

主编 逢成华

第1讲 慧眼识书法——课程导论 / 逢成华

第2讲 笔软则奇怪生焉——笔法鉴赏 / 张 康

第3讲 因画与完形——结体鉴赏 / 梁培先

第4讲 映带而生——章法鉴赏 / 纪 松

第5讲 墨光流韵——墨法鉴赏 / 刘 春

第6讲 婉转流美——篆书鉴赏 / 庆 旭

第7讲 今体之祖——隶书鉴赏 / 王金春

第8讲 楷模之意——楷书鉴赏 / 朱树民

第9讲 行云流水——行书鉴赏 / 张 平

第10讲 惊蛇入草——草书鉴赏 / 赵 银

第11讲 三月春风——《兰亭序》鉴赏 / 董水荣

第12讲 书如其人——颜真卿书法鉴赏 / 徐世平

第13讲 风樯阵马——米芾书法鉴赏 / 薛龙春

第14讲 雄秀雅逸——赵孟頫书法鉴赏 / 吴云峰

第15讲 衡山仰止——文徵明书法鉴赏 / 朱骏益

第16讲 但开风气不为师——赵之谦书法鉴赏 / 周时君

第17讲 透过刀锋看笔锋——篆刻鉴赏 / 陈道义

第18讲 有意味的形式——现代派书法鉴赏 / 王渊清

书法艺术鉴赏

普通高等学校公共艺术课系列教材

18讲

苏州大学出版社
Soochow University Press

普通高等学校公共艺术课系列教材

SHUFA YISHU JIANSHANG 18 JIANG

书法艺术鉴赏

主 编 逢成华

副主编 庆 旭 徐世平

18讲

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

书法艺术鉴赏 18 讲 / 逢成华主编. —苏州: 苏州大学出版社, 2016. 1
普通高等学校公共艺术课系列教材
ISBN 978-7-5672-1580-1

I. ①书… II. ①逢… III. ①汉字—书法评论—中国—高等学校—教材 IV. ①J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 009514 号

书 名: 书法艺术鉴赏 18 讲

主 编: 逢成华

副 主 编: 庆 旭 徐世平

责任编辑: 洪少华

装帧设计: 吴 钰

出 版 人: 张建初

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006

印 刷: 苏州市深广印刷有限公司

网 址: www.sudapress.com

E-mail : Liuwang@suda.edu.cn

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-65225020

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16 印张: 13.5 字数: 290 千

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-1580-1

定 价: 29.80 元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。服务热线: 0512-65225020

编委会名单

主 编 逢成华

副主编 庆 旭 徐世平

撰 稿 (以姓氏笔画排序):

王金春	王渊清	朱树民	朱骏益	纪 松
庆 旭	刘 春	吴云峰	张 平	张 康
陈道义	周时君	赵 锟	徐世平	逢成华
梁培先	董水荣	薛龙春		

编 委 (以姓氏笔画排序):

王 浩	王金春	王渊清	卢月龙	冯 勇
朱树民	朱骏益	朱瑞雪	纪 松	庆 旭
刘 学	刘 春	孙中国	李文并	李文灵
杜军勇	吴云峰	邱文颖	张 平	张 峰
张 康	张胜利	邵 勇	陈长飞	陈道义
陈慧清	杨 薇	周时君	赵 锟	徐世平
徐贵明	逢成华	郭红全	曹春华	崔维国
梁培先	董水荣	蔡育坤	薛龙春	

作者

简介

中国书法家协会会员,苏州市青年书法家协会副主席兼学术委员会主任,副研究员。从1998年起,师从华人德、张朋川两位先生,先后获得中国书法史方向硕士学位和艺术考古方向博士学位。现供职于苏州大学,主要从事南北朝书法史研究和大学书法鉴赏课程教学。

逢成华

梁培先

1969年9月生于江苏赣榆。本科和研究生分别毕业于南京师范大学和中央美术学院,师从尉天池、马士达、王冬龄、邱振中诸先生。现为南京师范大学美术学院讲师,兼任中国美术学院现代书法研究中心研究员、中国政法大学艺术经纪研究中心研究员,中国书法家协会会员。

张康

1992年毕业于南京师范大学美术学院首届书法专业,师从尉天池、马士达、周玉峰、陈仲明诸先生。现供职于江苏省盐城师范学院美术学院中国画研究室,讲师,承担书法、篆刻、山水画等教学任务。

纪松

1975年5月出生,中国书法家协会会员,江苏省青年书法家协会理事,副教授。南京艺术学院书法硕士,师从徐利明教授。现供职于江苏泰州学院,曾获江苏书法奖“提名奖”。2014年获得国家艺术基金资助。

刘春

江苏滨海人。美术学博士研究生学历,文学博士学位。现供职于南京艺术学院美术学院,副教授。中国书法家协会会员、江苏省书法家协会理事、江苏省青年美术家协会副主席、南京印社秘书长。

陈旭

副教授,中国书法家协会会员。1994年考入南京师范大学美术系,书法篆刻专业本科、研究生毕业。现供职于苏州幼儿师范高等专科学校,苏州市青年书协学术委员会副主任,苏州市书协教育委员会委员,苏州市教育学会书法教育专业委员会副会长。

王金春

祖籍江苏兴化,1962年5月生于江苏昆山。中国书法家协会会员,昆山市文联副主席,昆山市书法家协会常务副主席,农工民主党党员,现供职于昆山市文化馆。出版有《隶书的学习与鉴赏》等。

赵锐

中国书法家协会会员,现为苏州市书法家协会副秘书长,吴门书道馆馆长。曾在江苏省外国语学校担任书法专职教师20余年。出版有《书法技法导学教程·柳公权玄秘塔碑》《线之精灵——草书的学习与鉴赏》《经典碑帖导学教程·赵孟赤壁赋》《经典碑帖导学教程·徐渭自书诗册》等专著。

张平

文学硕士、博士(书法方向),副教授,中国文艺评论家协会会员,中国书法家协会会员,江苏省教育书协理事,苏州市书协理事、学术委员会秘书长,苏州大学艺术学院特聘研究员。现供职于苏州学院(筹)。

朱树民

中国书法家协会会员,苏州市书法家协会理事,苏州市书法家协会教育委员会秘书长。毕业于清华大学美术学院艺术设计专业,本科学历。现供职于苏州市职业大学艺术设计学院视觉传达系,高级职称。出版专著《以为楷式——楷书的学习与鉴赏》(苏州大学出版社)。

董水荣

1974年9月出生於福建省長汀縣葉屋村。中國文藝評論家協會會員、中國書法家協會會員，山水畫家。現為吳江書畫院執行院長、南吳門書社秘書長。在《中國書法》《中國書畫》《書法導報》《美術報》等專業報刊發表文章100多篇，60餘萬字。出版《視野與對話——當代書法批評品質的構想》《解密小草千字文》等專著。

徐世年

江蘇張家港市楊舍人。書法初師金曉豐先生；1992年南京師範大學美術系首屆書法本科畢業，師從尉天池、馬士達、周玉峰、陳仲明先生；2010年南京藝術學院美術學院藝術碩士畢業，師從徐利明先生；現為蘇州大學藝術學院設計藝術學博士生，師從華人德先生。供職於蘇州大學教育學院。

薛龙春

現供職於南京藝術學院，教授。主要研究16—17世紀中國書法篆刻史。在《台灣大學美術史研究集刊》等雜誌發表學術論文50餘篇，出版《張懷瓘書學著作考論》《鄭簠研究》《雅宜山色：王寵的人生與書法》等。兩次榮獲中國書法“蘭亭獎”理論獎二等獎。

吴云峰

1973年12月生，江蘇淮陰人。南京藝術學院書法篆刻專業畢業，獲學士、碩士學位。曾任上海書畫出版社編輯，現為南京藝術學院在讀博士，師從黃惇教授。

朱骏益

苏州人,出生于1984年9月。2003—2010年本科、研究生就读于南京师范大学书法系,师从尉天池、王继安、马士达、周玉峰、常汉平诸先生,获文学硕士学位。现为苏州工业园区书法家协会秘书长。供职于苏州科技大学。

周时君

1972年2月生于江苏海安。1995年6月毕业于南京师范大学美术系书法专业,兼修中文专业。现供职于江苏南通大学艺术学院,江苏省书法家协会理事、南通市书法家协会副主席兼秘书长、南通大学艺术教育中心主任。

陈道义

1959年12月生。美术学(书法)硕士,文学(书法史)博士。现为苏州大学艺术学院教授,中国书法家协会会员,西泠印社社员,苏州市书法家协会副主席、学术委员会主任。2008年6月,被认定为苏州市非物质文化遗产·篆刻代表性传承人。

王渊清

1962年7月生。中国书法家协会会员高级美术师。苏州渊清水墨艺术工作室主持。自20世纪80年代中期以来,在《书法研究》《中国书画》《江苏画刊》《朵云》《美术史论》,香港《书谱》等海内外专业刊物上发表艺术论文近百篇,100多万字,出版《生命的祭祀》《观花问道》等著作。

前言

这本教材能够以讲座的形式编写,得益于苏州大学本科教学改革的推动,得到了苏州大学艺术教育中心和苏州大学出版社的鼓励,同时也实现了笔者个人多年的梦想。

在第一次编写会上,艺术教育中心主任吴磊教授希望笔者突破市面上既有教材的框架,编写一本有点“特色”的好教材,要能体现教改的理念。苏州大学出版社总编辑沈海牧教授希望这本教材能够与众不同,不仅能受到校内学生的喜欢,还能走向校外,尽可能多地得到社会的认可。

笔者从留校至今,一直在苏州大学承担“书法艺术鉴赏”这门全校公选课的教学工作。这期间给学生指定用过不少版本的教材,但几乎每本教材都不尽如人意,无论是思想内容还是语言形式,都会不约而同地呈现出一些教材独有的板滞风格。当然,教材与专著不同,它应该有一些基本的规定,如要能够符合课标的要求、要能够遵循教学规律、要能够适应学生的知识结构等。这些规定笔者也非常认同,但笔者心中对大学书法艺术鉴赏教材始终还有更多的期待,梦想将来有机会自己编写一本——在内容上最好能够站在学科的前沿,多一些最新的学术研究成果;在语言上最好活泼生动一点,多一点作者的思想情感;在形式上最好能够灵活多样,要能体现时代的特色,为各式各样的课堂教学改革留下尽可能多的接口……总之,多一些“专著化”的个性,少一些“教材化”的古板。

所以,笔者改变了吴磊主任和沈海牧总编辑要笔者独立完成的想法,邀请好友庆旭和徐世平担任副主编,同时我们三人每人再邀请5位朋友,共18人一道编写,并把这本书取名为“书法鉴赏18讲”。为尽量遵守教材编写的“旧”有规定,做出一些“新”的探索,让本书既能有“特色”又能被“认可”,避免低水平的重复,我们与责任编辑洪少华主任商定了以下几点编写原则:

一、18位作者原则上必须都是中国书协会员,同时具有十年以上的高校书法教学经验,尽量来自不同类型的学校。

二、每位作者所撰写的一讲,原则上必须有相关的专著或论文公开出版或发表,必要时能够来到苏州大学或其他学校的课上当堂演讲。

三、文字部分由笔者统筹,图片部分由庆旭统筹,练习思考题由徐世平统筹,一校、二校、三校全体参与,确保18个人既是个体,又是一个整体。

四、考虑到书法学科“视觉艺术”和“技进乎道”的独特性,兼顾教学对象“不同学校”和“不同专业”的学习基础,每一讲都要注重基本常识和技巧的教学,加强作品的解读与分析,配以适当的练习与演示,先易后难,深入浅出。

五、把书法置于中国传统文化的背景中,与大学生的培养目标相适应,注重学生鉴赏能力与文化水平的提高,让他们真正理解为什么书法“是中国的四大国粹之一”,是“中国文化核心的核心”。

六、18讲内容具体包括课程导论1讲,笔法、结体、章体、墨法等技法4讲,篆、隶、楷、行、草等书体5讲,天下第一行书《兰亭序》1讲,唐、宋、元、明、清每个朝代代表性书家5讲,篆刻1讲,现代派书法1讲。每一讲的内容尽量精要,字数控制在1万字以内,重心要放在本质问题和核心问题上。

七、每一讲的语言风格作者可以各具个性,不求千篇一律。但每一讲的文字内容必须符合学术论文写作规范,确保文责自负。

尽管我们编写集体的初衷是“如此的美好”,但不足之处一定不少。这本书究竟怎样,还必须得到更广泛的读者和更多专家的检阅,我们18人做好了随时修订再版的心理准备。

逢成华

2015年9月于苏州大学

前 言	逢成华 / 1
第 1 讲 慧眼识书法——课程导论	逢成华 / 1
第 2 讲 惟笔软则奇怪生焉——笔法鉴赏	张 康 / 10
第 3 讲 图画与完形——结体鉴赏	梁培先 / 21
第 4 讲 映带而生——章法鉴赏	纪 松 / 31
第 5 讲 墨光流韵——墨法鉴赏	刘 春 / 42
第 6 讲 婉转流美——篆书鉴赏	庆 旭 / 57
第 7 讲 今体之祖——隶书鉴赏	王金春 / 67
第 8 讲 楷模之意——楷书鉴赏	朱树民 / 78
第 9 讲 行云流水——行书鉴赏	张 平 / 94
第 10 讲 惊蛇入草——草书鉴赏	赵 锟 / 109
第 11 讲 三月春风——《兰亭序》鉴赏	董水荣 / 118
第 12 讲 书如其人——颜真卿书法鉴赏	徐世平 / 129
第 13 讲 风樯阵马——米芾书法鉴赏	薛龙春 / 141
第 14 讲 雄秀雅逸——赵孟頫书法鉴赏	吴云峰 / 153
第 15 讲 衡山仰止——文徵明书法鉴赏	朱骏益 / 160
第 16 讲 但开风气不为师——赵之谦书法鉴赏	周时君 / 174
第 17 讲 透过刀锋看笔锋——篆刻鉴赏	陈道义 / 183
第 18 讲 有意味的形式——现代派书法鉴赏	王渊清 / 196
编写参考与延伸阅读书目	203

讲

慧眼识书法

——课程导论

逢成华

【学习提要】

在书法作品面前不是人人平等的。因为缺乏一定的书法鉴赏能力,学生面对书法巨作或无动于衷,或众口一词,一千个观众或许只有一个王羲之。为了提高学生的书法鉴赏能力,有些东西是必须要教给他们的。但教学内容未必多多益善,能够解决鉴赏问题才是硬道理。授课内容不在大而全,而要少而精,关键要解决书法鉴赏的两个问题:一是赏,一是鉴,即欣赏和鉴别。学生不仅能够知道什么是美的,什么是不美的,还要能够明辨是非,对书法作品和书法现象有自己独立的见解。一些本质问题、核心内容如书法艺术的本质属性、书法艺术的审美特征、书法艺术的基本技法、历代书法的审美风尚等,老师需要给学生讲明白,使学生遇到作品不再相对无言,不再只可意会不可言传,不再人云亦云。

一、从三个真实的故事说起

1. 故事之一。记不得是哪一年的九月了,苏州市书法家协会组织40多名会员去浙江湖州参观“归去来兮——赵孟頫书画珍品回家展”。展览太难得、太精彩了,我看了以后非常激动。回来后不久,又立马组织我刚任教的书法鉴赏课的80多名同学,再次来到赵孟頫作品跟前。令我没想到的是,同学们在每件作品前逗留的时间非常短,很快就有不少同学走出了展厅,与上一回书协同道流连忘返的情况形成天壤之别。我忍不住问同学,看了以后有什么感想。我听到大家几乎异口同声地说,赵孟頫写得很好(图1-1)。再追问下

图1-1

去,具体好在哪里,则基本不知所云。如果这当中,有谁说哪里哪里好,大家立马异口同声附和起来。

不是说“一千个读者就有一千个哈姆雷特”吗?我的学生们面对赵孟頫的巨作或无动于衷,或众口一词,不禁让我感慨万千。不懂基本的笔法、墨法、结体和章法,不了解赵孟頫的生平事迹、时代背景、文化氛围,乃至每一件作品的具体创作环境,要同学们对具体的书法作品说出个所以然来,几乎是痴人说梦。

2. 故事之二。在一篇音乐人物访谈的文章里,大提琴家朱亦兵说,他在中国偏远山村的中小学师生面前表演,和在美国总统奥巴马面前表演时的心态是一样的。

音乐大师崇尚自由平等的高尚人格令我激赏,但我同时也在思考一个问题,面对朱亦兵音乐作品所提供的形象、意境、画面、情感,山村小学的师生和见多识广的国家领导人,他们的感受力是一样的吗?我们虽常说“在艺术面前人人平等”,但真正要实现人人平等,不是嘴上说说的,那可是一个系统工程。

3. 故事之三。我曾经见到,一位汉语老师给来我们大学游学的一个老外上书法课。老师先告诉老外“无为”这两个汉字怎样写,然后又教老外毛笔怎样抓。这老外之前从未接触过汉字,更别说书法了。但他模仿能力挺强的,一学就会,几分钟后就在宣纸上用毛笔写出了“无为”两个字。一个小时书法课下来,这个老外居然还学会了落款用的“甲午年”,以及老师临时给他起的中文名字“马克”,并将这五个字作为款识,写在了“无为”二字的左边,完成了一幅在一般人看来除了缺少印章,其他都很完备的书法作品了。

尽管中国文字一生下来就很有艺术细胞,一个个字的造型放在那里看上去美轮美奂(图1-2),但并不是说,随便什么人拿起毛笔,蘸点墨水写出的字都是书法作品。汉字是汉字,书法是书法,两者虽有关系,但不能混为一谈。不要以为你用毛笔把汉字写出来了,甚至写得有点美了,你就认为是在进行书法艺术创作。搞不好,你写出来的汉字,与书法艺术毫无关系。老外大老远来中国学中国文化,咱总得鼓励一下吧。就像小孩子刚学会拿毛笔,写出来的每个字我都会说很棒。但对中国的大学生来说,我们可要将写字和书法分分清楚。如果用毛笔写汉字就是书法家,就是书法作品,那么,在用毛笔作为日常书写工具的中国古代,天天井喷出来的书法家和书法作品要累死多少牛,撑破多少屋啊。

图 1-2

书法鉴赏活动不是创作者一个人的事,它大致包括三个环节:书家创作作品、作品

被人展示与观众欣赏作品。创作者和欣赏者各司其职,创作者尽量朝作品里塞东西,欣赏者尽量把创作者塞进去的东西抠出来。在二者的共同努力下,书法作品一般被分为三个层次:第一层次是正确的汉字,即笔画、笔顺、结构、句法没有问题;第二层次是美丽的汉字,即讲究笔法、结体、章法;第三层次是艺术的汉字,必须具有喜、怒、哀、乐等动人的情感。理想的艺术鉴赏活动当然是创作者创作出丰富的作品,鉴赏者还原乃至积极地再创造。但这种主客双方统一对等、产生同感的情况非常少,大多数情况是主客双方的感觉存在差异,即创作者塞了很多东西,鉴赏者抠不出来。鉴赏书法作品,实际上就是考验鉴赏者从作品里抠东西的眼力。所以,鉴赏者也分三六九等,存在着“较差的鉴赏能力、一般的鉴赏能力和很强的鉴赏能力”的个体差异,就如看电影或电视,碰到感人的情节,有的人哭得稀里哗啦,有的人还无动于衷啊。各人的心灵不同,积累不同,感悟不同,理解书法作品的高度与深度也各不相同。

书法鉴赏课的开设就是为了提高同学们鉴赏书法艺术的兴趣和能力。

二、教学内容必须少而精

为了提高学生的书法鉴赏兴趣和能力,哪些东西是必须要教给他们的?

为了弄清楚书法鉴赏这门课,别人都在上些什么内容,我购买或借阅了几十本相关的教材,浏览了每本书的基本内容。我发现大致可以分为如下板块:

1. 书法艺术原理:主要包括书法艺术的起源、本质、特征、形式要素、内涵、外延、表现对象、审美、哲学基础等内容;
2. 书法鉴赏原理:主要包括书法鉴赏的性质、作用、前提、基础、标准、过程、方法、心理机制、规律、意义、要求等内容;
3. 汉字基础知识:主要包括汉字的性质、起源、形成、演变、构成方式、形式要素、与书法的关系等内容;
4. 书写工具材料:主要包括笔、墨、纸、砚等;
5. 书法技法知识:主要包括笔法、墨法、结体、章法、选帖、读帖、临摹、执笔、身法、运笔等;
6. 书体技法知识:主要包括甲骨文、金文、石鼓文、小篆、隶书、楷书、行书、草书等;
7. 书史知识:主要包括先秦书法、秦汉书法、魏晋南北朝书法、隋唐五代书法、两宋书法、元代书法、明代书法、清代书法、近代书法、现当代书法等;
8. 书家知识:主要包括李斯、汉章帝、钟繇、张芝、陆机、王羲之(图1-3)、王献之、王珣、虞世南、智永、丁道护、唐太宗、欧阳询、李阳冰、褚遂良、钟

图 1-3

图 1-4

绍京、张旭、颜真卿(图 1-4)、孙过庭、怀素、柳公权、杨凝式、宋徽宗、苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄、林逋、鲜于枢、赵孟頫、康里巎巎、张雨、黄道周、宋克、宋璩、宋广、董其昌、祝允明、文徵明、王宠、朱奎、徐渭、王铎、傅山、康熙、乾隆、金农、伊秉绶、邓石如、郑燮、康有为、赵之谦、罗振玉、吴昌硕、鲁迅、李叔同、章炳麟、沈尹默、于右任、沙孟海、陆维钊、白蕉、谢无量、邓散木、黄宾虹、林散之、毛泽东、郭沫若、王遽常、启功、刘自桢等,同时还涉及一些书家群体,如帝王将相书家、草根平民书家、家族书家、僧侣书家、诗人书家、女性书家、台阁体书家、吴门书派书家、扬州八怪书家、碑派书家等;

9. 代表作品知识:主要包括《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》《宰丰骨匕纪事刻辞》《大孟鼎》《墙盘》《散氏盘》《秦公簋》《石鼓文》《侯马盟书》《青川木牍》《上博楚简》《泰山刻石》《秦诏版》《里耶秦简》《银雀山汉简》《居延汉简》《孙臧兵法》《仪礼简》《五凤二年刻石》《石门颂》《华山碑》《张迁碑》《曹全碑》《史晨碑》《礼器碑》《八月帖》《平复帖》《荐季直表》《黄庭经》《十七帖》《初月帖》《兰亭序》《丧乱帖》《洛神赋十三行》《伯远帖》《灵飞经》《董美人墓志》《苏孝慈墓志》《龙藏寺碑》《真草千字文》《启法寺碑》《九成宫》《孟法师碑》《胆巴碑》《古诗四帖》《祭侄稿》《书谱》《韭花帖》《寒食帖》《自叙帖》《诸上座帖》等;

10. 现代派书法知识:主要包括现代派书法发展简史、名家名作等;

11. 篆刻知识:主要包括篆刻简史、技法、名家名作等;

12. 书法的对外传播与交流:主要包括日韩书法简史、日韩书法名家名作、中国书法对西方抽象艺术的影响等;

13. 书法与其他艺术之间的关系:主要包括书法与中国画、舞蹈、雕刻、篆刻、建筑、

音乐、装潢设计、楹联牌匾、旅游观光(图 1-5,泰山经石峪)、文物收藏、电脑网络、传统文化等。

上述统计也许有些遗漏,但总体上是能够反映出目前书法鉴赏教材内容大而全的特点来的。我之所以不厌其烦地把它罗列出来,目的是想告诉同学们,如果老师不加选择,什么都要讲,是很不科学的。从理论上来说,一门课程当然内容越多越好,但在实际教学时内容多却不见得是好事,因为越是百科全书式的教材,绕的圈子越大,离书法鉴赏的主题就越远。同时,内容太多还与高校里该课程的学时不吻合。作为公选课的书法鉴赏,每个大学里的课程一般只有 36 个课时。

书法鉴赏的课程内容必须少而精,问题在于我们如何取舍。

图 1-5

书法鉴赏在绝大多数高校的课程体系中,属于“第三世界”,即公共选修课平台。就学生的重视程度来说,这一平台的课程远在基础课、专业课之下,甚至常被认为是学生用来凑满学分的“餐后水果”。关注度不大,约束少,原本也不是坏事,可以充分发挥教师的主观能动性!但如果老师想怎么上就怎么上,那也有可能是在讲课时捡了芝麻,丢了西瓜,甚至连书法鉴赏的一些基本问题都覆盖不了。

书法鉴赏的两个基本问题:一是赏,一是鉴,即让学生学会如何欣赏和鉴别。学生学完这门课以后,不仅能够知道什么书法作品是美的,什么是不美的,还要能够明辨是非,对书法作品和书法现象有自己独立的见解。我认为至少下列的本质问题、核心问题需要给学生讲明白:书法艺术的本质属性是什么?书法艺术的审美特征是什么?书法与中国乃至世界上其他艺术门类之间的关系是什么?书法艺术的基本技法是什么?五种书体的基本特点是什么?历代书法的审美风尚是什么?如何鉴赏历代名家名作?

因此,我们拟定书法鉴赏课程总计18讲,尽量满足大学课程每个学期36个课时,每2课时为一个专题的教学时数的最大需求。考虑到五体皆能,理论和实践样样都精通的专家毕竟很少,为创新课程内容,集思广益,避免一言堂,我们采用不同专家不同专题讲座集萃的形式。每一个专题聘请一位术有专攻的书法家负责文稿的写作,18个专题即为18位专家精彩的专题演讲稿集。每一专题的作者能够独立思考、探索创新、不囿于陈规,手上有“活”,肚中有“货”,不仅具备书法本科以上的专业背景,兼有历史、文学、美学等相关学科的知识储备,还具有很强的现场创作能力、丰富的个性情感、独到的艺术审美能力。教材文字叙述自然流畅,尽量减弱学究气,简明扼要,深入浅出,生动可读,通俗易懂,能够满足书法鉴赏课程的实际教学需要。18场讲演题目依次为课程导论、笔法鉴赏、结体鉴赏、章法鉴赏、墨法鉴赏、篆书鉴赏、隶书鉴赏、楷书鉴赏、行书鉴赏、草书鉴赏、《兰亭序》鉴赏、颜真卿书法鉴赏、米芾书法鉴赏、赵孟頫书法鉴赏、文徵明书法鉴赏、赵之谦书法鉴赏、篆刻鉴赏、现代派书法鉴赏。选题全面而又有重点,框架结构合理,兼顾书法鉴赏的基础问题和核心问题。第一讲是让学生了解这门课程开设的目的和意义、教学内容以及教学方法。第二讲至第五讲,目的是让学生理解、掌握书法艺术的基本语言。第六讲至第十讲,除了讲解五种书体的基本技法和审美特征之外,每种书体还要以艺术作品为中轴,以点代面,介绍该书体产生、发展的流变史。第十章至十八章为作家作品个案分析,以点带面,选择每个时代最具代表性的书法家,结合他们的代表作品,不仅重视视觉形式的阐述、审美内涵的发掘、个人艺术风格的分析,还兼顾时代背景的剖析,全面而立体地反映各个时期书法发展的特征和规律,具体而微观地让学习者领略到书法艺术的奥妙,感悟书法艺术的独特魅力,从而打心底喜爱书法这门艺术。

三、把书法艺术的世界看得明明白白

书法也是个花花世界,如果我们没有一双慧眼,极易被表象所迷惑,甚至会误入歧途。所以,让学生拥有一双感受书法艺术之美的慧眼,一个辨别书法艺术之是非问题的大脑,让他们面对书法作品时,不至于茫然不知所从、臆度猜测或者盲目迷信,尽量减

少艺术鉴赏的虚拟性、偶然性、随机性,就显得特别重要。

进入现代社会以后,书法艺术离我们的日常生活越来越远,书法对一般人来说相当有隔膜,本来不成为问题的许多东西也都成了问题。所以,作为书法鉴赏课程的老师,上课时必须把书法艺术中的一些关键问题给学生讲得清清楚楚,就比如下列这些注意点。

1. 不能将毛笔写汉字和书法艺术画上等号

汉字与书法的技法要求不一样,用途也不一样。我们对汉字平常的书写要求是正确,别写错别字。除此之外,最多再提一点诸如平衡、对称等把字写得好看一点的要求。而书法源于写字,又高于写字。用毛笔把字写得正确、好看仅仅是基础,还要看作者运用笔法、墨法、结体和章法等基本技法表达思想情感的丰富程度。技法单调导致笔画状如算子便不是书法,满纸云烟却没有思想内容也不是书法艺术。各式各样的中外文美术字,就是因为技法单调,表情表意功能欠缺,被逐出书法艺术的伊甸园。写字和书法之间不能简单地画上等号。如果画上等号,那就说明你的鉴赏能力还需要提高。

2. 不能把书法等同于线条造型艺术

很多人喜欢用形式美的规律去解构书法艺术,去分析书法的种种美感,什么对称、平衡、节奏、韵律、黄金分割,似乎书法老早就和荷加斯的线条艺术商量好的,一个在西方,一个在东方,隔空喊话,一唱一和。但把书法和美术学的形式美扯到一起,好像有点拉郎配。因为狭窄的现代学科分类,导致大部分美术学的学生在文学素养上严重不足。他们的书法作品,要么笔精墨妙,要么张牙舞爪,文字内容能否释读无关紧要,关键是作品形式要夺人眼球。书法突破了笔笔中锋、知黑守白的历史传统,毛笔的书写行为不再局限于传情达意,更具表演和展示的目的性。拧笔、绞笔、甩笔、抹笔和破墨、涨墨、宿墨、堆墨,以及割裂、拼接、混搭、叠加等无所不用其极的现代笔法、墨法、章法,把书法整得像跳大神似的,蓬头散发,那简直就是逼良为娼啊!中国的书法好比一头驢,美术学与它沾点边,但绝不是一回事。

3. 书画既不同源,也不同法

因为书法和文人画的工具基本相同,欣赏标准相同,就说书画同法、书画同源,这个看法是不对的,甚至是有害的。书画虽然在精神层面相通共融,但在技术层面是有明显区别的。书法需要的是对汉字点画的抽象表现能力,绘画需要的是对物体的具象造型能力。那些在具象方面才力不济的画家往往会对线条的抽象产生强烈依赖,在抽象方面才力不济的书法家也常常会对绘画的具象产生强烈好感。书法与绘画是婚姻关系,而不是基因遗传关系。中国的书法与外国的绘画很难结合,大家都能理解,因为基因不同。但同学们也要知道,在文人画兴盛以前,中国书法和中国绘画不是一定能够、一定要结合在一起的,因为二者没有血缘关系。

4. 不能死守笔笔中锋

中锋取劲、侧锋取妍,各尽其美。中锋、侧锋是相辅相成的两种用笔方法。中锋内擫,侧锋外拓,二者风格各异,各有利弊,不能互相代替。中锋为本,侧锋为末,中侧并