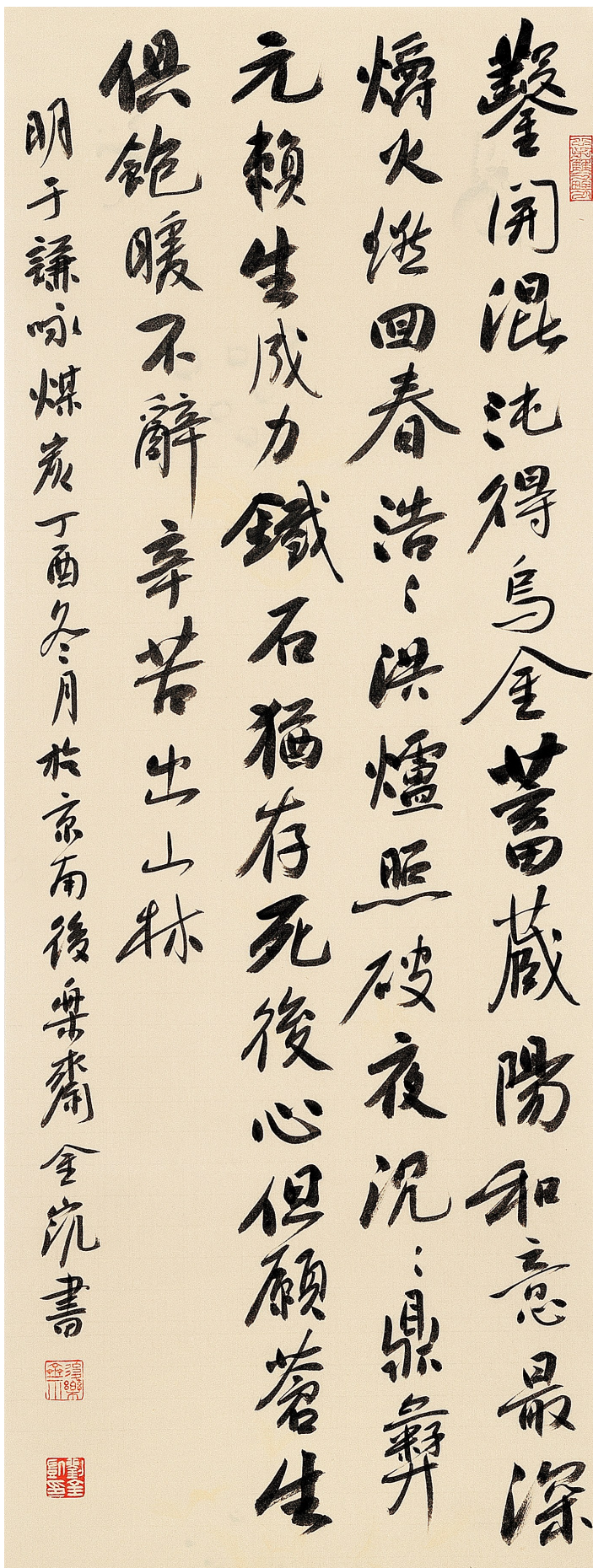
李世俊：您在行草书创作方面投入了很大的精力，创作成果颇丰，请您谈谈如何在继承古人的同时，写出自己的风格？

刘金凯：我的学书也经过几次反复，刚开始对明清的作品是非常喜欢的。后来，我越来越觉得魏晋书法所包含的那种清雅又大气包容的风格，对我产生很强的吸引力。“二王”这一路的书法可以说是影响了我们每一代人，是我们必学的楷模。因为王羲之的书法特点具有很强的包容性。如果在王羲之及其一路的书法上能够打下扎实的基础，再结合明清那种大气厚重的元

素，就可能形成一些特点。所以，后来我就把王羲之的书法进行深入研究，逐步达到一种熟练的程度，然后再逐步地引入明清的书风。因为我是北方人，身体里流淌着豪放的血液，所以深受雄强、厚重的燕赵文化的影响。比如说魏赵文化一个代表性的人物就是荆轲，“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”就是这种大气英雄精神的写照。这种文化实际上深深地影响着河北一代代的人。所以我对北方厚重雄强的书风是有心理体会的，那么作品中再逐渐地加入王羲之的雅气东西，可能就会出来

一些新特点，这也是自己所需要的。

我认为学习书法要临创结合，始终要把临古人经典作品当作自己一生的学习任务。康有为说过：“学书必先模仿，不得古人形质，无自得其性情也。”这就是说在临摹、模仿古人的书法经典的时候，一定要在形质上达到熟练，各种法度掌握好，最后把性情加进去，这样才会使自己的书法创作更加完善。

欢迎扫描二维码观看访谈视频

刘金凯书于咏《咏煤炭》