

颐斋书院是中国文联副主席、中国书法家协会顾问，中国美术学院、浙江大学书法双博士生导师陈振濂教授学院派书法教学实验室。此次推出的楷法表现/金铸墨治——颐斋书院教学成果展，是颐斋书院2016年至2024年间对楷书和金文书法进行科学的研究实验成果的一次集中展示，具有专题性和专业性。

当今社会，普遍认为楷书是书法学习的基础，端正的楷书很难自由挥洒、表达个性。陈振濂教授以长篇论文《“楷法表现”新思维》梳理了“楷法表现”的学术思路，并就课题的具体实践提出了实施方案。展览作品中，既有对古代经典作品的精准表现，更有对经典深入挖掘和重新审视后所拓展的“法”的发挥。

“金铸墨治”是金文大篆的书法艺术表现。在此课题中，陈振濂教授将“金文大篆”的含混概念作了精细分析，指出“大篆”是字体概念，是古文字，而“金文”是书法艺术概念，是基于风格、形式、材质表现的艺术。“金铸墨治”是在大篆基础上，让金文线条呈现出“熔铸”“冷锻”“凝结”效果，用有别于民国以来通行的写小篆的技法来写金文，所创作的作品具有“金文”线条独特的个性魅力。

楷法表现/金铸墨治——颐斋书院教学成果展，是书法的“科学实验品”，具有实验性质，难免有偏颇、有冲突、有缺陷。希望此次展览能给前来观摩的书法家、书法爱好者和普通的观众带来一次对书法未来的思考！

陈振濂·颐斋书院“书法科研”科目二十五年回溯

25年前的2000年之际，颐斋书院的弟子们向往“学院派”式的书法专业教学，但又苦于过了高考年龄，不可能再入美院深造，遂提起让我排出双休日的空隙，每周（后来变每月）碰一次面。希望上课时，只讲科班教学专业理念与获奖的“大学书法专业教学法”程序还有具体课堂步骤如何展开。我其时刚刚被调到浙大组建艺术学院。面对综合性大学的理工、农、医、经、管、法，和文科的文、史、哲、新闻传播，还有艺术领域的美术音乐舞蹈及校园戏剧等等。还要管校园总体文化建设与全校大学生通识课公选课。但在忙得不可开交的同时，也十分担忧已长期积累20多年又已经成果叠出的书法创作实践和理论研究尤其是高等教育被指为创新又特色独具的“陈氏教学法”，是否会在大量的行政管理事务中逐渐遭到耽搁荒废？

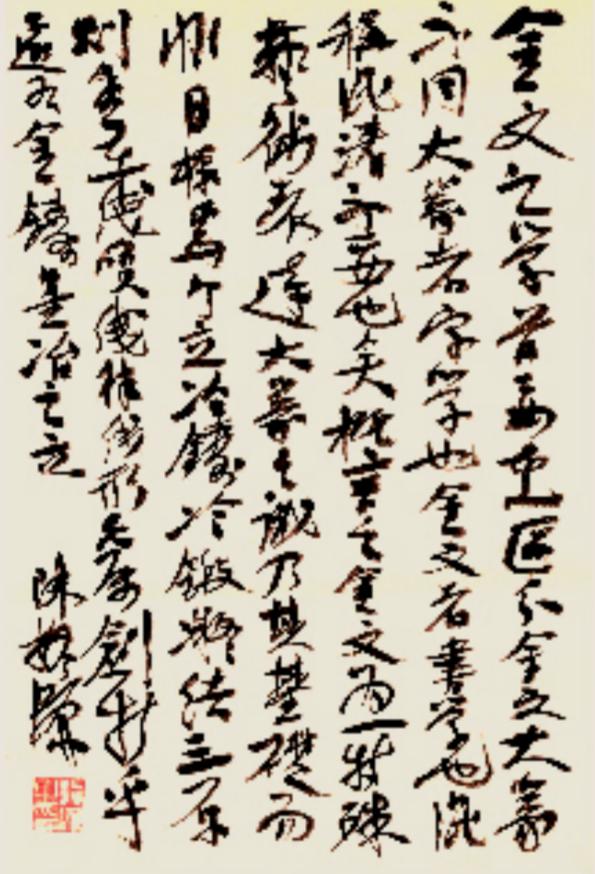
为保持一生之学术生涯不间断、又不断积聚熟能生巧之目的，我应允了这一请求。但同时又转告将长期参与这场实验的学员们：我们这样业余时间学习的班，所付出的代价太大。不能草率行事，更不能平庸敷衍，必须要以“科研”和专题意识、课题研究的形式展开来保证质量；而不着眼于一般大众意义上的书法技法水平的笼统提高。特定的“针对性”和具体明确的“目标性”，是坚实的基石和保障。换言之，必须有“话题感”。

于是，就有了横跨25年的这场书法专业教育的大实验。

一、最早是设立“魏碑艺术化运动”专班。它是针对如下现象并经过深思熟虑而设定教学主题的——唐楷颜柳欧赵在一千多年来借助“字学”已有一整套完整的教学授受经验体系；而魏碑则新兴不过一二百年、且始终处于边缘而非主流，不受待见，当然也没有那么周详严格的教学流程和规范。于是，我就想建立起专业魏碑学习所急需的这种规范。它的针对性，第一是写魏碑切忌等同于“写字”或写楷书。第二是写魏碑必须与唐楷相对比，越不像唐楷越好。我们当时的口号是——“用魏碑的方式写魏碑”，而不是用习惯的老派唐楷方式（改造）写魏碑。确立大目标后，则分类逐项推进之：①碑版、②墓志、③摩崖、④造像记，一套完整的教学系统就被归纳出来了。

因为要改变旧有的思想观念认知，所以记忆中它费时最长。

二、魏碑以下的其次，是狂草的“草圣追踪”专班。张旭怀素号“草圣”。但小草如《书谱》的孙过庭，则未有“草圣”名号，知“草圣”必专指狂草。但篆隶楷行皆有规范之教学法。而大草狂草的教学类信息，则古来未有之，好像只能靠“悟”和个人“体验”。于是我又想，应该建立一种针对狂草学习的、又十分严格理性的教学程序，拟出若干具体的训练课题。使它在教学上不那么随性任意而且个人化少规矩的痕迹太明显，从而推动大草教学走向规范化。后来，拟出①张旭、②怀素、③黄庭坚、④徐渭、⑤王铎共五大风格技法类型作针对性训练和交叉性训练。狂草不再是只能“悟”却不可“教”了，而是可以有清晰可按的训练程序以供实施和后期检验了。这可能是有史以来第

陈振濂“金文”教学法

一套严格的大草狂草课程教学体系，因为之前只有识草类的《草诀百韵歌》而无草书艺术的系统教学方法留存。

三、从魏碑再转到“楷法表现”专班的升级，是书法专业教学的科研又一次关键性的深化。通常楷书虽是“字学”但却最接近于“字学”，因此就与其他书体比较而言，对艺术效果的极致追求相对最弱。“楷法”本应重点在“法”，而我拟题时却特别在后缀出“表现”一词，似乎与“法”悖行。这样就和通常所见的楷书（楷字）学习拉开了距离，有了创新含义。比如不平庸常识性地讲偏旁部首、点画撇捺的规范样式；而讲这些要素在唐楷和魏碑几十种经典中的不同艺术审美“表现”，而且特别强调，如世俗一般仅仅认为“楷书是基础”，那是非常片面的。论基础，篆隶行草都有自家的基础而不仅限于楷。而若以“楷”作为艺术表现对象，也同样有着不逊于其他书体的广阔发挥空间。关键是没有观念开放的视野和思想力。

四、再转向“金铸墨治”的金文学习专班。这是在笼统意义上的楷书“艺术表现”特色教学、和更专业更细化更创新的“魏碑”教学体系的建立之后，思想观念被清洗了一遍，再进入到“金文大篆”更大挑战的学习阶段。金文学习不像小篆学习，有《说文》作为“字学”根基，有从赵之谦到王福庵的示范引领。金文大篆的“书法艺术”式教学，一直缺乏规范与稳定的程序。于是我们开始提出过没有的新目标。首先，将“金文大篆”的含混概念进行

精细分析。“大篆”是字体概念，是古文字立场；而“金文”是书法艺术概念，是风格形式材质表现的艺术立场。其次在大篆字形基础上，对金文的线条之美进行“治铸”“冷锻”“凝结”并作经典范本效果分析。再次是排列出四大金文名品风格的创作训练。不断与小篆、民国时期罗振玉、章太炎、王福庵的通行以小篆写金文大篆的现象对比，指出“金文”线条的魅力，绝非小篆所可仿佛，从而找到一条金文书法学习保持独特性而不沿袭小篆现成笔法的崭新路径。

五、只有一个“古隶新韵”，是没有完成计划的，但又是我自己的创作实践中最有心得的。它提出的问题是：针对现在一般汉碑隶书流行书风和简牍书法的存在，希望有所新辟。且是已有实施方案但没有时间实际操作，这或许对于我们已经形成一整套专业教学体系的课题式专班而言可称是小小的遗憾。当然，也许在世间通行的汉碑汉简隶书风气之外，可以构成一个更有趣的“科研”式艺术学习新念想。

书法专业高端教学的“课题式”“科研式”实践25年。成果大略如上。归纳起来，大约有如下五点：

1. 具备明确的问题意识。

凡有新举，必有现实的针对性，即必是对现状的某些不满足，试着纠错甚至有理性批判，才会有新思想的产生，从而形成教学上的“科研课题”并予以证实。

2. 构成课题，必先有理性思维和逻辑关系支撑。

不盲目冲动不固执不偏听偏信也不幻想自己是天才夜郎自大；更不感情用事，贊否弃取，不从个人好恶的利益考虑出发；而是必寻找出“学理”层面上获得成立的依据，是以每有新举，足可立于不败之地。

3. 教学的“科研”意识和探索实验精神。

任一“科研课题”一旦确立，必以程序化、逻辑化、因果链为呈现方式和操作规则。首先是对课题内容作“分解”，分拆成若干个环节（通常全程15-20个）从而构成每次上课内容主题，进行展开。其次是每一轮作业（通常一个上午4轮作业）都有本课主题下的若干作业分题前后衔接，各领其责。

4. 凡有出招，必令学生做笔记和与老师共同切磋。

师生质问答辩和互动时，绝不一言堂。以每位学生收获的“到达率”为准。一旦理解，出课堂后自己亦可依样复制再生，形成先进“教学法”带动日常教学行为的良性循环。每授课必有特殊的教材提要，以求系统化而有一定之规可供检验。

25年间，作为私人工作室的“颐斋书院”新型专业教学成果略述如上。自认为是在已有公共体制的“学院”（大学）本职教学之外，作为学术个性立场上的“书院”科研教学，当是我人生的一大收获，目前看来，若论我在书法高等教育层面上所努力经营配置的大格局分布（从博士生教学到本科教学，再到中小学初级入门教学，三者成就齐全）中，它似应被推为最重要的业绩之一。

颐斋书院“书法科研”科目梳理

■ 林光进

陈振濂教授在书法教育方面创立的四大品牌：

①【高等教育】学院派书法专业教育体系与《大学书法专业教学法》，历四十年（1985-2025），【宗旨】：程序化逻辑化教学。

②【初中段教育】全国书法教师“蒲公英计划”公益培训项目与《书法课》8+8教材，历十二年（2012-2025），【宗旨】：“审美居先”而不是技能居先。

③【社会教育】美术报陈振濂名家工作室，“十年论剑”展览（2024）与《拓展书法》三册，三届历年（2011-2016），【宗旨】区别业余爱好者与专业科班学习，创“主题性创作”专门训练课程。

④颐斋书院创立“导师制·科研式”教学模式。共分“魏碑艺术化运动”、“草圣追踪”、“楷法表现”、“金铸墨治”及“古隶新韵”五项，历二十五年（2000-2025）。

目下只有“颐斋书院”的项目资料尚未经过系统整理，故借此次颐斋书院诸同学三月在浙江大学书法美育馆办展之际，梳理成系统的资料如次。

科目解读

颐斋书院“书法科研”科目之一： 《魏碑艺术化运动》

魏碑之倡，初为纠正元明书法萎顿枯寂之弊，由媚弱趋雄强。

然唐楷有法而等同于“写字”，体系严整有度；而魏碑有山野草莽之形，豪迈之气。其技法语汇断非一般楷则所可囊括。

故为创“魏碑数十法”，以与唐法相颉颃。故有“魏碑艺术化运动”之设。——陈振濂

颐斋书院“书法科研”科目之二： 《草圣追踪》

“狂草”之义，其在草而必不“真、正”楷体。故今之诸体皆可有字典，惟狂草不可。草之所系，必不以单字为准耳！

且草书昔无教法，全凭个人悟得。吾鉴于此，为分解草法要领数十则，遂有“草圣追踪”之究云。——陈振濂

颐斋书院“书法科研”科目之三： 《楷法表现》

楷法者，正法也。亦汉字之字法也。昔公众魅惑于此，误指楷书为“楷字法”矣！

予鉴于此，遂立“楷法”之艺术表现，究其形式、笔法语汇，千变万化之美。

即楷法初为正字立法；而书法则以之为传递审美重于汉字书写规范，故设专题“楷法表现”云。——陈振濂

颐斋书院“书法科研”科目之四： 《金铸墨治》

金文之学，首要在区分“金文大篆”不同。“大篆”者，字学也。“金文”者，书学也，混称混淆，不妥也矣！

概言之，金文为一特殊艺术表达。大篆之识，乃其基础，而非目标焉！

予立“治铸”“冷锻”“凝结”三原则，重在线质、线律、线形，亦属创新乎？

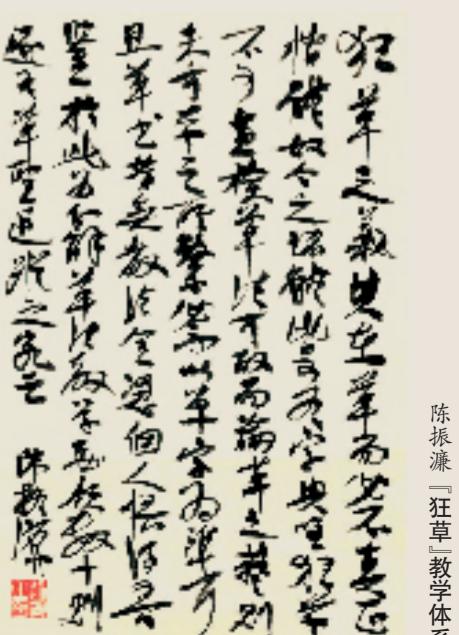
遂有“金铸墨治”之立。——陈振濂

颐斋书院“书法科研”科目之五： 《古隶新韵》

古隶之概念，盖出于今隶。如汉碑《史晨》《乙瑛》《曹全》《礼器》乃至汉简诸品，皆所谓八分之属。

而篆隶或隶楷之间，则另有一派。气格高古者，不取横势，不尚雁尾，予之所重，端在于此。

故有“古隶新韵”之举。惜疫起，未遑施行，憾矣！——乙巳春，陈振濂

陈振濂“狂草”教学体系

（本文有删减）