

笔墨载道 人文铸魂

鉴克“由书入道”的精神旨归

编者按:书法根植汉字传统,贯通生命体验、人格修为与文化精神。鉴克的书画人生观以童年习字记忆为起点,由经典书迹体悟,延伸至技法观念、人文修养与文化自觉,形成以生命感悟为根基、以经典研习为路径、以技法人文并重为旨归的书法认知体系。本文围绕启蒙记忆、经典体认、技法观念、人文修养与文化自觉五个层面,梳理其内在逻辑,呈现由书入道、以文养书、以书观世的艺术追求。

程欣

中国书法植根汉字文明传统,以点线笔墨寄寓书写者的生命感受、精神气质与人格追求。笔墨轻重、行笔疾徐、墨色枯润、字势开合,皆映照作者的气质与心境。书写者对外在世界的感知,也在运笔之间化为具有心灵意味的艺术形态。相同文字、相近技法,经不同的人落笔,往往生发出不同气象。书法不只是写字,更是一种精神生活,使人在习字静坐中获得安定与满足。

置身当代语境,书法学习与创作遭遇技法化、功利化的现实难题。一味追逐技法,作品只能停留于笔法、结体、章法的外在形式;过度受制于入展评判、舆论褒贬与市场导向,又会偏离书法修身养性的初心。怎样扎根汉字传统留存的生命感悟,于经典书作里体悟人格境界,在技法练习中坚守人文底色,是每一位习书者需要思考和回答的问题。

鉴克从自身经历出发,将父亲给予的启蒙、对汉字的敬畏、对经典研习、人生的深度思辨与文化修养融会贯通。他认为艺术植根于人生,核心价值即是对人生的表达。运笔落墨,既有技法层面的讲究,也承载着个人体验、价值立场与文化底蕴。书法升华为精神生活的一部分,能帮助书写者观照自我、亲近传统、砥砺人格。

启蒙入心 汉字书写中的敬畏意识

鉴克的书法意识于童年萌芽,父亲手把手教写构成最初体验。字形为何如此构成,字音为何如此生成,让年幼的鉴克感到新奇与神秘——毛笔柔软难控,落笔稍重,笔画便粗;用力稍轻,线条又显得纤弱。父亲对用笔轻重和笔画粗细的反复纠正,使习字从动作模仿提升为笔墨法度的感知。一次次握笔、一次次落墨、一次次纠正,奠定了鉴克日后看待汉字、笔墨和传统的基本态度。

从创作角度看,汉字书写是书写者感知内心与外部世界的过程。点画轻重既见笔墨功力,也显露情绪变化;线条枯润体现技法积累,也反映当下心境。人生经验向艺术表达的转变,始于细微的笔墨深浅。

古人所谓“字如其人”,强调书法面貌与书写者的学识、才情和志向密切相关。刘熙载在《艺概·书概》中说:“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”这一观点将书法评价由技法层面引向人格层面。

因此,识字与识人有相通之处。认识一个字,不能只看外在形态,还要体会内在气息。诗人长期使用特定的字词和句式形成文风,书法家在反复实践中形成相对稳定的笔触与笔法。字句、句式、起收、提按和转折,逐渐沉淀为个人风格,也折射出书写者的趣味、学养与气质。

经典照心 三大行书中的生命体认

书法经典以精妙的笔法、结体和章法传世,其持久魅力来自作品承载的人生体验与人格力量。鉴克对王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》和苏轼《寒食帖》的认识,着重体察笔墨背后的生命意识与人生境界。

《兰亭序》由宴集之乐转入死生之叹,在自然流转与生命有限的对照中展开人生思考。受魏晋玄学风气影响,王羲之将山水观照与个体感悟融入笔墨,形成清雅流动、从容高远的气韵。在鉴克看来,这种高贵气质不是外在姿态,而是生命体悟沉淀的精神品格,使作品超越文字记录,成为自然与生死艺术观照。

《祭侄文稿》从另一个角度表现生命与人格。颜真卿五十岁时为悼念季明作此稿,文中多处涂改,笔墨狼藉,情绪却随运笔自然推进,通篇具有悲凉盘郁之气。未经刻意修饰的文字和墨迹,保留了悲痛变化的真实痕迹。“父陷子死”一句,将家国之痛、亲族之悲与人格正气凝结于笔端。个人悲痛与家国情怀交织,使《祭侄文稿》超越一般意义上的祭文和书作,成为人格力量的笔墨见证。

《寒食帖》记录了苏轼经历人生风涛后的复杂心境。其《黄州寒食诗二首》的内容与笔墨,都透露出其对现实处境的关照与无奈。荒寒颓散的墨痕,苍凉孤独而又超然的诗句,折射出苏

轼受释道思想影响后的心灵状态。“死灰吹不起”一句,道出仕途失意的心灰意冷和苦难沉淀的审美观照。

《兰亭序》的清雅、《祭侄文稿》的沉痛与《寒食帖》的荒寒,反映了生命意识的不同面向。王羲之的高贵气质、颜真卿的浩然正气、苏轼的苍凉超然,构成审视书法内涵的三个维度。三件作品面貌各异,却都表明经典的艺术力量来自笔墨与人生的深层联系。

经典研习不能仅停留在点画临摹和笔法借鉴,还应透过书迹体察作品所承载的人生经验、人格力量与文化境界。经典为技法训练提供范本,也为理解传统、观照人生和砥砺品格提供路径。临习者从点画中把握法度,在笔墨中感受情绪,体察人格,由形式模仿走向精神体认。

由技入道 书法学习中的本体意识

书法立足技法,却不可泛技术化。技法训练可规整点画、夯实结体、理顺章法,但文化修养无法靠技术习得,格调、境界与艺术感染力更不会随技法训练自然生成。脱离人文底蕴的支撑,纵使技法娴熟,作品也难攀艺术高境。

学习书法,首先要回答“为什么学”,而“怎样学”只是具体的方法路径。对深耕创作、善于思辨的习书者而言,学习的初心与前进方向,由学习的初衷所确立。鉴克因由衷喜爱而走上习书之路,意在充实精神生活、安顿内心,借此挣脱物质的束缚。

孔子所言:“古之学者为己,今之学者为人”,在书法学习中可理解为内在修养与外部评价的区别。“为己”重在完善自我、充实精神,“为人”则容易受到名利和评价牵引。简言之,专业与业余是外在身份,不能作为衡量书法水平的唯一标准。不为入展而写,减少褒贬和功利得失的干扰,保持自由、从容的状态,更有助于呈现真实的内心感受。

倘若市场考量过度介入书法创作,创作者便容易迎合外部需求,趋于因循守旧,削弱自主探索的内在动力。一味机械复制已然成熟的笔墨范式,即使形成个人辨识度,

艺术语言也会走向固化。因而,理性看待职业身份、市场评价这类外在标签,本质是为了剥离功利因素的干扰,守住真诚的艺术表达。

强调创作的内在真实,不代表轻视技法。鉴克主张以辩证统一的视角审视技法实践,在相反相成的关系中把握笔性、字势和书体规律。所谓“反其道而行之”,并非背离传统法度,而是借助对立因素的转换与制衡,体察运笔规律,丰富书写变化。

例如,用柔软的动物毛须写出清劲点线;以大字的宽博气象写小字,以小字的严紧架构组织大字结体;草书宜慢,楷书宜快;写草书时融入楷书意识,写楷书时借鉴草书意趣。鉴克认为年轻人写字可以慢一些,老年人可以快一些。横画欲左先右、竖画欲下先上,是反向蓄势、相反相成的用笔特点。

技法作为习书的门径,不是终点。反复训练有助于熟悉传统、掌握法度;在此基础上走向自由表达,才可能升华为艺术创造。

人文养书 传统修养与内美追求

人文修养是贯通人生观与书法观的重要基础。书法点线承载的思想内涵与民族精神,源于中华优秀传统文化,体现书写者的文化自觉。缺少人格修为与文化涵养,技法难以提升艺术格调 and 审美境界。

“人”“文”双修,要求尊重个体生命、认识社会、理解传统。优秀书家需夯实书法本体基础,熟悉篆、隶、草、行、楷、篆刻及书史书论,具备文学、历史、哲学、美学等方面的修养。前者帮助把握书法规律,后者为艺术创造提供思想支撑。

王羲之、颜真卿、苏轼皆有书法之外的社会阅历与文化修养,齐白石的艺术成长也得益于长期的生活历练和文化积累。

鉴克将书法的审美概括为“内美”。屈原《离骚》所言:“纷吾既有此内美兮,又重之以修能”,强调内在品格与后天修养并重。“内美修能”重在塑造人格。落实到书法评价,则看点画、结构和章法,考察作品的精神气象与审美力

量。“虚静”成为更高层次的追求。

古代经典书画往往呈现宁静之美。这种宁静源于内心澄明,由笔墨表现为至静至远的艺术境界。所以,平和的心境有助于从容运笔,深厚的人格修为则为作品提供持久的精神支撑。

古人有“书肇于自然”之说,强调书法与自然造化的内在联系。书法讲求天人相和、尊重生命。对传统文人而言,无论穷达,习书都是修身养性的重要方式。“修身、齐家、治国、平天下”的传统理想,将个人修养与社会责任相联系,使书法从个体精神生活延伸至社会文化层面。

文化自觉 书法精神的当代意义

认识这门艺术,要回到汉字传统,联系中国文化对生命、自然、人格和社会的整体认知。点和线,蕴含着深厚的思想内涵、民族品格和文化记忆。

当下社会价值观念日趋多元,传统与现代之间的张力、中西文化思想的碰撞与交融,不同程度影响当代习书者的价值取向。习书者如果只重技法,容易削弱与中华文化根脉的联系。书法教育与创作需要深入传统文化,重新搭建汉字、笔墨与人格之间的关系。

科学、民主、法治和秩序构成现代社会发展的重要基础,理想信念、文化道德与民族精神则提供价值支撑。在推进中华民族伟大复兴的进程中,传统书法蕴含的修身意识、人格理想和文化品格,对个人成长、社会文明建设和民族文化传承仍有现实价值。

习书者借由汉字走近历史文化,用笔墨表达当代人的生命体验,个人创作与文明传承由此相连。坚守汉字传统和人文根基,回应时代变化,有助于为当代书法发展确立稳定的价值坐标。

鉴克的书画人生观,其价值追求集中体现为三个层面:人生体验充实笔墨,人文修养提升境界,文化自觉赓续文脉。书法之重,在生命体验;书法之高,在人文涵养;书法之远,在文化精神的传承。书法超越技艺,成为涵养精神、安顿人生的方式。

肖建科 别署鉴克、镜渊,1965年9月生,河北正定人。曾就读于河北工艺美术学院、河北科技大学,进修于中国国家画院。曾任中国书法家协会第八届理事,中国书法家协会创作委员会委员、教育委员会委员,中国书法家协会书法考级中心考官,中国书法家协会培训中心教授。

现为河北省文联副主席,河北省书法家协会副主席,河北省书法家协会草书、隶书委员会主任,石家庄市人民政府参事,石家庄市文联主席,石家庄市书法家协会主席。

自20世纪80年代中期起,书法作品多次参加省级、全国及中国书法家协会主办的各类展览,并屡获获奖。理论文章发表于《中国书法》《书法》《美术观察》等专业报刊。中央电视台综合频道为其摄制专题片《守护》。作品被中国美术馆、河北博物院等多家机构收藏。

栏目策划人 程欣

