

现代刻字作品集

蔡勁松

上 上 上 上

图书在版编目(CIP)数据

蔡劲松现代刻字作品集/蔡劲松著. —厦门: 鹭江出版社, 2006. 11
ISBN 7-80671-279-8

I . 蔡... II . 蔡... III . 汉字—印谱—中国—现代
IV . J292. 47

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第130604号

书 名 蔡劲松现代刻字作品集
作 者 蔡劲松

责任编辑 陈 騎

平面设计 江 航

封面题签 蔡劲松

摄 影 刘善龙

出版发行 鹭江出版社

地址 厦门市湖明路22号

邮编 361004

印刷 厦门通达理彩色印刷有限公司

地址 厦门市湖里区悦华东路丰盈工业园2号厂房

电话 0592-5656125

开本 889×1194 1/16

印张 2

印数 1-1300

版次 2006年11月第1版

印次 2006年11月第1次印刷

书号 ISBN 7-80671-279-8/J · 45

定价 48.00元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换

蔡劲松，号翠斋石松，1969年8月出生于福建平和。1993年7月毕业于福建工艺美术学校绘画专业。先后随吴其生、陈秀卿二师学习素描和书法，得其教诲，始入方便之门。

1993年4月，作品入选“全国首届刻字书法展”
1995年8月，作品入选“全国第二届刻字艺术作品展”
1998年9月，论文入选“全国第二届现代刻字艺术理论研讨会”
2000年11月，作品入选“第五届国际刻字艺术展”
2001年5月，作品入选“全国首届现代刻字名家邀请展”
2002年6月，作品入选“第四届全国刻字艺术展”
2002年9月，作品入选“第二届‘中国（天津）书法艺术节’全国现代刻字名家邀请展”
2002年11月，作品入选“首届‘中国职工艺术节’——全国职工书法美术作品展”
2003年4月，作品入选“首届‘杏花村汾酒集团杯’全国电视书法大赛”
2004年6月，作品入选“全国第五届楹联书法展”
2004年10月，作品参加“全国第五届刻字艺术展”，获全国奖
2004年10月，作品入选“第八届国际刻字展”
2005年3月，作品入展“《书法导报》国际书法年展”
2005年3月，作品入展“‘冼夫人杯’全国书法大赛”
2005年6月，作品入展“全国第四届正书大展”
2005年12月，作品入展“全国青年名家刻字邀请展”
2006年5月，作品入展“全国首届刻字名家作品提名展”
2006年9月，作品入展“第十一届国际刻字展”

中国书法家协会会员
厦门市书法家协会副主席

福建省书协刻字研究会副会长兼秘书长
厦门市美术家协会会员

序

□陈秀卿

至今已举办了五届全国展、两次全国理论研讨会的现代刻字艺术在中国书法界已活跃了十五年。青年艺术家蔡劲松满腔热忱地投入到这一新兴的艺术领域已有十四年。他还参与了福建省刻字艺术研究会的筹办，我们无数次上山下乡，无数次聚会切磋，八闽大地仅十年间就举办了三届省展、两次省级理论研讨会、一次全国展、一次国际展、一次厦门·日本联展、一次全国名家作品提名展、一次全国理论研讨会、一次国际论坛，出版作品、论文集七册，在鼓浪屿建立了国内首家国际刻字艺术馆。这些成果与蔡劲松以及他的道友洪顺章、李诗斌、郑建松、陈建兵、邱超平、王芝密、黄水运等人的努力分不开。《蔡劲松现代刻字作品集》即将出版，他说此举的目的是为了抛砖引玉，并借此向社会汇报，向众方家友人求教。蔡劲松的刻字艺术已初具自家风格，他的刀法峻劲有力、气势磅礴，曲与直、藏与露、方与圆、断与连、平与侧、涩与疾等刀意随心所欲、游刃有余，作品的色彩装潢倾向朴素、柔婉。他的作品曾获全国奖。如何对他的作品作些批评，我陷入了思考。

现代刻字艺术方兴未艾，零乱的创作随感无法满足爱好者们对现代刻字艺术本质的认识，我想借此谈谈现代刻字艺术的“中和”美。“中和”是中国古代书法美学的主流，虽然历史上也出现过“反中和”的审美思潮，但无论如何，“中和”美在传统文化、在书法艺术长河中始终占据主导地位。在现代刻字艺术创作中强调“中和”美，其意义有三：

其一，将毛笔的“柔美”与凿刀的“刚美”结合、自书自刻的刻字艺术，要求创作者对笔软、刀硬有“恰到好处”的把握和结合，透过刀法传达笔意，刚柔相济，借此去寻觅“无不如意”的自由境界。现代刻字艺术家必须具备良好的书法学养、操刀技术、色彩修养以及综合创作能力。

其二，“中和”美的艺术创作，需要作者具备素朴的辩证思想和精神，达到人与自然、主体与对象、理性与感性、情感与理智、主观与客观的和谐统一。成熟的现代刻字艺术家创作时风度应是意气和平、不激不厉、气宇融和、精神洒落，宁拙毋巧，宁厚毋薄，提倡艺术的而不是匠气的创作。

其三，阳刚美与阴柔美的作品各具千秋，现代刻字艺术应呈现丰富多彩的风格与境界。然而纯刚、纯柔偏执一方会降低该艺术的审美价值，二者结合乃得佳，刚中有柔，柔中有刚，达到“韵”、“味”、“趣”与“骨”、“势”、“力”的统一，以及笔法、刀法与神韵的和谐统一。

借“中和”美进一步分析蔡劲松的作品，他的书法作品似偏柔，多补充“金石味”能“强其骨”。王羲之《书论》曾言：“每作一字，须用数种意，或横画似八分、而发如篆籀，或竖牵如深林之乔木、而屈折如钢钩，或上尖如枯秆，或下细若针芒……”如何透过刀法将“千古不易”的笔势、笔意传递出来，盼刻字艺术界同仁共同探讨。

时代在召唤“中和”美的艺术气息，并以此广为传播。我们期望有更多“宽阔圆美”的刻字艺术品问世。

(作者系中国书法家协会理事)

作品名称：山川 创作时间：1996 材料：木质

用感觉刻字

——记蔡劲松刻字艺术二三事

□洪顺章

劲松兄的刻字作品，在我记忆库里读取的有：《风调雨顺》、《野舟》、《温故知新》、《孔子嘉言录》、《田野》、《井》、《山川》、《龙》、《行云流水》、《秋云》、《畅达》、《相思》、《林泉》、《德行》、《禅》、《无相》……当然这只是我对劲松兄作品内容的记忆片段。通过这些每件都能生起一段故事的作品背后，我再次细细地品读这位挚友老兄的作品。

通过作品之“名”，我们可以隐约知道劲松兄的情调和气魄。他有着儒家积极处世之一面，《温故知新》、《畅达》、《田野》这类作品可以看出作者遗形取神，不拘泥于细节，大块噫气；又有道家之闲适，《林泉》、《山川》为此类作品的代表，用刀写意，直抒性灵；而有着佛教印记的《禅》、《无相》，则有一种“直心即是道场”的当下即是、不假思索的明白与畅快。

劲松兄的刻字作品在体块上首先有一定的分量，操大刀，击大槌，刻大字。他自制一木槌曰“贡龟”，这两字若非闽南人，估计是不得而知其意。劲松兄博学约取，处世圆融，在书协工作多年，深得同事好评。我觉得更能体现劲松兄艺术的是其儒家修养的气质。他住在厦门云顶山麓一个很大的小区里，不大的阳台上种满了青青的翠竹和兰花、梅花，每有花事，常来电告之，其喜悦之情犹可闻矣。我又知道劲松兄常抱着《朱子类编》这类大书，所以一想到他家的竹子就很自然地联想到朱子，这是“格竹致知”的故事新编，但一定不是我杜撰出来的。

劲松兄的刀法是蔡门一刀，其大刀阔斧，风樯阵马，畅快淋漓。我在某网站读到一则某网友称道劲松的刀法，言“蔡劲松刻字太轻松”。其“看起来轻松的刀法”，当然有祖传的“秘籍”。有一年在他平和老家，我们踏着二楼“嘭嘭”响的木地板，看到他祖父留下的“传家宝”——木柄上头被槌击成木花的刻刀，才总算明白，什么叫“妙笔生花”。刻字的确不易也。福建的刻字与福建的山河地理有着不无相似之处，其肌理起伏如丘山，云涌如潮水，注重字法、刀法、肌理的融合与变化，这与很多北派刻字有很大的区别。劲松兄的刻字艺术追求一种大而简的艺术精神，这种精神是其内心和谐的流露。他把“大”转化为一种畅快，把“简”转化为一种隐喻，用书法来比喻的话，那是一种“藏露”。在书法、刻字艺术上，劲松兄深得蔡邕《九势》之书道精神也。

作品名称：井 创作时间：1996 材料：木质

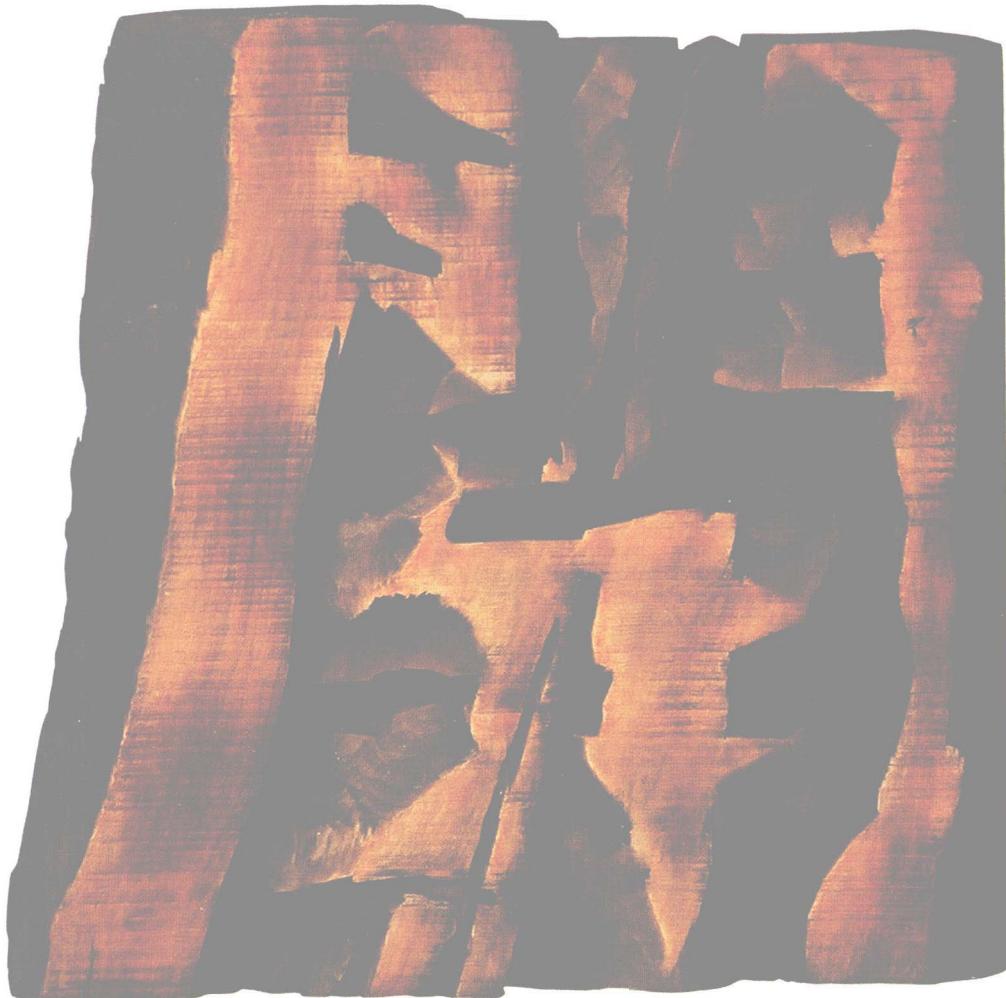
作品名称：川上水下 创作时间：2001 材料：木质

蔡劲松现代刻字艺术略说

□ 刘宗超

现代刻字艺术以其独特的艺术特色在我国获得了快速发展，其标志应该是一批具有较稳定风格的刻字艺术家的出现。因为，一个艺术门类参与人员的数量只能说明规模的大小，而代表性艺术家的出现才是该门类深入发展的表现。现代刻字艺术和毛笔书法、篆刻一样，目前已经出现了为“圈里人”所公认的创作家。劲松先生便是当前刻字艺术界的一位代表性人物。多年来，他创作出了一批作品，具有稳定的艺术追求和审美特色，有着比较突出的个性特征。

他的作品风格可以说是质朴大气、刚健沉厚。从文字的选用来说，其作品以少字数的创作为主，有的作品以一个字为造型载体，加之多为阳刻，这样就比较利于表现大书深刻、简练畅达之美，能凸显造型与线条的张力。从形式来看，他的作品木材不取精细，色彩不求跳跃，刀法简练，意在营造一种自然美感。劲松的作品值得回味处还在于其作品形式与文字内容的和谐统一。他善于用形式去解说文字内容之美，他的作品，“形”与“意”的美感是相生相发的。劲松先生的现代刻字艺术也是厦门刻字风格的一个代表。鹭岛厦门据海疆要关，得山水之助。厦门现代刻字艺术在陈秀卿先生的带动下，涌现出了一批刻字艺术家，他们有着相近的创作方式和审美追求，已经成为我国现代刻字艺术的代表性群体之一。从全国性和地域性角度看，劲松先生的现代刻字艺术都是非常值得关注的。

作品名称：开张 创作时间：2004 材料：木质

□ 李诗斌

蔡劲松——一个爽朗的人，凡与他接触的朋友，都能体会到他的率直与真诚。艺校国画科毕业以后，在经济大潮的冲击下，为了生存他也稀里糊涂地跳入商海里。游了几趟泳，也喝了几口水，却依然处于为艺为商的矛盾与彷徨之中。他经常私下对我说，要是有一天不用为钱发愁了，可以到平和老家找一块依山傍水的绿洲，盖几间木屋，种几丛梅竹，安安静静地画画、刻字、读书。他骨子里对艺术的诚挚追求，还是那么坚定。他的血脉里传承着老木匠祖辈的秉性，对刀与木头冲击下碰撞出的火花有着与生俱来的痛快感。在艺校的时候他经常不务正业，经常寻找一些木竹刻上李白的诗句，直闹到手起泡眼发红，方才甘休。因为他的才华，学校的鹭潮书印社就推他为社长，在许霏与陈秀卿两位老师的带动下，把书法篆刻搞得风风火火。他的刻字作品，早期受日、韩的刻字风格的影响，显得比较笨拙、僵硬，但这些作品中，依稀透露着他用刀的爽朗、犀利。这是一般刻字人对刀刻的真切领会，一件刻字作品能以最快的速度凿出，没有娴熟的刀法，是办不到的。他在厦门刻字协会，可称为“快刀手”。由于受中国画的浸淫与濡染，他在近期渐渐找到了自己独立的刻字风格与独特的刻字刀法。如《田野》、《门》、《秋云》，先快速简洁地凿出作品最深、最重的某一部位、某一笔画，在投入激情之后，慢慢地轻描淡写地处理作品的其他细部，这样整件作品就出现了阴阳起伏、浓淡相宜、疏密相间的韵律，这也就符合他从刻字里找到的中国人探索宇宙最为深邃的哲理——一阴一阳谓之道的方法。《虚空》这件作品，他自认为比较满意，我也认为这件作品分量足够，虽然一如既往地表现出他拙重的风格，但刀法上却显得腾挪有致，阳刻的线条上，弃除以往的呆滞，多了几分生命律动，多了几分情感韵律，引人沉思。

(原文刊于《福建省第二届刻字艺术理论研讨会论文集》)

作品名称：虚空 创作时间：2003 材料：木质

读蔡劲松刻字作品《畅达》所想到的

□何朝波

近几年来，蔡劲松的刻字艺术以他个性化的思考引起当代刻字界同仁的关注，特别是他情性化的作品构想、灵性的感觉用刀、出乎意料的形态构造、浑朴天然的材质应用等，触发了我们对现代刻字艺术的诸多思考，也启迪着我们对现代刻字艺术进行大胆的探索。

在“第五届全国刻字艺术作品展暨第八届国际刻字艺术展”中，蔡劲松的获奖作品《畅达》无论是立意构思或施彩装饰，都彰显着作者不俗的思维理念。此作给我们突出的印象是线条时序的高度和谐统一与字构纵深空间的节奏变化。作者大胆应用了感性书写与立体阴影表现的优点，给我们创造出一种形质与意味相辉映的艺术境界。

从线条塑造上看，作者以笔代刀，以刀代笔，两者互为因素、互相作用，最终呈现在我们面前的便是这种富于刀情笔趣的个性化线条。蔡劲松由于很好地把握了现代刻字的审美特征与刀、笔在现代刻字艺术上的相互关系，大胆想象，大胆用笔，大胆用刀，其线条自然不俗。在用刀上，他还特别注意大小刀之间、刀痕面积之间、刀与刀角度之间的错落，最终形成刀趣的节奏变化，给人带来较强的视觉冲击。

在《畅达》的创作上，蔡劲松并没有在点画与点画、部首与部首之间利用现在流行的叠加手法，而是以“平面”的简洁形态呈现在观者面前。这如同当代的书法展厅，当用“色宣”书写的“作品”一统天下的时候，偶尔有识者用“白宣”书写反而更加抢眼的道理一样。从此意义上说，蔡劲松的这种思考本身就具备独特的学术价值。其“畅达”二字相互依傍、浑然相处而又个性独立，面貌完整昂然，“畅”字左右部分通过穿插偶然“用巧”，寓于朴拙之中，这正是蔡劲松的“慧”处。蔡劲松的作品在整体观照中擅长“因材施刀”，不拘形制，自然为当。在《畅达》中，他不仅任其点画自由返璞，尽显材质的本性美，在板材的周围轮廓中，也以自然残形示众。但因有作品中细节的刀法、细节的字构作支撑，作品反而在朴厚中见巧丽，在沉稳中显生动。

(原文刊于2005年11月2日《书法导报》)

□何应辉

《畅达》这件作品，通过对作者创造的刀痕之美和作品材质之美的综合欣赏，让人可以体会到高山大壑的意象与畅达的精神美。书法的美、契刻的美与文字内容所传达的意象相融合，强化了作品的感染力。

我认为，“主体性创作”一定要讲究构思和立意的深妙。《畅达》这件作品是有主题的，就是要表现“畅达”的精神美。这是一种抽象的美，要表现好是有难度的。有的作品是在文字内容的提示之下去构思立意的。一些现代刻字作品也运用了民间书法资源，如《畅达》、《连山、归藏、周易》（作者：洪顺章）就采用了汉代隶书的民间风格，很有活力和感染力。

(原文刊于2006年6月7日《书法导报》)

作品名称：畅达 创作时间：2004 材料：木质

作品名称：常乐 创作时间：2005 材料：木质

作品名称：无相 创作时间：2004 材料：木质

作品名称：田野 创作时间：2002 材料：木质

□李庶民

蔡劲松的《田野》在书法与肌理的表现上都有着唯美倾向且取得了成功，作者情感的愉悦与生理的快意都淋漓尽致地宣泄出来。媒介在艺术创作中属于形式范畴，书法与肌理则是凸现形式美的重要技术。优秀的刻字艺术家凭借着娴熟的技巧，将自己的思想感情、寓意寄托倾注到工具材料中去，使这些原本没有任何情感的东西具有生命活力……蔡劲松的《田野》等作品都较好地利用了色调构成，用归纳和强调的手法，突出作品的整体感与体积感，字形也因此充溢着厚重感与情感张力，并使线条锐度与空间进深感相映相掩，取得了简约中寓丰富的效果。

(原文刊于2006年7月26日《书法导报》)

作品名称：禅 创作时间：2004 材料：木质