清·王素《春田牛背鸦争落》

□萧平

《春田牛背鸦争落》，纸本设色，132cm×29cm。

图写早春时节，农村田野间水牛、牧童、乌鸦三者互动的小场景：水牛静卧，两只鸦争着落向牛背，牛抬首瞪眼，仿佛感知到背上的落鸦，牧童俯身偷看，不敢出声。人、牛、鸦构成生动有趣的田野画面。牛作为画面主体，刻画具象，笔法细腻；牧童衣纹简洁，重点刻画面部表情；双鸦起落，动感极强，仿佛能听其喳叫声。作为辅景的树木，大笔扫就，连树叶都省去了。主体与辅景，一细一粗，一工一写，突出了主题，真是一幅妙作！

王素(1794—1877)，字小梅、小某，号竹里主人，晚号逊之，甘泉(今扬州)人。其画初师鲍芥田，后转学新罗山人，是一位全能的画家，凡人物、山水、花鸟、走兽无不工，与改琦、顾洛并称晚清人物画三大家，为“扬州十小”的代表人物。

《春田牛背鸦争落》(局部)

清·王素《春田牛背鸦争落》132cm×29cm

良言四老

金陵四老研究之胡小石篇

金石铸魂与诗书通禅

——胡小石书学的学术根基与艺术境界(一)

引言

金陵四老之中，林散之以草圣之名独步天下，其书如得道高僧，飘逸空灵，有出尘之想；高二适以狂狷之气傲视群伦，其书如出鞘利剑，锋芒毕露，有不屈之志；萧娴以雄强之笔扛鼎书坛，其书如壮士挽弓，重拙大气，有金石之声；而胡小石，则以博深之学、苍古之书，在四老中扮演着“学术基石”与“精神灯塔”的双重角色。他不仅是书法家，更是学者——一位在古文字学、楚辞学、文学史、书法理论等领域均有卓著建树的“通儒型”学者。如果说林散之代表了中国书法的“禅境”，高二适代表了“狂境”，萧娴代表了“雄境”，那么胡小石代表的则是“学境”——一种以学术为根基、以金石为骨血、以诗书为魂魄的“学者书法”的至高境界。

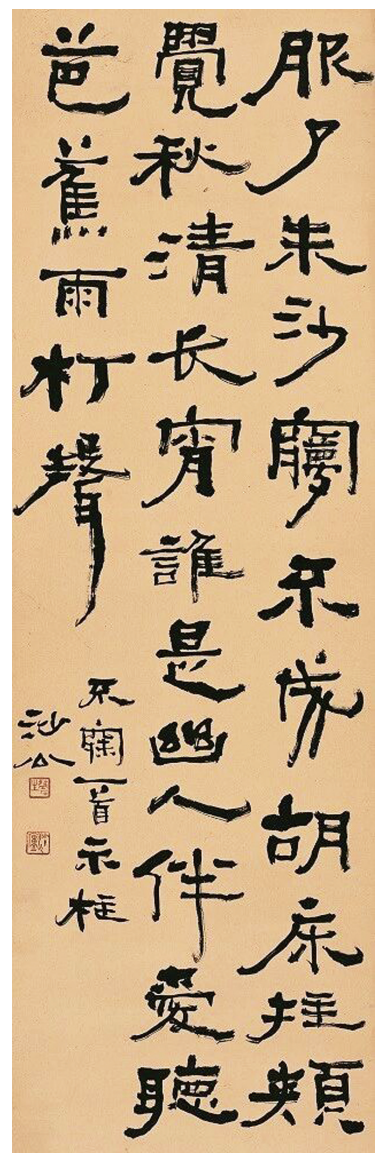
胡小石，名光炜，字小石，号倩尹、夏庐，晚号沙公，浙江嘉兴人，1888年生于南京，成长于扬州，南京大学一代学术宗师，1962年去世。他的一生，是学术与艺术水乳交融的一生。他是清道人李瑞清的入室弟子，与张大千、吕凤子等大家同门，得其“金石学”真传；他是现代中国文学批评史的奠基人之一，其《中国文学史讲稿》以“言志”与“载道”的二元框架梳理千年文脉，影响深远；他是楚辞学大家，其《楚辞专论》以小学功底解屈子之辞，发前人所未发；他是古文字学大家，其《说文解字》研究深湛精微，在甲骨文、金文、简帛文字等领域均有独到见解。这样一位“通人”，将他的全部学养注入书法，使他的书法具备了“学者书法”的最高品格——不是“写字的技巧”，而是“学问的呈现”；不是“形式的游戏”，而是“精神的投射”。

然而，胡小石的意义，又不仅仅在于“学者书法”这一个维度。他在书法理论上提出的“真、行、草”三体递变理论，在书法实践上开创的“金石派”行草书风，在书法教育上培养出游寿、侯镜昶、吴白匋等一批优秀弟子，对二十世纪中国书法的发展产生了深远影响。他用一支笔，打通了“学”与“艺”的壁垒，证明了“学问”不是“艺术”的桎梏，而是“艺术”的根基；证明了“学者”不是“匠人”的对立面，而是“匠人”的升华。

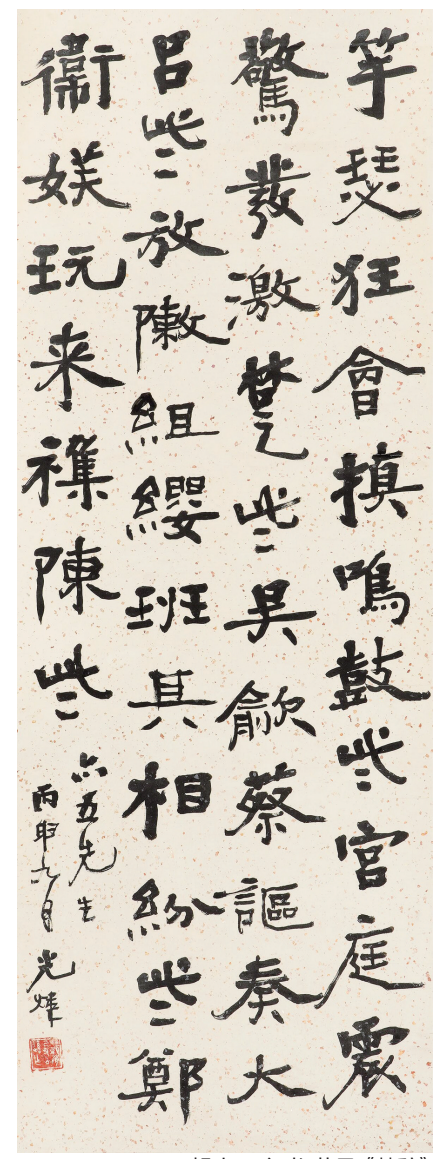
本文试图以中国古典哲学中“通”与“专”、“博”与“约”等范畴为理论框架，以“金石气”与“书卷气”的辩证关系为核心线索，以康德哲学中关于“知性”与“理性”、“感性”与“知性”的关系为参照，全面审视胡小石书法的艺术成就、学术贡献及其在现代书法史上的独特地位。既肯定其在金石学与书法融合方面的开创之功、在学者书法体系建构中的典范意义、在书法理论领域的独到建树，也以客观理性的态度分析其创作中可能存在的“学术气息过重而艺术气息不足”“金石趣味压倒了书法韵味”“风格过于古奥而受众有限”等问题，力求还原一个完整、立体、有血有肉的胡小石。

作者简介

胡正良，江苏徐州人，中国作家协会会员，中国文艺评论家协会会员，知名书法美术评论家，康德哲学研究学者、研究员。

胡小石 隶书 自作诗《不寐》

胡小石 行书 节录《楚辞》