Discussion on the Importance of Calligraphy Art in the Inheritance of Chinese Language and Culture

Dan Li

Benxi Group Business Development Center, Benxi, Liaoning, 117000, China

Abstract

Calligraphy is an important artistic expression of China's 5000 year civilization and a form of expression in the Chinese language. Therefore, calligraphy is a symbol of China and Chinese characters. Calligraphy and Chinese characters are inseparable, and the development of calligraphy gradually matures with the development of Chinese characters. In addition, the origin of Chinese characters was to record the language of the Chinese people and facilitate better communication among people of different ethnicities. It is an important tool for achieving inheritance. Famous calligraphers throughout history have used forms such as inscriptions and ink to depict them on bronze, stone, and paper, allowing future generations to see the full picture of Chinese language through calligraphy. Based on the influence of calligraphy art on the inheritance of Chinese language, this article will deeply analyze the objective role that calligraphy can play, let more scholars and calligraphers explore the cultural essence from calligraphy and carry it forward.

Keywords

Chinese calligraphy; Chinese language; Chinese language and culture

浅谈书法艺术在中国汉语言文化传承中的重要性

里丹

本溪市群团事业发展中心,中国・辽宁 本溪 117000

摘 要

书法是中国五千年文明的重要艺术表现形式,是汉语言的一种表达方式。因此,书法是中国和中国汉字的一种象征。书法和汉字二者密不可分,书法的发展是随着汉字的发展而逐渐成熟。另外,汉字的起初是为记录中国人民的语言,让不同民族的人民更好的交流,是实现传承的重要工具,历代书法名家通过碑刻和墨迹等形式,将其刻画在铜石器和纸上,使汉语言能够让后人由书法窥其全貌,基于书法艺术对汉语言传承的影响,论文将深入解析书法所能够起到的客观作用,让更多的学者书家从书法中挖掘文化精髓,并发扬光大。

关键词

中国书法;汉语言;汉语言文化

1引言

世界各国的文字都可溯源于画图,即都从"象形"开始,如山、石、日、月等,各国的写法不同。中国的文字因地域辽阔,交通不便,语音不一等原因,为了把各地区人民联系在一起,形成一个统一的国家,寻求一种超越语言限制人交流思想的文字。因此,中国文字则是沿着"象形"的途径发展的,"象形"不足则"指事","指事"不足则"会意","会意"不足则"形声"。所以,中国汉字的一个重要特点就是形表意。自从文字产生,随着时代的变化,人类的进步,汉字展现手法也更加成熟。汉字的演变过程由甲骨文一金文一小篆一隶书一草书一楷书一行书,书法艺术随着社会

【作者简介】里丹(1970-),女,满族,中国辽宁鞍山 人,本科,国家二级美术师,从事书法教学研究。 的发展而日趋成熟。但由于互联网的高度发展,信息时代的 到来,出现了忽视汉语言文化的现象,为了能够让汉语言文 化更好的传承,作为炎黄子孙,我们追寻传承汉语言文化责 无旁贷。

2 书法艺术是汉语言文化重要的展现形式

古时候"書"字为用笔代"说"的意思,所以从"聿"从"曰",是动词,就是"写"的意思。名词的"书"则是用笔写话,集中起来形成一本一本的汇集。所以,动词的"书"才是书字的本意。人类的出现和发展至今,几乎每一个文明都有着自成体系的文字^[1]。现今世界,拉丁语系在世界占主导地位,以至于书法艺术从读书人普遍的技艺,演化至现代,却成了少数书法爱好者和从业者的一种特殊技能,这从一个侧面反映了书法艺术已经面临危急时刻。让人们知道书法传承势在必行,从而发展中国的汉语言文化,是汉语言传承的

主要途径。以下来看具体原因:

2.1 中国书法是中国传统艺术的一种表现形式

这样定义,有三点原因:一是中国书法传承和发展到今天,都是在汉字书写过程中而实现;二是书法的内涵通常被定义为书写的方法,是书法工具性实用性的体现。书法是汉语言背景下的一种文化载体,反映了历史文化和人文情愫。而汉字的书写方法,是汉语言文化表现的特有形式。

2.2 中国书法是汉字的艺术表现手段

中国书法之所以称为一种艺术,首先是书法本身具备 艺术特质。汉字是上古时期各大文字体系中一直沿用至今的 文字。纵观世界仅有汉字才能称得上是艺术。这说明书法本 身并非专属艺术,是借助汉语言来展现其艺术特点。汉字的 特点可以概括为:一是汉字的起源特殊,从历史来看,由甲 骨文传承至今,汉字的就是一种含有意义的特殊符号。可以 理解为甲骨文是中国特有的象形文字,形成初期是遗失物的 形象进行组合,而随着时代的发展,使之形成独特的文字体 系。这因为特殊性和独立性,才使得汉语言拥有成为中国艺 术瑰宝,是世界上最古老的文字体系之一,世界上与汉字历 史同样悠久的文字,如美索不达米亚的楔形文字、古埃及的 圣书字、中美洲的玛雅文字等,早在两千多年前就先后消亡 了, 唯有汉字沿用至今, 并具有勃勃生机。因此, 汉字不仅 是汉语言文学,以致是世界文学中璀璨的耀眼之星。二是汉 字与道法自然存在深刻的契合点。换个说法,即汉字是怎样 从一种只能以点带面式地提示语言符号演变成可以完整而 准确记录语言符号的。汉字的演化是伴随着人类生存、生活 的变化而变化的,这也正是其能够不断发展、创新,最终成 为以书法为主要载体的艺术表现形式的原因。三是汉字有多 样的书体及表现形式。书法分楷、隶、行、草、篆五种书体, 每一种书体发展都是为适应当时社会发展所需要的。但仅有 不同书体的形态,不能满足人们对艺术的审美观,更为关键 的是寄托了作者情感。而且创作者要经过长期的千锤百炼, 再加以情感的抒发,才能使作品富有生命力,打造出优秀的 作品,来展示汉字的魅力[2]。

3 汉字的艺术表现需要书法形式展现

汉字是汉语言表现的方法之一,所以,书法的艺术表现力更是汉字书写魅力的展现和书法艺术创作发展的源泉。书法作品不仅是汉字艺术的展现,更是汉语言文化传承的重要表现。尤其是书法作品中运用大量的繁体字创作,承续了汉语言缘由的韵味和意境。

3.1 线条塑造是书法艺术的展现形式

书法艺术的线条具有一定的生命力和感染力。这种点 画的线条自然、灵动不板滞。中国书法线条要气韵通达、干 枯有秩,书法家们通过线条的起伏流动粗细、曲直,字形的 奇正、宽窄等变化,来衬托书家的精神意志和个性风貌。随 着线条的组合,使书法拥有了艺术性。所以,书法很多情况 下被称为艺术造型。书法中的汉字起源于象形,源自大自然的万物之形,是人们千百年来书写实践而来,书写则更是依"象"而进行的。书法是以一种特殊的线条形式创作出简单而有深意的画面。汉字有着丰富多彩的形式构成书法造型,书法文字形象是抽象和具象的统一体,每个文字都能够显出特有的寓意,让创作书法的作品更形象丰富,创作者会通过个人对内容的理解,去诠释仅属于自己的书法艺术。

3.2 汉字的笔画线条是书法的艺术语言

书法创作的线条是最鲜活、独特的艺术语言,都是通过线条的组合而成。所以,汉字本身就是艺术的元素之一,再辅以书法创作者的情感元素,让线条赋予了生命,文字注入了灵魂,并且结合笔画的表情性,让笔画的流动产生不同的效果,使其成为艺术。随着社会的不断发展,汉字艺术也随之发展,使其艺术更显纯粹,创作者对于汉字所寄托的情感出现了在一定法度空间内,具有个性的书写方式,这也让汉字拥有了独特的表情,如撇捺的伸展、起收的顿挫、线条的曲直运用、笔画间的留白,才让欣赏者更加容易领会汉字在书法作品中的神韵。

4 书法艺术是社会的基础,是汉字的另一种 展现形式和实用性的体现

写字和书法两个不同的概念,写字使用笔记录文字和符号,书法是通过笔画、章法、布局等创作手段,来展现的一种艺术表现形式。但它们之间有着密不可分的联系,二者都是以汉字为依托进行的,书法必须具备写字的基本要求,而写字趋向美的追求则是艺术的升华^[3]。因此,在现实中书法必然对写字提出更高的艺术要求。中国书法艺术的社会基础雄厚,最早源于实用要求。用于祝福、庙堂等需要把这些内容用文字表现出来。书写就有优劣之分,于是对写字的需要便提出了艺术的追求。从历史上出现了多少书家来说明,看历史上的书家留下的墨迹、时刻名作来说明,还可以从历史上留下来的仍然可以应用的作品形势来看。既能说明书法家的创作成就,还能告诉我们能到广大群众的欣赏。

我们伟大的祖国,神州万里,名山大川,天然壮丽。 为了描述大好河山的魅力,为了给观者以导游,文学家给予了绚丽多彩的诗句,书法家则赋以笔墨艺术,镌工把它们刻之于山崖。游者可在山下远望,可近观。会为山峦增秀,会为游者添趣。旧时门楣阀第,当门迎壁,门扇成对,厅轩斋馆的提名,莫不以字为书,以示其身份意趣。可以展现书法艺术的所在愈多,说明她的应用领域愈广,说明她沁人人心之深,无往而不在,这说明书法到处都受到了社会的珍爱,这表明社会基础雄厚性。

5 汉语言文化的传承要求一定要坚持汉字书写,发展书法艺术

坚持书法创作与汉字的书写习惯,是汉语言传递汉语言的途径。通过汉字书写的锻炼,可增进对汉字的认识。把

书法艺术发扬光大,同样能够促进汉语言文化与时俱进。新中国成立后,出于普及汉语言文化、提升全体国民素质,降低汉语使用难度等方面的考虑,在中国推行简体字。但简化字推行过程中有利也有弊,某种意义上降低了学习汉语的难度,加快了中国教育的发展,推动了文化的传播。但也造成了文化的缺失,破坏了汉字的构成系统性,削弱了汉字的表意性。形声等韵味在简体字中不能完美的展现,妨碍了港澳台的文化交流。作为书法艺术,书写时为了更好地展现书法的魅力,大多是繁体字,保留了原有的汉字和书法艺术特征,有利于汉语言文化的传承和发展。

5.1 书法自身的规定性是书写汉字

汉字书写有两个方面:一是书写性,即书法是写出来的,不是画出来的,更多地偏向书写技巧,主要是笔触的运动感和连续性,其创作过程是在法度的基础上自然由心而书。二是,在书写性基础上,展现书写技巧和创造力。两方面是不可分割的整体,任何艺术形式都无法演示汉字的艺术精髓。使得书写成为发展书法艺术的基础。

5.2 书法是中国传统文化中的特色艺术书法

随着时代的发展,中国国民经济的快速增长,人们已 经不能满足于物质需求,精神文明建设以加速增长,越来越 多的人开始寻求文化的给养,丰富自身修养,大部分人意识 到文化的缺失,书法需要传承。随着社会的进步,汉语言得 到世界上更多人的认识,汉字的书法也正演变成中国的标志,这正是中国传统文化汇聚而成结果。

5.3 书法的学习需要汉字线条的长期锤炼和感悟

书法是抽象线条的王国,在神奇的表现力下,彰显书法艺术的根本因素线条和结构。极具多样性,通过质感、力感、动感、立体感、节奏感等等变成可直视的艺术作品。线条是书法艺术的语言,是书法艺术的重要构成材料。那么,巧用中锋,善于换笔,让笔画具有生机盎然的动态美。这些都需要我们全身心的投入,反复的锤炼体会,从而更好赋予书法最完美、最典雅的艺术内涵。

6 书法艺术的发扬需要汉语言文化的滋养

汉语言文学是世界文学的代表,是中国长达五千年人 类文明的结晶,是中国人修养沉淀客观形态。那么,书法是 文字的变现形式,若想追求更高的境界则要有更深的文学 修养。 ①汉语言文字是基础,文学是通过文字把人类复杂的 思想情感表述、升华、再创造的过程。它极大地开发了人类 的思维空间,为启迪人类智慧起着巨大的促进和推动作用。

②书法与汉语言文化相辅相成,汉语言文化能提高人的修养。修养,首先就是"修",由"修",决定了"养"。清代书法家刘熙载观察更为深人,他认为,书法既展露原始生命个性,更展示了书法家的文化内藏:即才华、学识和思想。在《书概》中他提出了著名的"五如"论:"书,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰:如其人而已。"在《书概》中他还对书法中由生命和文化融合化育的"书气"加以梳理:"凡论书气,以士气为上。……"总之,凡是传递负面信息的在书法作品中都要摒弃。

③文化对艺术的滋养决定作品的高低。所谓中国文人书画萌芽于唐,兴盛于宋元。历来重视进学修德,通过文化的滋养,进入创作的上境,溢而为诗、书、画。书法的原理人生命特性内在的外化,书法的美来源于生活,只有创作者内心的提升,才会有传世的作品。

7 结语

中国是一个拥有丰富历史传承的文化大国。但是,随着现代科技的发展,电脑手机的普及,很多年轻人投入网络世界中。更有一些人认为,无纸化办公教学,再无需动笔,书写工具也变成了钢笔、中性笔和铅笔等硬笔书写工具,所以传统意义上的毛笔在当今社会完全变成了书法艺术表现的工具存在。中国是书法艺术的发源国,根在中华大地。中国的书法艺术家们任重道远,转化传统文化在现代发展中所遇到的困局。因此,论文题目为"浅谈书法艺术在中国汉语言文化中传承的重要性",把书法文化作为传承的重要课题进行研究,是因为书法是中国文化的象征。近年来,书法艺术得到国际各界的广泛认同,而且书法作为传承中华传统文化的一个有效载体正在走进课堂,并被广泛认可和接受。充分发挥书法在汉语言传承中的作用,以书法艺术兴盛发展推动汉语言文化的繁荣昌盛,再次成为世界文化的中坚力量。

参考文献

- [1] 苏志达.中国书法艺术的传统文化精神分析[J].大观:论坛,2022 (3):96-98.
- [2] 陈小昌.浅谈书法艺术与汉字文化传承[J].文存阅刊,2023(1): 88-90
- [3] 庞华美.孙过庭《书谱》[J].少儿国学,2023(21):50.