

Starting from an Aesthetic Standard Characterized by Neither Excessive Intensity Nor Harshness, Yet One That Naturally Commands Respect and Admiration, This Discussion Examines the Role of a “Damping Mechanism” between Modern And Traditional Approaches in Calligraphy Education

Shudong Cao

Anshun University, Anshun, Guizhou, 561000, China

Abstract

Grounded in the historical evolution of calligraphy, this paper examines the fundamental contradictions between tradition and modernity: everyday writing has faded from daily life, its practical function has diminished, while contemporary practice remains constrained by rigid replication of ancient methods and influenced by foreign artistic concepts, leading to a loss of cultural context and reduction to superficial symbols. The article argues that calligraphic modernization represents an inevitable trend in artistic development across four dimensions—visual innovation in brushwork, dynamic preservation of tradition, redefinition of social functions, and establishment of indigenous paradigms—while analyzing four detrimental consequences of this transformation: confusion in aesthetic standards, alienation of artistic essence, blind adoption of Western art forms, and formal emptiness. By synthesizing evaluations from calligraphers, the author distills the aesthetic essence of Wang Xizhi's work, employs the concept of a “damping mechanism” as a metaphor, and uses the formal system of the Two Wangs' regular script to establish fundamental boundaries for calligraphic creation.

Keywords

calligraphy; tradition; modernity; damper

从不激不厉，风规自远的审美标准出发，论书法教学中的现代和传统之间的阻尼器功效

曹曙东

安顺学院，中国·贵州 安顺 561000

摘 要

本文立足书法古今变革语境，梳理传统与现代的现实矛盾：日常书写淡出日常生活，书法实用功能消亡，当代创作既困于复刻古法的僵化套路，又受外来艺术观念影响，出现脱离文脉、沦为浅表符号的弊病。文章从笔墨视觉革新、传统活态传承、社会功能重塑、本土范式搭建四个层面，论证书法现代化是艺术本体演进的必然趋势，同时剖析转型带来的审美标准混乱、本体异化、盲从西艺、形式空洞四类弊端。作者整合历代书家评述，提炼王羲之书法的审美精髓，以阻尼器为喻，借二王中正书学体系确立准绳，划定书法创作的本体边界。

关键词

书法；传统；现代；阻尼器

1 书法的传统和现代

书法，是中华文明独特的基因密码，也是流淌在民族骨血里的精神母体。它以汉字为载体，历经三千年笔墨流变，除承担记录与交流的实用功能外，更将中国人对自然万象与

个体生命的深邃思考，凝练为极致的抽象艺术，成为我们文化身份中辨识度极高的符号。然而步入当代，书法实用功能日渐式微，生存语境出现根本性断裂。当下困境体现在两方面：一方面，历代先贤几乎穷尽书法技法与空间范式，当代创作容易陷入对古人风格的机械复刻，或是流于浅层的视觉翻新；另一方面，受西方当代艺术强势话语影响，书法面临边缘化、被误读的隐患，时常沦为缺失文化根基的装饰符号。书法的创新和变革已是时不我待的使命。。

【作者简介】曹曙东（1976—），男，中国安徽芜湖人，讲师，从事油画和综合材料创作研究。

邱振中说：“作为当代艺术的中国书法，它正朝以下三个不同的方向发展：传统风格书法创作，在杰作林立的书法史中艰难的寻找自己深入的道路；现代风格书法创作努力拓展含义的深度与题材的丰富性，寻求原创性的起点。同时，书法中观念和图形的积存，已成为当代艺术创作中一份无可替代的资源，据此而创作的优秀作品，成为当代艺术的收获。这是三个文化意义，所要求的才能构成各不相同的方向，但它们都发端于中国书法的伟大传统。”[1]那么传统和现代的评判标准是什么？我们能否守住传统核心并续补新的建树？能否赋予书法现代性的可信解读而不被悖妄如空花阳焰的狂潮吞噬？二者各自的界限又在哪里？

2 书法的现代探寻之旅的意义

传统书法有既定的法则体系与评价标准，这套体系是书法之为书法的核心本质。它历经千年积淀，构筑成一套生长节奏缓慢、语言储备丰厚、审美格调高致且相对自治封闭的艺术系统。书法史上每一位巨匠的诞生，本质上都是对这套传统体系的一次边界扩容。一将功成万骨枯，这个系统有极大的吞噬作用。

奇点大学创始人雷·库兹韦尔提出“加速回报定律”指出：“20 世纪的头二十年期间的科技进步比整个 19 世纪还多。”[2]时代发展速率仍在持续攀升，如今十年的科技迭代成果，已然能够比肩甚至超越人类文明过往的发展总和。科技彻底重塑了当代的社会结构与大众生活方式，——那个较为自然的静待蜕变的创作语境与心理节奏已然无法适应当下的时代格局。书法生发于自然书写语境，而当下语境已然发生颠覆性变革，日常实用书写彻底退场，书法的实用功能逐步消解，书法已发展成纯粹的艺术这一功能性改变是时代必然。不承认这一点，就是罔顾历史而刻舟求剑。书法新方向的探索和边界拓展是历史的使命！

艺术发展自有其内在规律，纵观美术史演进脉络可见：任何艺术样式脱离实用功能后，必然会开启形式语言的拓展与革新。譬如青铜鼎由日常实用器物演变为礼制重器，写实绘画逐步突破范式、走向抽象表达。变革是艺术存续的必经之路，当代书法亦无法规避，唯有直面转型、主动求索。书法现代化的时代使命，核心在于破解四大核心命题：

2.1 完成笔墨语言的视觉解放，实现传统书写形式的现代转型

传统书法长期依附于文字阅读功能，以文本表意、古法临摹为核心，形式表达深受程式桎梏，视觉表现力日渐匮乏。沃兴华针对当代书法的时代变革提出：“变文本为图式，变阅读为观看……虽千万人吾往矣！”。[3]这一论断精准点明书法现代化的形式革新内核。现代化转型适度剥离书法冗余的阅读实用属性，将线条、虚实、章法、节奏从文字表意的附属地位中解放出来，凸显笔墨本身的视觉构成价值与审美张力。这种转型绝非摒弃千年笔法传统，而是以现代视觉审美重构书法形式逻辑，让古老的笔墨艺术适应当代视觉艺术的审美体系。

2.2 打通传统与当代的创作壁垒，实现笔墨精神的活态传承

传统书法传承易陷入重临摹、轻创造的固化误区，古法程式被教条化、刻板化，笔墨精神日渐流失。王冬龄认为：“我很清楚我安身立命的地方在传统书法的每天的练习。但是我也有开放的艺术观点：我觉得传统书法的这种根柢和功夫，仅仅用在传统上面太可惜了，应该把它散发出来，做现代的书法。从自己的生活出发，贴近当下的感受和思考。”[4]书法现代化坚守线条、气韵、意境等核心传统内核，同时吸纳现代构成、空间设计、跨界融合的创作思维，在守正基础上创新，在当代创作实践中不断迭代新生，延续千年书法的艺术生命力与文化影响力。

2.3 重塑书法的时代功能，推到传统艺术介入当代人文生活

古典书法依托书斋雅集、文人酬唱的场景存续，功能局限于修身自娱、文本记录，与当代社会文化场景严重脱节。陈振濂提出：“书法不应该仅是抄录唐诗宋词、无关时事的雅玩，它应该恢复原有的记录时代的人文功能。我们应该把书法从文人自娱自乐的书斋中拉出来，走向火热的当下社会生活”[5]。顺应当下展厅传播的时代变革，书法现代化打破书斋小众传承的封闭闭环，推动书法从私人雅趣转向公共艺术、大众美育与时代叙事。它跳出仿古复刻的惰性创作模式，以笔墨承载当代人的精神体悟与时代风貌，重塑书法的当代社会人文价值，让古老艺术深度参与当代文化建设。

2.4 确立艺术本体的现代定位，构建中国艺术现代化的本土路径

长期以来，书法被片面归为文人余技、书写技艺，始终缺乏独立完备的现代艺术身份，在当代艺术体系中长期失语、处于边缘。朱青生指出：“现代书法是现代艺术。因为它既发源于本文化的原创，又可以针对当今世界和社会的问题，现代书法可能是中国艺术现代化的一条道路。”[6]书法现代化的核心价值之一，便是厘清书法的艺术本质，打破大众对书法“写字而已”的浅层认知。其以东方独有的笔墨精神为内核，对接现代艺术的创作观念与评判体系，摆脱西方艺术理论的附庸框架，构建起根植中国文化、适配当代语境的本土现代艺术范式，为中国传统艺术的现代化转型提供了核心参照。

3 现代的陷阱

中国书法的现代性转型，是传统文人艺术适配当代视觉语境的艰难变革。这场转型打破了千年古典书写范式，却未建立成熟的现代审美体系，由此滋生诸多现实问题，并陷入多重认知与创作陷阱，成为当代书法发展的核心桎梏。

3.1 书法现代性面临的核心问题

3.1.1 审美标准失范与传统文脉断裂

古典书法依托实用书写、文人修养与心性表达三位一体存续，而现代社会书写实用功能消亡，文人文化语境彻底瓦解，书法几乎成为纯粹视觉艺术。传统书法以笔法、结字、

章法、气韵、格调构筑稳定的品评体系，标准根植于千年笔墨文脉。而当代书法兼容传统书写、抽象形式与观念表达，形态多元杂糅，致使统一的审美评判范式彻底消解。标准的混乱，让创作陷入守旧僵化与盲目求新的两极对立。

3.1.2 书法本体语言的弱化与异化

汉字、笔法、线条是书法的核心本体，现代转型中，不少创作者为迎合现代艺术潮流，刻意解构汉字形制、舍弃古法笔法。沃兴华说：“我的书法强调形式构成，目的是要丰富作品的内涵，因此不会忽视结体的表现。希望人们在观看它的时候，第一时间感觉到的不是文字，而是笔墨与余白所构成的图式，是多种多样的书法语言。”[7]比格尔说：形式就是现代主义的内容。以新奇为目标，必然奔向形式主义。形式观点推动书法视觉革新，却也导致大量作品剥离汉字根基与笔墨意蕴，沦为空洞的形式构成，慢慢遗失了书法独有的文化禀赋。

3.2 书法现代化的陷阱

3.2.1 西方艺术逻辑殖民陷阱

当代诸多创作者照搬西方抽象艺术、构成艺术理念简单粗暴改造书法，用视觉形式、空间构图替代传统笔法气韵、心性表达，使书法的文化主体性被消解，中华民族传统审美的标准被消解，传统审美的文化立场被颠覆，沦陷为全球化的视觉符号。诚然，书法艺术的发展需要一个开放的姿态，故而亟待辨明一道关键命题：书法艺术和以书写或文字为载体的现代艺术的区别和界定。

3.2.2 技术猎奇的空心化陷阱

当代书法的深层危机，在于精神内核的缺失与学养根基的薄弱。许多创作沉溺于形式的刻意营造，却忽视了笔墨背后的文化支撑。这种对视觉冲击力的片面追逐，不仅背离了“书为心画”的本质，更使其异化为空洞的视觉狂欢，沦为缺乏灵魂的图形消费品。书法承载着深奥的文字与精深的国学精神，其背后是大道至简的哲学与大气磅礴的人格；书法之“法”度森严，是一个自洽且历经千年积淀的审美结构。创作者如果摒弃传统修养积淀，一味追求视觉冲击，以夸张变形、刻意怪诞的笔墨博取关注，就会陷入“为新而新”的误区。一旦外在形式彻底凌驾书写本质，这门古老艺术便失去了最珍贵的魂魄。

4 不激不厉，风规自远

陈忠康说：“趣味、风格到底有没有高低之别？这个问题对我来说就是宗教问题，我迷信有高低之分。我认为传统中有一个正脉，也就是说，正宗的东西，那个东西就是核心。或者说有源与流的关系。而我认为格调最高的就是王羲之，或者说，是二王的体系。”学习书法，绕不开王羲之；对于中国书法史的研究，绕不开王羲之。我们来看看历朝历代的书法家和评论家对其的评价：

东晋·羊欣《采古来能书人名》：羊欣云：古今莫二。立晋代书范，确立其书法史坐标地位。

王僧虔（南朝梁）《论书》：“亡曾祖领军洽与右军，

俱变古形。”

点明王洽同王羲之革新书风，重构结字形态与笔势节奏，启东晋新书格。

欧阳询（唐）《论书》：“至于尽妙穷神，作范垂代，……惟右军一人而已。”

“尽妙穷神”之评将王羲之置于书法史顶峰，成百代楷模。

唐太宗李世民《王羲之传论》：“尽善尽美，其惟王逸少乎！”

千古定论：只有羲之书法才是人类书写抵达的审美终极。

孙过庭（唐）《书谱》：“亦乃情深调合……《太师箴》又纵横争折。”

王羲之书法实现了情感与形式的高度同构。将不同文本内涵转化为各异的视觉情绪，书法成为心迹的直接外化。

李嗣真（唐）《书后品》：“若草行杂体，如清风出袖，明月入怀……可谓草之圣也。”

浪漫喻象破笔墨具象局限，线条携生命气韵契天地秩序。

张怀瓘（唐）《书断》：“若真行妍美，粉黛无施，则逸少第一。”

直言逸少之妙，在去雕饰而存本真，妍美出于自然，故为第一。

苏轼（北宋）《书黄子思诗集后》原文：“钟、王之迹，萧散简远，妙在笔画之外。”

美不在形质，而在笔画之外的虚空与悠远。那是一种超然物外、宁静自守的生命哲学，是魏晋风神的最高诠释。

黄庭坚（宋）《论书》：“王氏书法以为如锥画沙，如印印泥，盖言锋藏笔中，意在笔前耳。”

锥沙印泥，显中锋之沉厚；意在笔前，见心手之合一。

黄庭坚（宋）《题绛本法帖》：“右军笔法如孟子道性善，庄周谈自然，纵说横说，无不如意，非复可以常理拘之。”

将王羲之的笔法上升至哲学高度，借孟庄之理喻书，如意之境正是魏晋风度在笔墨中的至高体现。

米芾（宋）《论草书帖》：“草书若不入晋人格，辄徒成下品。”

奉晋书之韵为草书圭臬，实乃确立取法乎上之审美标尺。

姜夔（宋）《续书谱·真书》：“右军书‘羲之’字……多至数十字，无有同者，而未尝不同也，可谓所欲不逾矩矣。”

盛赞王羲之草书变化多端又不失法度，达到了随心所欲的最高境界。

郑杓（元）《衍极·至朴篇》：逸少无迹可寻。

王羲之的笔法浑然天成、不留雕琢痕迹，是“人书俱老”的化境。

董其昌（明）《画禅室随笔·评法书》：右军《兰亭叙》章法……随手所如，皆入法则，所以为神品也。

点出右军自然天成、法度内蕴的至高境界。

包世臣(清)《艺舟双楫》:“右军下笔,则庄俊俱忘,此则欲从未由者已。”

对比欧阳询与王羲之,凸显王书浑然天成、无刻意雕琢的至高境界。

刘熙载(清)《艺概·书概》:右军书不言而四时之气亦备,所谓“中和诚可经”也。

以“四时之气”喻王书,标举“中和”为至境,揭示其刚柔浑融、不可偏至的审美特质。

周星莲(清)《临池管见》:《兰亭》用圆,《圣教》用方,二帖为百代书法楷模,所谓规矩方圆之至也。

此语揭示王书方圆辩证,以《兰亭》《圣教》为极则,确立其笔法与章法的终极范式。

周星莲(清)《临池管见》:“右军书转左则右,变化迷离……妙于离合故也。”

精准概括王书的灵动特征,以离合之妙统摄空间欹侧与笔势断连,揭示其动态平衡之形式法则。

康有为(清)《广艺舟双楫》:“二王之不可及,非徒其笔法之雄奇也,盖所取资,皆汉、魏间瑰奇伟丽之书,故体质古朴,意态奇变。”

指出二王高妙源于汉魏古法,笔法雄奇兼古朴奇变,揭示其承古开今的核心价值。

除“古今莫二、可谓草之圣也”这样的纯赞誉溢美只词外,我们从诸多评论中提取关键词,再摘去“正锋取劲,侧笔取妍。”之类笔法和“字势雄逸、俱变古形、”之类结字评价,“庄俊俱忘、无迹可寻”这样的神彩描述的词汇最为多见,契合王僧虔“书之妙道,神采为上,形质次之”研判,归纳如下:

心法筑基:意在笔前,法度内化。心神统驭笔锋,随性挥运而不逾线构秩序。线质形制:刚柔均衡,本体存古。线质中和,布白疏宕,字形于古制中衍生形变。气韵格调:去雕饰,归简淡。心绪与线条节律自然交融,气息疏朗。创作化境:舍刻意求索,法度隐于运化。通篇自然,不见人工斧凿之痕。艺术极诣:骨力与气韵并臻绝顶。技法、神采、意境完满,达古典审美之极。

王羲之之所以为书圣,不仅因技法之集大成,更在于他的笔墨成为中国人理想生命状态的符号——自由、和谐、自然、超越。一千六百年过去,我们依然在他的线条里,触摸着中国文化最灵动、最深邃的心跳。魏晋是中国书法美学的觉醒期。孙过庭对王羲之晚年书风“志气和平,不激不厉,而风规自远”的赞叹,正是对魏晋美学要旨的绝妙定性。

5 阻尼器的作用

阻尼器,是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。地震或大风引发高层建筑左右摇摆,对其结构造成极大的破坏力。阻尼器能吸收收敛予预料的地震和大风能量,极大减小摇摆幅度,从而保证高层建筑的安全。王羲之的书法审美就是书法运动的阻尼器——过于保守和激进都不利于书法的发展,传统和变革的两级就如高层建筑摇摆的两级,幅度越

大越危险!

就传统而言:晋人尚韵、唐人尚法,宋人尚意、明人尚姿、清人尚变。清人变的结果是什么?今人又尚什么呢?书法不应该有更多的审美境界可求吗?新发现 and 有待发掘的文物,作为不断补充的原始资料,会给古典书法带来怎样的改变?从“远取诸物、近取诸身”观物取象,到“情深调和”的有感而发,到“博究万物”的通慧,更至“阳舒阴惨本乎天地之心”的合道感悟,古典书法都穷尽一切了吗?

有些新式的创造,为了追求情绪的抒发而毫无笔法的生产随意涂抹的痕迹;率意追求节奏的变化而轻视线质的锤炼;文字被拆解得支离破碎而无法回到理性分析和识读。不能识读就不是书法,它应该是另外一种艺术!线的艺术或抽象艺术!邱振中说:“把‘是否书写汉字’作为唯一重要的问题,混淆了现代创作的事实,妨碍了讨论的真正深入。”‘是否书写汉字’不是界定现代书法的唯一重要问题,但它一定是是否为书法艺术的一个重要标准。

无法识读就是越界。所有的艺术都是戴着镣铐跳舞。可读性就是书法艺术的“镣铐”,挣脱镣铐,绝对的书写自由(现代书法中的某类以“书写性”为出发点的表现艺术)其实是回避难度——苏轼《论书》有云:“世之所贵,必贵其难”,“难”就是各种游戏的规则,没有规则也就没有游戏。现代书法创作里,即便是刻意设置认读阻碍来营造形式新奇,创作的底线仍需预留回归文字可读的可能性。

艺术发展的进程不是消灭规矩,而是优化旧规、构建更合乎时代的新准则。现代书法急需厘清的应该是明确边界和建立新的审美标准,有界限才有明确的目标!

6 结语

综上,书法现代性的核心困境,是传统范式解体后的体系重构难题,而其陷阱本质是文化主体性的丧失。书法的现代转型绝非割裂传统、盲从西化,唯有坚守汉字本体与笔墨精神,以传统文脉为根基完成现代审美转化,才能跳出形式与认知的桎梏,实现真正的良性发展。

我们必须在保留书法核心基因的同时,重构其空间逻辑与笔墨语言,创造出既植根于中国文化深层、又具备当代精神与普世审美价值的崭新形态。才能在未来的探索和创新中有回头路可望,也就有坚强的后盾能勉励我们砥砺前行!

参考文献

- [1] 邱振中.《书法与绘画的相关性》[M].北京:中国人民大学出版社,2011.
- [2] 加速回报定律[EB/OL]. 百度百科. (2025-09-23).
- [3] 施晗.怀念沃老师,虽千万人吾往矣[N]. 书法集,2025-07-26.
- [4] 王冬龄.为世界创造一种独特的线性[N]. 搜狐,2019-11-23.
- [5] 陈振濂.让书法走出书斋[N]. 人民网文化频道,2016-11-11.
- [6] 朱青生.从无锡到北大——我所经历的现代书法试验[J]. 现代书法,2000年第3-4期.
- [7] 沃兴华.看我的作品首先需要调整好角度[N]. 中国书法,2022-03-14.