

书法鉴赏

● 闵祥德 主编
● 吴 雪 方茂鸿 副主编

方

书法鉴赏

● 闵祥德 主编

● 吴雪 方茂鸿 副主编

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法鉴赏/闵祥德主编. —成都:西南财经大学出版社,2003.10
ISBN 7-81088-168-X

I. 书... II. 闵... III. 汉字—书法—鉴赏 IV. J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090533 号

书法鉴赏

主 编 闵祥德

副主编 吴 雪 方茂鸿

责任编辑:李 云 夏 明

封面设计:郭海宁

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	西南财经大学印刷厂
开 本:	787mm×1092mm 1/16
印 张:	8.5
字 数:	200 千字
版 次:	2003 年 10 月第 1 版
印 次:	2003 年 10 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 7-81088-168-X/J·003
定 价:	22.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。
3. 本书封底无防伪标志不得销售。

21 世纪营销与广告系列丛书

丛书执行主编：乔 均

丛书编审委员会委员（以姓氏笔画排序）：

丁俊杰（北京广播学院新闻传播学院院长、教授）

马承霏（南京财经大学营销与广告学系教授）

朱月昌（厦门大学人文学院新闻传播系教授）

许 平（南京艺术学院艺术设计学院院长、教授、博士生导师）

李 巍（四川美术学院艺术设计系教授）

乔 均（南京财经大学营销与广告学系主任、教授）

陈培爱（厦门大学人文学院副院长、教授）

范 扬（南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师）

杨 杰（南京林业大学人文学院广告系主任、副教授）

黄 惇（南京艺术学院美术系教授、博士生导师）

潘 君（南京航空航天大学工商管理系主任、教授）

薛 跃（徐州师范大学工商管理系主任、教授）

作者简介

闵祥德，生于1949年，安徽宿州市人。现为南京财经大学教授，国家一级美术师，中国书法家协会会员，安徽省书法家协会副主席，享受国务院特殊津贴。擅长书法，并攻理论，多次出访日本，作品多次参加国内外大型书法展，曾在中国美术馆、日本国立美术馆及上海、广州、南京、合肥等地举办过个人书法展。日本、韩国和我国香港、台湾、广东、安徽等地曾出版、翻译其著作《书法浅谈》、《书法百问百答》、《书法指南》、《图解书法指南》、《行书书写门径》等数十部，其著作被台湾、香港一些大学指定为教课书，另有《闵祥德书法作品集》问世。

吴雪，生于1959年，安徽蒙城县人。现为安徽省文联书记处书记、党组成员，中国书法家协会会员，书法创作委员会委员，安徽省书法家协会副主席，《中国艺术报》驻安徽记者站站长。作品多次参加国内外大型书展，有多篇论文公开发表。

方茂鸿，生于1949年，安徽全椒县人。现为中国书法家协会理事，书法评审委员会委员，安徽省书法家协会常务副主席兼秘书长。书画作品参加国内外各种展览数十次，不少作品在《中国书法》、《书法》、《书法报》、《中国书画报》等数十家报刊上公开发表，作品被许多文博单位收藏。

前 言

鉴赏书法,是一项十分有益于舒展怀抱、陶冶性情的活动。欣赏者不仅能从书法作品中受到感染,得到审美上的享受,又能感悟到艺术生命的哲理。

高等教育开设书法课程,是一种高度文明的体现,它不仅有利于增进大学生的学识修养,了解中国的悠久文化历史,同时有利于养性陶情,开阔文化艺术的视野,增强身心健康。再者,通过在校学习书法,可以提高自己的书写水平。毕业后无论从事文字工作,或是其它行业工作,都是十分有益的。

《书法鉴赏》旨在培养和提高大学生的书法鉴赏能力,了解中国书法历史以及不同书体、不同风格与流派的特色。在编写过程中我们约请了几位深有造诣的书家分别负责各个章节的编写工作。第二编第一章篆书鉴赏由书法家方茂鸿先生撰写,第二编第四章行书鉴赏由书法家吴雪先生撰写,其余均由闵祥德先生撰写。

编者力求深入浅出,并以图文并茂的形式加以品评,鉴赏时就更为直观、清晰。再者,在撰写布构上是以不同书体分别而立,并以年代的先后排序而品评。这样,既能了解书体的发展变化,又能从不同的角度去品味、欣赏其风格和特色。

由于水平有限,加上时间也较为仓促,书中缺点错误在所难免。为此,衷心地希望专家、同学、读者提出宝贵的批评意见,使我们今后对这部教材有所充实与提高。

闵祥德

二〇〇三年六月二十八日于南京

目 录

前 言	(1)
第一编 综论	
第一章 书法艺术浅说	(3)
第二章 书法艺术的鉴赏	(6)
第二编 书法鉴赏	
第一章 篆书鉴赏	(11)
第二章 隶书鉴赏	(32)
第三章 楷书鉴赏	(43)
第四章 行书鉴赏	(70)
第五章 草书鉴赏	(96)

第一编 综论

第一章

书法艺术浅说

书法是汉字的书写艺术,在中华民族艺术史上享有崇高的声誉,并被世界艺坛所崇尚和喜爱。现代书家沈尹默先生曾说:“世人公认中国书法是最高艺术,就是因为它能显出惊人奇迹,无色而具图画的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏,心畅神怡。”

最初,人们只是把文字作为交流的一种实用工具,后来通过交流、实践,不断改进与美化,不断提高与完善,遂使文字的美感升华到高雅的艺术领域之中,形成中华文化中独具特色的书法艺术,立于艺术之林。当然,从实用到艺术,从文字到书法,已是截然不同的概念。一种艺术,既有它的艺术规律,又有它美学的精神,还有它高于实用的内涵和价值。书法,首先讲究的是书写的法度,追求的是艺术的精神和美的蕴涵。作为书法,已不是以字写得正确、美观作为衡量的标尺,也不是纯粹操练字构与章法就能渗透进去的。艺术本身浸润了许多美学精神,并且有许多艺术规律和蕴涵。尤其是书法艺术,更有独特的表现形式和潜在的美学精神。宋代书家苏轼在《论书》中说:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也。”汉代杨雄在《法言·问神》中也指出:“言,心声也;书,心画也。”这种“书为心画”的观点,也正道出了书家心神必然要从书法中流露出来的艺术规律。同时我们更清楚地了解,书法并不仅仅是写字,也并不仅仅基于它的法度,书法真正的艺术之美,艺术之精神,艺术之真髓,在于更深一层地超越其法度。

书法,以汉字形体美为基础而构成了书法艺术的法则,古来书家也就是通过其法则而建构、启发、感悟书法独特的艺术语言。汉代书家蔡邕指出:“欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”明代书家祝允明也说:“有功无性,神采不生;有性无功,神采不实。”可以说,表达书法美感最基本的要素和手法,首先就在于书者能否寄情于翰墨之间,把自己的思想、性情、品格、学问、才情流泻于腕底,真正实现其表达艺术的格调和品味。如颜真卿的《祭侄文稿》写得激越豪迈、气度雄阔。其侄因抵抗安禄山叛乱而壮烈牺牲,颜真卿情不能已,奋笔疾书,其悲愤之情溢于字里行间,通篇充满了气壮山河之气概和雄伟壮阔的格调。又如怀素的《自叙帖》,写得飞纵跳宕,满纸龙蛇飞舞,表现出其豪迈不羁的气概和超凡脱俗的胸襟。再如东晋王羲之的行书《兰亭序》、现代毛泽东的草书《娄山关》等名品佳作,也无不体现出书家寄情于翰墨,展现出书品与人品的完美统一。

书法的风姿意情不仅代表着作品的笔意风格,同时也是书家艺术风格自我定位的一个

明显标志。所谓“笔意”，就是通过运笔而体现出来的意趣和风格。南齐王僧虔《笔意赞》说：“书之妙道，神采为上，形质次之。”由此可以深知书法审美标准的内涵，以及书法艺术创作手法的基本原则。谓之“神采”，也就是通过笔意去表达它的情趣。诸如，雄浑、飘逸、挺拔、秀润、豪迈、洒脱、朴拙……当然，每一位书家的审美情趣和审美理想都是有区别的，其心智与学识也是各不相同的。因此，他们在通过书法作品的点画姿态、字迹结构、章法意蕴的表达中就会产生不同的个性特征和不同的笔意风格。

从古来书家而言，即便是同一时代的书家，也会产生不同的笔意风格。如唐代书家的楷书，欧阳询的笔意风格是严谨而峭拔；褚遂良却是险峭而明丽；颜真卿又是刚健而雄浑；柳公权则是骨力遒健。又如宋代书家的行书，苏轼的笔意风格是丰腴跌宕，自谓“绵里裹沙”；黄庭坚却是纵横奇崛、气势开张；米芾是洒脱豪放、沉着俊迈；蔡襄则是淳淡婉美、意动情迁。当然，笔意风格的建立，既有书体形式的因素，也有时代和地域等诸多社会因素，更少不了书家自身个性的因素。这是形成笔意风格的三大要素。

书体形式，是营造书法笔意风格的桥梁，无论古时的甲骨、钟鼎、汉简、帛书、秦篆、汉隶，还是今体的楷、行、草书等，自身都有各自明显的形体面貌和形体结构的造型规律，笔法上也是有各自的准则和法度。形式上，有的书体严谨端正，有的则流动活泼，有的方正，有的扁平，也有的窄长；用笔上，有的书体以方笔书之，有的以圆笔书之，也有的方圆兼施。这些只是基本的规矩与法则，到了书家的腕下则灵性大发了。他们可以把严谨端正的楷书变出雄浑、秀丽、挺拔、舒展等绚丽多姿的艺术风采。可以说，书体形式营造了笔意风格，也是书法独具特色的主要因素之一。古来书家也就是依附书体形式而创造了千变万化、多姿多彩的笔意风格。

再者，笔意风格往往因时代和地域的不同，在审美观念上产生不同的流向。书法是这样，其它艺术门类也是如此。可以说，任何一个时代都有它特定的时代审美趣尚，它都与社会生活、文化氛围、风土人情、地域等有着直接或间接的关系。一代书风与一个时代的特色是紧密相连的。冯班《纯吟书要》中说：“结字，晋人用理，唐人用法，宋人用意。”《艺概》也说：“秦碑力劲，汉碑气厚，一代之书，无有不肖乎一代之人与文者。”又如《金石略序》云：“观晋人字画，可见晋人之风猷；观唐人书踪，可见唐人典则。”不同时代的审美趣尚，影响着整个书坛的趋向。如北魏的碑刻，表现了鲜卑族统治下以粗犷、豪放、强悍为美的风尚。盛唐期间，国势强盛，处处气象宏伟，雄伟美于精巧，肥硕美于纤细，是整个社会的审美趣尚。由此颜真卿的书风也应运而生，并占据流风趋向的主导地位。而明清所谓的“馆阁体”流风的出现，则是封建社会后期森严的统治和官场科举书卷对书风流向套上了枷锁，直到碑学崛起，才得以改观。

从地域风格而言，古来就有南北书派之分，南派乃秀逸，北派则雄强。这主要是人文环境、生活环境、地域环境所营造的氛围不同导致的，也是不同的审美趣尚的体现。南方乃秀美，王羲之、王献之、智永、董其昌等书风，就具有秀美婉丽、温雅飘逸之美。北方则壮美，颜真卿、王铎，以及魏碑书风，则具有魄力雄强、骨力洞达之风韵。从当代书坛书风流向看，尽管南北交流频繁，但书家仍被不同的环境氛围所感染，仍具有南北不同书风的审美趋向。

另外,笔意风格的形成,书家的个性、阅历、品格、胸襟、心境等,也是很主要的因素之一。因此,古来就有“书如其人”的论点。实际上我们通过作品所反映的情境,也的确能洞悉到书家的内心世界。颜真卿的作品雄浑壮阔、端庄劲拔,就直接反映出颜氏刚正博大的胸怀和气度;毛泽东的作品思逸神超、笔挟风涛,则看出一代伟人大有气壮山河之魄力和风度;林散之的作品秀润活脱、劲健豪放,则又体现出一代草圣摆脱尘俗之气象。从古来书家作品分析,一般而言,若性格豪放者,其书就纵逸奔放;若性格刚直者,其书就雄浑劲拔;若性格温文者,其书就秀丽典雅;若性格怪僻者,其书就奇险古拙。当然,这也只是从一个侧面所反映出来的笔意风格。书家的内心世界,除了个性之外,在创作中也是少不了书家的心境,心境愉悦或心境不悦,都会直接反映到书法作品中去。王羲之书《兰亭序》时,心境的愉悦就全部流露于作品之中,写得温雅洒脱、秀逸遒丽。怀素兴来泼墨,就有“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”之气概,写得灵动纵逸、大气磅礴。

书法,从它的主体意义分析,并不是单纯的技法就可以完全表达出它的美,书法艺术之美,有着丰富的内涵,既有本身的形象之美,又有技法的灵动之美,还有个性与情境的意境之美。如果书者能深悟其理,妙得其法,自会对书法艺术有深入的了解,也就会迈入更高的境界。

第二章

书法艺术的鉴赏

鉴赏书法,对每个书家、学书者、书法爱好者,都是必不可少的一门学问,也是提高书法鉴别能力、欣赏水平的一种学习方法和手段。只有在鉴赏方面具有一定的造诣,才能有助于提高自己的书写水平,有助于提高自己的审美能力,有助于拓展自己的艺术视野。

鉴赏,就是鉴别与欣赏,通过眼力去看、去读、去品味、去分析、去揣摩,而后才能对所鉴赏的作品有所认识 and 了解,从而准确把握个中三昧。

鉴赏书法,首先必须对历代书法艺术的发展有概要的了解,诸如书体的发展过程和它的历史背景,书体的特点,以及书家作品的特点和个性等等,这些都是需要了解 and 掌握的。再者,鉴赏书法,更少不了对书法方面的技法,其艺术规律,以及书法艺术的精神内涵等,要有所了解 and 掌握。只有了解和掌握鉴赏方面的知识和规律,熟悉了书法方面的知识和它的艺术内涵精神,鉴赏时才会入木三分,而不会远离尺度。

一幅优秀的书法作品会令人感到有风采动人的美感和富有生趣的感染力。正如沈尹默先生所说:“无色而具图画的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏,心畅神怡。”这就是我们对书法艺术的直观感受,也是审美的具体体现。书法作品不同于一般书写文字,书法有其丰富的艺术内涵和思想感情,通过笔意情致表现出来,由此而寄言书者的心声 and 情感,展示出书法艺术的魅力 and 神采。因此,鉴赏书法,必须从“观其举止笑语,精神流露处”(董其昌《画禅室随笔》)着眼。也就是说,先观其神采,才能感悟到书者的胸襟、气质 and 学养。优秀的书法作品必定倾注着书者的思想感情 and 情绪,书者必定把情感与情绪流泻于腕底,溢于字里行间。这正是书法艺术的内蕴所在,艺术感染力所在。元代书家陈绎曾在《翰林要诀》中说:“情之喜怒哀乐,各有分数。喜则气和而字舒,怒则气粗而字险,哀则气郁而字敛,乐则气平而字丽。情有轻重,则字字敛舒险丽,亦有浅深,变化无穷。”东晋书家王羲之的行书《兰亭序》写得气和而字舒,意蕴飘逸,满纸气韵酣畅,意态多姿,成为千古不朽的名作,被誉为“天下第一行书”。它的美感和艺术感染力不仅仅在章法、结构、用笔上的技巧,而更重要的是它写出了神采,写出了情感,写出了精神,令欣赏者已经感悟到了羲之与朋友谢安等人雅集时的盛况,天朗气清,惠风和畅,流觞曲水,饮酒赋诗,在酒酣之时,趁兴挥毫疾书,其天然潇洒之美溢于字里行间。正如唐太宗所赞:“玩之不觉为倦,览之莫识其端。”又如唐代书家怀素的《自叙帖》,写得奇伟飞动、舒畅洒脱,满纸充满着激越的情感,雄强奔放、气势磅礴,犹如一

曲激越的交响乐,令人欣赏到一种雄强奔放之美。唐代诗人李白赞美怀素草书说:“飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫。”“恍恍如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走。”又如宋代苏轼的书法,劲秀峻逸、丰腴跌宕,合雄伟与清逸为一体,得天真烂漫之趣。米芾的书法,俊迈奇伟、跳跃猛厉,有“风樯阵马,沉着痛快”之气概。黄庭坚的书法,纵伸横溢、舒展大度,有姿态奇肆、纵放豪迈之风。蔡襄的书法,淳淡婉丽、圆润柔和,有清气疏阔之境。

鉴赏书法,另一着眼点是字构与章法布局。一幅优秀的书法作品,必然在字构的姿态中力求笔笔呼应、妙变无穷,在章法布局中讲究字字脉络相接、行行顾盼,以烘托作品的某种气氛和情境,营造出美的艺术境界。明代书家董其昌在《画禅室随笔·评书法》中说:“古人论书以章法为一大事,盖所谓行间茂密是也。余见米痴小楷,作《西园雅集图记》,是纨扇,其直如弦,此必有他道,乃平日留意章法耳。右军《兰亭序》,章法为古今第一,其字皆映带而生,或大或小,随手所如,皆入法则,所以为神品也。”清刘熙载在《艺概》中也指出:“书之章法有大小,小如一字及数字,大如一行及数行,一幅及数幅,皆须有相避相形、相呼相应之妙。”可以说,书之妙,在于神采,而神采之妙,是少不了篇法之构的。在篇法结构中,字与字、行与行之间,从美学角度而言,类似绘画中的经营位置,不仅讲究虚实相间,而且讲究“计白当黑”之妙,表现在书法上就要实现虚与实、白与黑的对立统一。所谓“计白当黑”,是在章法布局上要在有笔墨处着手,从无笔墨处着眼。清代书家包世臣在《艺舟双楫》中说:“字画疏处可以走马,密处不使透风,常计白当黑,奇趣乃出。”可以说,在章法布局或字构上若能有此佳境,那就是妙不可言了。如五代杨凝式的行书《韭花帖》,其章法布局,乃字与字、行与行之间疏宕清朗、宽松清新,令人感悟到一种典雅名贵之气象。明代董其昌效仿其法,也是颇为优秀。现代书家李叔同的书法也富有这种情境。

当然,字构与章法布局的形式是丰富多彩的。有的追求茂密,有的追求疏朗;有的追求严谨;有的追求典雅;有的追求豪迈;也有的追求潇洒散淡。因此,在鉴赏时亦应从不同的格趣着眼。再者,书体不同,在鉴赏时就要有所区别。通常来说,楷书、篆书、隶书的布局形式,大都以纵横成行,字距小而行距大,形成较为规整严谨的体格。而行书、草书的布局形式,大都采用纵有列、横无行之形式,也有采用纵无列、横无行的布局形式。行书、草书因较为活泼、放纵,故而在章法布局中就会显露出灵活多变、意态奇肆的体格。

鉴赏书法,着眼于笔墨技法也很重要。笔墨技法,即笔法与墨法。古来书家和历代书学理论,无不将用笔技巧放在首位。东晋书家卫铄《笔阵图》说:“夫三端之妙,莫先乎用笔。”清代书家刘熙载在《艺概》中也强调说:“书贵用笔,用之存乎其人,故善书者用笔,不善书者为笔所用。”当我们鉴赏唐代书家张旭的草书时,就不难看出张旭是着力于用笔,而且他的感悟很深。他自己说:“始见公主担夫争道,又闻鼓吹,而得笔法之意;观公孙大娘舞剑器,得其神。”因此,他的草书笔法极为精妙,看似跳动激越、一泻千里,但意蕴特别丰富,圆润凝练、飘逸洒脱,具有节奏鲜明的韵律之美。再如,唐代颜真卿、欧阳询、柳公权几位书家,他们也都是着力于笔法的探索与更新,都是力求更新笔法的优秀者。他们在笔法上都具有各自的个性与特色,颜真卿和柳公权的楷书,被世人誉为“颜筋柳骨”,而欧阳询的楷书,则以“峻拔险峭”著称。

作为笔法,最能体现书家的个性、心境,也能看出书者的学力。若学力不足,在操纵笔法技巧上也就无法体现书法的神采和魅力,自然也就失去了鉴赏的价值。

墨法,即书法用墨的技法。清代书家包世臣《艺舟双楫》说:“画法字法,本于笔,成于墨,则墨法尤书艺一大关键已。”墨法,古来书家尤为重视,大凡优秀的书法作品,无不以善用墨法而取胜。墨法不仅可营造风神韵律的神采,也可强化书法作品的个性与意蕴之美。作品若墨色用之不当,或无墨色变化,就会显得单调乏味,神采顿失。书法的用墨如绘画之用墨,是多姿多彩的,也是各有用场的。窦冀在《怀素草书歌》中赞怀素枯墨:“殊形怪状不易说,就中枯燥尤惊艳。”宋代书家苏轼作书善用浓墨,有“浓墨宰相”之誉。他认为用墨“须湛湛如小儿目睛”为佳。今见苏轼书法,仍墨光如漆,精神焕发,余香不散。清代书家王梦楼则喜以淡墨作书,在当时有“淡墨探花之目”的美誉。如今以淡墨入书多了起来,尤其日本书坛广为流行,它是以借鉴中国画的用墨手段而营造一种典雅清新的韵情,给人以明快之感。可以说,笔墨技法是书法的命脉,是直接体现书法的个性、意蕴、神采、情境的重要手段。

鉴赏书法,不仅是书家、书者的一门功课,也不仅仅是为了提高自己的书写水平。通过鉴赏书法,能陶情冶性,提高修养,达到身心愉悦、舒展怀抱之感,得到审美上的享受。

第二编 书法鉴赏

