

书理要论

陈锡山——著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

书理要论

陈锡山——著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

书理要论/陈锡山著.-济南: 山东人民出版社,
2016.4

ISBN 978-7-209-09644-7

I. ①书… II. ①陈… III. ①汉字—书法理论 IV.
①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第085274号

书理要论

陈锡山 著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东人民出版社
社 址 济南市胜利大街39号
邮 编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098914
市场部 (0531) 82098027
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>
印 装 山东省东营市新华印刷厂
经 销 新华书店

规 格 16开 (169mm × 239mm)
印 张 7.75
字 数 120千字
版 次 2016年4月第1版
印 次 2016年4月第1次
ISBN 978-7-209-09644-7
定 价 26.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

作者简介

陈锡山，当代著名书法家，号翁童，又号路翁、黄河口人、茁茁斋主、茁茁闻莺、草农之子。1945 年生于山东滕州，1968 年毕业于山东师范学院。现任东营市齐鲁国学书画研究院院长，中国书协会员，山东省书协特邀顾问，中国国学院大学专家委员会委员、教授、博士生导师、书法学术专家，英国牛津艺术学院名誉教授。

陈锡山自幼酷爱书法，把书法艺术当作毕生的事业而孜孜不倦地追求。他坚持融古铸今、传承创新，其作品“浑朴苍劲、雍容儒雅、庄严大气、超然洒脱”。同时，他还结合自己的实践不断把书法的传统理论升华到一个新的境界，提出“齐鲁书风”的精髓是以雄强为风骨、以奔放为风神、以儒雅为风韵，被誉为“齐鲁书风”扛鼎人。

2012 年、2014 年，连续两届被评为当代 30 位最具学术价值与市场潜力的书法家。2015 年，被中国诗书画出版社授予“一代宗师”荣誉称号。

出版《陈锡山〈孙子兵法〉书法艺术》一、二、三卷，《陈锡山书法集萃》《陈锡山楷书作品集》《陈锡山〈毛泽东诗词〉草书艺术》《书法艺术的心灵与感悟》《醉墨》《我与齐鲁书风》等。另有《醉墨茁茁斋》《茁茁斋畅想》《感悟楷书》《我的楷书笔法及运笔技巧》等多篇书学论述。其作品集和论著被国家图书馆、北京图书馆及北京大学、中国人民大学、山东大学、中国美术学院图书馆、山东省档案馆、山东省博物馆、山东省文史馆等数十家收藏。

辛卯冬月

不占時人多為低

所和占人選短長

陳錫山藏書

舉頭望明月
低頭思故鄉

歲次戊午年冬月之後

陳錫山隨筆

大道之行也天下为
公选贤与能讲信修
睦故人不独亲其亲
不独子其子使老有
所终壮有所用幼有
所长矜寡孤独废疾
者皆有所养男有分
女有归货恶其弃于
地也不必藏于己力
恶其不出于身也不
必为己是故谋闭而
不兴盗窃乱贼而不
作故外户而不闭是

谓大同

禮運大同篇
陸九淵書
陸九淵

一本全面反映书学思想与审美主张的佳作

王晓光

书法家陈锡山先生在创作上个性鲜明、书风独特，在书法理论上也颇有宏论灼见。近期，他将其书学方面的论述与思考汇集为《书理要论》，比较集中地体现了他多年来的书法理论研究成果。近日，获赠书稿得以先睹为快，读后所受启发颇多。

《书理要论》中对于以下几方面的探讨令人印象深刻：

一、关于“法”的剖析

历代书迹及名家法书为后世提供了宏丰的传统书法经典，作为当代书法人自然离不开师法传统。借鉴古代经典法书一般须注意两点，一是学习要得法，二是不能师古不化、亦步亦趋。关于这两点，许多书家、理论家提出各自不同角度的见解，陈锡山先生在其《书理要论》中对此做了详细而具体的阐述。

关于取法问题，陈锡山分“法度”“气韵”“学法与至法的辩证关系”等部分进行论述。他从书法的具体技术细节切入，详述诸如“笔法”“字法”“墨法”“章法”等具体问题。比如，在“字法”一节里，陈锡山的分析全面而细致。他将“字法”细分为“楷法”“草法”“行书笔法”“隶书笔法”等若干部分分别解析，其中，“楷法”从具体的基本笔画分析，“草法”从“连”“变”“省”“代”等草体要领分析，“行书笔法”则从行书形成及书写要领等角度分析，如“解散楷法”“连笔简画”“笔意萦

带”“字势连绵”等。可见他能针对不同书体的特点与性质，抓住其关键点来进行“法度”意义上的宏括与探微，使学习者既能有效地汲取传统之法，又得以了解不同书体的由来及主要特征。

关于“学法”与“至法”的辩证关系，陈锡山认为，法度的学习与使用应是学法、用法、活法、破法乃至至法的合理渐进过程。这其中，作者指出“破法”是关键，“至法”是目的。谈到“破法”问题，他结合自己的创作体会分析道：一是要依法破法，亦即融会贯通。比如某一位古代大家不同风格、书体之间的借鉴及相互糅合，同一书体之间的参用与破立（比如楷书之颜、欧、柳、赵之间），不同书体之间的融合（如楷书、魏碑之间的借取与碰撞），等等。二是用熟破法，亦即熟能生巧。三是以情破法，亦即物我两忘。我认为他提出的这第三点尤为重要，也是师法传统又能跃出传统，甚至能标新自立的关键所在。书法实质上是抒情写意的艺术，表达书家精神世界乃创作的主旨，所有技术层面的东西都在为此服务。当深深地植根于传统之后，在临创当中，书家心绪的表达就应居于主要位置，而且这种情感的表达也应是自然生发的。如此一来，书家个人元素（包含主体精神与个性书写技术等）就流出笔端，这就不再是传统模式的复制或照搬，而很有可能一定程度地脱离传统法式的围限了，换言之，即以情感的宣泄突破旧有的技术格套及成法，这其实也是从继承传统到风格标新的过程。到了这一层次，才更有理由和底气朝更高的境界“无法之法”（至法）迈进，以臻于更高、更自由的艺术天地。

二、对审美境界的阐论

书法作为中国传统艺术之精髓，有着十分宽博而深邃的内涵。书法技术其实是形而下的、较浅层次的问题，书法更有审美意境等精神层面的多种内涵，如这本著作中专辟一章“书境依境”即研究这方面的问题。

陈锡山提出书境要与文境相谐。所谓文境，包括书法的内容思想及气韵等，比如豪放之美、婉约之美、阳刚之美、阴柔之美，这些美可以指涉各种文艺作品创造的境界，书法创作在意韵表现上是与广义的艺术之美相

通的。他在此提到文境，自然也联系到创作主体的个性品格，所谓“文如其人”“字如其人”“书品即人品”等，将文境提升到作品的精神思想境界层次。陈锡山强调“作字先做人”“人奇字自古”的观点，并主张将书艺、人品、时代精神合为一体，如书中说，书法应该表现“书法家的时代精神与个性特征，用心之‘内美’去体现宇宙之‘大美’，而这一切，决定于书家个人品格的升华，取决于书家个人综合素质的提高。”

三、齐鲁书风之代表

陈锡山在本书中还重点论述了“齐鲁书风”的内涵与形成发展。陈先生对齐鲁书风的风格界定是：以雄强为风骨，以奔放为风神，以儒雅为风韵，若比之为人之躯体，则风骨为魄，风神为魂，风韵为血肉。陈先生还把齐鲁书风概括为：浑朴苍劲，雍容儒雅，豪情奔放，超然洒脱。

事实上，陈锡山就是齐鲁书风的代表，他的书法在数十年的广博而深入的积累下，终能形成颇富个性的书风。著名书法家欧阳中石评价陈锡山书法：“浑朴苍劲，一尘不染，功力深湛，风格独特。”中国美协原副主席，著名版画家、评论家王琦曾评道：“陈锡山的书法艺术既蕴含着深厚的传统文化底蕴，又具有个性张扬的现代审美精神。”著名书法家张道兴说：“锡山书法得益于博学博取、碑帖结合，得益于综合思考和系统思维，以系统思维求学求书。”并具体指出陈锡山书法的重点突破是在楷书等方面。“在他的正楷、行楷中，可见颜柳与碑的成功融合，有时以碑写帖，有时以帖写碑。”这些评论颇为中肯而有见地。

陈锡山在这部论著里还回溯了齐鲁书风的来源，这其中离不开齐鲁大地丰富的历史人文背景，包括历史上出现于齐鲁大地的书法家和书法名迹。书中认为，齐鲁书风既非简单的“北风”，也不是“南风”，而是兼融南北书风的一些特质的独特综合体，这种兼容性一定程度上源于齐鲁人的气质秉性。他又以自身书学经历为线索，梳理了齐鲁书风形成的几个阶段。关于齐鲁书风的未来发展，他认为须仍以“中原古法”即北碑为本，在此基础上对传统经典博采广取、转益多师，同时，依凭于齐鲁人所特有的精神

气质，创作更多能反映时代精神的精品力作。

总之，这部《书理要论》全面反映了陈锡山先生的书学思想与审美主张，其书法理念是多方面的，涉及书法技法、书法审美、书法创作、书法精神表现以及齐鲁书风等多个角度，其中许多观点和见解出自他的创作实践，乃有感而发、有的放矢，书中诸多论述及其反映出的作者艺术创作经历等，都能给人以启迪。

是为序。

（王晓光：书法理论家、书法家，系中国书协会员、中国文艺评论家协会会员、曲阜师范大学客座教授，获第四届、第五届中国书法兰亭奖理论二等奖，第七届泰山文艺奖，第七届刘勰文艺评论奖等）

平生结缘翰墨事 书理文法两相通

贾祥伦

大凡艺术家都是术业有专攻的“艺术家”。不论是古代的颜、柳、欧、赵，还是现当代的于右任、舒同、启功诸人，都在书法创作上有独到之境，有过人之处。甚至画家、文学家也是如此。但既是书画家又是书画理论家的却少见。这种“两栖”艺术家不能说凤毛麟角，也能说寥若晨星。但当我拜读完《书理要论》以后，却蓦然觉得，陈锡山先生这位被誉为“太守书法家”的全国著名书法艺术家，是那寥若晨星中的一颗星了！

因为他杀青了书法理论专著力作《书理要论》。

这不是应时应势的应景之作，更不是一般的泛论集纳，而是艺术家通过半个多世纪的历练、成熟、老道，并结合自己的艺术实践不断把书法的传统理论升华到一个新的境界的结果；是艺术家的艺术炉火纯青，艺术理论鞭辟入里、高屋建瓴使然；是艺术家在书法理论与实践的结合上厚积薄发、博观约取、探幽抉微的心血结晶；更是艺术家在古稀之年以志在千里的雄健气魄掬捧给世人的一份至真至纯。这本《书理要论》，书理，真知灼见，丝丝入扣；文论，字字珠玑，洋洋洒洒。当是书法理论著述中的上乘之作。《书理要论》一书向人们开诚布公地诠释：作者不但是一位当代著名的书法家，也是一位书法理论家，更是一位不可多得的学者型饱学之士。

赏读陈锡山先生 70 岁以后出版的这本书法理论专著，除了艳羡叹服之外，就是顿生“艺术生命春常在，退休赋闲唱大风”的感慨。更使人油然

想起清代才子作家李渔先生的阐述，李笠翁由一本《闲情偶寄》名扬天下。而他的这本代表作恰恰是他60岁退休赋闲后写成的。他说：我60岁以前的所有文字、文章，都有不同程度的缺憾、不足、粗浅和不够完美，而我退休以后写成的这本《闲情偶寄》，还比较让人满意。看来文章的老道和年龄的老道相辅相成。怪不得古人有“五十方能读杜诗”之说，你到不了50岁的历练，别说学杜甫写诗，就是读懂就很成问题。显而易见，陈锡山先生这本《书理要论》，也是写在他60岁以后的缜密思考，是以60多年的生活经验和书法实践与理论研究为基础的，这是一笔财富，这是一门学问，更是一个厚积薄发的过程！既有“千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金”的苦心孤诣、锐意穷搜的思索，也有“绚烂之极归平淡，铅华落尽见真淳”的去伪存真、去粗取精的提炼，当然就是一部立意高远、精益求精的佳作、力作了。

本书归结起来有三大亮点，也可以说是三个方面的价值和意义。

一、理论与实践的有机融合

书法实践与书法理论，应该是一个真正的书法艺术家赖以腾飞的两只翅膀，缺一不可。陈锡山先生在这方面有得天独厚的条件。出身于书香门第的陈锡山，自幼酷爱书法，从6岁练“童子功”，视书法为生命，把书法艺术当作毕生事业而孜孜不倦地追求。他坚持融古铸今，传承创新，经过自己大半辈子的努力，其作品形成了自己鲜明的风格：浑朴苍劲，雍容儒雅，庄严大气，超然洒脱。被一位高人称为“齐鲁书风第一人”。书法实践这只翅膀，早已锻炼得很坚实。他是“文革”前毕业的大学本科生，工作以后又不断进步，一直干到正厅级干部的职务。他贵在勤奋好学，对于古代书法理论、书法美学、当代书法理论、书法探讨探索，都十分感兴趣，又到北京拜师求艺，进修深造，更重要的一点，是他在书法实践中感悟到书法理论的重要性，所以很早就结合自己的书法创作探究书法理论。可见，陈锡山先生拥有相当高、深的理论素养是有其原因的。基于这两方面的造诣，他在《书理要论》里阐述也便游刃有余了。

他写的“学法至法”专章，前一个“法”是书法实践中的规矩方圆，而后一个“法”则是理论，他又从“法度”“气韵”“学法至法的辩证关系”论证、阐明了学习书法与书法理论升华的内在有机联系。由于学法是自己所为，至法是个人所悟，所以文章思理清晰，逻辑严密，阐述得当，书法实践与书法理论相交相融，浑然一体，不但有极强的可读性，而且具有很强的说服力。他在“佳作贵佳”里面饶有情趣地阐释只有贵佳的作品才叫佳作，把“佳作贵佳”的“佳”从四个方面作了详尽的论述，而且把四个方面的“功力”“个性”“时代气息”以及“艺术语言”分析得头头是道，还抓取了它们之间的因果及逻辑关系，使得理论建树在实践之上，更能起到以理服人的效果。当然，他的“书美三味”更是从艺术美学的角度入笔，把书法审美提升到金字塔尖的高度。“赏书三识”的“识”，“书境依境”的“境”，都有异曲同工之妙。

理论与实践的有机融合，当是本书一个突出的特点和亮点。

二、传统与创新的深度掘进

陈锡山先生清楚，书法，这个最能代表中华民族传统文化和国学文化精髓的“线形艺术”，应是名副其实的“国粹”。他在“佳作贵佳”章的“深厚的传统功力”一节中特别强调师承传统、继承传统的问题。没有传统，没有深厚的传统的功力，学习书法是不可能成功的，这是他论点的潜台词。因此，他十分大气地写道：“书法艺术传承了几千年，无不充满着传统的审美思想，而且有着较为恒定的积淀，影响了一代又一代的书法家。”传统是一种血脉，是代代相因相传的生命的汁液。但每个生命都有属于自己的活性个体，所以继承传统不是复制传统，不是拘泥传统，更不是“克隆”传统，而是要有鲜明的个性和时代气息。陈锡山先生的这些理论认识是非常精辟与深刻的。这是对继承传统的掘进与探索，当然也是他自己的“心感身受”。也就是说，个性和时代气息，就是师承中的创新。我们不能说师承就是为了创新，但我们可以说，师承中如果没有创新，便没有生命力。画家齐白石有一句名言：“学我者死，不学我

者生。”书法家王羲之也有“人各有体”的感悟。这些都体现了师承和创新的辩证关系。

在这个问题上，陈锡山先生在书中有一段精彩的论述：“追寻书法发展的轨迹，浏览历代书法佳作，便会发现，不同时代的书法有不同时代的气息。‘晋尚韵，唐尚法，宋尚意，元明尚态，清尚质’，书法风尚的演变都深深地打上了时代的烙印。”“一个时代有一个时代的风格，一个时代也有一个时代的笔墨。”因此得出结论：“笔墨当随时代。”言外之意，没有创新，何来当随时代。难能可贵的是，陈锡山先生在学习古人、继承传统中不断掘进，不断创新。他小的时候揣摩故乡碑帖，又临柳学赵学颜，一直比较着学习。难能可贵的是，他到后来悟出了那时是寻找技法语汇，而这种朦胧的技法意识，形成了他学书后取法对象多偏向个性化的书风。由于多方面的结合，他在不同的学书时期形成了递进式的书法风格，最初是“笔力遒劲豪放，落墨淋漓酣畅，气势恢宏凝重，意韵飘逸洒脱”，后来是“大气磅礴，飘逸洒脱”“雄浑旷达，清奇飘逸”。直到最后，经过磨砺创新，自己的书法形成了笔笔有古人、又笔笔无古人，神韵有传统，气势又无传统的“这一个”鲜明的风格特点：“浑厚苍劲，雍容儒雅，庄严大气，超然洒脱。”基于此，他跻身于2012年第一届全国当代30位最具学术价值与市场潜力的书法家行列。

陈锡山先生的创新大手笔，还体现在他高扬起了“弘扬国学精神，彪炳齐鲁书风”的齐鲁书风大旗，并从传统与创新的高度提出了齐鲁书风的内容标识和齐鲁书风的精髓：以雄强为风骨，以奔放为风神，以儒雅为风韵。他是名正言顺的“齐鲁书风”扛鼎人，被名人大家称为“齐鲁书风第一人”。鉴于陈锡山先生的影响和成就，颇有影响的中国诗书画出版社称他为开宗立派的“一代宗师”。细品，实不为过。

三、鉴赏与审美的双向升华

笔者认为，《书理要论》又一重要贡献，在于对鉴赏与审美的双向升华。作为一个书法家，首先应该是一个鉴赏家，没有鉴赏家的眼睛，便不

会分出优劣高下；作为一个书法艺术理论家，除了是一位鉴赏家之外，还应该是一位美学家，美学是艺术哲学，只有具备一双审美的眼睛，才会发现美、珍视美。难能可贵的是，陈锡山先生写了关于鉴赏的“赏书三识”，又写了美学层次的“书美三味”，这是相得益彰的姊妹篇，更是鉴赏与审美双向升华的“双珠”篇。

陈锡山先生用诗歌的形式智解和诠释对鉴赏的看重：“审视书法学问多，平常知识应掌握。何以慧眼赏优劣，一观二品三琢磨。”这是他的体悟，更是他的经验之谈，而把鉴赏用“一观二品三琢磨”高度概括起来，着实让人称道。他在“一观”里这样把实践经验升华为理论认识：“一观，即第一眼宏观把握……此乃作品在形式上给人的直观效果和第一印象。这一观，符合艺术审美中‘直觉思维’的规律。这一观，就是‘头一个感觉’，这头一个感觉，往往是非常准确的，往往是最深刻的，也可以说是长久隐藏在心灵深处的。”这不是普通的一观，这是慧眼识真的一观，这是伯乐相马的一观，这是心灵感悟内视的一观。这一观，还真现出了深意。艺术家在“二品”里这样阐述：“即第二眼微观品味，要求鉴赏者仔细端详品味作品的笔质和气韵。”在“三琢磨”里这样讲：“即第三眼精心审视，反复琢磨上乘之作比一般作品有哪些高超之处。”皆非同凡响之笔，精到、老道，且意到、神到。发人深省，启人感悟，使人置身于一种非此不能鉴赏的境地。

更为人称道的是，艺术家在“书美三味”这一章里直接用美学观点阐释“书理要论”，不但融汇了中国古代艺术家的“外师造化，中得心源”“随物婉转，与心徘徊”“称物逮意”的基本观点，还合璧了西方艺术家美学的“艺术是人与自然相乘”而不是简单相加的美学理论，又涉猎了当代美学“美是人的本质力量的对象化”的前沿理论。实在是难能可贵，可喜可贺。且行文流畅、通浚、蕴蓄、空灵，读来让人爱不释手，手不释卷。

在“书美三味”这一章中，陈锡山先生开宗明义，直接从美学入手：“有人将书法誉为‘浓缩的东方美学’”，而他自己却有着更深刻的理解，