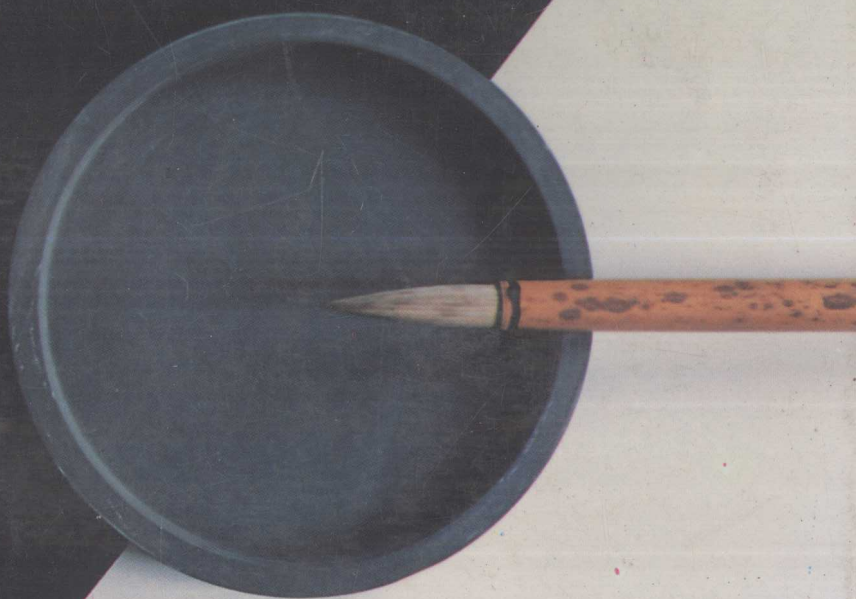

書法學

陳振濂 主編

江蘇教育出版社

書法學

陳振濂 主編

江蘇教育出版社

序

陳振濂

經過十年書法大潮洗禮之後的中國書法，目前正徘徊在一個十字路口。

我們無法猜測或規定書法之路應該如何走或走向那裏。但我們深切地體驗到書法的迷茫以及牠們包含的沉重份量。不是熱情不夠，不是沒有投入者，不是沒有才華橫溢和學富五車；也不是書法在社會文化機制中倍受冷落，這一切，其實書法現在都已擁有。那麼書法缺少什麼呢？

書法缺少理性的思攷，缺少學科構架，缺少對自身的反思，缺少對傳統、古典或前衛、現代的準確深入的

把握，而這一點，正是導致書法徘徊迷茫的關鍵。我們很想繼續前行，但卻不知道如何前行或向何處去，更不知道在前行時該依靠什麼？依靠悠久的傳統還是嶄新的現代意識？

儘管我們已經有了高等書法教育，但牠的規模相當有限，輻射面仍然太小。儘管我們的書法創作在這十年中突飛猛進、成就嶄然，但牠卻仍然擺脫不了盲目的痕跡。理論是一切現代藝術的切入口，但我們的書法理論却是薄弱的、貧乏的，缺少活力或過於浮躁的。無論是現有的理論成果或是已崛起的一代理論家，都擺脫不了這一痕跡。牠是一個時代的痕跡，在其間隨便指責或任意推揚，以為孰優孰劣，都未必恰當。但正因為牠是一種時代現象，我們就應該對牠多加關注和研究，譬如我們可以看到一個理論家大談書法心理學，卻對書法基本創作過程茫然無知；一個大言必須更新創作觀念的前衛思想家，卻對中國書法批評史上的一些基本概念定義還弄不清楚。由此可見，書法界並不缺勇士；書法界缺少的是冷靜的思致、缺少肯紮紮實實下功夫的學問家，缺少的是對書法基礎理論有過全面修養的創新之士——雖然傳授書法基礎理論是大學書法教學的工作目標，一個書法創作家可以不以牠為檢驗素質的唯一標誌；但如果是對書法理論家，我們卻不得不以牠作為基本水平的測試點。

於是又牽涉到書法基礎理論本身。我們有沒有過體格健全的基礎理論？沒有。在目前的書法理論界，有多少研究家們能輕而易舉、不假思索即提出書法基礎理論的涵義，構架和內容分類？如果事實上並沒有這樣一種基礎理論的存在，那麼我們憑什麼要以牠作為檢驗理論水準的標誌？

構建書法的基礎理論是推動書法研究進一步發展的先決條

件。而要構建基礎理論，必須具備兩個方面的條件：一是在各分支研究如書法史研究、書法美學研究、書法批評研究、書法技法理論與創作理論研究、書法教育學研究中已相對積累起一批成果，可以成為基礎理論構建時的出發點和依憑。二是已經形成了一個宏觀認識，具體表現為書法藝術的學科意識的確立，以便能高屋建瓴地統轄各分支研究並加以結構化體系化。

本書的編撰即意在以我們的綿薄之力，為書壇貢獻出一份系統的、有價值的成果。以《書法學》作為這批成果集羣的總標誌，即表明牠首先是具有充分的學科性格的。從開始確定選題、擬出全書框架到撰稿、統稿，我們始終把握住一個“學”的側重點。在各章的具體展開過程中，也都提出一種遵循學科結構而展開的明確目標，不就事論事，也不陷入過於瑣碎的具體現象的整理與歸類，而是把握宏觀的學科立場，儘量從文化的角度去審視每一個書法現象的豐富歷史含義。以書法學作為學術基準，意味着牠必須沿循兩個思攷軌跡而展開：第一，任何書法“物質”現象都不是一個單純的技術現象，我們要做的工作，是賦予牠理性和文化涵義並進行獨特的時代詮釋（單純的技術不具有學科價值，一旦進入了文化詮釋的層次，即使是一個最細小的用筆綫條問題，也必然凸現出一種學術性格，體現出一種高層次的思辨價值）。第二，在本書中各章之間的分佈有着嚴格的結構性，牠們各呈異彩，但都是為一個總體的書法學理論框架服務的。《書法學》要求我們建立的是一個輪廓分明結構嚴整的學科形態。

因此，史學的成果在欣賞中會有學術呼應，而技法的探討會在美學研究中構成回響……學科的立場即是有序而不是散亂，作為一個個體的研究可以自由選擇研究對象，但在本書的寫作

過程中却未必有如此大的自由度。我們的選擇是極其理性的、有很大限制的——在編寫會議上集中全部著述人員的智慧，對全書的各章逐條進行論證和駁難、尋找各種層次的學術對立面進行否證，作者必須在充分發揮個人學術能力的同時服從全書整體構想而不能隨心所欲，其實即表明牠是一項異常嚴肅而艱苦的工作。

我們是在做一項奠基的工作。建立書法學學科結構，是這個時代衆多書法家的迫切願望。因為牠的確立，意味着書法地位的最終獲得確立；書壇既然不再滿足於散兵遊勇式的各自爲戰和大轟大嗡的羣衆運動層次，而希望走向冷靜的思攷與研究，則書法學的學科構架的構建，是絕對必要的。當一個書法愛好者自稱爲是書法家時，我們有理由對他進行各種測試——譬如他除了寫字之外，有沒有史學、美學、形式、技巧、欣賞、批評的一般修養，如果他對本書中所涉的內容一概茫然，那麼他至少不能算是一個現代意義上的名副其實的書法家。現代藝術的一大特徵就是重視“理論前導”作用與觀念支配作用，首先應該是深邃的藝術思想家（當然不一定是實際的理論家），其次纔會是個優秀的、能把握歷史、時代、個人命脈的藝術家，尚若不具備基礎理論修養，當然在現代書法大潮中缺乏競爭力了。

《書法學》的出版必然會引起書法界的廣汎關注。以我們的綿力，我們當然還祇能是邊學邊做，不斷尋求新的學術發展基點。要想使本書一蹴而just成爲時代的理論標誌，僅憑我們的努力是遠遠不夠的；而本書中各章的學術結論，也祇是作者個人的學術結論。牠並非是一個終點、一個終止的形象，正相反，牠應該是一個有彈性的、可以引發我們去進一步思攷探索的發展的臺階。

當然其中也必然會存在有可挑剔之處。不過，我認爲即使牠還有不完備，或引起許多商榷與爭論，這也已經是我們成功了，因爲牠至少向書法理論研究提供了進一步發展的可能性、提出了一些有價值的學術課題。當然，更深入的考慮則是：本書各章的研究如果孤立地看，也許是價值有限的；一旦牠按照一定的學科結構程序被組織進一個嚴密的框架之後，牠的能量就非同一般了。因爲正是在這個框架中，我們發現了一種整體價值而非個別價值。我以爲牠會影響整整一代人的書法觀念：提示出書法學是一門什麼樣的學科、應具備那些內容、應該如何用學科立場去進行思考——這樣的書法觀念，是古代書法家所未必想及而現時許多書法家根本沒有思考過的，但是書法要進步，就必然要提高自身的素質。那麼，以構建書法學體系爲契機，培養起整整一代人的書法學科觀念，必然會爲下一輪書法騰飛提供強有力的思想支撐。

這當然還祇是個理想，“書法學”的構建是一代人或幾代人共同努力或追求的目標，但是，一部即使還未臻完美的《書法學》的問世，也總比祇有誇誇其談卻不肯付出艱辛勞動的空想家的指責更有意義。書法界需要實幹家。我們願意成爲一批這樣的實幹家。《書法學》的問世如能發揮預期的效應，能實實在在地影響一代人的觀念與思想，那是我們爲之歡呼鼓舞的大成功。如果有誰能提出新的構想，並努力在質量上超過我們的成果，我們也感到十分欣慰。如果牠迅速召來批評和商榷，那麼證明牠有相當的發展潛力；如果牠很快被取代，那麼這表明書法學術研究的突飛猛進、新陳代謝極快——這些，都是我們願意看到的結果，也正是我們撰寫本書的目的——撰寫《書法學》不正是希望加快

書法研究發展的進程嗎？

書法大潮持續了十年。

十年書法大潮給我們帶來了一片燦爛的業績和極好的發展勢頭。在下一輪書法發展的進程中，我們應該怎樣張開雙臂去迎接新的未來？早些年，我曾呼籲應提倡書法的專業化即學科化；現在，這一理想終於要逐步走向實現了。對於我們這十餘位中青年作者而言，這是用長時間的思索與探求，用無數個不眠之夜的撰著、討論；用對書法的無比信心和熱愛換取來的成果。我個人認為，這些努力會在現代書法史上留下足跡的。中國書法學的第一代系統成果能從我們手中誕生，這是個千載難逢的機遇，即使基於此，我們也足可無愧於這個大潮與這個時代；而當我們用集體的智慧初步構建起第一個實實在在的書法學體系之時，我們更期待着更高層次、更深入的自省與反思。

願書法界師長、同道共同來批評這部《書法學》，願在牠之後出現更多的書法學的學科專著，願我們的理論研究更加發達興旺。

1991年3月於

浙江美術學院頤齋

目 錄

第一章 書法學概論	1
導論.....	3
第一節 建立書法學科的意義.....	7
現實針對性(7) 建立書法學科的意義(17)	
第二節 書法的學科性.....	31
書法是什麼(31) 書法作為一門科學(43)	
書法學的內容結構分類(56) 學科基點(73)	
第三節 書法學研究中包含的幾組範疇.....	88
史學與美學(91) 技巧與觀念(97) 創作	
與賞評(107) 本體與載體(117) 風格與	
時代(128) 個人與社會(137) 現實與未	
來(146)	
第四節 書法學研究的方法.....	158
基礎理論與應用理論(162) 系統研究與	

專題研究(172) 研究方法的檢討(186)	
小 結 構建書法學的基礎理論·····	199
第二章 書法創作風格史 ·····	207
導論·····	209
第一節 書法創作意識的混沌時期·····	221
漢字的起源和書法藝術(221) 最早的書	
法形態(226) 小篆的正化與草化現象(237)	
第二節 書法藝術自覺的前奏·····	242
隸變(242) 豐富多采的庶民世界(247)	
第三節 人的覺醒與“文的自覺”·····	256
書法藝術的覺醒(256) 尚“韻”書風的形	
成(264)	
第四節 尚“法”與抒情·····	290
李世民與書法(292) 唐代楷書的風格演	
變與尚“法”書風的完成(296) 唐代狂草	
的興起(319)	
第五節 “法”的反叛與“意”的形成·····	329
由“法”到“意”的轉折(329) 蘇、黃、米與	
尚“意”書風(338)	
第六節 “法”與“意”的調整和結合·····	347
書法創作中的復古主義思潮(349) 古典	
主義書家的成功之路——“法”與“意”的	
結合(353)	
第七節 走向表現·····	359

	復古思潮陣營裏的叛軍(359) 走向表現	
	(361) 殿後與前行(373)	
第八節	由帖學到碑學的自覺轉換.....	375
	帖學的衰微與館閣體的形成(375) 求變的	
	先聲——“八怪”書法的得失(376) 實踐的	
	批判 理論的先導(381) 碑學的洪峯與變	
	異(387)	
第三章	書法理論批評史	395
導論		397
第一節	“象”與書法理論的淵源.....	408
	倉頡造字說中的“象”(408) “象”:對書論	
	的滲透(411) “天象”與“聖人”:趙壹現象	
	(415) “勢”:蔡邕書論的核心(416)	
第二節	從“象”到“意”的轉折:走向玄學的書法理	
	論.....	420
	向“意”的過渡(420) “用筆”的重視:《筆陣	
	圖》(426) 王羲之傳本書論:創作思想的成	
	熟化(431) 抽象意味的構成(436)	
第三節	“法”:書法理論的儒學秩序的建立	447
	“筋骨”論的復興與王羲之地位的確立(447)	
	點綫的“法”(449) 書法結體的原則(452)	
	孫過庭的秩序(456) “法”的成熟:張懷瓘	
	的體系(464) “法”的歧途(470)	
第四節	“逸”與書法理論的反撥及與禪宗的合流.....	473

一聲吶喊：韓愈的導引(473)	“逸”的確立(475)	理論視角的調整(483)	蘇東坡的禪風(489)	“無法之法”：黃山谷(501)	米芾：批判的徹底性(506)
第五節	“雅”：書法理論的理學統治	513			
	“逸”的餘響：姜夔(513)		“法”的輪迴：趙孟頫(523)		
	“雅”：從趙孟頫到豐坊、項穆(526)		禪宗的陷阱：董其昌的終結(543)		
第六節	“法古”：碑學新秩序的崛起	552			
	啓蒙主義思想的興起與傅山書論(552)		金農、鄭板橋的尚碑意識(560)		
	阮元的碑學建構(570)		包世臣碑學理論的深化(585)		
	碑、帖互補：劉熙載的模式(596)		趨向蠻荒：康有爲書論的近代化陣痛(599)		
第四章	書法美學	615			
導論		617			
第一節	書法藝術的審美特徵	628			
	抽象的審美形式(630)		表現的模糊性(633)		
第二節	高揚主體精神的藝術	645			
	書法藝術的表現對象(647)		書法藝術與主體精神(650)		
	主體精神源於主體的社會實踐(654)				
第三節	書法藝術的審美範疇	660			
	書法藝術審美範疇的界定(660)		古典範疇		

	的詮釋(664) 現代範疇的詮釋(669)	
第四節	書法藝術的形式與內容.....	674
	一個嚴峻的理論問題(674) 關於書法內容的幾種流行看法(677) 書法藝術的內容(684) 書法藝術的形式(686) 內容與形式的辯證統一(689)	
第五節	書法創造與審美心理.....	694
	書法藝術的創造本質(695) 書法藝術的創造原則(697) 書法藝術的創造過程(701) 創作方法的歷史回顧(705)	
第六節	崇高的美學地位.....	710
	書法是中華民族審美心理的基礎(712) 書法是東方藝術美學的核心(721)	
第五章	書法賞評.....	731
	導論.....	733
第一節	概念與區別.....	734
	書法賞評觀的確立(735) 在書法學科中的意義(741)	
第二節	特性與選擇.....	751
	書法賞評特性的構成(752) 書法賞評的選擇和標準 (770)	
第三節	構成與展現.....	788
	書法賞評的三大要素(790) 賞評主體意向的感悟力(795) 書法作品意向的引導	

	力(805) 賞評場境意向的影響力(816)	
第四節	接受與反饋.....	824
	從書法形象到書法意象(825) 書法賞 評的語言轉換(833) 在接受與反饋中 超越(838)	
第五節	歷史與現實.....	847
	書法賞評經驗的反思(847) 書法發展需要 書法賞評家(860)	
第六章	書法技法與創作.....	869
	導論.....	871
第一節	技法與藝術.....	875
	技術不是藝術(876) 技法的實用性與藝 術性(879) “法”的可變性與“道”的恒常 性(886)	
第二節	對技法的歷史攷察.....	897
	技法的提出與書法的成熟(899) 古人 對技法的重視(901) 古代技法理論的 梳理(911)	
第三節	對技法的具體明辨.....	919
	執筆法明辨(920) 用筆法明辨(931) 結 體法明辨(944) 章法明辨(954) 墨法明 辨(958) 小結(960)	
第四節	書法創作的性質與條件.....	962
	書法創作的特殊性質(963) 書法創作的條	

件(969)	
第五節 創作過程的剖析	979
創作心態的剖析(983) 創作行為的剖析	
(997) 創作所達的結果(1004)	
第六節 書法創作觀念的梳理	1010
“天人合一”就是返本歸真(1010) “無意於	
佳”——潛意識與理性的統一(1015) 無法	
之法與對技法的高層次理解(1019) “技進	
乎道”與積學累功(1021) “意在筆前”不是	
形在筆前(1023)	
第七章 書法教育學	1027
導論	1029
第一節 書法教育學科的確立	1032
古代書法教育的剖析(1033) 現代書法教	
育觀念的形成(1039) 現代書法教育的學	
科結構(1049)	
第二節 書法家的才能結構	1053
古代書家的才能結構(1054) 現代書家理	
想的才能結構(1058)	
第三節 書法教育的目標	1063
古代書法教育的目標(1064) 現代書法教	
育的目標(1071)	
第四節 書法教育的教學過程	1079
教學過程的基本因素(1080) 書法教學過	

	程的基本規律(1081)	
第五節	書法教育的教學原則……………	1096
	教學原則的功能(1096) 教學原則的具體 內容(1101)	
第六節	書法教育的教學內容……………	1124
	基本技能與實踐內容(1124) 基礎知識與 專業知識內容(1128) 欣賞內容(1135) 書法教學的層次與教學內容(1137)	
第七節	書法教育的教學方法……………	1144
	啓發式是書法教學方法的指導思想(1145) 知識的不同特徵和思維的兩種特徵(1146) 教學方法的分類和應用(1151) 教學計劃 和大綱(1166)	
第八章	書法與其他藝術門類的比較……………	1177
	導論……………	1179
第一節	書法與文學的比較……………	1188
	中國典籍中“文”的觀念(1192) 書法與文 學在表現方式上的比較(1201) 審美觀念 與範疇方面的若干比較(1219)	
第二節	書法與繪畫等視覺藝術的比較……………	1254
	視覺形式方面的比較(1254) 書法對中國 繪畫的影響(1291) 書法與西方現代繪畫 的比較(1312)	
第三節	書法與音樂的比較……………	1354

音樂所傳達的宇宙感(1358)	關於性情的
引申(1368)	中和的含義(1377)
形式方	面的比較(1386)
第四節	書法與舞蹈的關係.....1394
舞蹈及其在中國藝術中的意義(1394)	生
命節奏中的舞蹈與書法(1396)	中國舞蹈
與書法在形態上的比較(1401)	附：舞蹈、
書法與行動藝術的比較(1416)	
結 語	關於書法的現代思考.....1425
問題的提出.....	1427
第一節	文化的向世界開放.....1429
第二節	現代文化與現代人格.....1442
第三節	書法：現代文化的符號.....1453
第四節	批評：觀念的實驗.....1461
後 記.....	1471