

ZOUJINSHUFASHIJI SHUFAXINSHANG

走进书法世界

书法欣赏

主编◎赵松元

SPI 南方出版传媒

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位 广东教育出版社

ZOUJINSHUFASHIJI SHUFAXINSHANG

走进书法世界

书法欣赏

主 编◎赵松元

副主编◎陈仕考 栾建利 林旭升

主要编写人员◎廖明灿 杨莹 张欢

SPM 南方出版传媒

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位

广东教育出版社

· 广 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

书法欣赏 / 赵松元主编. —广州: 广东教育出版社, 2015.5 (2016.1 重印)
(走进书法世界)

ISBN 978-7-5548-0664-7

I. ①书… II. ①赵… III. ①汉字—书法—鉴赏—中国 IV. ①J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 100179 号

主 编: 赵松元

副主编: 陈仕考 栾建利 林旭升

主要编写人员: 廖明灿 杨 莹 张 欢

责任编辑: 张加和

责任技编: 姚健燕

装帧设计: 柳国雄

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司

(佛山市南海区狮山科技工业园 A 区)

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 15.5 印张 310 000 字

2015 年 5 月第 1 版

2016 年 1 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-5548-0664-7

定价: 45.00 元

质量监督电话: 020-87613102 邮箱: gjs-quality@gdpg.com.cn

购书咨询电话: 020-87615809

目录

翰墨之道

- 一 为什么要进行书法欣赏 / 二
- 二 书法欣赏的独特性 / 四
- 三 书法对欣赏者有哪些要求 / 一八
- 四 书法欣赏的内容与主要方法 / 二一
- 五 其他书法常识 / 四二

壹 篆书

拳如钗股直如筋，曲铁碾玉秀且奇。

——[元]郝经《太平顶读秦碑》

- 一 简述 / 五二
- 二 赏析 / 五六

贰 隶书

隶法以汉为极，每碑各出一奇，莫有同者。

——〔清〕王澐《虚舟题跋》

一 简述 / 八〇

二 赏析 / 八六

叁 楷书

若真书古雅，道合神明，则元常第一。

——〔唐〕张怀瓘《书断》

一 简述 / 一一八

二 赏析 / 一二二

肆 行书

夫行书，非草非真，离方遁圆，在乎季孟之间。

——〔唐〕张怀瓘《书议》

一 简述 / 一五二

二 赏析 / 一五七

伍 草书

喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平，而有动于心，必于草书挥毫发之。

——〔唐〕韩愈《送高闲上人序》

一 简述 / 一九四

二 赏析 / 一九七

陆 岭南书法

不要钟王居我右，只传风雅到人间。

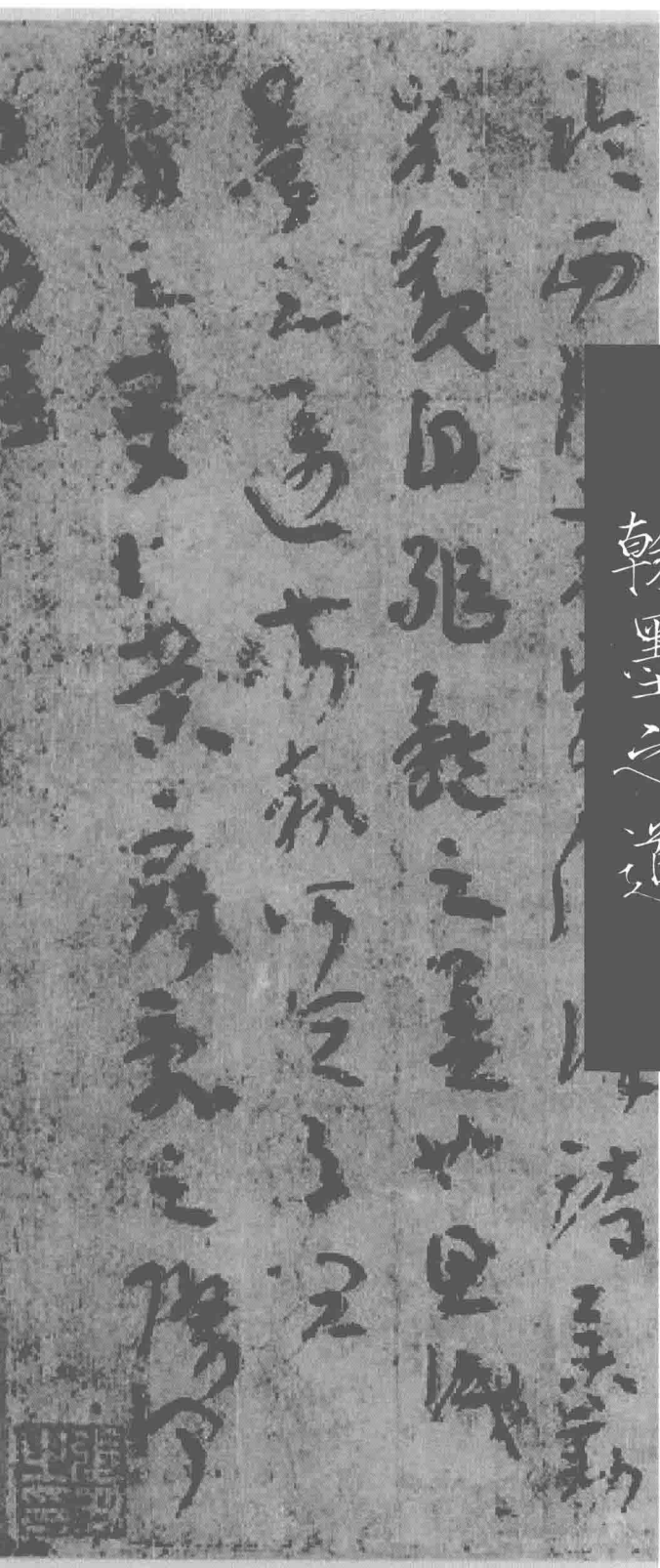
——〔明〕陈献章《答徐侍御索草书》

一 简述 / 二二六

二 赏析 / 二二九

作者 / 作品索引 / 二四〇

翰墨之道

为什么要进行书法欣赏

（一）书法欣赏与美育

自仓颉造字始，汉字就以其绵远深厚的文化功能抒写着华夏历史，弘扬着炎黄精神。以汉字作为表现形式的书法艺术，则堪称华夏民族的艺术瑰宝。唐代书法家张怀瓘曾以精妙的语言阐释了书法的意义：“阐典坟之大猷，成国家之盛业者，莫近乎书。其后，能者加之以玄妙，故有翰墨之道生焉。”早在周朝时，“书”就成为国士必修的“六艺”之一，它指的就是汉字的学习和书写。隋唐以后，书法更是作为取仕的条件之一。不仅如此，历代的书法家早已发现了书法独特的审美功能，如“中和之美”“书之妙道，神采为上”“达其情性，形其哀乐”“横若千里之阵云，隐隐然其实有形。点如高峰之坠石，磕磕然实如崩也”，等等。鲁迅说汉字有三美：音美以感耳、形美以感目、意美以感心。林语堂先生把书法的美提高到哲学高度，认为书法提供了中国人基本的美学法则和美学原理。因此，即使在当今这个高科技时代，计算机的应用和普及使汉字的书写实用性大为降低，但书法鉴赏活动的意义依然重大。近现代大教育家蔡元培先生提出用美育代替宗教的建议，认为艺术是使整个民族素质得以提高和振兴的关键。书法欣赏就是美育最好的途径之一。如果人们能够喜欢书法艺术，懂

得鉴赏书法作品，那么紧张而忙碌的生活就会得到有益的放松，工作、学习带来的压力就会得到一定程度的缓解。而且通过书法欣赏活动，人们还能培养高尚的审美情操，提高对美的感悟力、鉴赏力、创造力，进而在潜移默化中完善自己的人格，丰富自身的文化心灵。

（二）书法欣赏与书法创作

从书法学习或创作来看，首先，欣赏中审美感受能力的提高，有利于书法实践表现能力的提高，使书法学习和创作取得更好的效果。在欣赏中，习练书法者可以对运笔、结体、章法等技巧产生感悟，反观自身，对自己学书时滞涩不通的地方往往会有豁然开朗的感觉，于是练习或创作也就能得心应手。其次，欣赏能够扩大艺术视野，有助于养成健康的审美情趣，明确书法实践努力的方向。什么是引入登堂入室的正道？什么是只能诱人堕入深渊的野狐禅？对这些问题的认识和抉择，与一个人的艺术趣味、审美追求有关。从书法欣赏中培养了比较纯正高雅的审美情趣，并且有了较为宽广的审美视野和思维空间，就能做出正确的鉴别，沿着正确的道路向书法艺术的高峰攀登。再次，欣赏能加深学书者对书法艺术的热爱，激发其书法学习或创作的高度热情，通过坚持不懈的努力，克服一个又一个的困难，进入理想的境界。

（三）书法欣赏与人格修养

书法欣赏活动首先是对书法美的发现过程。在一次又一次的

反复欣赏实践中，可以由浅入深、由隐到显地体悟和发现书法作品从形式到内容的审美特质。其次，欣赏活动又是对书法美的体验过程。欣赏者对书法作品有所发现而受其艺术魅力所吸引，就会进入到欣赏的更高层次，并在审美观照中为作品特有的情境所激动，从而获得审美的愉悦和满足。在书法欣赏活动中得到美的熏陶，也有助于人格修养的提升；反过来，人格修养的提升，又有助于书法欣赏审美品位的提升。

书法欣赏的独特性

书法对于中国人来说并不陌生，但如果问什么是书法，可能并不是很容易说清楚的。很多人认为，书法就是写毛笔字或是把字写得漂亮，写得漂亮就是书法艺术。这些观点，一方面反映出，在人们心目中，书法和汉字有着天然的联系，另一方面，也说明人们对传统文化艺术了解得不够全面和深入。一个不十分关注书法艺术的人，也会对文字之美有着近乎天生的亲善，但即使具有相当高的文化知识水平的人，在面对一幅书法作品的时候也不一定知道如何欣赏。所以，书法对我们很多人来说，是既熟悉又陌生的。俗话说：“内行看门道，外行看热闹。”作为审美对象的书法，在欣赏时离不开它本身的艺术特征。要更好地欣赏书法，就要对书法有一个比较全面深入的理解和把握，尤其要搞清楚书法是一门什么属性的艺术，与其他艺术门类有何区别。

（一）书法的本质特征决定了书法欣赏的独特性

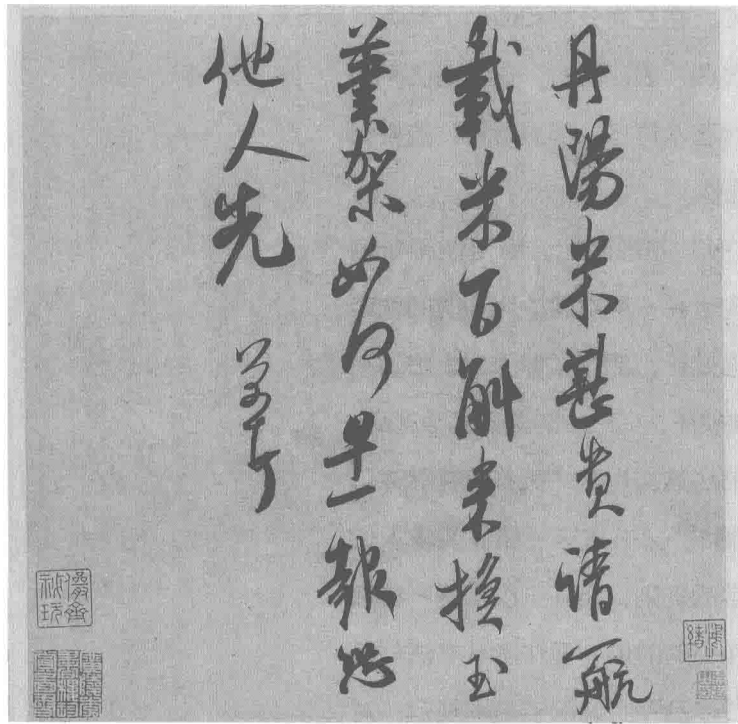
书法是一门极其独特的艺术形式，其他艺术的概念和分类方法都很难直接套用在书法上。关于书法的本质特征，学术界从各个学科角度进行审视、考察、研究，得出了种种不同的结论。书法看似简单，实则具有多质性，它在艺术形态上具有很强的综合性，所以在欣赏上也就体现出独特性。

1. 实用性和艺术性

在以毛笔作为主要书写工具的中国传统社会，书法艺术常常栖息在实用之中

当今时代，随着硬笔和电脑的普及使用，用毛笔写字的习惯已经渐渐退出我们的日常生活，人们更多的是把书法作为一门艺术来看待。但纵观书法的产生和发展，却与其实用性分不开。作

为艺术的书法和作为日常生活的写字，是同一事物的不同侧面，并且这不同的面是紧密相连、不可分割的。在日常书写中，汉字是一种信息载体，注重字义的准确性以达到表达意义的目的；书法作为艺术，是侧重以审美为目的的，字义虽然也有一定意义，但却更关注在字形基础上的个性创造和情感渗透。在以毛笔作为主要书写工具的中国传统社会，由于书法艺术较为独特的生存方

式——常常栖息在实用之中，使得我们看到的大部分古代书法作品并不像我们今天一样，有着独立的艺术形式。传至今日被视为艺术珍品的，在当时大都是从实用目的出发而写成的文字作品。我们在面对古代留存的书迹时，要精确划分书写和书法几乎是不可能的。实用性和艺术性在许多作品中是同时具备的，只是以后人的视角来看，侧重点有所不同。

书法艺术的独特性，首先在于它的艺术表现载体是汉字。书法艺术以文字为母体，因文字书写而产生。它的所有语言样式，所有繁纷复杂的“语法”、技术、规则，都傍依文字而诞生，离开文字就无从立其身，这就是中国书法艺术的第一特性。在汉字进化过程中，象形文字逐渐过渡到抽象符号的组合，但汉字形体的图形特征和差异性仍然保留。数以万计的汉字由形状各异的抽象点线组成了一个巨大的组合图库，在空间分割和造型上具有很强的可塑性，有巨大的“空间形式美”表现潜质。这为书法家驰骋艺术想象、编织纯粹抽象的点线艺术符号、创造诗意化的视觉审美虚幻世界，提供了许多的可能性。

此外，汉字的结构又具有“形”的规范性、稳定性和普遍性。稳定的方块造型把书法线条约束在一种空间秩序与时间秩序之中，方框中的点画线条无论如何变化，都应以尊重这个虚的空间框框为前提，否则，一旦秩序被破坏，书法中的美则无法存身。借用闻一多先生对诗歌的比喻，书法其实也是“戴着镣铐跳舞”，其方块造型则是“有余地的固定格式”。书法这一属性要求人们在书法创作的时候，需要遵循汉字的规则，离开了汉字这一特殊规定性就不能称为书法。在欣赏作品的时候，要注意从书法与汉字的关系来体会书法艺术。有的“作品”脱离汉字基本规范，对

脱离汉字基本规范对汉字笔画随意变形组合，或是根本抛弃汉字而仅以点画的“墨象”为表现内容的“作品”，或许可以成为艺术，但绝不是书法艺术

汉字点画随意变形组合，或是根本抛弃汉字而仅以点画的“墨象”为表现内容，便背离了书法艺术的本质内涵，这种“作品”或许可以成为艺术，但绝不是书法艺术。

每个汉字的符号组成是相对固定的，但由于实用功能的要求，书法的字体经过演化，在历史上不同时期形成了各种形态的字体——篆、隶、草、行、楷（包括诸多变体），而每种书体都有其自身的审美价值。书法家通过书体变化、点线形态变化、点线组合方式变化，一如唐代书法家孙过庭所说“体五材之并用，仪形不极”，就可以创造千姿百态、千变万化的汉字艺术形象。这些不同字体结合书法家的审美创造，逐渐形成了姿态各异的书法风格，使人欣赏时“象八音之迭起，感会无方”。

书法中的汉字具有一定的内容意义，所以在欣赏书法作品时，不可能绕过其文辞内容。如果一幅作品文辞内容跟书写风格很不协调，势必影响人们的审美愉悦；如果其中有文字性或文辞方面的错误，其综合审美价值必然大打折扣。文辞内容的意境、情趣、雅俗对书法家书写情感的渲染具有重要作用，影响到其书写的状态。中国书法史上的三大行书就是书法和文辞

意境完美结合的不可重复的典范。

由于书法艺术与汉字书面语言书写体系同步诞生、同体培育演进，书法艺术从艺术特质上，也就秉承了“实用书写”的全部特性。书法艺术的这种和实用写字“同体共生”，而且基本“覆盖实用书写”的特性，就使书法艺术出现一种世界艺术史上极为罕见的现象。正因为如此，中国的书法才具备既能满足记录语言、传播信息的实用要求，又能作为艺术品供人们赏玩而使人们从中获得美的享受的双重品格。

2. 形象性和抽象性

汉字是从象形文字发展而来，有时确有生动可感的形体，但它并不机械地模拟现实的形象、形体和动态，不对某一事物照猫画虎式地具体描绘，它从一开始就具有“写意”的性质。汉字的形式结构的这种“写意”是一种对自然“形势”的审美概括和提炼，它按构成现实形象的形式规律建构自己的形体、形态，把几何形体符号式的文字在书写中创造成具有形象感的书法艺术。也就是说，它是一种类型化的概括，是一种经过概括和抽象化了的形象。但这种抽象又是以汉字形体为规范的，它不同于完全主观臆造的、强调绝对主体意识和情感的抽象派艺术。汉字从象形性文字逐渐演化为抽象的汉字符号，成为“不象形的象形字”，虽然脱离了原来的自然象形，但保留了“自然象形”遗留的点线结构（当然其中产生了很多变异）和基本的字势特征，因而，每一个汉字都有自己独特的形象。这种形象不是客观具象的，而是自然美的规律和人的主体意识的普遍象征性表现，这使得汉字成为“囊括万殊，裁成一相”的典型形式。所以，它不是形象而有形象性，具有抽象性但又不是抽象艺术，是形象性和抽象性的统一。

无论是书法的点画线条还是空间结构，这些抽象的组材料都具有很强的空间造型的可塑性，除此之外，还表现出定向连续的时间性，是空间性和时间性的统一。与一目了然的空间性相比，书法艺术的时间性比较隐晦。书法抽象的点画线条本身在书写过程中具有时间性，每一点画线条都是从点开始，积点成线的，这

是一种时间的流动。而汉字书写有着笔顺的规定性，使得汉字书写每一个笔画也具有时间上的限制性，空间分割被纳入井然有序、前后分明的时间序列。在这个过程中，每个笔画是一笔写完，不可重复、不可逆转的，随意地改变

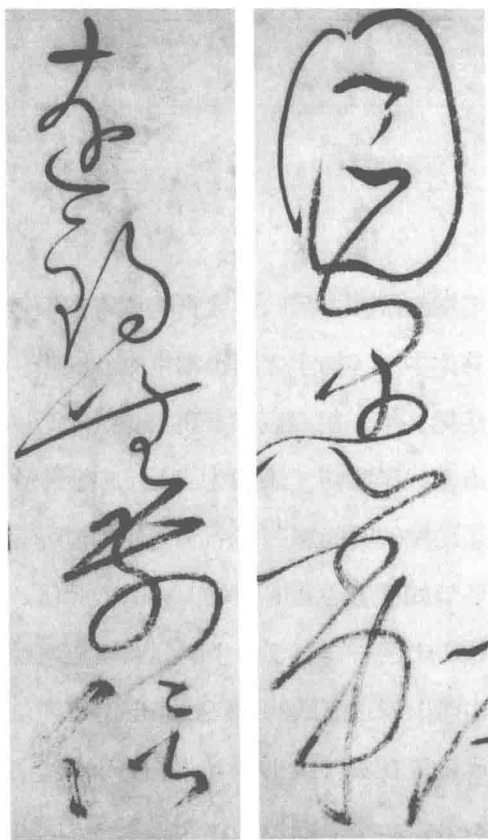
	魚（鱼）	鳥（鸟）	羊
甲骨文			
金文			
小篆			
隶书			
楷书			
草书			

汉字从象形性文字逐渐演化为抽象的汉字符号，成为“不象形的象形字”

结构组成和书写顺序会影响汉字的识读和正常使用。甚至在动态书体中，字与字之间也常常牵丝映带，这样从每一个点画线条的头尾、每一组点画线条的连接（表现为结构），乃至整篇作品的点画线条呼应（表现为章法），都具备了一定的运动轨迹。这种运动性的时间展开与书法创作的过程完全同步，使书法诸多创作环节如作者心绪的变化、感情的起伏、挥洒时的即兴宣泄等，都像心电图一样有了一个明显的轨迹可循。这就使得我们在欣赏时也可以通过既成的点画线条形态追溯创作过程的心性和情感。宋代姜夔在其《续书谱》中充分强调了这一意义：“余尝历观古之名书，无不点划振动，如见其挥运之时。”书法这一不可逆转的

时间特性使书法这种视觉艺术兼有了音乐这种听觉艺术的特征，其长、短、粗、细、轻、重、秀、润、迟、涩等书法的点画线条形态在运动中带给我们的除了空间造型，还有和谐的音乐线性旋律。毛笔的运用使这种心理上的视觉效果得以更加自然、更加丰富地体现。这在视觉艺术范围内，是极为罕见的。

世界上没有不表现心灵和情感的艺术，书法也是如此。并且，书法的表现具有抽象性，抽象也就意味着模糊，而模糊则容易导致多元化、放射型的思维探索。所以，书法艺术欣赏者在抽象的表现形式面前，免不了有一种茫然感。“书圣”王羲之称书法为“玄妙之伎”，“若非通人志士，学无及之”。缺乏高深的学识修养和过人的美感洞察力，想要通过作品较深入地洞悉其中所有美的特质是根本不可能的，尤其是在探讨书法作品的神采、意境的时候，更难以用言辞表达清楚在抽象的点画线条构筑的形式中，究竟包含着怎样或多少的意蕴，体现了创作者何种性情气质和创作时的精神状态。所以，在对艺术的审美欣赏中常常需要“心悟”，而难以“言传”。这种

《自叙帖》体现了书法的时间—音乐线性旋律

只可心悟（即“意会”）难以言传的微妙复杂性，正是书法艺术抽象性的魅力所在。挖掘不完的艺术内涵，使评论者和观赏者处在若即若离、可望而不可即的绝妙的审美意境之中，从中得到一种朦胧的享受，从纯客观的现实中解放了出来。

书法欣赏是一种欣赏者和书法作品主客体之间的双向运动。从本质上说，欣赏活动是审美主体以自己感性的血肉之躯产生各种感观——看、听、触摸、体验的过程，因此主体的各种特殊心理活动，独特的心理感受、情感意志、想象理解都将在再创造性想象中打下鲜明个性的印痕。人们常说“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”，这就是欣赏的个性差异，也是每个欣赏者“再创造”所产生的必然结果。翻阅古代书论著作，有关书家作品赏评的文字随处可见，其中以喻说方法去品评的为数不少。这种喻说方法带有明显的模糊性，但用其他方法又很难表述清楚。梁萧衍在《古今书人优劣评》中说：“钟繇书如云鹄游天，群鸿戏海”；“王羲之书字势雄逸，如龙跳天门，虎卧凤阙”；“蔡邕书骨气洞达，爽爽如有神力”。南朝袁昂的《古今书评》论述“自古及今皆善能书”的二十五人的书法风格特点，几乎都是用比的方式来评价的。如“王右军书如谢家子弟，纵复不端正者，爽爽有一种风气”；“王子敬书如河洛间少年，虽皆充悦，而举体沓拖，殊不可耐”；“羊欣书如大家婢为夫人，虽处其位，而举止羞涩，终不似真”；“卫恒书如插花美女，舞笑镜台”等不一而足。这都反映出，书法这种极抽象而又混茫神奇的艺术难以用语言准确地表达出来。唐代书法家孙过庭说：“夫心之所达，不易尽于名言；言之所通，尚难形于纸笔。粗可仿佛其状，纲纪其辞。冀酌希夷，取会佳境。阙而未逮，请俟将来。”（孙过庭《书谱》）在欣赏评价时很容易