

意·韵·禅

黄庭坚书法美学思想源流探析

姚洪磊 著

长江出版传媒



湖北美术出版社

意韵禅

黄庭坚书法美学思想源流探析

徐

杰题



姚洪磊 著

长江出版传媒

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

意·韵·禅：黄庭坚书法美学思想源流探析 / 姚洪磊著.

— 武汉：湖北美术出版社，2017.3

ISBN 978-7-5394-7053-5

I. ①意… II. ①姚… III. ①黄庭坚 (1045-1105) —

书法美学—美学思想—研究 IV. ①J292.112.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 043539 号

责任编辑：鄂宝莹

装帧设计：湖北书画艺术网

意·韵·禅：黄庭坚书法美学思想源流探析 姚洪磊 著

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话：(027) 87672219

传 真：(027) 87679529

邮政编码：430070

印 制：武汉新鸿业印务有限公司

开 本：720mm×1000mm 1/16

印 张：12

版 次：2017 年 5 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

定 价：58.00 元

版权所有·侵权必究

序

这是一本以充分的实践经验为基础，并基于大量的实例进行理论思考的书法美学著作。我虽双目已基本失明，但聆听作者娓娓阅读全文，仍被他的治学精神深深感动。

“意”“韵”“禅”，是书法中很重要的审美概念。几乎可以说：书法家如果不能明确地知道这几个字的深意，就可能不知书法的艺术性是什么，不知该怎么追求；书学理论家如果不能联系实际，对它们有真切的理解，也难以说清书法何以成为艺术。

这本书法美学著作，就专门对这三个字进行了研究。连自觉提出“凡书画当观韵”的黄庭坚，在人问及何以为“韵”时，也称“难言”，洪磊却以此为研究对象，完成了他的这本专著，而且做得很有成绩。原因就在于他思维严密，实事求是，从历史的实际出发，有根有据地立论、说理。

他的指导思想很明确：将问题放在事物存在与发展的历史实际中去认识，摆出事实，再讲道理，没有根据的话不说。

以一个“意”字为例，这是书人们再熟悉不过的了，但是作者

却不以时人的笼统印象来认识。作为一个审美用字，它始于何时？当时是什么意思？以后有怎样的发展？表述的是什么审美效果？作者基于文字史料和书法实例，有根有据地给出了令人信服的回答。

一个“韵”字，也是很不容易说清楚的。东晋时，没有人以“韵”言说书法之美，明人董其昌却说“晋人书取韵”，而且得到后人的承认。而宋人黄庭坚明确提出“书画当观韵”，即宋人对书法求“韵”已有高度自觉，而董其昌却视而不见，反称“宋人书取意”。这样就给今人带来认识上的混乱：理论上，何以为“韵”，它与“意”又有怎样的关系，可能混淆不清；创作上，书人究竟该追求怎样的审美效果，也会产生困惑，不得要领。

可是洪磊却能联系不同时代的书法实际和书家的艺术心态，作出合情合理的分析，指出这是一个发展的概念，但同时又有始终不变的内在精神。他的这种理论思辨让人认识历史，也启发时人的艺术追求。

尤其是“禅”字。历史事实是：书人受“禅”的影响不同，他们在书法上的表现也是不同的。欧阳修虽然不举禅旗，但其状态自具禅意。苏东坡虽然高举禅旗，行止却多有道家风范。至于黄庭坚，固然高举禅旗，内里却以儒家精神为本，这在他的人生修为与书法风貌中都有充分展现。对于这一点，本书作了鞭辟入里的分析，不能不令人信服。

这些都足以反映作者的治学精神。

他的研究，并不只求认识历史，千真万确是为了时代。当毛

笔被更为先进高效的现代信息工具取代，书法只能作为纯艺术存在之后，应该如何在传统基础上寻求新的发展？他也展开了认真的思考。其一系列观点都是深刻把握了书法基本精神的中肯之谈。

总的来说，这是实实在在联系当前书法状况的一部美学专著。我盼望本书能早日付梓，以应时需。

陈方既

2017年3月27日于汉口日月星城

（作者系著名书法理论家，2013年获中国书法艺术最高专业奖项“中国书法兰亭奖”之“终身成就奖”）

目 录

序

绪 论

001

上篇：“尚意”思潮与“写意”书法

015

一、“意”从何来？——“意”义“前传”

017

1. 孔子：“圣人立象以尽意”

017

2. 庄子：“意之所随者，不可言传也”

018

3. 荀粲、王弼、嵇康：“言不尽意”

019

4. 欧阳建：“言尽意”

024

5. “意”之所指的不同理解

025

6. “言意之辨”深化了“意”的内涵

026

7. 魏晋“玄学”背景下的“意”义发展

029

8. 南北朝“意”论：形质与神采

030

9. 唐之尚“法”为宋之尚“意”埋下伏笔

031

二、“尚意”书风：寓性情于笔墨

034

1. “寓意”之说，引领思潮

034

2. 心性本体，主导创作

038

3. 书者之“意”，化于笔法

045

4. 主体性情，现于笔墨

055

三、“意”在当代：“写意”书法的多种取向	061
1. 回归物象——“现代书法”中的实象表“意”	062
2. 离于字象——“书法主义”中的抽象表“意”	068
3. “意”乱情迷——“流行书风”中对“四宁四毋”论的曲解夸张	071
4. 雄强质朴——“新古典主义”的“意态”追求	075
5. “当代中国写意书法”——21世纪的一种新主张	079
中篇：书法审美对“韵”的追求	089
一、“韵”义演变	091
1. 从音乐到文学	091
2. 由品人至品画	092
3. 诗、书、画的审美标杆	093
4. 有“余意”方为“韵”	094
二、书法之“韵”的实现	096
1. “韵胜”的前提：“绝俗”	096
2. “绝俗”的前提：学养、胸次	101
三、“韵味”两种——黄庭坚与王羲之的不同	104
1. 王“韵”的美学内涵与生成背景	106
2. 黄“韵”的美学内涵与生成背景	110
四、“尚韵”不息——杨守敬对黄庭坚书学思想的传承	116
1. 山谷笔墨技法，惺吾揣摩效仿	116
2. 山谷美学观念，惺吾承袭弘扬	117
3. 山谷创新理念，惺吾奉为准则	121

下篇：从“文字禅”到“书法禅” 125

一、禅宗之“禅” 127

1. 此“禅”非彼“禅” 127

2. 西土诞生，传入中国 128

3. 以心传心的“禅” 129

4. 禅宗思想对黄庭坚的影响 132

二、宋代的“文字禅”与黄庭坚“引禅入书” 136

1. “文字禅”概说 137

2. 黄庭坚“引禅入书”的方法探析 139

1) 审美：以禅眼观照书意 139

2) 创作：以禅心参入笔法 142

3. “悖论”：山谷书法为何少见禅意？ 145

三、当代的“禅意书法”与“书法禅” 149

1. 词源探究：书法即为佛法 149

2. 书法与“禅”：内旨契合，互为体用 151

3. “书法禅”的要义：禅宗意趣的笔墨心传 153

4. “书法禅”与“写意书法”：皆出于心而意境分殊 156

5. “书法禅”的审美形态：“空寂”或“宕轶” 160

余 论 169

后 记 177

绪 论

中国书法艺术源远流长，在中华传统文化中有着无可替代的标志性意义和独特而丰富的审美价值。书法，自古就在我国享有崇高的文化地位。

从相传为蔡邕所作的《九势》开始，系统的书法美学理论出现，历朝历代，著述颇丰，对不同时期的书法创作特征和审美倾向作以总结和论述。“晋尚韵，唐尚法，宋尚意，元明尚态”^①，可算对中国书法美学史发展脉络最为凝练的概括。宋朝“尚意”书风，对后世书法美学思想有着重要的影响。

“尚意”书风，发端于欧阳修，以苏东坡、黄庭坚、米芾为代表，三人中，在理论与创作方面最为全面成熟，达到最高水平的，当推黄庭坚。

黄庭坚（1045—1105年），字鲁直，号山谷道人，后世称他黄山谷，晚号涪翁，洪州分宁（今江西修水）人。《宋史·黄庭坚传》中载：

^① 梁巘：《评书帖》，见桂第子译注：《清前期书论》，湖南美术出版社，2003年，第176页。



黄庭坚像

庭坚学问文章，天成性得，陈师道谓其诗得法杜甫，学甫而不为者。善行、草书，楷法亦自成一家。与张耒、晁补之、秦观俱游苏轼门，天下称为四学士，而庭坚于文章尤长于诗，蜀、江西君子以庭坚配轼，故称“苏黄”。轼为侍从时，举以自代，其词有“瑰伟之文，妙绝当世，孝友之行，追配古人”之语，其重之也如此。^①

山谷草书取法怀素，楷法得力于《瘞鹤铭》，平生以“饥鹰渴骥”自命。著有《山谷集》，书论有《论古人书》《论近世书》《论书》《论虫书》《山谷题跋》等。存世书法名作有《跋苏轼书寒食诗》《李白忆旧游诗卷》《松风阁诗卷》《经伏波神祠诗》等。

书法史上，像黄庭坚这样创作与理论并重的书家很多，但是到达如此高度者，是少之又少。他的书法造诣彪炳千秋史册，他的美学思想闪烁着耀眼的光芒。

黄庭坚在中国书法史上有着崇高的地位。按其师承关系，他是苏东坡的学生，曾得到东坡的提携和指授。但他因天赋甚高，加以一生勤奋，坚持不懈地钻研书法艺术，故在当时即有“出蓝”之

^① 脱脱等：《宋史》，中华书局，1977年，第13110—13111页。

誉，被推为有宋第一书法大家。“苏门四学士”之一晁补之的弟弟晁说之《题鲁直尝新柑帖》云：“元祐末有苏黄之称，渐不平之。”^①意谓元祐末年黄庭坚书法与东坡齐名，但后来黄庭坚书艺渐渐超过乃师，成为宋代第一书法大家。

北宋名家李之仪形容黄庭坚“自是屹屹宇宙间，几与三苏分道扬镳矣”^②。宋徽宗评价山谷书法“如抱道足学之士，坐高车驷马之上，横斜高下，无不如意”。^③康有为《广艺舟双楫》中说：“宋人之书，吾尤爱山谷，虽昂藏郁拔，而神闲意秣，入门自媚。”^④

当代学术界对于黄庭坚书法的研究，自20世纪60年代正式开始，历经近半个世纪，成果颇多。上海学者水赉佑先生潜心搜集整理《黄庭坚书法史料集》（上海书画出版社1993年版），又主编了《中国书法全集·黄庭坚卷》（荣宝斋出版社2001年版），为相关学术研究打下了坚实的基础。另曹宝麟先生所著《中国书法史·宋辽金卷》（江苏教育出版社1999年版），其中有关黄庭坚的章节，均为当代早期较有分量的研究成果。日本著名书法家、学者中田勇次郎也编有《黄庭坚》（上下册，日本二玄社1994年版）。此外，在黄庭坚的书法研究方面比较重要的著作还有：河北

① 晁说之：《嵩山文集》卷十八，转引自水赉佑编：《黄庭坚书法史料集》，上海书画出版社，1993年，第190页。

② 李之仪：《姑溪居士前集》卷三十九，转引水赉佑编：《黄庭坚书法史料集》，第184页。

③ 张孝祥：《于湖居士文集》卷二十八，转引自上书第217页。

④ 康有为：《广艺舟双楫注》，崔尔平校注，上海书画出版社，2006年，第188页。

初不解了无明
寒山出此語舉
世狂癡半有
事對面說兩
以是人悲心真
語亦直直語

黃庭堅行書《寒山子龐居士詩卷》（局部之一）

任運堂試張
通筆乃
灑淨上座
書寒山子龐
居士詩兩卷
浩翁題

黃庭堅行書《寒山子龐居士詩卷》（局部之二）

我見黃河水
凡經幾度清
水流如激箭
人世如浮萍
癘屬根本
業愛為煩惱

無背面君看
渡河誰是
囉囉漢
寄語諸仁者
仁以何為懷
歸源知自性

意·韵·禅
黄庭坚书法美学思想源流探析

教育出版社的《中国书法家全集·黄庭坚》（张传旭著）、江西教育出版社的《山谷书法钩沉录》（黄君著）、中华书局的《黄庭坚书学研究》（陈志平著）、湖北美术出版社的《黄庭坚草书及当代书法现象研究》（柳国良著）等。

综观理论界对黄庭坚书法美学思想的研究，主要包括三个方面：

第一个方面，是以山谷书论文本为基础，对其中的美学思想予以概括和归纳。有着突破性意义的当属凌左义先生《山谷“韵胜”刍论》^①一文。该文主要针对钱钟书《管锥编》中“吾国首拈‘韵’以通论书画诗文者，北宋范温其人也”^②的观点，论证了黄庭坚才是“韵”论真正的首创者，其贡献在于指引学界对山谷“韵”论的共同关注与研究。对山谷之“韵”论，黄宝华先生在其所著《黄庭坚评传》中亦有涉及，但是总结为“一种萧散简远的风神”^③，与“晋韵”混为一谈，论述与事实相去甚远。黄庭坚所追求的“韵”，与王羲之演绎的“晋韵”，虽然名称相同，美学内涵与风格取向却有不同，需进行分析比较。除此之外，也有一些研究者，分别有文章对山谷的“韵”论展开研究，但大部分没有切中要害，令人遗憾。

第二个方面，是将黄庭坚的书法作品作为审美对象进行观照，

① 凌左义：《山谷“韵胜”刍论》，《九江学院学报（社会科学版）》，1988年第4期。

② 钱钟书：《管锥编》，中华书局，1982年，第1361页。

③ 黄宝华：《黄庭坚评传》，南京大学出版社，2000年，第425页。

阐述其美学特征，揭示其中蕴含的美学思想。诸文对黄庭坚书法作品美学特征的概括，虽各有侧重，但一般同意山谷作品之“瘦硬通神”的审美取向。所差者，或因不能深窥黄庭坚美学思想之精微，对其笔墨精神的领悟不够；或因作者自己没有笔墨功夫作为基础，对其笔意的审美体验打了折扣。这些原因，都使论述如隔云看天、隔山听海，文意难达纵深。

第三个方面，是对黄庭坚的文艺美学思想成因进行解析，探究它与儒、道、佛等思想体系的内在联系。其中陈志平先生凭借其深厚的学养，对山谷“引禅入书”的发生过程有独到的看法。

黄庭坚的书法美学思想虽然博大精深，然亦可用几个关键词进行概括：“尚意”“重韵”“引禅入书”。如果再进行一个精简，那便是“意”“韵”“禅”。在他的书法美学思想体系中，“意”具有本体论意义，“韵”则是其书法审美价值论的核心，而“禅”最重要的是其方法论的价值。

“尚意”的观点，由黄庭坚与苏轼等同时代书家共持。“尚意”二字亦常被作为一个时代书风的整体概念来讨论。通览黄庭坚书论，论及“意”的内容远远超出了“韵”的篇幅。浏览同时代各家书论也可发现，山谷对“意”的论述，较之他人更为深刻、系统。然而，通过对黄庭坚个人的书法美学思想体系的研究，发现“意”论是相对薄弱的一环，是需要加强的部分。

“凡书画当观韵”的思想，确是黄庭坚首创。“韵”论的提出，是对中国书法美学史乃至文艺美学史的重要贡献。他的“韵

胜”论备受重视。不过同时也有一个问题，清代学者梁巘一句“晋尚韵”几成公论，许多人不假思索地把黄庭坚所说的“韵”与王羲之的书法之“韵”简单划上了等号。其实在魏晋时期，“韵”主要用于人物品藻，且“韵”并不是王羲之等书家在创作中明确的审美追求。黄庭坚开启以“韵”观书的审美思维以后，人们才开始审视王羲之书法之“韵”，但是无论如何，被称为“韵”的书法美学内涵，或称书法的“韵味”，之于王羲之和黄庭坚二人，是有明显不同的。有鉴于此，笔者认为很有必要对黄庭坚为代表的宋人之“韵”和王羲之所代表的晋人之“韵”进行比较分析。

“引禅入书”的思想，是黄庭坚书学的一个重要特色。黄庭坚以“禅”的视角审视书法，并以“禅”的思维悟入笔法，无论是从审美方法论上，还是创作方法论上，“禅”都扮演着一个重要的角色。但是，当我们满怀期待地欣赏黄庭坚的书法作品时，却很少能够发现其中的禅意。在他的字里行间，透射出太多的执念。从外部现象来看，这分明是矛盾的。但是，当我们从心理学和发生学的角度去深入分析，就能明白个中原由。不断言“禅”的他，不外是想从禅悟中寻求解脱之道，渴望解脱而未得解脱，才是他精神世界的真正面貌，苍老、郁拔的书法意象，正是他本心的外显。这个谜，以前没人解开过，本书将会揭晓谜底。

“意”“韵”“禅”三个字所代表的黄庭坚书学思想，都不是无源之水，也不是没有传承。在哲学的思维当中，经常要问几个问题：我是谁？从哪里来？到哪里去？这是几个根本性、终级性的命