

A SELECTION OF LIU CAN
MING'S CHINESE CALLIGRAPHY

劉燦銘書法

厚賦。筋
墨。面。露。兵
吾。能。作。長
卿。入。門。較
好。西。河。雅
梅。集。及。此
奇。之。不。相
謝。

**A SELECTION
OF LIU CAN MING' S CHINESE CALLIGRAPHY**
劉燦銘書法集

南京出版社出版

1993. 南京

封面題字：尉天池

責任編輯：楊曉崗

封面設計：楊曉崗

攝 影：韓 祥

策 劃：陸向君 繆 昕

(蘇)新登字第 009 號

劉燦銘書法集

A SELECTION OF LIU CAN MING'S CHINESE CALLIGRAPHY

*

南京出版社出版發行

(南京湖南路 8 號, 郵編 210009)

美商獨資歐美商印有限公司印刷

開本: 787×1092mm 1/12 印張 4

1993 年 5 月第 1 版 1993 年 11 月第 1 次印刷

印數: 1—1500 冊

*

ISBN 7—80560—778—8/J. 71

定價: 24.2

(本書凡有印裝質量問題可向承印廠調換)

目次

劉燦銘簡歷

書法與劉燦銘的藝術 繆 昕 陸向君
作品 三十八幅

劉燦銘書法藝術活動主要年表

劉燦銘 字燦名，號一無道人

1963 年生于江蘇靖江縣

1981 年考入南京航空學院

1985 年大學畢業任職于南京航空航天大學圖書館，現為館員

中國民主同盟盟員

中國書法家協會會員

中國神劍文學藝術學會會員

江蘇省書法家協會會員

南京航空航天大學書畫社藝術顧問

金陵書法藝術研究院特邀書法家

五屆全國書法展 全國四屆中青展獲獎者

書法與劉燦銘的藝術

繆昕 陸向君

書法首先是漢字的一種特殊的書寫方式，這種方式的性質，是由所用的筆墨紙張以及漢字的特點決定的。如果我們對比硬筆書寫的條件就不難發現，這裡首先要解決的問題，是如何使毛筆具有適合漢字書寫要求的書寫性能，具體地講也就是使筆觸在紙面的運動具有有機而連續的性質。這是由書寫者在他的書寫活動中實現的，在書寫活動中創造出毛筆在自然狀態下所不具有的書寫性能，正是書法中變化萬端的筆迹形態的由來。書法創作首先是一種書寫性能的創造，是對筆的創造，對書法來講，筆不是自然就存在的，而是書寫者創造的產物，首先創造出筆的書寫性能，然後運用這種性能去形成筆迹構造漢字，這就是其有別于硬筆書寫的獨特之處。

因此，書法首先是用筆的技術與方法。對書法來講，筆是第一位要解決的問題，而解決這一問題，是在中國古代長期的書寫實踐中完成與完善的。這樣我們就不難理解，書法中用毛筆所進行的書寫是一項獨特的技術——運筆的技術，不掌握這種技術，書寫幾乎是不可能的。

但我們要談論的書法不是單純的技術而是藝術，正如使用語言造句作文不過是小技，只要掌握句法，語義規則就可為之，而詩歌則是對技術的超越與升華，書法作為藝術乃是對書寫技術的超越與升華。

其實，藝術本離不開技術，正如莊子深刻地指出：“技進乎道而為藝”所謂進乎道，就是指超越與升華，單純的技術性活動是一種勞作，是力量的付出與困難的克服，而藝術則是在承認並遵守技術性規則基礎上的遊戲，是一種無為而無不為的單純性和充滿喜悅的體驗過程，關於這種超越與升華的道理，鍾繇有着明確的說明：“筆迹者，界也；流美者，人也”。在“進乎道而為藝”的書寫中，筆迹就不止於結字的實現，更重要地是在筆迹的萬端變化中而流溢出一種美。

對書法藝術特性的思考，使我們認識到有兩層含義，第一，“進乎道”，第二，“流美”，這種深具哲理的名言，實在是令人體味無窮。如果我們把這至理至言放到筆觸運動的過程上去理解，就會看到，為了保證用鋒，也就是維持毛筆的書寫性能，筆觸的運動，從而揮筆運筆的活動必須相對穩定，這就是說要滿足一定的技術要求，各種規範字體的設計乃是因此而產生，從而結字就成為一種機械性的過程，這就是一般的書寫。而書法藝術創作必須打破這種機械性，不受任何既有體式與規範的約束而自由創造，從而“流美”于紙面。

一旦從事這種自由創造，毛筆的書寫性能就將可能破壞，於是，“進乎道”，首先就是變困難為條件的創造，變危機為機會的活動，這就是如同戴鐐銙跳舞那樣地變鐐銙為舞蹈中的一項必不可少的道具。在創作一幅作品的筆觸運動過程中，從一種觀點講自由創造的每一瞬間中毛筆的書寫性能都將破壞，從另一種觀點講，每一瞬間都有產生，維持有效的書寫性能的機會。自由的書法創作，本質上將不再是漢字書寫，而是這種機會的不斷而持續的創造。通過已經完成的筆觸運動為進一步的運動創造機會，

在書論中被稱為“造勢”，這種說法是深有見地的。這樣，“道”就是指一個不斷的機會產生過程，在這裡，蘊蓄着無限豐富的變化與可能性。

一旦如此地“進乎道”，書寫活動就變成一種舞蹈，正如蘇珊·朗格所說的那樣：“舞蹈演員創造的是一個力的世界，這個力的世界是通過一系列的姿勢的連續展現而顯示出來的。”是這種力推動着舞蹈的進行，從而使舞蹈成為一種自律而自足的運動過程。在書法創作中，書法家的書寫活動就是這樣的一種舞蹈，所不同的是，他的舞蹈呈示在筆觸的連續運動、從而筆迹的連續展現上，這種筆迹的連續展現就構成了書法藝術特有的動力學表象，在傳統的書論中被視為筆意。

因此，書法藝術不是造型藝術，而是造勢的藝術，其紙面的墨迹只是一種記錄，對動力學表象或筆意的記錄，我們對書法藝術的欣賞是對筆意的欣賞。從而，紙面的墨迹與動力學表象的關係，如同唱片上的聲軌與錄制的音樂的關係那樣，我們只有通過欣賞中的還原才能真正把握書法藝術的本體——動力學表象，體驗蘊意豐富的筆意變化。

書法的這種動力學表象乃是書法藝術的形式。因為藝術是有意義的形式，那麼書法藝術的意味或底蘊是什麼呢？我們不難體會到，這就是書法家“進乎道”而“流美”的心靈，是他在創作中的那種創造性融通的精神境界與風貌。書法藝術的美學性質也從而就是藝術家的主體性，即他的作為人的人性的存在。因此，書法藝術在本質上是一種風格藝術，而風格，就是藝術家個體的超越性創造的方式，他的達到創造性融通狀態的富于個性的方式。作為風格藝術的書法擺脫了漢字書寫的實用性目的，而成為自覺的風格創造。由此，作品的感性形式就是對創作活動的一種記錄方式，在這裡記錄了創作活動中的動力學表象，一種類似音樂展開的純粹的力，或者心靈的舞蹈，這種表象展示了藝術家的那種“進乎道”而“流美”的創造性融通的心靈境界與人性深度。

因此書法的藝術創造不是生活的中止，而是生活的進行，是書法家生活的一部分，書寫對他來說就是一種表達，是他的話語，是他用手、用筆墨進行的表達。對一個選擇書法藝術這種表達方式的人，筆觸就是他的聲音，墨迹就是他的語言，而他由此在從事這種思考：以他的這種特定的語言來領悟“道”。因此我們看到了中國的梵·高一——徐渭，中國的蒙克——傅山，我們看到了黃道周，張瑞圖。在明清一代書法家中風格成為自覺的追求，而涌現了一大批個性獨特、風格鮮明、令人震動的藝術品，富于深刻的人性與個性深度，對他們來說，筆墨即為心聲、為言志的方式，為悟道升華的途徑。這是一些真正的藝術家，用他們的人格與生命使書寫真正上升到風格性的藝術水平。

到了二十世紀八十年代，書法藝術重新復蘇與繁榮。不少人自覺或自發地繼承了明清一代書法藝術是自然而然的，因為這一代人不僅使書法藝術達到一個嶄新的人性深度而且在自覺的風格創造中展示了書法的各種元素的藝術表現力以及在動力學表象的創造中表現出多樣而豐富的特征，是一項豐富的藝術遺產。

在八十年代后期涌现出的青年书法家群体中，刘灿铭是非常值得推荐的，不仅因为他已经取得的成功，而且由于他在追求自己的成功过程中表现出来的对书法风格主义性质的独特领悟。

经过十年的艺术尝试与实践，刘灿铭在书法创作已经开始显现出自己特有的风格。这种风格的特征简单地讲就是拙朴与悠然相统一的样式，造成的直观中的视觉效果经常充满了奇异而稚气的笔触，有意识地打破视觉上的协调对称和连续，而强化动力学表象的紧张和节奏。正如他自号“一无道人”所表明的那样，既作为“道人”而求一种悠然舒展，又作为“无道人”而置身于奇崛诡变之中，而这种奇崛诡变既然又不是刻意为之而是散淡为怀，也就自然是稚气萦绕，落拓不羁了。

对风格的议论难免不带有欣赏者的主观情调，为此如果我们试图客观地评论，就只好说：耐看，这大概就夠了。而这种耐看，正涉及其作品艺术构成上的特征，也就他在他的动力学表象中对书法的构成要素的运用。

首先，我们不难看出，刘灿铭的书法实践是从明清风格主义书家开始的。黄道周、王铎、傅山一直是他重要的灵感来源，在笔触的速度、压力以及结字的特征上，有着明显的继承和丰富的表现。完全可以说没有对他们的研习就没有刘灿铭今天的艺术，而这种研习造成的对动力性构成的整体把握，表现为作品中持续存在的那种笔触运动的流畅性与节奏感，这种对笔触运动的整体地把握能力使他在有些作品中甚至能有意識地利用枯笔造成墨色对比的视觉节奏，实现了那种笔枯而意不竭的高超表现。

其次，米南宫的多变的用锋方法也被有效地继承，这使 he 能够扩大运笔幅度，改变笔触的大小与速度，从而使他能够把他对隶书尤其是《爨宝子碑》与《好大王碑》的研究与黄道周、王铎的继承结合起来，丰富了他的作品的艺术表现力，而在流畅的笔意表象中渗入了一种稚拙的灵气，这是难能可贵的艺术创造。

从目前刘灿铭的艺术创作来讲，已经开始了属于自己特有的一些笔意即动力学表象的创造，也就是开始创造出一些自己特有的书法语汇，从而使他具有了与众不同的艺术风格，并且我们也看到这其中的艺术创造是自觉的融通，既不是机械的模仿也不是無意識地意外收获，这正表现出了他对书法作为一种风格艺术的理解与领悟。在此意义上，刘灿铭的艺术已经进入了他的成熟的阶段，随之而来的，将是一个对书法艺术构成要素的更进一步的探索时期，这也正是他所属的新一代中国书法家的历史使命。

在他经历十年艺术实践而向我们展示出书法艺术的一个新的境界的今天，我们相信“一无道人”将开辟出自己走向历史的道路。

秋雲留遠寺

明月照深林

太宗酷好書法。
有大王真迹三千六
百紙。率以一大二尺
為一軸。寶惜者。

獨蘭亭為最。置
於座右。朝夕觀賞。
偶一日。附耳語高

宗曰。吾千秋萬歲
後。與吾蘭亭將去

也。及奉諱。用玉

匣貯之。藏於昭陵。

陶貞白隱居都山。

賞寶蓄三刀。一日

善勝。曰寶勝。注。

飛去。人望之。如

二條青蛇。

燕閑清賞箋

壬申秋月

劉燦銘書之

心不可不虛
虛則義理來
居心不可不
實實則物欲
不入

垓關合商畫智金方十
一八金六子罪下金零
邦易市上子俞南三大商合
习凶甘金可易金凶外四合
半產目日三斤留罰左各
垓邱畝月子五介止可示足
垓殺畝刑罰按明刑罰尚水

漢書卷之四起甲子
是而此後乃事
嘉具之反如起
便言起之起為起之

榮 主 高

行有起之止也
起者世論曰云處置
比自以是謂切於後
以轉結收合同體

榮 主 高

劉熙載經義概句
卷之四起甲子
是而此後乃事
嘉具之反如起
便言起之起為起之

榮 主 高

南宮論書云：「歐陽率然，筆勢如龍，其跡古

人規。公權鯁性，志氣高，法法蕩世道。此類與

柳雖同，然鼓吹佐子起死回生。情素樸，猶水鍾一

僅趨，亦漢如盲醫。可憐智永研也，曰：「古率一步

呈子端。三五步，看高，出亦不從，購者莫不

此書引於書案
友人薛紹彭詩見也

今與諸君論放，是「乃口說談手不隨」，若以余

為然，則此書之

一瓢詩話 壬申年秋劉燦銘書於

異空、不異色、即是空、即是色、受想行識亦復如是、舍利
依般若波羅蜜多故、心無挂碍、無挂碍故、无自恐怖、遠離顛倒
薩婆訶般若波羅蜜多心經
辛未夏日劉熙銘書於金陵

物以衆挫其銳、解其紛、和其光、同其塵、湛兮似或存、五
有象恍兮惚兮、其中有物、窈兮冥兮、其中有精、其精甚
四
辛未夏日一无道人祭名書道德經

右部無任沛國與
秋司寇周捐永
初元年六月十日
物故死在地下

無任河南雒陽
既鉏趙巨元初
六年閏月四日物
故死

強欲登高去
無人送酒來
遙憐故園菊
應傍戰場開