



## 【书怀，寻踪兰亭】



习笔之人，往往对“兰亭”有一种特殊情结。作为历史地标的“兰亭”，曾迎来一场春天的修禊。那是1600余年前，在“崇山峻岭、茂林修竹、清流激湍”的和畅惠风里，41位文人曲水流觞，并将当日的即兴抒怀收录成集。王羲之的醉意挥洒，成就了日后被称为“天下第一行书”的《兰亭集序》，甚至连他自己都无法超越。

2011年12月，在距“神作”诞生地——绍兴兰亭60公里之处的西湖之畔，作为书法社名的“兰亭”，开始用悠长而缓慢的运笔，唤起人们心中柔软的书写记忆。那是一种虔诚的姿态，挖掘了字里行间的乐趣，拉近大众与书法的距离。

从此，墨香飘逸四海。点捺之间、黑白之界，或厚重质朴，或飞扬婉转，眉眼却总是相似，与兰亭“那日”的文雅士气浑然一体。

适逢“有道·兰亭书法社(2014)双年展”，本报人文世界推出“书·卷·气”特刊。看一份沉淀千年的美，怎样融入后来者的生命，又将情凝结为一种集体的情怀。“书怀兰亭”，让兰亭不先于书怀而存在，也让书之情怀无法离开兰亭而自立。

连结过去与未来的“兰亭”，既是书法创作的高地，也是以书会友的平台。谁说书写进行时就没有惊喜？你看那四季绽放的兰花，自有它的起伏和诗意。

本报记者 吴孟婕 王婷

### 汉字有灵且美

汉字——一种具有5000多年历史的传统“工艺品”，虽古老，却不陈旧，象征着智慧。在所有的文字中，能够成为艺术的只有汉字书写。一部书法史，也是一部文明发展史。

“文字之始即书法之始。西方的文字是字母，主要表音；中国的文字是表意，结构以象形为主构造出文字，本身就具有一种造型美。”在兰亭书法社社长、著名书法家王冬龄眼中，汉字中的“大篆”和“草书”是最具形象性的，一笔一划诉说着线条的美感。

书法，融汉字之美，不是诗而有诗的韵味，不是画而有画的灵动，不是舞而有舞的火热，不是歌而有歌的悠扬……它既是与“汉字”合二为一的美学表达，又是汉字艺术的升华，点与线的巧妙组合，凸显出生命的哲学。

“中国书法，其结构若交错俯仰，即无姿态；其笔顺若无先后往复，即无气势；其布局若无行列疏密，即无组织；其运笔若无正侧险易，即无变化……循是以推，不一而足。西欧、埃及石刻，固也有浑厚如古籀的，东邻日本的假名，固也有灵动如狂草的，然只能偶尔欣赏其一二行，过此便觉单调乏味。这原因便由此。”现代高等书法教育的先驱者陆维钊曾这样感慨。

感受书写之美，从会握笔的那一刻开始。

回望颜真卿、柳公权、欧阳询、黄庭坚、米芾、蔡襄等书法大家辈出的时代，读书人必拿笔，且终生笔耕不辍。书写的意义一点一滴地流淌在朗读、静思、眺望的生命片段里，构成了一种时光之美，又循序渐进地，演化为一种世界历史最悠久、参与人数最多的文化艺术行动。

拥有兰亭、西泠、中国美院的浙江，是当之无愧的书法大省、强省——20世纪十大书家中，吴昌硕、沈尹默、沙孟海、弘一法师、陆维钊5位是浙江人，黄宾虹也与浙江渊源匪浅；而浙江“书家集群”中的诸多“高峰”，文化史上也不可或缺的代表人物，群星璀璨，各领风骚。此外，杭州是全国书法名城中的省会城市，依靠书法社团和书法家开展书法活动、锻造学术品牌，无疑能更好地展现浙江文化形象，突出浙江人文精神的内核。

从第一届兰亭书法双年展的主题“无界”，到这一次的“有道”，省书法家协会主席鲍贤伦读出了其中的学术思考：“‘无界’不是漫无边际，‘有道’也不等同于架设门槛，这两个词都具有发散性，又彼此呼应，蕴含寻求发展、突破的诉求，体现了一种东方情结。”

“书写是一项手工艺活儿，必须有一些敬畏感在里面。”王冬龄补充。本次“有道·兰亭书法社双年展”期间，在浙江美术馆展厅展出的170余幅书法作品，彰显的就是汉字的本体，及其独一无二的“光韵”和“温度”，所谓“一字一世界”。

### 线条随心而蹈

比之绘画，书法具有纯粹抽象的特质，由线条构成字形，由一画生二画、三画乃至千万画。清代书法家、金石学家翁方纲曾感叹：“空山独立始大悟，世间无物非草书。”世间万物均可化为符号、化为线条、化为意象。

“学书法，说到底是在研究线条的质量和灵性，并从中领略圆融调和的‘道’，追求技艺、思想和人生的共同完美。”王冬龄总结，“好的线条是‘活’的。”但究竟怎样用好手中的毛笔，以及如何用思想和精神“激活”它，绝不像看起来那么简单。

“你们看，毛笔笔头自然下垂时是圆锥状的，因此中间的笔毫要比两边厚一些、吃墨也多一些，写出来的笔画呈圆润浑厚的立体感，显得很饱满，这就叫‘中锋运笔’；而当笔头像油画画笔那样呈扁平状，笔画质感会显得扁平薄怯，因此蔡邕要在前面冠上‘圆笔属纸’四个字……所以，书法跟音乐有相通之处，对力量、节奏、韵律的把控越精细，呈现出来的作品越有灵魂，有时甚至会出现‘神来之笔’。”说起用笔之道，王冬龄语速明显加快了不少。

有人说，最好的书法老师，不仅能教中国学生，也要能教外国人。从上个世纪80年代开始，王冬龄就在中国美术学院教留学生书法：“当时所有到我国来学书法的留学生都统一到中国美术学院，美院还会每年开一个月的留学生书法短训班。”

1989年，王冬龄应美国加州大学和明尼苏达大学之邀赴美讲授中国书法。4年间，他在哈佛、伯克莱等20多所大学举办了各种书法讲座与展览。“书法作为传播中国文化的汉字符号，一直被中国的近邻日本和韩国效仿，甚至欧洲的抽象表现主义绘画也是从东方书法中借鉴而来的。”作为一名文化传播的国际使者，王冬龄的自豪令人信服。

但也忍不住好奇，不会说汉语、不认识方块字，能学书法吗？“同样是分析线条，我当然不会像刚才那么说。”王冬龄笑着收起了手中的毛笔。在美国时，他为两个系上书法课，一个是东亚系，一个是艺术系。前者从楷书学起，而后者离传统书法较远，索性就“艺术地教”、“艺术地学”：“中国书法的美，不仅仅在于它所表达的文字内涵。那些黑白相间的线条，在流畅与顿挫的变化中体现的韵律感，与图画一样具有视觉的冲击力。”

或许，王冬龄后来倡导的“快乐书写”的理念，就从这里发源：“我没有想把西方人培养成中国式的书法家，只要他们能从书法中汲取东方艺术的智慧，反过来融合到西方艺术中去，则善莫大焉。”言之凿凿，情之切切。

采访过程中，王冬龄正好收到来自德国汉堡国际书法论坛的邀请函，主办方盛邀他明年1月去汉堡参加为期一周的学术交流，并以“国际化的书法艺术”为题做主旨演讲，为当地的书法爱好者普及中国书法艺术知识。他欣然应允。

正如兰亭书法社的使命一样，书法的普及没有国界，书道的传播不分彼

此。3年来，兰亭书法社的百余位社员，致力于把兰亭的缘、书法的魂、文化的种子播撒到更远的地方、更广阔的未来，在那里长出了一朵朵摇曳生姿、沁人心脾的花。

### 墨香沁人心脾

——“书法教会我们的，是一种慢生活的智慧，除了临帖，还要停下来感受。”

——“停下来？感受？”

为纪念1660年前王羲之挥笔而成的《兰亭集序》，同时作为兰亭书法社“全民书法，快乐书写”系列活动的重头戏，去年三月初三这天，社员与30多名小学生，在平湖秋月亲水平台，用书法和风景对话，同写一个“美”字。以上对话，发生在王冬龄和一位娃哈哈小学的“小书友”之间。

接下来，书法家爷爷又给孩子们讲起了《兰亭序》的故事，从王羲之到21个不同的“之”，再到“天下第一行书”的美誉，最后一直到殉葬唐太宗。和着春风，孩子们听得入神。

作为一位痴情于翰墨半个多世纪的艺术大家，王冬龄眼中的书法可以“无中生有”，可以从“无界”到“有道”，既是对艺术的修为、对美的追求，也是一种内化的爱好、态度和习惯：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”，书法拉近了不同国家、阶层、职业、环境、文化的距离。在笔墨方寸间挥洒激情、探求真美、满足精神，其乐融融，不亦乐乎。”

“我或许算得上是对中国书法最有信心的人。”王冬龄坚信书法这门艺术有着光明的前途，书法文化不会湮于消亡，而是方兴未艾。

这样的信心，在兰亭书法社成立3年来的数次活动采访中，都可以找到痕迹。比如，接过兰亭书法社社长的聘书时，王冬龄说：“以多媒体整合传播为手段，以新的学术机制为保障，打造一个高品位的书法艺术传承、研究、创作、宣传、培训基地，创建书法艺术新品牌、新高地。今后，我和兰社的书法家们，会为大家带去书法的快乐与美，让兰亭之风可以持续传承。”

比如，他把自己的“大字走世界”之旅，称为“增强汉字及中国书法国际影响力的又一次努力”：“所丈量的，或许就是中国书法未来世界舞台之宽。”

又比如他为记者讲过的几个故事：20世纪50年代，当著名画家毕加索在海边见到一位中国朋友在沙滩上写中国字时，立刻就被那奇妙组合成汉字的抽象线条所吸引，他激动地说：“如果我生在中国，或许将成为一位书法家而不是画家。”——因为他觉得书法能够充分表达自己的情感和意愿；在日本，如今书法爱好者占到了十分之一，小学、初中都将书法课设为必修课，他们将书法视为与茶道一样能够修身的养生文化；在韩国，写书法同样是一件很骄傲的事，书法被尊称为“书艺”或“书道”……

还有，王冬龄自己学书法的经历：“除了科学、有效、大量的临帖之外，抓住生活中偶然的练习机会也很重要。我们每天都会与汉字相遇，为什么不试着与它更亲近一些呢？你只需拿起笔，接下来，就顺其自然吧。”

【2011年11月28日】

兰亭书法社在西湖断桥成立。

【2012年7月】

西湖中道落成一周之际，邀请在杭书画名家相聚联谊。

【2012年10月22日】

社员指导杭州天长小学等7所学校的学生创作书法作品。

【2013年1月29日】

建议社《兰亭集序》写就之日，以每年的农历三月三命名为“全民书法日”。“两会”期间得到市人大常委会响应。

【2013年4月10日】

社长王冬龄“大字走世界”畅游西湖，书写“美丽浙江”四个大字。

【2014年5月20日】

书法志愿者队伍行舟走进杭州下城区永茂实验小学。

【2012年2月21日】

发起“网络书法青年”活动。

【2012年9月28日】

“无界·兰亭书法双年展”开幕：“书法无界：从全民化到全球化”书法论坛举行。

【2012年11月10日】

“全民书写·快乐生活”走进诸暨山村学校。

【2013年4月9日】

举行“全民书法快乐书写”2013全民书法日座谈会。

【2014年4月2日】

农历三月三“全民书法日”、2014全民书法日座谈会举行：书法志愿者队伍行舟走进杭州西湖区徽学实验学校。

【2014年12月5日】

“有道·兰亭书法社双年展”开幕。

