

“似”与“不似”的创新理路 ——清代金农书学思想之剖析

王莉

河北保定师范附属学校

摘要：金农作为清代“扬州八怪”的代表人物，结合金农的时代背景、经济特性、文化发展等，结合文献的考究，时代背景的发展进而探讨金农的学书理念及艺术思想。通过研究发现，以金农为代表的“扬州八怪”在清代画坛上承启了强大的推动力量，激活了扬州的书画市场和文化氛围，他的独创性在于“似”与“不似”之间，这种创新理念的形成与他幼时的学习、时代环境是不可分割的。时代、地域造就了金农，给予他施展才华的平台，同时他也在扬州这块沃土上挥洒了自己不朽的丰碑，从此确立了他的书画地位。

关键词：似；不似；变化；观念；创新；悟性

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2023.01.067

因为早期文献、作品的不完整性，很多学者对此进行过研究，但研究的不够透彻，为此关于金农的研究，仍然面临着很多困难。金农作为清代画坛的艺术家，他的人生世界以及学术方面造就的是一个异常深厚而又繁杂的感知世界。对金农的探究，是对一个时代各个层面的考察和分析。我们所熟知的金农只是“扬州八怪”里最具独创性的书家，熟知被后人称之为“漆书”的新书体。我们现在所知的金农是在复杂的历史境遇中成长起来的。要研究金农的作品，就要研究金农的独创性思维体系和书学思想，更能领略当时历史环境下书家的主体思想建构和内核。

“扬州八怪”中的代表人物金农，一生所署之斋馆别号众多，三十三岁出到扬州，此后即时常往来，多次出游，最后卒于扬州僧舍。他对书法的实践从少年时就已经开始，因而他的书法更能完整、全面地反映其艺术追求和发展过程。金农独创的“漆书”与后来出土的汉代诏书木牍，在横粗竖细、字形瘦长等特点上取法一致，充分体现了他在艺术上独到的领悟能力，非凡的创造力。使他成为清代书坛上第一位众所周知的成功者。那么金农的书学思想和成功理路是怎样建构起来的？创造性体系中的同格元素是怎样产生的，以及形成的事实基础是什么？体系的成功有哪些条件？这种“似”与“不似”的创新思路对后世书法有哪些影响？

因此，我们对金农书家进行全方位的剖析，结合文献资料聚焦于金农的独创性思维、书学理念和历史文化渊源。

一、时代背景下金农独创性思维体系产生的同格元素及形成基础

（一）地域经济特点

历朝历代的演变发展都要经历一番历史的变迁，它是一个由量变到质变的过程，这是一个不可改变的事

实。从清朝康熙时期开始，朝代政局平稳，经济复苏，商品流通也为之活跃，消费水平也随之提升，在长江中下游一带，出现繁荣的景象，南京、扬州、苏州、杭州等地成为繁华似锦的都会，而扬州脱颖而出，成为最具感召力的城市。由于扬州特殊地域的影响，使其经济文化十分发达，伴随着海运的发展，扬州因此成为重要的枢纽城市。当时清代主要获利致富的商业活动是盐业，盐业发展在当时经济中占有一席之地。在扬州经营盐业的商家经商致富后，资助扬州经济文化建设，大范围修住宅和园林，因此他们对文化方面的追求和消费也在提升。很多商贾大多都有一定的文化修养和兴趣爱好，除了经营商业，组织诗文会社、收藏书画成为他们不可缺少的社会活动，他们在文化事业上倾注了太多的财力和兴趣。

扬州经济的繁荣离不开盐业兴旺带来的经济发展，因此扬州成为书画家聚集的重要场所。每位书画家别具匠心的艺术见解使扬州画坛表现出新奇独特的艺术风格，至此扬州书画家的艺术成就及在艺术史上的地位得到画坛的高度重视和评价，成为历史上不朽的里程碑。

金农参加博学鸿词考试多次来北京而不就，几经周折一无所获，所以随即寄居扬州，从此往来于扬州和杭州之间直至晚年，其间多次出游，有“足迹半天下”之举，最后卒于扬州僧舍。扬州的书画境遇为金农提供了不可估量的发展机会。由于书画市场的开拓和金农的人生游历，塑造了其自身思维体系的构建，拓展视野，形成自己独树一帜的艺术风格。造就了他如此高深的艺术文学修养，使其在书画领域独领风骚。

经济的繁荣发展与艺术的提升是相互影响的，经济的繁荣就会整体带动文化产业的发展与进步，也会促进书画家群体风气，提高书画家的审美情趣和创新思路。

所以，社会背景与人文是不可分割的构成元素，金农广泛吸收画坛中的积极因素，积极提升自己创作水平，让自己的思想得到解放，融会贯通，推陈出新，故此换来以“怪”闻名一世。

（二）人生履历

金农的一生历经挫折，官职未卜，“布衣”出身，荐举博学鸿词不赴，无奈之下至此使自己走上了书画之路，以卖书画来糊口觅食，这也是他与书画之缘的开端，他的人生得到了洗礼，涉足了书画界，也成为造诣最深的一位书家。

金农游历过很多的地方，居留过的地方有诗有画记，谈的最多，描绘的最多，画的最多，回忆的和创作的最多，在他的诗歌里体现的最多，从雄浑质朴的大自然中领略生活，感受生活，激发情感，这一切都在金农的思想里孕育着巨大感情的火花，通过笔墨流露在作品创作中，陶冶自己的情操，让读者去体会其中的意蕴。

（三）诗、书、画的巧妙结合

艺术来源于生活，金农用毕生的精力与热情投入到诗、书画创作中。把感受到的生活融入作品中去。诗集、文集、题画记都是文人思想和情趣的再现和记录。金农通过诗来纪念对自然的倦念，记录充满感情的人间回忆。他的艺术成就和他早年的学识积累和修养是分不开的，由于扬州的地域和经济优势，园林成为文人的聚集所，是书家得以充分发展其艺术潜质的客观前提条件，“扬州八怪”经常雅集于园林中，观察、写生、交流技艺，行诗会，环境氛围的塑造，使其诗文素养不断提高，形成“诗、书、画的巧妙结合”。

从金农的诗画和书法是交融在一起的一个整体，他的艺术表现力充满了灵性，诗中可以反映生活，画中可以领略情感，书法作品中可以感悟才气。金农作为“扬州八怪”之一，他的“怪”和他的绘画和书法是脱不开关系的，“八怪”是当时的一个流派，作为一个群体反映了画坛界的一股潮流，画风不一，风格独特，体现了一批书家的思想和境遇。金农“之怪”不仅画“怪”，而且人也“怪”，在艺术观点和创作方法上主张创新，追求个性极强，打破陈规，形成自己的艺术风格。注重生活，注重实践，从大自然中索取素材，以造化为师，用自己的审美和思想去观察自然，感悟自然，理解自然，再造自然，让其无形变有形，使之拥有一条自己的书画之路。

二、金农的性格特征、结交与独创性思维体系产生之间的必然联系

金农年少时其家不仅人丁兴旺，家境也很富裕。金农中年时期曾经提及过孩提时代的情景。金农小的时候，成长环境相对安逸与舒适，并且受到了良好的教

育。那时的金农逐渐形成好交友、喜游历，有了旷达的情怀。伴之环境优美，勤奋好学，铸就了金农聪慧而早发的诗才。

金农的年少志高，深厚的文学功底，见识之广博，具有丰富的人生阅历，使其思维扩展，形成自己独有的艺术见解。思维决定意识，意识决定见解，见解决定风格，金农坚实的文学基底为之后的书画创作做了很好的铺垫。

由于金农豁达的胸襟，使之求学路途之广。金农21岁投于何焯门下，何焯身世不凡，著名的学者、书法家，而收藏丰富，书法具有自家风范。何焯的学识和文坛的具有重大的影响力，对于年少志高的金农具有强烈的吸引力，那段时期，金农收获颇丰，金石的鉴赏和收藏都是在此期间获取的。

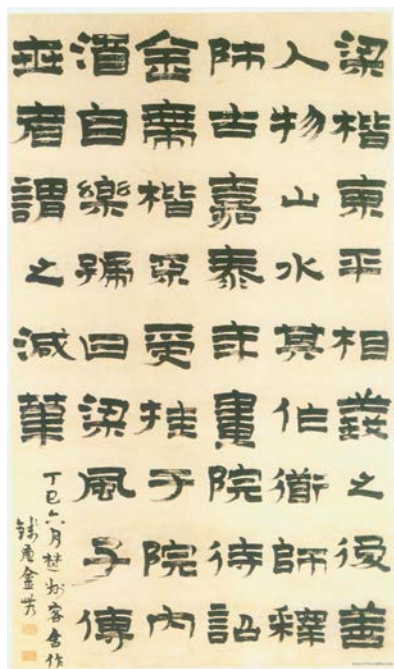
金农笃学诗文，后涉足金石碑版，结交志同道合的朋友。文学才智各有千秋，所以广博交流，金农在此也收获甚多。金农是众多书家中唯一一个有入室弟子的书家，人到中年，身后萧条，不能下葬，还是弟子罗聘奉椁，对恩师进行归葬。在此说明金农是一位开朗、热情的书家，人性道德高尚，思维独特之所在。

年轻时的金农时常与好友厉鄂、丁敬、杭世骏等外出郊游，相互酬唱，留下了许多诗篇。书画艺术的广泛交流，会促进学者书家拓展思维，不断吸收新鲜事物，打开书画发展的空间，至此为金农独创性思维体系的形成奠定了基础。

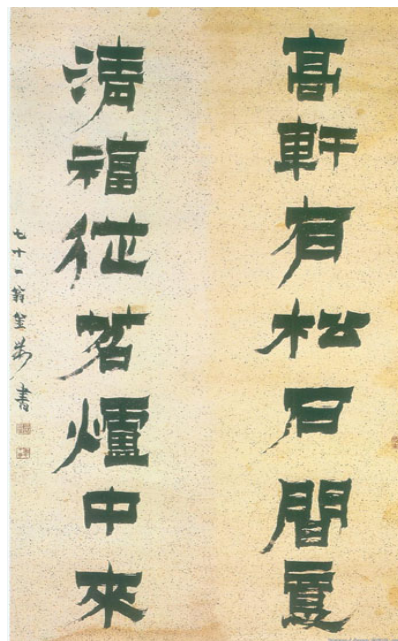
三、探究金农书法其“似”与“不似”的辩证关系

金农早期具有时间可考性的创作书作《游禅智寺五言诗》，他的字形和后来作品区别很大，早期字体线条比较纤细，行笔自然洒脱，金农对碑版金石有非同寻常的见识，作品突破常规的约束，字体结构不是很拘谨，比较分散，字与字之间孤立存在，字距宽阔而行距紧逼，行笔可以看出作品并非成熟，但作品中的捺笔，笔法的运用，重下而急出，已经有了后期作品中隶书和漆书的特点，完成“似”与“不似”之间的相互转换。

金农的书法家学颜真卿，受金石学和碑学影响，建立在传统之上，师于古人，又脱离于古人，不落俗套，隶书字体作为金农一生书法主线，对隶书的把握得天独厚，金农的书法成就不单纯是创立了“漆书”，更重要的是他超乎寻常的艺术见解，金农对艺术的表现和追求是多元化的。金农的书法作品始终是在不间断的变化，稳中求变。笔画中“倒薤”的表现注重细致之处取势，运笔中突出“挑”的动势，笔画浑厚凝重，似侧风行笔，创造飞白，“用笔似帚非帚”，从而完成“漆书”最终的表现手段。飞白在书画的运用中，贯穿“变”字，上升为另一个高度，由“似”转化为“不似”。

《隶书梁楷论》

漆书七言联

金农独创性的艺术观念令人所惊叹，独特的审美价值，使之达到非常高的艺术境界。后来出土的汉简，书体相暗合，他虽没见过汉简，而却如此准确吻合，可以看出他的艺术感和辨析力如此超脱。《武威仪礼简》和“漆书”的形似达到出神入化，字体浑厚凝重、平稳舒缓，这些都在“似”与“不似”之间徘徊。字体中的出笔、“挑”的态势突出，粗细变化明显，汉简中每个字体收笔的最后一笔较为粗重，“漆书”每个字体横画较

粗，章法上每个字体均独立存在，没有笔法的连贯，但是气韵犹在，彰显各异的灵性。“似”与“不似”在字里行间流露，异与同相互交织，做到融合统一。

金农的书法成就能够达到“似”与“不似”的辩证统一，追求超凡脱俗的境界，金农不断积累生活的过程正所谓是“读万卷书”，“行万里路”的过程，是和他一生的历练是有着密切联系的。师古法，求创新，在传统中脱颖而出，从而达到艺术的主动性，灵感突发，将才情、智慧、学识寓于书画中，最终达到高雅而“怪异”的书风典范。

四、金农的独创性思维体系对后世书法学习和创作的启示

对于金农书家的艺术成就，我们从中看到的不仅是独特的书画作品，更应透过现象去领悟其中的艺术观念，师于传统又开拓创新，培养独立的书法审美趋向，力求在稳中求变。金农在耄耋之年才涉猎绘画，而且出手不凡，说明他年高气盛，对书画的追求和渴望达到了一定的艺术境界，同时也充分说明他才气之高，悟性之强。我们要从中领悟他的艺术感染力，体会精神魅力之所在。

艺术来源于生活，一切美的追求都来自自然、环境和情感的抒发。中国自古就有“诗中有画，画中有诗”之说。所谓“诗中有画”就是从诗中体会如画般的形象美感；“画中有诗”就是画中富有诗意，品味其中的韵味，感受画中的意境。一些艺术门类在表现方式或者功能方面都有着密切的联系，相辅相成。中国的书法和绘画在笔和墨的运用上有着相通之处，所谓“书画同源”，在此时是完全符合实际的。各种艺术门类相互吸收、鉴赏、结合，从而达到触类旁通。充分运用“诗、书、画”的特殊性质，培养综合艺术素质，达到艺术领域的最高境界。对于年轻的我们应该把握好时机，充分利用资源，探索书画之路，寻求适合自己的书画方向，激发创作灵感，寻古人之法，谋创新之路，在“似”与“不似”之间求发展。

参考文献

- [1] 薛永年. 扬州八怪考辨集 [M]. 江苏美术出版社, 1992.
- [2] 刘恒著. 中国书法史. 清代卷 [M]. 江苏教育出版社, 2007.
- [3] 王莉. “似”与“不似”的创新理路——清代金农书学思想剖析 [J]. 时代报告 (下半月), 2012 (5): 131-132.
- [4] 李晓云. 金农早期隶书研究——兼谈笔者的毕业创作 [D]. 2019.