

中国书论三题

李 斌

(深圳市松岗中学, 广东 深圳 518100)

摘要: 书论是书家在长期创作实践与理论思考中凝结的审美智慧与艺术经验, 它涵盖了从技术规范到美学理想的广泛内容, 反映了书法艺术的内在规律与精神追求。研习中国书论不仅能深化书法理论认知, 理解笔法、结体、章法等核心要素的演变与精髓, 更能为创作实践提供方向指引, 帮助书家在继承与创新之间找到平衡点。传统继承、生活观照与人格修养, 是书家提升艺术境界的三重维度, 亦是贯穿中国书论的核心命题; 传统继承强调对古人经典的学习与转化, 生活观照倡导从自然万物与日常体验中汲取灵感, 人格修养则注重道德情操与艺术气质的统一, 三者相互关联, 共同塑造书法的深度与高度。本文择取书论中关于传统、生活、修养的三则经典论述展开分析, 例如《书谱》中对“情动形言”的阐释、《艺舟双楫》中对“师古而不泥古”的强调, 以及历代书家如王羲之、颜真卿等在实践中体现的修养观; 结合历代书家实践与当代创作语境, 探讨其理论内涵与现实启示, 旨在为现代书法教育与发展提供借鉴, 促进艺术传统的活化与创新。

关键词: 中国书法; 书论; 传统; 生活; 修养

收稿日期: 2026年4月2日

中图分类号: J01

通讯作者: 李斌, 深圳市松岗中学

Three Questions on Chinese Book Theory

Li Bin

(Shenzhen Songgang Middle School, Guangdong, Shenzhen 518100)

Abstract: Book theory is the aesthetic wisdom and artistic experience condensed by calligraphers in their long-term creative practice and theoretical thinking. It covers a wide range of content from technical norms to aesthetic ideals, reflecting the inherent laws and spiritual pursuits of calligraphy art. Studying Chinese calligraphy theory can not only deepen the understanding of calligraphy theory, comprehend the evolution and essence of core elements such as brushwork, structure, and composition, but also provide directional guidance for creative practice, helping calligraphers find a balance between inheritance and innovation. Traditional inheritance, life observation, and personality cultivation are the three dimensions for calligraphers to enhance their artistic realm, and they are also the core propositions that run through Chinese book theory; Traditional inheritance emphasizes the learning and transformation of ancient classics, life observation advocates drawing inspiration from natural phenomena and daily experiences, and personality cultivation focuses on the unity of moral sentiment and artistic temperament. The three are interrelated and jointly shape the depth and height of calligraphy. This article selects three classic discussions on tradition, life, and cultivation from the book theory for analysis, such as the interpretation of "emotions, forms, and words" in "Shupu", the emphasis on "learning from the past but not sticking to it" in "Yizhou Shuangji", and the cultivation views reflected in the practice of calligraphers such as Wang Xizhi and Yan Zhenqing throughout history; Combining the practice of calligraphers throughout history with the contemporary creative context, this paper explores its theoretical connotations and practical implications, aiming to provide reference for modern calligraphy education and development, and promote the revitalization and innovation of artistic traditions.

Keywords: Chinese calligraphy; Book theory; Traditional; Life; Cultivation

在中国书论的传统脉络中，传统、生活与修养始终被视为书家艺术境界得以提升的三重维度。三者彼此交织，既构成书法创作的内在支撑，也体现着书法艺术与文化精神之间的深层关联^[1]。本文择取书论中关于这三则主题的经典论述，结合历代书家实践与当代创作语境，分别从“宗法前修，融汇百家”的传统继承、“观物取象，心手相应”的生活观照，以及“书如其人，德艺双馨”的人格修养三个层面展开分析，探讨其理论内涵与现实启示，以期为现代书法教育与发展提供借鉴，促进艺术传统的活化与创新。

1 “宗法前修，融汇百家”：传统继承的方法论

中国书法的发展过程都是建立在中国文化的土壤之上。历代法帖、法则等积累起来就是所谓的“传统”，而这个“传统”的实质就是书家自身的精神气质以及中华民族的文化血脉。那么如何对待传统书法艺术呢？唐代孙过庭在《书谱》中说得好：“时移世易，物换星移……岂可舍雕梁画栋而返朴归真，弃良玉美车而复骑木牛呢？”谋略出自内心，布局就在眼前。就是要尊重古人，但不能拘泥于古人，要学习古人，也要吸收他人之长。这体现了书法艺术在传承中求变的智慧，强调在时代变迁中保持核心精神的同时，灵活适应新环境。

古典典籍的尊崇与研习被“宗法前修”所着重提倡^[2]。宋代米芾在《海岳名言》中曾言，年轻时还没有自己的书法风格，而当时人们认为他的书法是“集古字”，其实他是博采众长，融会贯通而成。到老年才自成一家，人们看了之后，不知道他学的是谁的。周秦汉魏碑刻及晋唐法帖的大量临摹，使米芾的书法打下了良好的基础。各家笔法在此交汇融合，最终形成了“刷字”的独特书风，是“集古出新”的典范之作。元代赵孟頫也有“运笔千古不易”的说法，其楷书取法魏晋，兼收唐法，以“中和”之气再现晋人笔意，被后人称为“赵体”，是对古法的一种创新。这些书家通过深入研习经典，不仅掌握了技法精髓，更在精神层面上与古人对话，从而在传统中开辟新境。

兼收并蓄要摒弃门户之见，博采众长^[3]。晚明书坛，王铎以“临帖为基，应酬为用”为原则，是“师古”与“化古”的结合。他的书学道路，从

二王、颜柳诸帖中汲取营养，又吸收米芾的豪放和张芝的连绵，最终形成自己丰润厚重、气势恢宏的行草书风。清代碑学兴起之时，邓石如、伊秉绶等人把汉碑秦篆的精华融入到自己的书法之中，这打破了帖学一统天下的局面，给书法的发展带来了新的可能，使书法呈现出一派繁荣景象。古人云：所重不在其久远，而在其合乎时宜。而书法的生命力就在于不断的创新和发展。这种创新并非凭空而来，而是基于对多元传统的深刻理解与融合，从而在历史长河中推动艺术向前演进。

当今书法创作中，传统依然是基础。对经典技法学院派研究以及对古典意境新文人表现，都是建立在对前人传统的学习之上，博采众长以求创新。真正理解传统内涵而不是仅仅模仿其外在形式才是让传统在今天重新焕发生机的关键所在。当代书家通过跨学科借鉴、国际交流等方式，进一步拓展了书法的表现维度，但始终根植于中国文化的深层结构。这提醒我们，书法的未来不仅在于技法的精进，更在于对文化血脉的延续与创造性转化，使这门古老艺术在新时代中持续绽放光彩。

2 “观物取象，心手相应”：生活与创作的源起

书法创作的思想火花，并非无根之木，其根源在于对世间百态的洞察与感悟^[4]。《周易·系辞》有言“观物取象”，此道于书法领域尤为关键，它强调从外在物象中提炼内在意蕴，以形写神，化自然之理为笔墨之韵。张怀瓘于《书断》中提及张旭草书，曾有记载：其人常在沉醉之际，以首颅浸染墨汁挥毫，待至酒醒，审视已作，竟觉超凡入圣，难以再现往昔神韵。其灵感迸发，不仅源于酒兴，更得益于对生活的敏锐观察：目睹公主挑夫争道之景，遂悟运笔之妙，知疏密揖让之道；偶遇公孙剑舞之姿，方得神韵之魂，识气韵连贯之势。自然万象的流动姿态被敏锐捕捉，融入笔端化作汹涌墨韵，堪称“察形”与“撷意”的绝妙演绎，展现了书法家如何将瞬间感悟转化为永恒艺术。

观察世界万物，要从生活点滴中发现艺术之美。夏天的云朵千变万化、姿态万千，以及山水连绵起伏的线条，都给怀素以启发，在他的《自

叙帖》中体现出来，是其草书笔法中的流动之美，那飘逸舒展的笔画仿佛云气舒卷，尽显自然之灵动。而宋代黄庭坚看到船夫摇橹的动作后得到启发，把这种生活节奏转化为行书中的长戟大枪之势，是对自然节奏的一种把握，笔力沉雄而富有韵律，犹如橹桨击水，生生不息。碑刻的静止状态只有放在书写环境中才能得到理解——北魏造像记中的雄浑气势是由于凿刻者的用力程度以及石头本身的硬度决定的，每一道凿痕都凝聚着匠人的虔诚与物质的抗争。敦煌写经中的质朴气息反映了抄经人平时写字的真实情况，那不加修饰的笔触，透露出日常书写中的专注与宁静，让千年后的观者仍能感受到当时的虔诚心境^[5]。

艺术的本质是把生活的感受提炼成一种独特的艺术语言，而这其中最重要的就是心与手的结合。明代项穆在《书法雅言》中说：“书法之妙，在于谋篇布局之巧思，意象运化之匠心，意蕴藏于毫锋，未显之貌也。书法之形貌，则体现于转折顿挫之韵律，气度风神之流露，笔锋随心意而动，已显之神髓也。”这深刻揭示了书法创作中内在情感与外在技巧的统一。书法艺术的真谛是把生活体验融入内心深处，再用高超的技艺表现出来。徐渭狂放不羁的草书，看似狂乱，实则是他对坎坷人生的呐喊，笔墨间奔涌着愤世嫉俗的激情，每一笔都是生命的震颤^[6]。林散之被称为“草圣”，他的成功除了对汉唐书体的研究外，还离不开江南烟雨山川的长期熏陶和体会，那湿润空灵的意境渗透其作品，使草书在苍劲中透出朦胧诗意，成就了独特的艺术境界。

在当今书法创作中，生活被赋予了新的意义：一方面是对传统的书写环境（比如尺牘、金石等）再现，通过模拟古人的创作情境，追寻历史中的笔墨精神；另一方面是对当下的生活（比如城市、网络等）关注，从现代社会的节奏与景象中汲取灵感，如都市线条的几何感或数字媒体的虚拟性，都可能催生新的书法形式。书法形式多种多样，但是“察形立意”的本质不变——书法是书写者与自然万物沟通的结果，无论时代如何变迁，这一核心始终连接着个体感悟与宇宙生机，让每一幅作品成为生命与世界的对话。

3 “书如其人，德艺双馨”：人格修养的境

界追求

书法艺术的高度往往被视为书写者内心世界的真实反映，这正是对书法与人品关系的一种深刻理解。自古代起，书法便不仅是技艺的展现，更是精神修养的体现^[7]。汉代扬雄在《法言·问神》中明确提出：“言语，是心的声音。文字，是心的图画。”这一观点奠定了书法作为心路历程记录的基础。唐代柳公权进一步深化此论，提出“运笔之法，在于一心，心正则锋正”，从而建立了人品与书风之间的必然联系，强调内心正直方能笔锋端正。到了清代，刘熙载在《艺概·书概》中总结道：“书之形质，实为学识、才情、志向之反映，总而言之，是书者的精神面貌。”这表明书法水平高低，最终还是取决于一个人的修养与人格境界。

作品反映人的内心世界，是人的品德的一种表现形式。笔锋的刚柔、墨色的浓淡、结构的疏密都体现了作者的精神气质与情感状态^[8]。例如，被称作“天下第二行书”的颜真卿《祭侄文稿》，用刚劲有力的笔法以及悲痛的心情，表现了他刚正不阿的精神风貌——这是安史之乱中为牺牲的侄子写的悼文，字里行间都是对祖国对人民的热爱之情，其涂改与飞白之处更显真情流露。傅山“宁拙毋巧，宁丑毋媚”的书法思想与其坚持民族大义的凛然风骨一脉相承，用生涩险峻的笔墨来反对当时流行的浮华艳丽，彰显了艺术与气节的统一。技艺再高明，如果人品有问题，那么他的作品也只能是浅薄的，不能有高的品味，正如古人所言“书品即人品”，缺乏德行的支撑，书法便失去灵魂。

书法艺术的灵魂深度，来自文化底蕴的滋养，也是人格高度提升的基础。历代书论都强调学识的重要性，《论书》中说：“堆积如山的废弃笔毫不足为贵，唯有博览万卷方能领悟其中奥妙。”说明文墨与智慧密不可分的关系，书法家需通过阅读与思考来丰富内心。明代董其昌广泛阅读各种书籍，融汇儒释道思想，他的书法疏朗超逸、含蓄隽永，具有文人风骨，体现了学识对书风的深刻影响^[9]。近代于右任朝夕摩挲《石门铭》，沉浸在《二十品》中，把金石考据之学与文学修养融入狂草之中，既有北碑的质朴，又有晋人的飘逸，最终使书卷气与金石味融为一体，展示了文化积淀如何提升艺术境界。

书法艺术上,德艺双馨是评价一个书法家的标准。而古法并非一成不变,而是对艺术本质的一种回归——失去灵魂,书法就是一种技巧的游戏,沦为空洞的形式。书法的进步,一方面需要技术上的努力学习,如临摹碑帖、掌握笔法墨法;另一方面也需要修养和文化积累,包括哲学、历史与文学的涵养。只有用一颗真诚的心去感受世界万物,用丰富的知识来指导自己的书写,才能写出既有形式之美又有精神之美的作品,达到“技进乎道”的境地。

艺术与人格双重修炼,是创作出有情感厚度、有思想深度作品必经之路^[10]。书法艺术精髓在于“字如其人”,练字之人要在黑白世界中修炼心性,让笔尖流露墨迹是心灵写照,通过每日的书写实践来陶冶情操^[11]。历史上许多大家如王羲之、苏轼,皆以高尚品格支撑其艺术成就,使作品流传千古。只有这样,才能在当今社会环境中继续发扬“字如其人”精神,使书法永远充满打动人心力量,成为连接传统与现代的文化桥梁。

4 结语

书法艺术的本质是三个方面的结合:一是效法古人,二是师法自然,三是心迹相映。这三者相互联系、相互补充,既体现了文化的延续性,也反映了人生的丰富性,从而构成了书法艺术的灵魂。在当今社会环境下,重新审视这些问题,有利于更好地理解书法艺术的精神内涵,也有利于书法艺术与时代接轨。而书法艺术的复兴,需要书法家对传统的深入学习、对现实的关注以及自身的

修养。只有这样,书法艺术才能焕发出新的生机。

参考文献:

- [1] 李继凯,孙晓涛,李徽昭.中国现当代作家与书法文化.中国社会科学出版社
- [2] 汪永江.书法章法形式原理.中国社会科学出版社
- [3] 翟智凡.探析书论中芬芳之味的意蕴所指.美与时代(下),2025(09)
- [4] 陈令峰.“古雅”的内涵流变与形象借喻——兼论古代书论中的品评观念和审美价值判断.书画世界,2025(08)
- [5] 邓威.笔性墨情:古代书论“性情”说.艺术评鉴,2025(04)
- [6] 吴彦颐.魏晋六朝书论中的“意”探微.中华书画家,2025(10)
- [7] 葛超.中国古代书论中“神”思想探赜.书法,2025(07)
- [8] 王新明.稽古艺真:王世贞书论思想的史学精神与实证之道.古典文学知识,2025(04)
- [9] 韩毓慧.审美建构:新时代劳动者形象的多元变奏与艺术表达.美术教育研究,2024(17)
- [10] 尹成君,李楠.中国现代美术创作中“以人民为中心”的形象嬗变.民族艺术研究,2024(03)
- [11] 蒋高军.桂中美术写生资源考察——以金秀瑶族自治县为例.书画世界,2022(07)

作者简介:李斌(1977-),男,汉族,陕西宝鸡人,硕士,深圳市松岗中学美术(书法)高级教师,主要研究方向为中国书画的理论与创作、教育与教学。