

全国艺术科学规划研究项目

中国书法线条研究

薛兰会

著

路景涛

评析薛兰会书法作品

中国文史出版社

全国艺术科学规划研究项目

QUAN GUO YI SHU KE XUE GUI HUA YAN JIU XIANG MU

薛兰会·「著」

路景涛·「评析薛兰会书法作品」

中国书法线条研究

己丑三月薛兰会

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国书法线条研究/薛兰会著.—北京:中国文史出版社,
2009.12

ISBN 978-7-5034-2410-6

I. 中… II. 薛… III. 汉字—书法—线条—研究—中国
IV. J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第212817号

责任编辑:秦千里

封面设计:张涛

出版发行:中国文史出版社

网 址: www.wenshipress.com

社 址:北京市西城区太平桥大街23号 邮编:100811

电 话:010—66173572 66168268 66192736(发行部)

传 真:010—66192703

录 排:保定市兴华印艺广告有限公司

印 装:保定金石印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:1/16

印 张:27.5 字数:330千字

印 数:1000册

版 次:2009年12月北京第1版

印 次:2009年12月第1次印刷

定 价:88.00元

文史版图书,版权所有,侵权必究。

文史版图书,印装错误可与发行部联系退换。

序

范 硕

三年前兰会先生承担了全国艺术科学基金项目《中国书法线条研究》。当时，我非常兴奋，因为承担国家级艺术研究课题特别是书法研究课题在全国为数不多，在河北省是仅有的，这应该是河北书法活动中的一件大事。为此旭宇先生在兰会先生出版的书法理论专著《步入书法佳境》序言中写了这样几句话：“最近传来好消息，兰会靠自己的学术实力，取得了一项国家基金艺术研究项目——《中国书法线条研究》。全国有上千件艺术类课题上报，入选比例很小，标准绝对顶尖，兰会能为书法研究争得一席之地，是件了不起的事。”

兰会先生的研究和写作是艰苦的。课题一般是一个小组去研究写作完成，而这个课题只有他一个人。当然，兰会先生有深厚的文学基础和丰厚的哲学知识，但是这并不意味着完成如此重大的研究项目就轻而易举。他是个小说家、书法家，搞书法理论研究纯粹是半路起家，可以想象拿下这个课题何等不易，而真正去完成它又何等艰辛。兰会先生是个有责任心的人，也是个肯吃苦的人。为了圆满完成课题，他数不清多少次去拜访请教专家，数不清多少次访察与书法相关的故址遗迹，数不清查阅了多少资料。为了赶进度，他曾夜以继日地写作，即使住院也把资料搬到病房。更令人惊讶的是，他在完成课题期间，居然还捎带脚出版了一本书法技法专著《执著与灵性》，有评论说这本书之精妙真切地印证了兰会先生的执著与灵性。就在他忙着出版现在这部国家级研究课题的时候，突然又冒出他的一本书法近作集。真是不可思议呀，这老兄怎么会有

这么大的精神头呢？他毕竟是60多岁的人了呀。我想，这是酷爱和责任感使然。他说“有两个情况一直压在我心里，一是社会上的浮躁之风对书法界的浸染。书家要刻苦修炼，张扬一点也无可厚非，但不能整日搞自我标榜，自我吹嘘，自我炒作，书法界太需要清醒与踏实了。二是书家需要从根本上提高素质。一个书家不练基本功不行，但把基本功仅仅局限在笔墨功夫上是不够的。书法要步入佳境需要书家深厚的文化底蕴，书家应该是个哲学家、文学家、美学家。书法理论的探讨就是书写功夫与书家素质之间的桥梁，我愿执著地搭这座桥。”兰会先生的工作室里张挂着居里夫人《我的信念》中的两段话：“我望着蚕固执地、勤奋地工作着，我感到我和它们非常相似。像它们一样，我总是耐心地集中在一个目标上。我之所以如此，或许是因为有某种力量在鞭策着我——正如蚕被鞭策着去结它的茧子一样。”“研究是对真理的探讨，我一直沉醉于世界的优美之中，我们热爱的科学也不断增加它崭新的远景。我认定科学本身就具有伟大的美。”兰会先生用这样的话激励自己，他是把书法看作是生命的美、伟大的美，把研究书法作为对真理的研究。这就是他壮心不已的原因吧。

课题完成之后，受到了专家的广泛好评。当我们翻开《中国书法线条研究》的时候十分震惊，第一感觉是宏大，30多万字的书法研究专著是有的，但并不多，进而感到此著作有强烈的体系感，观点也常标新立异，像一股新鲜空气迎面扑来。我以为这部专著始终贯穿着一条主线和四个特点。

一条主线是什么呢？就是书法所具有的民族特征，书法理论与书法本身一样也带有鲜明的民族特征。在此主线之下，第一个突出特点，就是使书法哲学化、美学化、心理学化。他没有停留在以往书法研究的语境中，而是从哲

学和审美的高度进行更深层次的挖掘。儒道释哲学思想与书法的相互渗透相互影响，中国传统书评中形象化的引喻都被他提炼梳理，并用哲学的语言表现出来。比如，“书法线条的生态审美心理”、“书法线条的独特质感与意趣”、“书法线条的意境美感、力量美感、构成美感”、“书法线条的想象情景”、“书法线条的情感世界”、“书法创作的线条运动心理结构”，都是别开生面的。第二个特点是站在历史唯物主义的立场上，对中国书法线条美的形成作了更深远更本质的挖掘。兰会先生的地理环境对生产方式的决定作用，对审美心理的影响，进而对书法审美影响的观点是值得肯定的。通常我们探讨书法美的渊源的时候，是以刻画符号和文字形成之后。对此，他进行了更深远的探讨，他认为任何事物都有长期的孕育期，文字产生不过是此前相当长的历史时期中国人对线条钟情量变的质变、突变，是中国这块土地的自然环境生成线条美心理的必然，于是他的研究中便有了这样的挖掘：“中国线条美心理的原始积累”、“中国人线条美心理在远古中孕育”、“书法线条内向和谐型审美格调在对地理生态的适应中生成”、“意象美审美心理在与自然共命运中滋养”、“书法线条美从自然万物中提取元素”，他甚至从新石器时期中国人使用的不同于西方的石器中看到了对线条心理形成的影响。当我们把书读完的时候，我们认为他的论述是顺理成章的。第三个特点是在充分运用中国古典美学诠释书法的同时，也用现代美学甚至西方美学充实完善书法美学，用现代美学及西方美学与中国传统美学进行对比，使书法在这种对比中产生更深层次的体悟。随着时代的变迁，书法不能把自己封闭起来。只有民族的才是世界的，只有了解世界性，才能对民族性有更清晰的认知，也才能保持对现代性的清醒。兰会先生巧妙地把现代美学甚至西方美学融入民族审美领域，应该说这是拓宽了书法

审美的领域，是非常有益的事情，让我们的书法胸怀更宽广一点吧。第四个特点就是这部专著有鲜明的实践性。书家可以从中得到理论的收益，也使技法得到理论上的诠释，使书写经验提升到理论的高度，继而又从理论的高度使书写技法成为自觉美的行为。所以这部专著还具有技法教科书的功能，这种理论联系实际的书法理论专著为数不多，兰会先生能做到这一点是十分可贵的。

兰会先生在这部专著里穿插了他近年来创作的近百幅书法作品，真、草、隶、篆、碑俱全。从这些作品中，我们看到了兰会先生理论联系实际的能力，他的书法作品凝结着传统功力，也体现着自己的品行学识，有一种向上的精神，给人一种视觉和心灵的冲击。更可贵的是在每幅作品之后都加了评析，写评析的是路景涛先生，《执著与灵性》中与兰会先生对话的也是他，他是个企业家，一个企业家如此热衷书法事业，而且如此专业如此地道，很是令人敬佩。

我相信这本书会产生很大影响，也希望兰会先生有更好的作品问世。

（范硕，中国书法家协会理事、河北省书法家协会副主席、河北省文史馆馆员）

目 录

1	序	范硕
1	引 言	
7	第一章 中国线条美心理的原始积累	
8	第一节 中国人线条美心理在远古中孕育	
		中国人线条美意识的生成——中国人线条美意识的孕育历程——社会与自然的整合与线条美意识的强化
16	第二节 书法线条内向和谐型审美格调在对地理生态的适应中生成	
		封闭的地理位置和深埋于汉字中的天圆地方理念——多样的气候雨露的惠泽与小农经济下自给自足的内敛审美精神——幅员辽阔回旋有余条件下的整体和谐审美格调
27	第三节 意象美审美心理在与自然共命运中滋养	
		发达的右脑——高超的观察能力——墨色传神理念
36	第四节 书法线条美从自然万物中提取元素	
		石器对线条美心理的影响： 多样性——随意性——简洁性
49	第二章 中国书法线条的生态审美心理	
50	第一节 从天人合一走向生态书法	
		在彩陶图形中看人与自然的关系及书感——在图腾中看书画线条共同的审美生

		态性——在卦爻自然观中看八卦向书法线条审美精神的移化
64	第二节	从抽象到具象再到抽象的循环递进 浑然整体的原始抽象——追求主体力量的具象——主客高度统一的高级抽象
78	第三节	书法线条取象、取譬、象征的运动轨迹 在书法线条运动中反映人与自然关系的取象——在书法线条运动中反映人与自然关系的取譬——在书法线条运动中反映人与社会关系的象征
95	第三章	中国书法线条的独特质感与意趣
96	第一节	书法线条的意境美感 境由感生——物象的脱化——墨色的神功——诗韵的流溢
107	第二节	书法线条的力量美感 线条运动之力的审美机制——线条运动之力的境界坐标——实现线条之力的动作手段
124	第三节	书法线条的构成美感 欹正律——疏密律——宾主律——参差律——虚实律——向背偃仰律——结束律——繁简律
139	第四章	中国书法线条的想象情景
140	第一节	书法线条想象美的演化里程 中国人审美想象与书法线条对象征的超越——中国人审美想象的人文自觉与书法的自觉——中国人审美想象的社会理想与书法想象对自然、社会的比照——中国人审美想象的个性解放与书法的自由发展

157	第二节 书法想象美的基本格局和心理机制 儒家思想为书法想象的奠基——道家精神 对书法想象的解放——禅宗使书法想象向 悟的转换
174	第三节 书法审美想象中的神、气、韵 神与神采——气与气韵
193	第五章 中国书法线条的情感世界
193	第一节 书法线条运动情感的发生与发展 抒情在书法线条运动中的特征——移情对 书法审美情感的价值——独抒性灵在书法 线条运动中的表现
203	第二节 书法线条情感美的类型 刚柔相济——雅俗共赏——丑怪之美——文 墨相生
223	第三节 情感在线条中体现的轨迹“势” 势的产生与势概念的定位——势的空间观 念——势的时间观念——势的技法观念
239	第六章 中国书法创作的线条运动心理结构
240	第一节 书法技艺观解析 表层走向与大众娱乐——直觉体悟与接近 实质——书虽一艺与性道通——技术品格 与艺术格调
255	第二节 步入书法创作佳境 先天条件与后天的补充能力——超快乐 原则的守恒能力——超越描摹的明辨能 力——善于把握的表现能力——能够综合 的移化能力
267	第三节 书法创作的线条运动心理结构

	内驱力与感受力的共生状态“泄怨”
	情感力与理智力的偶合状态“忘我”
	注意力与意志力的协同状态“虚静”
	妙悟与灵感的交融状态“兴会”
283	第四节 意在笔先与形在笔先的创作模式思辩
	怀素张旭式的创作模式“意图浑然”
	《韭花帖》式的创作模式“形在笔先”
	《祭侄稿》式的创作模式“随意赋形”
	《兰亭序》式的创作模式“意形共运”
293	第七章 书法风格鉴赏心理与线条风格特征
293	第一节 书法美的心理接受与欣赏
	书法鉴赏心理特征与阅读态度——风格
	对书法形象过渡到书法意境的作用及类
	型——对书法风格的回观和超越
310	第二节 书法线条风格美的特性
	书风的鲜明性——书风的继承性——书风
	的起伏性——书风的地域性
329	第三节 书法线条运动情态的一般种类
	强调形式价值的和谐律动情态——倾向
	“快乐独裁”的反传统主义情态——继承
	与创新相结合的改良主义情态
341	第四节 各种书体的线条风格特征
	篆书线条运动情景与格调——隶书线条运
	动情景与格调——楷书线条运动情景与格
	调——行草书线条运动情景与格调
361	第八章 中国书法线条运动的当代性走向
362	第一节 当代书法的基本特征与派别
	当代书法的基本特征——当代书法的类型

	及派别简介
381	第二节 中国书法线条的当代性里程 从碑学大潮到行草革命的启示——从物波主义到书法主题——从日本墨象到美术现代化——从哲学的现代思潮到书法的当代性
397	第三节 中国书法线条在转型期的走向与命运 书法作为文化难以缺失——书法作为艺术难以干涸——当代书法作为新事物必须接受新生事物内涵的考量
421	后 记 路景涛

引言

中国书法作为民族艺术形式，历经数千年依然灿烂辉煌，其历史之悠久，参与人数之众多，意趣之浓重，是任何国家、任何民族的任何艺术形式都无法比拟的，它甚至成为中国乃至东方文化的代表形态和象征。中国书法的抽象性、意象性、神秘性品格以及它在中国文化中的特殊地位，使历代文化精英对它情有独钟。但是，我们关注到在历代浩瀚的书论中存在着两种倾向：一是对书法家的品评和技法诠释较多；二是比较零散，难成体系。上世纪70年代末，全国又涌起一股书法大潮，但是许多人对中国书法的命运抱着担心的态度。这种忧虑是有根据的，经济生活的活跃，特别是中西文化的交流，书法这种民族性极强的艺术形式会不会因此而被边缘化呢？当代科技，特别是电脑的普及，用笔书写的大幅度减少，作为书写的艺术会不会失去最重要的群众性呢？当然，我们也看到了诸如京剧等民族艺术形式依然顽强的生存着。同时，我们也看到了因时代的变迁对它们的冲击与冷淡。书法会不会也是这种境况呢？让我们惊讶的事实却是数以万计的中国人对它报以了连历史都自愧弗如的热情。在现代文化语境下，中国人不仅没有失去对书法的钟爱，反而形成了热潮。同时一些精英开始了对书法的理论探索。中国的书法家们从前辈中看到的不是保守，不是纯粹的继承，一部越来越清晰的书法史给我们的启迪是：新颖的才是深刻的，个性的才是经典的。

书法之美包括三个要素：一是单象美，即线条美；二是个体美，即结体美；三是综合美，即章法美。此三个要

素中最重要的的是线条美，书法的孕育就是从线条开始的，结体、章法不过是线条美的延伸，而且线条之美最具民族性。用宇宙运动和生命运动理解线条，又用线条运动标示对宇宙运动、生命运动的理解，这是中国与西方具象美的最显著的区别。所以在研究书法美的时候，把着力点放在线条上是理所当然的。当然，一根独立的线条形不成书法意义上的美感，因而，在研究线条时也必然与结体章法联系在一起。

既然书法风格在不断地随着时代变异，那么，我们这个时代应该有怎样的书法样式呢？这种追问使许多在文革后期第一轮书法高潮之后的探索者急于得出答案，而这些答案使中国成千上万的书法爱好者惊讶不已，所谓“前现代主义书法”、“后现代主义书法”、“新古典主义书法”、“学院派书法”、“书法主义”向我们警示，书法已经不仅是过去的那样单一的格调，当大家在古代与当今之间彷徨徘徊的时候，多么需要对中国书法作一个历史与现实的连接。而这种连接不可能是简单的技法说教，而是历史、哲学、心理学、美学对书法的注解。我们希冀由此找到一种顽固扼守传统者与企图创新者之间的共识，这种共识就是书法的本质以及书法长盛不衰的根据。

于是，我们的研究围绕了一个主题，即哲学。“中国文化的核心是中国哲学”。这个命题十分重要。哲学就广义而言，是指人生观、宇宙观、思维方式，所谓民族文化精神就是指这个民族的哲学精神。狭义而言，哲学指精神的自觉，是人生观、世界观、思维及抒情的加工、凝聚、提升。各国都把哲学观念突出表现在了某个具体形态之中，如阿拉伯崇尚伊斯兰教，印度、缅甸、泰国等国家信奉佛教。中国哲学虽然主要不是从宗教文化中展示出来，但却有着深重的思想凝聚，如儒、道、释等哲学精神。中国的这种哲学精神渗透体现在各种具体文化形式之中。中

国书法是中国文化的重要形式，是中国哲学精神表现最突出的艺术。这体现在书法从孕育、萌发、发展、成熟的全过程，也融入在书法家的因哲学理念形成的书写心境及风格之中。

围绕这种精神，我们把整个研究分成了四个板块，第一板块，从宏观上展示了中国哲学的生成与中国书法线条孕育的关系，即第一章中国线条美心理的原始积累；第二章中国书法线条的生态审美心理。第二板块，从微观上分析了中国书法在成为自觉艺术过程中，中国哲学对它的渗透，于此，我们采取了心理学和美学的结构方法，即第三章中国书法线条的独特质感与意趣；第四章中国书法线条的想象情景；第五章中国书法线条的情感世界。第三板块，突出了哲学精神与创作实践的结合，以及凝结在书写实践中的诸多哲学性的技法范畴，更具体到了哲学精神对书法风格的影响，即第六章中国书法创作的线条运动心理结构；第七章书法风格鉴赏心理与线条风格特征。第四板块，即第八章中国书法线条运动的当代性走向。全球化使中西文化的交融加速，种种书法样式及风格的出现，其实是传统哲学精神与当代哲学精神碰撞的必然反应。所以我们仍然用辩证法的态度观察它、了解它，并预测它的前景。

在整部书作中，我们始终坚持着两个方法和一个关照。

两个方法之一是列宁曾经提倡的“历史与逻辑相结合”的研究方法。对中国书法史的研究现在已经很多，仅冠以《中国书法史》、《书法批评史》、《书法风格史》名称的书籍已不下几十种，况且还有以往那些对古人书作的考证。所以，我们不企图在翻阅历史上下功夫。但是，以往这些对书法史的翻页和对经典书作的考证是一笔重要的财富，我们不是去进一步说明它，但我们必须充分运用它来证明和

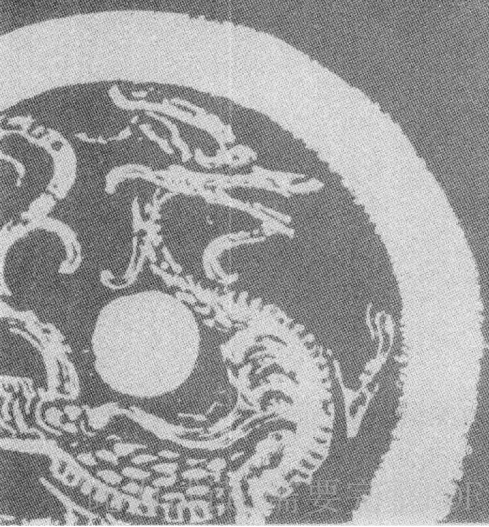
诠释我们的主题——哲学的书法与书法的哲学。

第二个方法是，不仅用中国哲学精神说明中国书法，同时也用西方哲学、美学、心理学的观点论证中国书法。我们不是用西方观点指导中国书法，而是用它来与中国书法的哲学理念进行比较，在比较中论证，这样会使中国书法的独特性、民族性，更清晰、更鲜明。各民族的文化形态在不断地交融，比如对中国影响巨大的佛教，以及引进而来的辩证法早已融入中国文化之中，对此并没有人觉得不自然，而且显得既贴切而丰富。中国正在腾飞，我们面对的不仅是西学东进，也是东学西进，所以，这种融合和借用实际上也有一种文化交流的功能。使中国书法与全人类文化接轨本来就是我们的希望。

一个关照就是，不仅要使整个研究有较强的学术性，也要有较强的实践性，以适应书法普及的需要。当书法失却理论指导的时候就会退化，但当它失去普及的时候，它将失去崇高的地位。我们一方面企图使中国书法的具体技法和风格等问题哲理化、系统化，也企图用哲学、美学、心理学观点指导书写技法和创作实践，这样，相对于以往大量问世的书法技法研究成果更深刻一些，也使广大书法爱好者在书写实践中提升了对技法了解的深度，从而实用性也更强。

第一章

中国线条美心理的 原始积累

書法