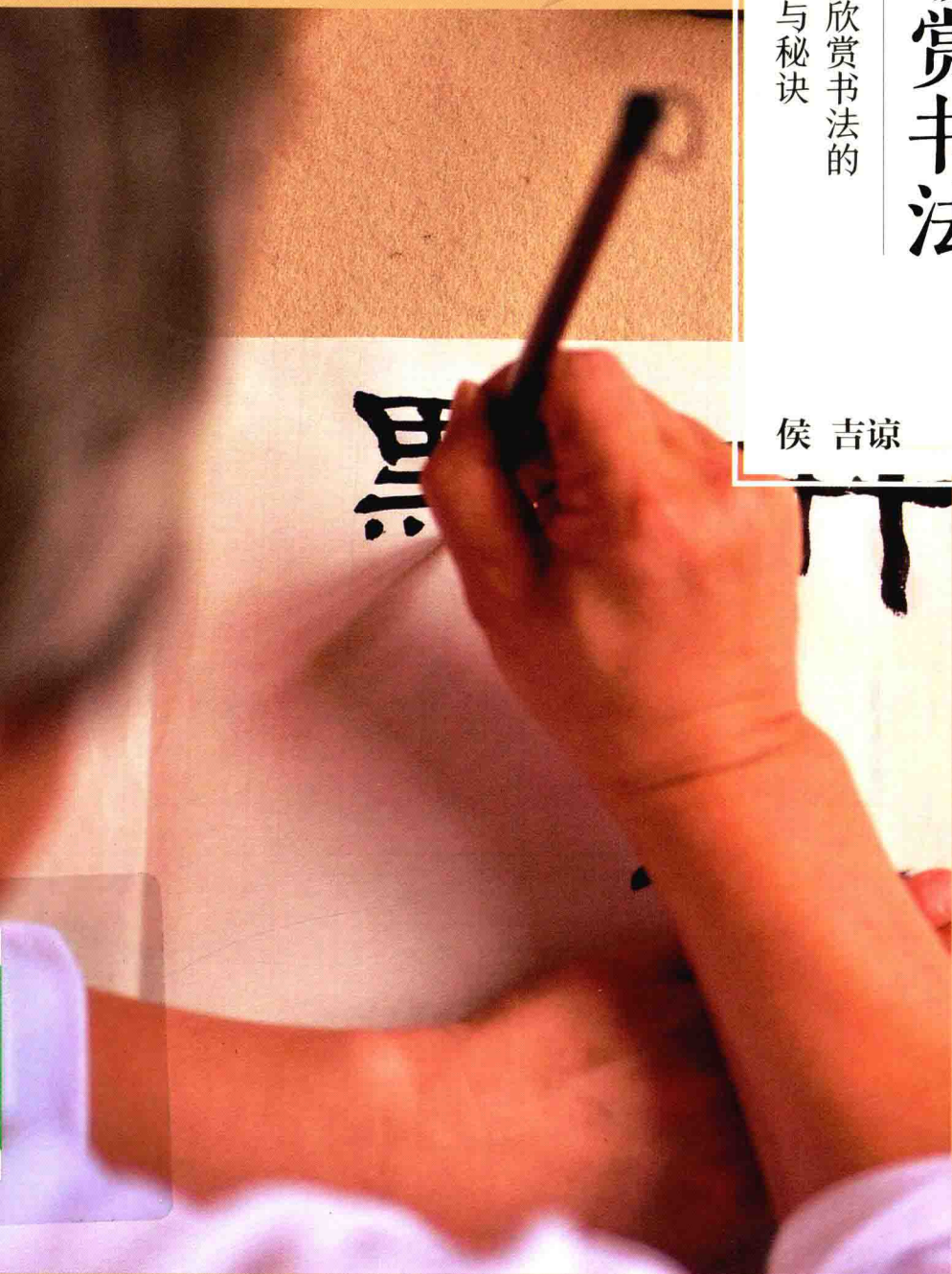

如何 欣赏书法

揭秘欣赏书法的
细节与秘诀

侯 吉谅

著

中信出版集团 · CHINACITICPRESS

如何 欣赏书法

侯吉谅
——
著

图书在版编目 (CIP) 数据

如何欣赏书法 / 侯吉谅著. — 北京 : 中信出版社.

2016.03

ISBN 978-7-5086-5602-1

I. ①如... II. ①侯... 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249872号

本书中文简体版由侯吉谅先生授权
中信出版集团股份有限公司在中国大陆地区
独家出版发行。
ALL RIGHTS RESERVED

如何欣赏书法

著 者：侯吉谅

策划推广：中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行：中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编：100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者：鸿博昊天科技有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

版 次：2016年3月第1版

书 号：ISBN 978-7-5086-5602-1/J·99

定 价：42.00元

印 张：11.75 字 数：151千字

印 次：2016年3月第1次印刷

广告经营许可证：京朝工商广字第8087号

版权所有·侵权必究

凡购本社图书。如有缺页、倒页、脱页。由发行公司负责退换。

服务热线：010-84849555 服务传真：010-84849000

投稿邮箱：author@citicpub.com

看到书法之美

序

对历代名家书法风格的欣赏，是学习书法必修的课程。如何欣赏书法，更是在现代社会推广书法的最重要的课题，也是喜欢书法的人最需要了解的知识。然而翻开所有书法史、书法欣赏、书法学习、临摹的书籍，却很少有人能够把这个问题谈清楚。

很多人学习书法多年，也未必能真正了解欣赏书法的方法，偶然听到一些“欧阳询结构险峻”、“黄山谷用笔跌宕”的说法，就记在心中，遇到可以表现的场合，就搬出来表现一番，俨然也是个行家。

然而如果细问，“欧阳询结构险峻”、“黄山谷用笔跌宕”指的是什么？意义又是什么？为什么这样的特点可以成为欧阳询、黄山谷重要的书法特征？这些貌似行家的人，大概都会眼神茫然、心中一片空白。

之所以书法欣赏非常困难，是因为大部分的书法书籍在谈到书法之美时，大多无不沿用前人的说法，而前人的说法很可能也是沿用更前人的说法，或者就是

根本没有什么道理的说法却被当作史料或证据引用。这样的文章和抄袭没什么区别,更严重的是以讹传讹,于是错误的观念到处散播。例如,很多人都喜欢引用“晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意”的说法,来评论晋、唐、宋的书法风格,然而“韵、法、意”三字的定义是什么,又为何能以一个字来总结一个时代的书法风格,却未进行深入探讨。

虽然未进行深入探讨,但许多书法书籍却在不断地引用各种说法,甚至以讹传讹,致使书法审美标准歪曲和混乱。再加上许多特殊原因,各种积非成是的错误观念,甚至成了主流的观点。可见,欣赏书法常常会有很多陷阱,如果没有适当的指引,可能一辈子也无法真正正确地欣赏书法。

在现代社会、教育、媒体等环境的多重影响下,大部分华人对书法可以说是完全陌生的,也可能从来不觉得,不懂书法、不会欣赏书法是什么严重的事。

文化通过文字的记载得以流传,因而文字承载了“文化的内容”,通过书法的书写,文字的内容、文化的内涵浸润到书法的笔画之中,书法因而与文化产生微妙而深刻的关联,从而表达了民族文化特性以及书写者本身的修养与魅力。

书法的美感,来自汉字结构的几何、数学原理,更来自运笔之际力道变化的神妙精微,而力道变化的神妙精微无一不与文化特性息息相关。

中华文化表现在诗词、书画、茶酒、饮食、服饰、音乐、舞蹈、园林、建筑,乃至武术、医学的精微之处。这些生活中的文化结晶,无不以书法的形式记录和传播,中华文化的种种特性也因此借由书法的书写而得以传承。

这种民族文化的传承,本来是再自然不过的事,但现代社会国际化的程度太深,科技文明的力量太过强大,以致传统文化快速流失,也导致整体社会价值观念的严重混乱。

在 20 世纪 90 年代以前,中国台湾所有的广告招牌都是用各式各样的书法字

体书写的。从事广告招牌制作的人，大都具有非常高明的书法摹写能力，他们甚至可以用油漆刷子轻易写出书法风格的字体。有些注重招牌的商家，会请名家写字，当时台北市和平东路、罗斯福路口附近，几乎全部都是溥心畬、张大千、台静农、王壮为等名家写的招牌。置身于这样的环境之中，放眼望去，看到的景像到处充满书法，书法的魅力自然而然在生活中落地生根。

20 世纪 90 年代以后，现代印刷技术开始应用于各行各业，计算机可以根据需求将字放大或缩小后进行打印，非常方便，广告招牌的制作开始出现各种印刷字体，书法招牌在不知不觉中退出了大众的视野。后来，计算机的中文输入开始流行，计算机字体甚至一度成为重要的高科技产业。影响所及，计算机字体很快成为所有报纸、杂志、书籍的最佳选择，于是现代人的汉字视觉被计算机字体所统一。

由于计算机字体使用方便，成本低廉，其在广告、招牌、书籍、报纸上的大量应用，是时代发展的必然。短短几年内，传统印刷业中非常重要的铅字排版、照排很快就消失了，因为计算机输入汉字放大缩小都很方便，很容易应用，做任何招牌都不必再像以前那样，要找名家写字，不但要付一笔昂贵的“润笔”，而且写了以后也不见得一定满意；有了计算机，可以选择的字体很多，再加上制作工艺的进步，可以做出许多炫丽的效果，传统人工书写的招牌显然太过单调了。

这种情形，在春联的应用上，更为明显。在现代社会，春联有可能是大多数家庭会与书法发生关系的唯一联系。没有计算机以前，印刷的春联至少还是人工写了以后制版的；现在的很多春联则已经完全是计算机字体，只是增加了很多效果，五彩镭射、立体制作，花样繁复，比传统的人工书写的春联热闹多了。

对大部分人来说，各式各样的印刷产品，决定了人们与文字的关系。在计算机印刷科技的发展下，无论中国台湾、中国大陆还是中国香港，人工书写的汉字

几乎都全面“溃败”。反观日本、韩国，各式各样的书法字体，仍然存在于人们的生活之中。汉字书法在日本使用之广可不必细说，在韩国不可以一探究竟。

韩国对书法的应用，在古装戏剧中尤其突出，不但大量用书法作为宫廷环境的背景，而且书法的质量都相当讲究，常常见到许多书法名作的复制品，可见他们是经过遴选的。

反观中国台湾，大众传播媒体对书法都视而不见，人们的生活因此失去了许多接触书法的机会，大家对书法的理解，也就一直停留在极为幼稚的印象式的阶段。

推广书法，在现代社会中说其不易，其实也易。说其不易，是因为学习书法很困难，年轻人通常也没有耐心长期学习，生活中有太多更好玩的娱乐活动吸引他们。任何一项技艺都需要年轻人的参与，才会有所继承发展，在生活中“熟悉”、“习惯”书法的存在，才是推广书法最大的基础。其实也易，只要像日本、韩国那样，在电影、电视、报纸、书籍等各种大众传播媒体中多多使用书法，书法在华人世界就会很快流行起来。

书法是中国文化的根本，在已经非常西化的中国台湾，亟需回头重视、认识传统文化，至少对我们每天使用的语言以及由这种语言所形成的特有的文字艺术，都会有一定程度的理解。

学习任何知识，必须在学习正确的知识同时排除错误的观念，才有可能明辨是非对错，而不至于人云亦云。本书即在“习对排错”的基本方法上，试图厘清书法的诸多错误观念，建立正确的态度与系统，希望可以引导读者轻松地正确了解书法，进而喜欢书法、学习书法。

目 录

序 看到书法之美

章一

看懂书法的诀窍： 风格相对论

001

- 风格 / 经典的意义 002
- 书法时代风格的演变 004
  - 篆、隶、行、草、楷的演化 006
- 时代风格产生的原因 008
- 时代风格的重要 014
- 风格 / 视觉心理 016

章二

如何正确欣赏书法

023

- 不同字体的
欣赏标准不同 024
- 篆书 025
  - 篆刻 028
- 隶书 031
  - 隶书格式的特色 038
- 楷书 040
  - 笔画的灵活 047
  - 力道表现 048
  - 风格韵味 050
- 行草 053
  - 中锋与偏锋 054
  - 书品与人品 057
  - 流行书风，创意书法 060
  - 欣赏书法，回归书法 061
  - 书写的“行气” 062

章三

欣赏一件书法作品， 要看什么？

069

- 不断深入的欣赏层次 070
  - 从不懂到理解 070
  - 书法不能只是问答案 072
  - 从喜欢变不喜欢 073
- 文艺的时代风气 073
- 欣赏书法作品
要看什么 077
  - 点画 078
  - 单字结构 079
  - 一件作品的细节 079
- 书写的格式 080
  - 尺牍、册页、手卷 082
  - 条幅 090
    - 空白很重要 094
    - 养成“美的习惯” 095
  - 书写格式相当重要 097
    - 纸张的大小、长宽 099
    - 中堂 099
  - 大而无当的书法巨作 103
  - 字距 103
  - 行距 105
  - 行气 106
  - 欣赏的开始：
背熟经典 110
  - 一气呵成 111

章四

如何判断书法 的优劣

114

◎ 判断书法的要素 116

何谓“俗”？ 122

书写技术、书法风格 124

书法之美一定具备三个条件 124

◎ 书法的魔道 127

◎ 什么时候就来不及？ 129

章五

学习书法的 重大错误观念

131

◎ 学书法只学写字 133

◎ 不了解工具材料 136

◎ 练书法要用宣纸 139

◎ 学书法，要从“楷书”开始 143

◎ 藏锋 145

◎ 悬腕 150

◎ 练书法，要用羊毫 154

◎ 练习的时候要用不好的笔 156

◎ 不讲究工具材料 157

◎ 不看展览 157

◎ 以为听到就会 159

章六

评判书法的 错误态度

163

◎ 外行充内行的错误 164

◎ 自欺欺人的错误 166

◎ 试喝可乐的实验 168

◎ 要能清楚表达自己的看法 169

◎ 不要自作聪明 170

◎ 半吊子的书法爱好者 172

◎ 传统“解读书法”的缺点 173

章一

看懂书法的诀窍： 风格相对论

谈到书法，常常听到人家说，我写欧体、颜体、柳体等等。这个“体”，用现在的话来说就是风格，如欧体，就是指欧阳询的字体风格。

风格是所有艺术创作最重要的元素，每一位艺术家一辈子都在追求特殊而杰出的风格，并且以这样的风格名扬当代、流传后世，在书法悠久的历史中，历代书法家无不努力创造“自己的风格”。因此，欣赏书法的关键，首先要明白什么是“风格”。

风格 / 经典的意义

风格人人会说、人人会谈，但很多人却常常把“风格”和“特色”混为一谈。

所谓“风格”，应该是在技术上、造型上，具有经典性、可复制性，并且具有一定技术高度的特色。

很多人说，每一个人写字都有自己的风格。这种说法是有问题的。因为风格一定要有“经典的意义”，否则不能称之为风格。所谓“经典的意义”，是指可以成为典范的技术或形式。历代那么多书法家，但可以创造出典范风格的，每一个朝代只有几位。

一般人写字谈不上风格，顶多只能说有某种特色。就好

可以创造出典范风格的书法家，每一个时代只有几位。图为唐朝欧阳询书法经典《九成宫醴泉铭》。

陳大道無名上德不
德玄功潛運幾深莫
測鑿井而飲耕田而
食靡謝天功安知帝

像现在到处都有大师，什么书法大师、绘画大师……这种名词的乱用，只是降低了大师这个称谓的价值而已。哪里会有那么多大师？一个时代能产生一两位大师就很不错了。

所谓“大师”，首先必须是个人的学问或艺术创作的造诣达到相当高度，有旁人无法企及的成就。除此之外，大师还要对一个时代产生深远的影响，有许多追随者，能够承前启后，既对传统有所继承，也能开创新的潮流。历史上的书法家很多，但可以成为大师的寥寥无几；可以写出有特色的书法家很多，但能够创造出风格的大师，百年难得一遇。

书法的风格通常分成时代风格和个人风格。时代风格最明显的就在于汉字的演化，秦篆、汉隶、魏碑是时代风格最好的例子，因为字形特殊，完全属于“一个时代”的产物。

书法时代风格的演变

时代风格的形成，来自一个时代独特的政治、经济、科技、地理、人文诸多条件的综合影响，所以只能是一时一地的产物。不同的时代，不可能产生相同的书法风格。

学习书法，必须了解时代风格的影响，而后才能明白个人风格形成的原因以及其意义之所在。

汉字字体的演化，基本上循着“字体规范完整化”的主轴发展，即篆、隶、行、草、楷的发展脉络，是在实用的基

▲ | 左至右起 / 秦篆、汉隶、魏碑是时代风格最好的例子。

▲ | 篆书确立了汉字笔画平行、笔画间距相等的原则。图为秦朝《峄山碑》。

基础上，从字体规范的角度，逐步完成字体的演变和发展。例如，楷书在唐朝出现之后，汉字就没有再出现新的字体，意味着汉字字体的演化已经完成。

汉字字体演化的完成，在于汉字从篆、隶、行、草到楷书的发展过程中，逐步找到了汉字字体的美学基础（也就是字体的规范）。从篆书开始，自笔画的平行、笔画间距的相等，到字体结构的几何造形、数学比例，在楷书这个阶段完成了所有的美学元素。因此，欧阳询等人才能够清楚地指出字体结构的各种特性，并且成为一种审美的标准。

在字体已经完成演化的情形下，宋朝的书法发展要何去何从？“北宋四家”——苏东坡、黄山谷、米芾、蔡襄的书法有了什么发展？其中的意义，也要从时代因素去考虑，才能找到合理的解释或答案。

篆、隶、行、草、楷的演化

秦朝的篆书是在统一文字的过程中产生的字体，具有非比寻常的意义。为什么秦朝的篆书长成这个样子？它的风格是如何形成的？有什么特殊的条件？所谓时代风格，是指在那个时代，每个人写的字虽然有细微的不同，但是整体的、经典的条件是一样的，这是很重要的概念。

▲ | 书法在楷书这个阶段完成了所有的美学元素。图为唐朝欧阳询书法经典《九成宫醴泉铭》。

▲ | 大篆还保留许多象形文字的特色，字体比较自由。图为《石鼓文》。

时代风格产生的原因

时代风格产生的第一个原因，是字体在实用的需求下，配合写字的工具、材料所产生的演化。

大篆从甲骨文演变而来，还保留了许多象形文字的特色，所以字体比较自由。春秋战国时期，各国的文字都有发展，文字的造型彼此差异极大，同一个字可能会有上百种造型，比如说“明白”的“明”，左边可以是“日”也可以是“目”，有的还可以写三画。

所以，从文字统一的角度来看，必然会发生一件事，就是要找到书体的规则，让所有人都可以遵守。因此大篆变成小篆时，出现了三个绝对的条件：垂直、水平和空间等距。再加上材料技术工具的改变，产生了秦篆。我们现在看到的秦篆，因为都是刻在器物上面，所以字是刻出来的，不是写出来的。刻与写之间有相似之处，其中之一便是笔画的粗细非常均匀，每一个笔画的粗细都一样。

秦始皇统一天下之后，为了昭告天下，记有“二十六年皇帝尽并兼天下诸侯，黔首大安……”的《秦诏》被大量刻在日常生活使用的量米、量酒的斗上，以及其他度量衡上，也刻成石碑，以达到宣传政令的效果。因为这样的器具必须大量制造，不可能写得太整齐，因字体的复杂程度，而产生了大大小小的