

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

笔力健劲书狂草 立足传统构文心 Mighty Brush for Cursive Scripts and Writing Heart from Tradition

陈吉山^{1*}
Ji-Shan Chen

中国书法是一门古老的艺术,从甲骨文、金文演变出小篆、隶书,至定型于东汉、魏晋的草书、楷书、行书诸体,皆以不同的风貌反映出时代精神。浏览历代书法的审美取向后发现:时至当代,书法艺术之花已呈现多元化趋势,书法作为一门独特的空间学科艺术,其观念的变革逐步向纯艺术的高层次发展,这无疑是与当代强劲的生产力同驱而行的。生产力的现代化呼唤着书法的现代化出现,当代书法艺术家也纷纷提出“现代书法”的概念,并进行研究创作与实践创新。

然对于普通大众而言,除美术外,书法艺术是最“形而上”,不形就不上的玄妙东西,一直以来都没有一个统一的鉴赏标准。而来自台湾的书法名家陈吉山老师的现代创新书法,却受到了来自书法界的广泛认可。

陈吉山老师年近古稀,自六岁起就由父亲亲自教授书法,初中时受国文老师徐熙先生指导中国古典文学与书法,后拜于国宝级书法大师朱玖莹先生门下习字,由玖公亲自指点篆、隶、行、楷、草各书法之要领,得先生真传。几十年如一日的翰墨因缘,奠定了陈老师论道抒怀、书法传心的笔歌墨舞生涯。

陈老师同时习武修道,是一位剑道高手,多次在全国比赛中获得冠军。他将书法与剑术融合为一体,其行草气势雄豪健劲,笔锋锐利,墨迹如游龙。书墨或以梅兰竹菊相衬,形迹脱俗,刚柔并济,相得益彰。书法名家卫夫人曾云:多力丰筋者圣,无力无筋者病。王僧虔也曾言:书之妙处,神采为上,形质次之。而善用笔力者才能创造书法之神韵,陈老师恰以中华剑道之健劲结合形质脱俗的墨迹,形成了个性鲜明、

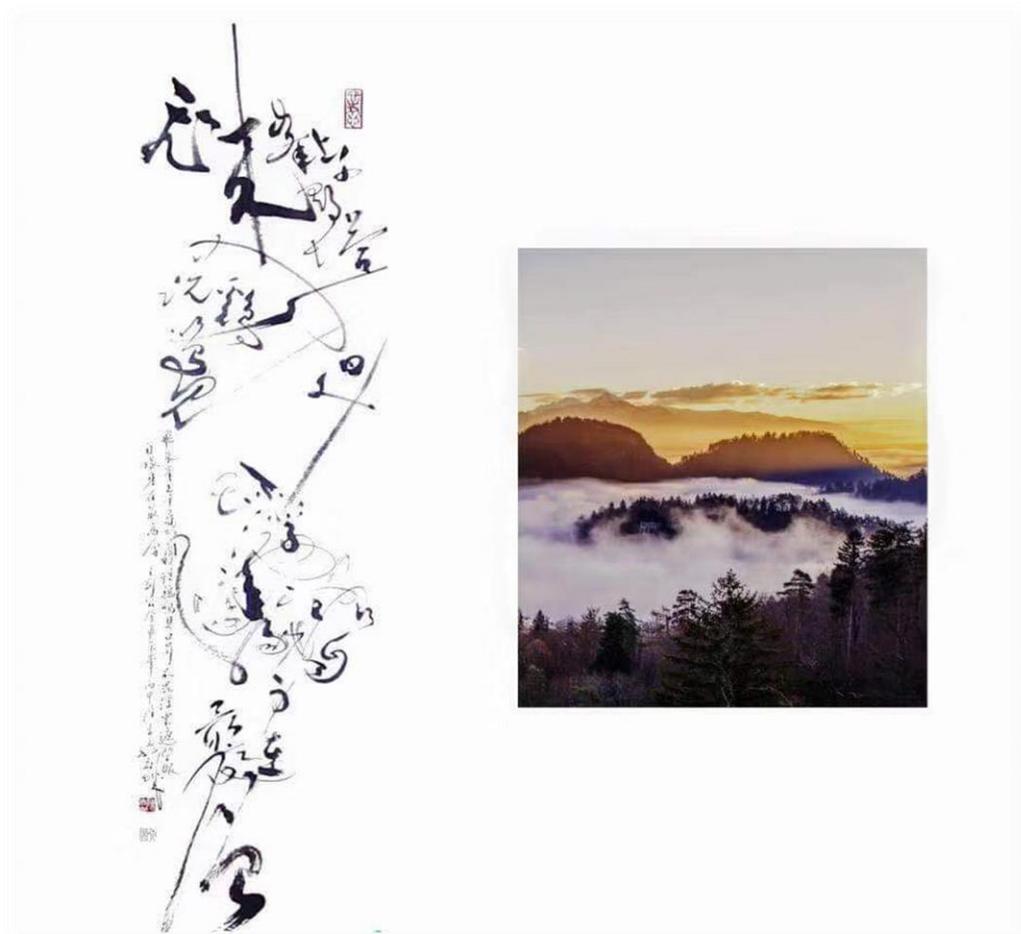
¹ 陈吉山:台湾成功大学文学硕士、台湾台南大学讲师、东盟台湾书法艺术学院院长、台湾东洋剑道协会副会长、剑道教士七段、台南市剑道委员会主任委员、台南市剑道协会理事长,多次在台南市书法比赛中夺得桂冠,作品参展全省公教书法展、台北市美展,作品获选参展1988年汉城奥运艺术文展*通讯作者。

独树一帜的狂草书法。

狂草是各体书法之中，最能体现汉字结构不受拘束，线条走向最能够自由伸展，字与字之间的框架更能够适当重叠，从而让书写更加酣畅淋漓，牵动人心，展现出书法特有的艺术美的字体。

陈老师尝试突破传统狂草，如张旭、怀素、黄庭坚、祝枝山等大家，行与行、字与字间的叠形界限，藉由线条粗细轻重，墨色深浅浓淡，空间疏密的布局，以及书写行进的节奏感，将抑扬顿挫的意志，在霎那之间化成如画的色彩斑斓，如歌的音符跳跃。近年来陈老师灵感袭来，草笔迎锋而去，在经过无数次练习之后，构架与思想意识渐长，将以前所学的西画与国画元素亦掺露在书写线条当中。

陈老师创新的举动，是传承古典的书法元素与创作书体完美结合的表现，从而有了更高的自由度。陈老师认为，书法艺术并不是被完全割裂开来的字的艺术，书法艺术可以是书法之画、书法之歌、书法之诗。

在谙熟中国传统书法创作规律之后，才可能萌生现代书法创作之动机，而传统书法是现代书法创作之根基。陈老师新式狂草的形成，除了必不可缺的剑道精神与运笔健劲外，还幸于其深厚的传统文化底蕴和文学素养，因而才能“出新意于法度之中”，创造出跳脱传统又基于传统、墨趣飞舞的狂草。

近年来书法界有些许变化，有所谓的前卫书法，完全抛弃了传统的底蕴。目前，国人大多误认为现代书法创作是从西方视觉艺术的方法来改良中国书法作品。更有甚者，胸无点墨、沽名钓誉，其作品有如鬼符，无视鉴赏者的质疑。难道在这些人的书法世界中，克服了羞耻感便人均书法大师？没有文化依托的书法，不过是搔首弄

姿；丧失灵魂栖息的笔墨，大多都是有气无力的，而陈老师的字却不然。陈老师认为失去了传统文化底蕴的书法，就像无根之浮萍。陈老师从不吝啬于创新，但坚持在传统文化的基础上创新。在陈老师眼中书法与文化是流和源、鱼和水的关系，书法在本质上是文化的。书法水平的提高，离不开文化的涵养，只有根植于文化的土壤，书法才能呈现其艺术魅力。眼界决定境界，思路决定出路，方法决定效果，审美决定层次，与现代大多只重技法创新而忽视文化内涵的书法家不同，陈老师认为技法和文学理念缺一不可。

除了重视文化内涵以外，陈吉山老师作为一个“写字人”，十分重视培养自己的品性德行，他认为书法艺术的书品与人品同等重要。陈老师常与国外的学者交流博大精深的，中华书法艺术，参与和外国学生交流书法的活动，以自身出众的人格魅力和艺术修养感染了许许多多的对中华书法艺术感兴趣的国际友人。

陈吉山老师既是书法家亦是文化人，他践行恩师朱玖莹的教诲，坚持真善美、反对假恶丑，在书法研修中树立并坚守精品意识，并在书法技艺小有收获之年不断批判自我，保持谦虚。字为心书、文如其人、德艺双馨、为人楷模，才能使得书品和人品相得益彰。追随玖公三十年，三十多年来陈吉山老师一边写古人，一边做学问。以古典文学为指引，以新时代文化为养料，以阅历为积淀，笔耕不辍，严谨治学，法古效今，闻过则喜，故步而不自封，坚持用批判的眼光审视自己，保持心境平和和心态谦虚，体现了作为真正大师的态度和风范。

除了陈吉山老师个人以外，他与太太宋亭萱的结合也让人羡慕。陈吉山老师曾在媒体的采访中提到，对于练就狂草字体他要特别感谢他的太太宋亭萱。他说道，一般人写书法都要静下心来才能有所成就，但他有些不同，他是动静皆宜，无入而不自得。陈吉山老师称自己练书法时可静可动，静如山嶽，渊澄似海，动若狂风骤雨，瀑布奔泻，有时则是和风清泉，载歌载舞。他的太太宋亭萱女士是台南市歌唱艺术协会理事长，端庄优雅、能歌善舞。陈老师写书法时，太太常常在一旁奏乐起舞，随着悠扬的音乐摆动；在这样风雅闲适的情境下，陈老师的笔锋就如同跳跃的音符，随歌声飞舞扬成狂草。

陈吉山老师与夫人都非常热爱中国古典诗歌，他以狂草书写宋代大文豪苏东坡先生的诗《定风波》：“归去，也无风雨也无晴”。我信步归去，既无所谓风雨，也无所谓天晴。陈老师意指人生总会有许多挫折，但若以一颗从容的心，定下心沉下气来，就无论外面的风风雨雨。陈老师常以此自勉，保持一颗宁静的心，由此我们也体会到了陈老师旷达的胸怀、开朗的性格及超脱的人生观。书法名家的思想层次尽观眼中，书法家的字也由此可窥见一二。

陈吉山

- 获得全日本书道联合会会长奖、日本曾东书道会参议院议员奖、众议院议员奖，津岛市长奖，津岛教育委员会奖。
- 将书法与剑术融为一体，既体现了书法的厚重雄浑、大气磅礴，又融入了剑道锋芒锐利，狂放不羁。
- 传承朱玖莹先生书法精髓之外，采众家之长，既有颜真卿之腴劲，又得王铎之姿态，着米芾之沉着，形成了大气磅礴、气势雄健，笔锋锐利，狂放不羁的风格。
- 书墨或以梅兰竹菊相衬，刚柔并济，相得益彰，殊为独树一帜之艺术风格，其作品多次在国内外重要的文化交流中获得大奖，是台湾现今书法名家。

收稿时间：2019-09-18

责任编辑、校对：张颖、林雨熙