

书法在古代书论与当代创作的融合中传承

书法,是中华文明独特的艺术形式,承载着中华民族的精神密码与审美理想,熔铸着中国人心灵律动的生命哲思与文化意蕴,不仅有着重要的艺术价值,还承担着深沉的文化使命。

中国书法的审美历程,是一部不断自我超越的精神史诗。古代书论,便是这部史诗最为精粹的“心法”与“注脚”,凝结着历代先贤洞察笔墨精神的哲思与才情。今天,我们驻足回望这条星河灿烂的思想源流,深入梳理这条从“依类象形”到“形神兼备”的审美长河,可以搭建起连接古代书论智慧与当代创作实践的桥梁,探寻书法艺术守正出新的时代路径。中国书法家协会近日举办的“汉字之美:中国书法审美的历程”书法展,正是此理念的实践。它通过“核心释义”“精要解读”与“笔墨呈现”相结合的多维叙事,将古代书论文本转化为当代笔墨创造,让观众直观感受书法审美思想的流动,成为理论滋养创作、古今激荡的生动例证。

书法的源头,深植于先民“观物取象”

的思维与实用记录之中。从甲骨文、金文的凝重神秘、庄严肃穆,到秦小篆的高冠巍峨、整饬均衡,早期书风体现着中国人对宇宙秩序的敬畏与模拟,尤其是篆书结体所展现的“苍穹包人之象”,正与彼时对天命自然的敬畏心理同构。两汉隶书左右背分、波磔舒展,呈现了漫长的书体演变轨迹,横向取势、重心下移,化篆书的“覆盖”为“承载”,也折射出农耕文明对土地的依恋以及中华文化“厚德载物”的哲学精神。此阶段可视为“法天地”的时期。至汉末魏晋,随着人的主体意识觉醒,审美焦点从对外在自然的模拟转向内在心性的抒发,即“书者,散也”“书,心画也”。“晋尚韵”,王羲之书法的风流洒脱,实则是“人的觉醒”在笔墨间的投射。“唐尚法”,严谨的法度规范,将对人的模拟由外在“风神”深化至内在“骨力”,完成了对“人”这一审美核心由表及里的探索,确立了书法作为独立艺术的主体地位。

伴随艺术自觉,系统性的书法理论应运而生,成为引导审美历程的灯塔。唐孙

过庭《书谱》云“情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心”,将书法提升至与天地精神同源的高度。围绕“形与神”“法与意”“心与手”等主要范畴的讨论,构成了中国书学思想的筋骨。古人用“屋漏痕”“锥画沙”描述笔法,用“龙跳天门,虎卧凤阙”形容气势,用“清风出袖,明月入怀”譬喻意境。可见,古代书论并非枯燥教条,而是充满生命体验与诗性意象的智慧结晶。这种诗化的批评语言,直指艺术精神内核,是技法总结,更是审美标准、创作心法与文化理想的寄托。它们如同穿越时空的信使,将先贤对笔墨的深刻理解传递给后世。回望这些“灵襟独照”的篇章,我们触及的不仅是技法,更是那“观古今于须臾”的审美心胸与文化自信。

当代书法凸显艺术属性的同时,也面临挑战。如理论与实践有所疏离,或论者专于理论而疏于笔墨,或书家精于技法而昧于原理。部分创作或陷入对古法的机械模仿,缺乏时代精神与个性表达;或追逐形式新奇,脱离书法本体的文化根脉。此时,重新深入古代书论,进行一场深度的古今对话,显得尤为迫切与有益。

对话目的在于“激活”。一是“以今焕古”,即以当代视野重新阐释和发掘古代书论的深层内涵与价值。传统“中和”之美如何应对现代视觉?“师古”与“出新”的边界何在?“字内功”与“字外功”在信息时代如何平衡?古代书论中丰富的辩证思想,能为解答当下这些困惑提供启示。“汉字之美”展览正是要让古代典籍智慧“活”起来,滋养当代创作。二是“以古鉴今”,用传统美学标准审视和提升当下创作。古代书论

强调“学书在法,而其妙在人”,终极境界是“技进乎道”。这警示我们,书法不能止于炫技,而应追求通过笔墨传递学识、修养与时代精神。书家需要在精研技法的同时,沉潜学问,提升格局,将中华美学精神与当代审美志趣贯通,将个人探索与时代文化命题结合,避免笔墨“空心化”,创作出有底蕴、有生命,能反映时代气象、深受人民喜爱、展现中国精神的力作。

传承非复古,出新非猎奇。守正出新的根基,在于深入理解传统——既包括千年淬炼的笔法、字法、章法等形式语言,也包括蕴含其中的中华美学精神与价值取向,如“中和”“自然”“书如其人”等。当代之“新”,应是在“守”此正脉上的自然生发,这体现为内容与形式的当代转化,书写内容可深耕经典,亦可汲取时代语汇;在尊重书法本体规律下,探索新的表达形式。这还体现为创作路径的多元探索,深入传统后的碑帖结合、融会创新;传播语境的拓展,利用新媒介让书法更生动地走进公众,传递文化精神。

推动古代书论与当代创作深度对话,旨在构建以中国思维为本的书法话语体系,探寻更具中华美学特质的发展路径。这要求我们不仅用手书写,更要用心体悟,用思贯通,让笔墨既能传递汉字之美,更能承载时代之思、民族之魂。如此,书法这株千年古木,才能在新时代的阳光下,生发出更加遒劲葱郁的枝丫,以其独特的线条韵律与时空诗学,向世界讲述一个古老民族如何在最精微的抽象艺术中,安顿身心、创造意义。这不只是艺术的使命,更是文化生命力的昭示。 据《人民日报》

我们渴望什么样的文化供给

不久前,一篇广州大学张河清教授悼念同窗的文章《怀念挚友刘一周》火爆全网。2000多字的篇幅,遣词造句朴实无华,但情真意切,让无数网友“看哭了”。原来,每天捧着手机、海量信息如过眼云烟的我们,还是会被“温暖且有力量”的内容深深打动。

去年末,《韦氏词典》《经济学人》先后都把2025年度词语给了“slop”(泔水),它指的是由人工智能(AI)大量生产的低质量数字内容。网络上以指数级增长的内容产出里,很大一部分都来自AI创作,它们生成得快又多,流量追求大于品质追求,让人们心生对“平庸的泛滥”的担忧。

两件事结合起来,给我们观察和思考今天的文艺创作和文化生产提供了一个视角:一方面,随着AI、算法升级为“创作伙伴”,深入文学、影视、音乐、游戏、出

版、文化遗产保护等领域,以往宝贵而稀有的创意、创造、创新似乎突破了瓶颈,我们进入一个文化内容无限供给的丰饶时代;另一方面,信息洪流里不乏形式光鲜却内核同质化、带着明显AI味儿的内容,鱼龙混杂,令人接受疲劳,对“返璞归真”的渴望愈加强烈。

放眼蓬勃发展的文化产业,也能看出这种渴望。2024年我国文化产业营收19.14万亿元,比2020年增长37.7%。在整体增长背后,文化创新能力有待提升、高质量文化产品供给不足、文化企业国际竞争力不强等问题依然存在。网络文学平台新增作品中,开篇套路化现象突出,退婚、重生、系统激活等几乎成了故事设定的万能模板;在影视领域,AI不仅用于视觉设计、特效生成,更开始影响叙事结构,复杂叙事因为有可能带来观众流失而被算法否决。

AI不是对手,而是镜子,它让我们得以照见:面对海量的文化供给,人们还在渴望着什么?在丰饶的文化创造里,究竟什么最“稀缺”?在我看来,文化数字化时代,情感、信任与独特性更显可贵。

真情实感是能够超越短暂情绪、激发人类共鸣的高阶感受。AI的“仿写”“仿创”再精巧,也无法取代源于生命体验的真诚表达,无法取代那些带着敏锐时代洞察与深刻价值抉择的创造。饱含深情的文艺作品背后是不可复制的创作者的生命历程,它激起读者心中的涟漪,唤起观众久违的记忆,由此,接受者也成为这段生命历程的见证者。能否提供不可复制的深度体验与情感连接,始终是检验文艺作品能否成为精品佳作、成为永恒经典的重要标尺。

信任,是在深度技术化、数据化的创作环境中,对文化原创的信赖与向往。

技术正在成为“障眼法”,短视频平台随处可见的换脸视频、难辨真伪的名人演讲、由数字人和AI配音代劳的自媒体分享,以及任性随意的“切条”“拼贴”、无所顾忌的“移花接木”等,消耗着公众对文化内容及其来源的信任度。构建人机协同的可信内容创作生态因而尤为必要,它需要我们明晰AI标识,确立“借鉴”边界,形成尊重历史、尊重学术、尊重原创版权的创作共识,守护文化的创造力。

没有独特性,就难以从海量内容中脱颖而出。文艺作品和文化产品的独特性既依赖于前面所说的创作者的真情实感,也与受众需求深度绑定。有独特性的产品不仅能率先瞄准需求、回应需求,甚至能前瞻需求、创造需求,引领审美风气和时尚潮流。一个真正有独特性的内容IP,需要原创、制作、发行、消费、衍生全产业链的支撑,绝非套个模板那么简单。打造独特性,既需要内容原创者敢为人先的创作魄力,产品制作者精益求精的制作态度,也有赖产业经营者的企业家精神和行业管理者的改革胆识。除了最后的产品呈现,融入新的生产要素、培育新的应用场景等,也都是独特性的重要组成部分。

真正的文化创造,是一种能够创造意义、构建共同体、联结历史与当下的实践。身处文化丰饶的浪潮,文化产业形态必然不断变革,也促使我们重新思索人类作为创作主体的不可替代性。技术让创作变得平常,但那些能够经受时间考验的,绝非似曾相识、营养匮乏的仿造,而是在技术辅助下,人类创作的带着情感温度、沟通彼此心灵的作品。即使它们粗糙或不完美,依然能让我们感知到生活的质地,触碰到创造的本源。

据“学习强国”平台

“花式传承”要皮相更留风骨

“如今哈利年满十一,正是到了入学年纪……”唱的是京剧,扮的是电影《哈利·波特》里的角色。年轻京剧爱好者一段街头表演,引发对“花式传承”的讨论。

传统文化遇上“花式传承”,出圈的不仅有京剧。川剧变脸,冷不丁变出一张“表情包”;练书法,写的是流行歌词、热播剧台词;学苏绣,绣卡通形象;舞皮影,跳网络热舞……有人惊讶“传统艺术还能这样”,有人调侃“不论如何,好歹是传下来了”。

“花式传承”里,蕴藏着传统技艺与青春力量产生的“化学反应”。

由《哈利·波特》《甄嬛传》等影视作品改编的京剧选段视频,评论区很热闹。有网友说,自己因此与长辈成了戏友,解锁了戏曲的魅力;有年轻网友晒绝活:川剧变脸变出表情包、苏绣技法绣出卡通形象,引来叫好,“没有新鲜感,怎么留住‘老把式’”。在一次次“花式传承”里,传统艺术褪去高冷外衣,变得亲切可感。

当然,也要正视一些担忧,“花式传承”会不会引发博人眼球的猎奇行为?如何界定“改编”与“胡编”,如何区分破圈传播与迎合流量,如何让“二创”符合艺术的要求、守住创作的底线?这些都需深思。形式是皮,底蕴为骨,不能为了皮相失了风骨,丢了精气神。传统艺术的底蕴和魅力,是传承里最为坚实的内核。无论如何创新,京剧唱腔韵味不减、书法行笔顿挫有力、苏绣皮影功夫扎实,都是不可偏废的基本功。

京剧大师梅兰芳说“移步而不换形”,国画大家李可染说“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”,“花式传承”里有Z世代所理解的变与不变。以守正为圆心,加入网络流行元素,注入创新活力,拓展触达“文化半径”,就能吸引年轻人从“眼熟”到“心动”,形成“始于新奇,终于热爱”的审美闭环。 据新华网