

<https://doi.org/10.52288/jbi.26636204.2020.01.15>

筆力健勁書狂草 立足傳統構文心 Mighty Brush for Cursive Scripts and Writing Heart from Tradition

陳吉山^{1*}
Ji-Shan Chen

中國書法是一門古老的藝術，從甲骨文、金文演變出小篆、隸書，至定型于東漢、魏晉的草書、楷書、行書諸體，皆以不同的風貌反映出時代精神。流覽歷代書法的審美取向後發現：時至當代，書法藝術之花已呈現多元化趨勢，書法作為一門獨特的空間學科藝術，其觀念的變革逐步向純藝術的高層次發展，這無疑是與當代強勁的生產力同驅而行的。生產力的現代化呼喚著書法的現代化出現，當代書法藝術家也紛紛提出“現代書法”的概念，並進行研究創作與實踐創新。

然對於普通大眾而言，除美術外，書法藝術是最“形而上”，不形就不上的玄妙東西，一直以來都沒有一個統一的鑒賞標準。而來自臺灣的書法名家陳吉山老師的現代創新書法，卻受到了來自書法界的廣泛認可。

陳吉山老師年近古稀，自六歲起就由父親親自教授書法，初中時受國文老師徐熙先生指導中國古典文學與書法，後拜于國寶級書法大師朱玖瑩先生門下習字，由玖公親自提點篆、隸、行、楷、草各書法之要領，得先生真傳。幾十年如一日的翰墨因緣，奠定了陳老師論道抒懷、書法傳心的筆歌墨舞生涯。

陳老師同時習武修道，是一位劍道高手，多次在全國比賽中獲得冠軍。他將書法與劍術融合為一體，其行草氣勢雄豪健勁，筆鋒銳利，墨蹟如游龍。書墨或以梅蘭竹菊相襯，形跡脫俗，剛柔並濟，相得益彰。書法名家衛夫人曾云：多力豐筋者聖，無力無筋者病。王僧虔也曾言：書之妙處，神采為上，形質次之。而善用筆力者才能創造書法之神韻，陳老師恰以中華劍道之健勁結合形質脫俗的墨蹟，形成了個性鮮明、

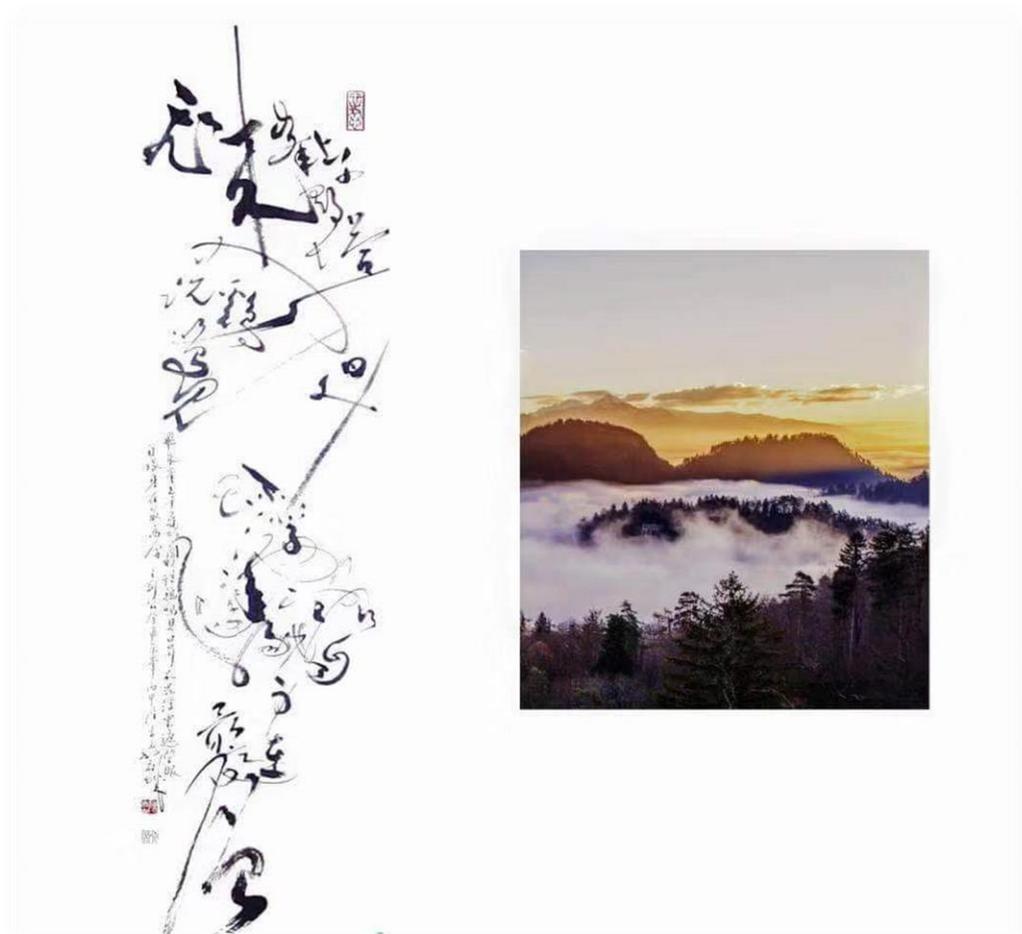
¹ 陳吉山：臺灣成功大學文學碩士、臺灣台南大學講師、東盟臺灣書法藝術學院院長、臺灣東洋劍道協會副會長、劍道教士七段、台南市劍道委員會主任委員、台南市劍道協會理事長，多次在台南市書法比賽中奪得桂冠，作品參展全省公教書法展、臺北市美展，作品獲選參展 1988 年漢城奧運藝文展*通訊作者。

獨樹一幟的狂草書法。

狂草是各體書法之中，最能體現漢字結構不受拘束，線條走向最能夠自由伸展，字與字之間的框架更能夠適當重疊，從而讓書寫更加酣暢淋漓，牽動人心，展現出書法特有的藝術美的字體。

陳老師嘗試突破傳統狂草，如張旭、懷素、黃庭堅、祝枝山等大家，行與行、字與字間的疊形界限，藉由線條粗細輕重，墨色深淺濃淡，空間疏密的佈局，以及書寫行進的節奏感，將抑揚頓挫的意志，在霎那之間化成如畫的色彩斑斕，如歌的音符跳躍。近年來陳老師靈感襲來，草筆迎鋒而去，在經過無數次練習之後，構架與思想意識漸長，將以前所學的西畫與國畫元素亦摻露在書寫線條當中。

陳老師創新的舉動，是傳承古典的書法元素與創作書體完美結合的表現，從而有了更高的自由度。陳老師認為，書法藝術並不是被完全割裂開來的字的藝術，書法藝術可以是書法之畫、書法之歌、書法之詩。

在諳熟中國傳統書法創作規律之後，才可能萌生現代書法創作之動機，而傳統書法是現代書法創作之根基。陳老師新式狂草的形成，除了必不可缺的劍道精神與運筆健勁外，還幸于其深厚的傳統文化底蘊和文學素養，因而才能“出新意於法度之中”，創造出跳脫傳統又基於傳統、墨趣飛舞的狂草。

近年來書法界有些許變化，有所謂的前衛書法，完全拋棄了傳統的底蘊。目前，國人大多誤認為現代書法創作是從西方視覺藝術的方法來改良中國書法作品。更有甚者，胸無點墨、沽名釣譽，其作品有如鬼符，無視鑒賞者的質疑。難道在這些人的書法世界中，克服了羞恥感便人均書法大師？沒有文化依託的書法，不過是搔首弄

姿；喪失靈魂棲息的筆墨，大多都是有氣無力的，而陳老師的字卻不然。陳老師認為失去了傳統文化底蘊的書法，就像無根之浮萍。陳老師從不吝嗇于創新，但堅持在傳統文化的基礎上創新。在陳老師眼中書法與文化是流和源、魚和水的關係，書法在本質上是文化的。書法水準的提高，離不開文化的涵養，只有根植于文化的土壤，書法才能呈現其藝術魅力。眼界決定境界，思路決定出路，方法決定效果，審美決定層次，與現代大多只重技法創新而忽視文化內涵的書法家不同，陳老師認為技法和文學理念缺一不可。

除了重視文化內涵以外，陳吉山老師作為一個“寫字人”，十分重視培養自己的品性德行，他認為書法藝術的書品與人品同等重要。陳老師常與國外的學者交流博大精深的，中華書法藝術，參與和外國學生交流書法的活動，以自身出眾的人格魅力和藝術修養感染了許許多多的對中華書法藝術感興趣的國際友人。

陳吉山老師既是書法家亦是文化人，他踐行恩師朱玖瑩的教誨，堅持真善美、反對假惡醜，在書法研修中樹立並堅守精品意識，並在書法技藝小有收穫之年不斷批判自我，保持謙虛。字為心書、文如其人、德藝雙馨、為人楷模，才能使得書品和人品相得益彰。追隨玖公三十年，三十多年來陳吉山老師一邊寫古人，一邊做學問。以古典文學為指引，以新時代文化為養料，以閱歷為積澱，筆耕不輟，嚴謹治學，法古效今，聞過則喜，故步而不自封，堅持用批判的眼光審視自己，保持心境平和和心態謙虛，體現了作為真正大師的態度和風範。

除了陳吉山老師個人以外，他與太太宋亭萱的結合也讓人羨慕。陳吉山老師曾在媒體的採訪中提到，對於練就狂草字體他要特別感謝他的太太宋亭萱。他說道，一般人寫書法都要靜下心來才能有所成就，但他有些不同，他是動靜皆宜，無入而不自得。陳吉山老師稱自己練書法時可靜可動，靜如山嶽，淵澄似海，動若狂風驟雨，瀑布奔瀉，有時則是和風清泉，載歌載舞。他的太太宋亭萱女士是台南市歌唱藝術協會理事長，端莊優雅、能歌善舞。陳老師寫書法時，太太常常在一旁奏樂起舞，隨著悠揚的音樂擺動；在這樣風雅閒適的情境下，陳老師的筆鋒就如同跳躍的音符，隨歌聲飛舞揚成狂草。

陳吉山老師與夫人都非常熱愛中國古典詩歌，他以狂草書寫宋代大文豪蘇東坡先生的詩《定風波》：“歸去，也無風雨也無晴”。我信步歸去，既無所謂風雨，也無所謂天晴。陳老師意指人生總會有許多挫折，但若以一顆從容的心，定下心沉下氣來，就無論外面的風風雨雨。陳老師常以此自勉，保持一顆寧靜的心，由此我們也體會到了陳老師曠達的胸懷、開朗的性格及超脫的人生觀。書法名家的思想層次盡觀眼中，書法家的字也由此可窺見一二。

陳吉山

- 獲得全日本書道聯合會會長獎、日本曾東書道會參議院議員獎、眾議院議員獎，津島市長獎，津島教育委員會獎。
- 將書法與劍術融為一體，既體現了書法的厚重雄渾、大氣磅礴，又融入了劍道鋒芒銳利，狂放不羈。
- 傳承朱玖瑩先生書法精髓之外，采眾家之長，既有顏真卿之腴勁，又得王鐸之姿態，著米芾之沉著，形成了大氣磅礴、氣勢雄健，筆鋒銳利，狂放不羈的風格。
- 書墨或以梅蘭竹菊相襯，剛柔並濟，相得益彰，殊為獨樹一幟之藝術風格，其作品多次在國內外重要的文化交流中獲得大獎，是臺灣現今書法名家。

收稿時間：2019-09-18

責任編輯、校對：張穎、林雨熙