

湖南省普通高等学校公共艺术课程教材

书法鉴赏

SHUFA JIANSHANG

湖南省教育厅艺术教育委员会 组编

湖南教育出版社

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

书法鉴赏

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

湖南省普通高等学校公共艺术课程教材

书法鉴赏

SHUFA JIANSHANG

湖南省教育厅艺术教育委员会 组编

邓云峰 编著

湖南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法鉴赏/邓云峰主编. —长沙:湖南教育出版社,
2006.7

ISBN 7-5355-4976-4

I. 书... II. 邓... III. 汉字—法书—鉴赏—中国
IV. J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 089039 号

湖南省普通高等学校公共艺术课程教材

书法鉴赏

编著:邓云峰

责任编辑:龙育群

湖南教育出版社出版发行(长沙市韶山北路 443 号)

网 址:<http://www.hnepsh.com>

电子邮箱:postmaster@hneph.com

湖南省新华书店经销 长沙健峰彩印实业有限公司印刷

787×1092 18 开 印张:7 字数:150,000

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5355-4976-4/G · 4971

定价:14.50 元

本书若有印刷、装订错误,可向承印厂调换

湖南省普通高等學校公共藝術課程教材編委會

主任：王 健

副主任：蔣先龍

編委：（按姓氏筆畫為序）

丁雙平 劉大維 汪 華 何春耕

楊經建 胡師正 郭聲健

總主編：郭聲健

前言

本科艺术教育作为普通高等教育的重要组成部分，是提高大学生人文素养的一条主要途径。因此，党中央、国务院和国家教育行政部门对普通高校的艺术教育工作十分重视，制订了相关文件，提出了具体要求。

早在1988年4月，国家教委印发《在普通高等学校中普及艺术教育的意见》，要求普通高校提高对艺术教育的认识，加强领导，开设艺术选修课。1994年6月，第二次全国教育工作会议上，国务院副总理李岚清同志提出：大学也应开设艺术欣赏课，教会学生欣赏音乐、舞蹈、戏剧、美术、书法等等，并掌握一定技巧。1996年7月，国家教委印发《关于加强普通高等学校艺术教育的意见》，要求加强统一规划领导，完善艺术教育管理体制，开设艺术教育课程，开展课外文化艺术活动，加强艺术师资队伍建设，改善办学条件，并进行普通高校艺术教育的试点工作。1997年11月，李岚清同志就高等院校提倡交响乐发表讲话；1998年，教育部印发《高等学校[交响音乐赏析]教学指导纲要(试行)》。1999年6月，《中共中央国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》明确指出：高等学校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程。2002年以教育部部长令形式颁布的《学校艺术教育工作规程》要求：普通高等学校应当开设艺术类必修课或者选修课，艺术课程应当进行考试或者考查，实行学分制的学校应将成绩计入学分。同年教育部下发的《全国学校艺术教育发展规划(2001—2010)》则对此做了更明确具体的规定：“所有普通高等学校均在2005年前普遍开设艺术类选修和限定性选修课程，并逐步纳入教学计划，计入学分。”“普通高等学校要结合本校的实际，努力创造条件，开设各种艺术类选修或限定性选修课程，满足学生的不同需求。……力争经过3—5年时间，推出一批质量较高、特色鲜明的艺术类课程。”“要重视普通高等学校艺术类教材建设，逐步建立高校艺术教材的评审制度，积极推荐一批质量高、特色鲜明、

深受学生欢迎的艺术教材。”

根据上述精神，近年来全国各地高校在艺术教育的普及工作方面进行了有益的探索，取得了许多成功经验，但这些探索均停留于学校各自为政、局部尝试的水平。迄今为止，全国尚没有一个省市制订出一套统一、科学、完整的普通高校艺术教育的实施方案、课程体系与教学大纲以及评估标准，也没有一套通用的艺术课程教材，这在很大程度上制约了我国普通高校艺术教育的普及与发展。而这其中，教材建设尤为重要，因为，课程设置是高校普及艺术教育的根本保证，而教材建设是课程设置的具体落实，可以说，没有教材，艺术课程就可能形同虚设。

针对这一状况，教育部于2006年3月正式颁布了《全国普通高等学校公共艺术课程设置指导方案》，以规范普通高校艺术教育教学工作，推动普通高校艺术教育的向前发展。该方案就普通高校公共艺术课程的课程性质、课程目标、课程设置、保障等方面都做出了明确而具体的规定。认为，大学生应“在普通高等学校公共艺术课程的学习实践中，通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动等，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展形象思维，培养创新能力和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进德智体美全面和谐发展。”该方案将普通高等学校的艺术课程分为限定性选修课程和任意性选修课程两大类，要求“每个学生在校学习期间，至少要在艺术限定性选修课程中选修1门课程并且通过考核。对于实行学分制的高等学校，每个学生至少要通过艺术限定性选修课程的学习取得2个学分；修满规定学分的学生方可毕业。”

湖南是艺术资源较为丰富的省份，各级各类学校艺术教育取得了长足的发展；湖南也是普通高校数量较多、教育质量较高的省份，因此，我省完全有可能也有必要在普通高校艺术课程教材建设方面走在全国的前列。目前我省普通高校的艺术教育教学基本上还是处于一种自发的状态，有的因没有合适的教材而无法开课；有的则是教师自己编写或选择教材，质量无法得到保证。而且由于没有统一的教材，对普通高校艺术教学的评估也难以真正实施。因此亟须规范课程设置，编写适合本省特点的普通高校艺术课程教材，以利于科学管理与评价，全面推动全省的普通高校艺术教育工作。

正是在这样一种背景下，省教育厅艺术教育委员会组织了一批专家和高校艺术课教师，编写了这套《湖南省普通高等学校公共艺术课程教材》。由于这是一项全新的、探索性的工作，这套教材难免会存在许多问题，希望使用它们的公共艺术课教师和大学生们提出宝贵意见和建议，以便我们对其做进一步的修改和完善。

本书由郭声健教授策划，邓云峰教授编写，龙育群编审增删定稿。

郭声健

2006年5月

目录 CONTENTS

导言	1
第一章 篆书	10
一、什么是篆书	10
二、经典作品赏析	10
第二章 隶书	19
一、什么是隶书	19
二、经典作品赏析	20
第三章 草书	35
一、什么是草书	35
二、经典作品赏析	35
第四章 行书	47
一、什么是行书	47
二、经典作品赏析	47
第五章 楷书	57
一、什么是楷书	57
二、经典作品赏析	57
第六章 篆刻	71
一、什么是篆刻	71
二、经典作品赏析	73
附录：书法基础常识	82
后记	115
主要参考书目	117

导言

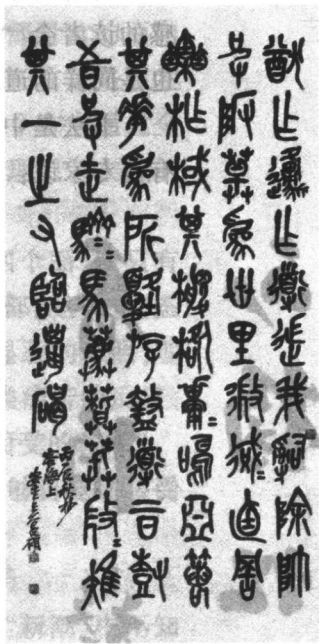
一、培养和提高书法鉴赏的能力

有一位书法名家曾说：“作书难，而习书尤难；天下之作书者多矣，而识书者几人哉？”书法靠线条布白的变化来表现形式、情感、意境，不像绘画还可以用自然物象的形神来对照比较。鉴识书法好坏，更为抽象而令人不可捉摸，故孙过庭《书谱》引老子的话说：“下士闻道大笑之，不笑不足以为道也。”

因此，不仅有书法家，也有鉴赏家。所谓鉴赏，就是鉴识、欣赏。有鉴无赏，难为真鉴；有赏无鉴，不是真赏。鉴是赏的前提，赏是鉴的深入，鉴多理性，赏多感性。书法鉴赏不仅是体会作品的点画、运笔、结体、章法及师承、流派、风格，更重要的是通过作品去感受书家的气质、情绪，及其对意境与审美趣味、格调的追求。可以这样说，书家靠手来创作，鉴赏者靠眼来发现作品的点画布白中蕴藏的生命与灵魂，是一种再创造。这种再创造成效取决于鉴赏者的知识、修养、阅历、心境诸因素，当然也离不开一定的鉴赏专业知识做基础。那么如何提高自己的书法鉴赏能力呢？

1. 体验视觉情境，提高自觉敏感度

有人问一位书法家：“什么样的书法是好书法？”书法家幽默地回答道：“如果有一幅书法，我说，能代替你看，那肯定不是好书法。”这句话的“潜台词”是视觉“语言”有它的特殊性，如果口头语言能代替它，那

吴昌硕 《临石鼓文》

么视觉艺术又怎么能存在,又何必存在呢?其实不只是书法。拿音乐这种听觉艺术来说,同样如此。大概人们都有参加追悼会听那首哀乐的体会吧,假如你问:“这哀乐都具体表现了什么?”被问者定会一时语塞,顶多说些“让人心碎”“难过极了”之类的话,这时,口头语言显得那么无能为力,而听觉“语言”的独特作用充分显示了出来。

所以,任何艺术,正是靠了其他手段无法取代的独特性,才存在发展下来的,并且随着人类历史的推进,形成了丰富的语言体系,从而表现出多彩而深刻的情境。

所谓体验,就是要能够在心里感受到,而不是懂了一些常识,常识是他人体验的结果。有位画家给某名牌理工大学讲课,当讲到色彩的心理感受时,一个学生发问:“色彩的冷暖感觉在光学上如何以数值表示?”当讲到对比与和谐时,又一个学生问道:“有没有公式可以说明?”发问充分反映了这些高材生的逻辑思维定势与艺术重内心体验的形象思维是有些“绝缘”的,这正是我国大中小学长期忽视包括审美在内的素质教育的结果。

所谓敏感,是指对视觉某种细微差别的感受能力。人们都知道唐代诗人贾岛写“僧敲月下门”的诗句前一再“推敲”不已的故事。一个对诗的审美感觉迟钝的读者,“推”或“敲”是一样的,而敏感的读者会“一下子”拍案叫绝,赞美“敲”字的妙处。赏析书法也是同样的道理。

书法是中国独特的艺术,是艺术中的艺术,是中国的“国粹”。有位专家说:“不懂得书法艺术很难理解中国艺术和中国美学。”但是,

是否写了多年方块字的每个中国人,对书法的点、线之美都敏感呢?清代书法家刘墉(即大名鼎鼎的刘罗锅)的字,把它与北魏民间书法相比,仅从线条的情况看,如果问哪一种线条显得软,大概人人都会说,刘墉的字线条软。但是,评论家却赞美刘墉的字是“软中有硬”,如“绵里裹铁”“精华蕴蓄”“劲气内敛”“真力弥满”等,这种如同太极拳外柔内刚的审美特点,大概就不是人人能体验到的了。

清 刘墉《七绝诗》一首(局部)

2.培养评价作品的 ability

有了体验,还应能进行一定的评价,当感到评价能力不足时,必会主动涉猎有关资料,或请教别人,或展开讨论,本来赏析完的作品,若评价起来往往要反复体验—思考—再体验—再思考。其中体现了感性和理性、形象思维和逻辑思维相结合的过程。最后得出的结论,即使是“老生常谈”,也已经由他人的“常谈”变成自己的“常谈”了,如果能哪怕只一点个人见解,也是弥足珍贵的。日久天长,也可能有更多创见。

不过还须说明,评价作品的实际是接续作者对书中的点画、线条、结构、画面构成……经由体验、想象、思考,作再创造和再评价。由于观众每人的情况不同、视角不同或者同一观众在不同的时间、年龄也可能做出不同的结论,这都是不可避免的;甚至有些现代作品正希望如此。

3.学习前人经验,认识艺术规律

一位名人讲过:若没有前人经验的滋养,天才之花也会枯萎。而学习前人经验,最直接、最有效的办法就是赏析作品。

罗丹堪称范例。他曾向友人讲述以菲狄亚斯为代表的古希腊人体雕塑的不同。从反复的赏析中,他总结出这样的基本规律:前者“从头到足有四个彼此相反的面。肩与胸的面向左边斜着;臀部骨盆的面向右斜着,膝盖的面向左膝斜着;因为弯着右腿的膝盖在前,右足是在左足的后边。”这样,人体各部分就形成了四个方向。“这四个方向通过全身,产生一种非常委婉的运行。从而表现了古希腊人的理想:“人生的幸福、安宁、优美、平衡和理性。”

米开朗基罗的作品则不同,罗丹说:“这里并没有四个面,而只有两个面,一是像身上的上部,一是相反的方向,像身的下部。这样,姿态显得狂暴,同时又受到束缚——与古代雕塑的宁静成显著的对照,理由就在于此……”原因是米开朗基罗的意图“是代表人类痛苦的反省、不安的毅力、绝望的行动意志,为不能实现的理想所困而受的苦难”。

罗丹不仅“赏”其美还能“析”其“理”的能力,使他能够自觉地接受前人经验,因而成为“集他人之长,成一家之体”的大师。

4.有意地培养个人艺术见解

很难想象,一个没有艺术主见,在不断涌起的各种“新潮”中不知

所从的艺术家会取得成就。当然,一个人艺术见解的形成是有多种条件的,但不断的赏析活动肯定是重要条件之一。中国古典书论中,那些精辟的见解,有不少其实就是书家的赏析笔记。

当然,艺术家追求艺术理论的系统、完整、深刻;而艺术家的见解常常是零散的而且带有个人偏好性。他们从已有的各种理论体系中,也常常是撷取自己偏好的那部分,有时这倒帮助他强化了个人作品的特色。不过,应该指出,赏析作品,对初学者来说,不可过早地“偏食”,以致发展成狭隘性。大师们艺术见解的独特和偏爱,是长期广收博采后“水到渠成”的结果。

二、书法鉴赏能力提高的方法

1. 在“鉴赏”的基础上去“析”

有人一见到作品就用头脑中已有的某些“理论”去套,形成先入为主的“析”,把“鉴赏”与“析”的美学颠倒了。其结果往往是脱离了作品的实际。

“鉴赏”;首先要尊重自己的直觉感受。第一,要静下心来,这时借用古人的“澄怀味象”(去掉杂念、心境澄明地品味物象)四字,再合适不过了。第二,要善于捕捉一瞬间的整体感受,并敢于明确,肯定下来。常有这样的例子,当内行人谈他的感受时,初学者恍然大悟地说:“你说的那种感受我也有。可是我刚才不敢相信自己!”可见,我们的眼睛无问题,问题是缺少经验和信心。当然,有时情况比较复杂,有些作品,特别是当代流行书风,往往把观众置于迷离困惑或无从切入的境地。其实,这也是一种感受。如果再了解一下作者的艺术主张,或看些评论文章,就有可能进入角色。当然,要具体情况具体分析。进行理性追究,多问些为什么。所问的结论如果正确,必然也能经得住众多同类作品的检验,这就是找到了某个具体规律。

关于“鉴赏”与“析”的关系,《傅雷家书》中有这样一段话很值得我们体会:“感性认识固然是初步印象,是大概的认识,理性认识是深入一步,了解到本质。但是艺术的领会,还不能以此为限。必须再深入进去,把理性所认识的,用心灵去体会,才能使原作者的悲欢喜怒化为你自己的悲欢喜怒,使原作者每一根神经的震颤都在你的神经上引起反

响。否则即使道理说了一大堆,仍然是隔了一层。”

2. 在比较中提高赏析能力

这里建议三种具体方法:

(1)进行“纵”的比较。比如,把某位大师早、中、晚的作品摆在一起看,你会看到不同时期的变化,同时也会感受到一种内在情愫的发展脉络。有人谈过这样的体会:当他单独看王羲之的某件作品时,虽然知道好,却总是似懂非懂。当他将王羲之不同时期的作品展赏,他忽然开窍了。特别是“衰年变法”后众多作品,那种内在的承传多师的艺术气质和文人味道相结合的特点,在平日看有关评价文章时虽是屡见的说法,但只有在这时,才对上号,才有了属于自己的体验。进行“纵”的赏析,还可以把某个有关书法的国家(如日本)或民族不同历史时期的代表性作品摆在一起观赏。这时有些曾经理解的作品,在一种大的历史背景的衬托下,可能“似有所悟”。还会看到一个国家、民族“一以贯之”的审美特征和文化内涵。

(2)进行“横”的比较。把不同作者、不同流派、不同书体或不同民族……的作品,放在一起看,在对照中,能够更鲜明地看出其间的反差,从而加强对艺术的领悟能力。比如,人们常说中西的审美体系和艺术语言是殊异的,如果把几幅抽象的油画名作与中国几件书法名作放在一起,就不难看出这点,除了自己思考外,若再参照一定的书本知识,定会有所收获。

(3)把自己的感受与专家的评价进行对照,特别是公认的定论。平日应注意收集这类资料(讲得越具体越好),再找来作品,边看边想:哪些地方自己看出来了,哪些地方自己全然理会或领悟错了,而经人家一提才似有所悟……当然,也不必盲从专家,艺术欣赏毕竟是个人的事,没有唯一正确的答案,可以保留自己真正从感受中得出的结论。这样,等于给自己请了许多高明的老师。另外,如果报刊上有关某件作品或某个问题的争论,也要关注,私下“发言”或公开参加进去,这是提高的好机会。

3. 多赏析,反复赏析,明确赏析焦点

学游泳必须“淹”在水中,学赏析也要多“泡”在作品中。多赏析作品,是为求广度;反复赏析某一件作品是为了求深度。两方面结合进行,视觉经验不断丰富,审美能力自然就会提高得快。

史书上记载了唐代大画家阎立本对六朝大画家张僧繇的作品反复赏析的故事：“唐阎立本至荆州，观张僧繇旧迹，曰：‘定得虚名耳。’明日又往，曰：‘犹是近代佳手。’明日往，曰‘天下无虚士’坐卧观之，留宿其下，十余日不能去。”从这里可见，有些作品确实非一次能看进去的，必须反复琢磨才行。

反复琢磨的问题之一，就是寻找赏析的“焦点”。这个“焦点”是书家最精心做文章的地方。有的比较隐含不显露，有的虽很明显，但由于欣赏习惯所致容易忽略，甚至不愿接受。比如看郑板桥的书法，焦点在线条、结构、布局，这是郑板桥对书法最大的贡献之处。如果用观赏实用书体的习惯去寻找它构思之意的巧妙，或是书法内在精神内涵等，往往令人大失所望。

4. 多写“赏析笔记”

凡做过“赏析笔记”的初学者，大都有这样的体会，本来觉得很容易讲的体会，一落笔便不那么简单了。在整理思路、寻找词汇的同时，必然要对照作品反复推敲，或是找来一些参考书籍、文章，结果总会有新的领悟，一番辛苦会换来发现的喜悦和美的享受。不过，写笔记贵在持之以恒。

三、书法鉴赏的条件

这里仅提两点：

1. 应具备一定的书法史论常识和文化修养

鉴赏作品，总难免遇到这样的情况：有些古代作品，由于时空的隔阂，一时看不懂它的内容。当然，其形式技巧的美仍然可以欣赏一部分，但总是留下深深的遗憾。这时，如果具备一定的书法史论常识和文化修养，问题往往就比较容易解决了。手头准备一些书法史论方面的书籍，现去翻书寻找答案，也是可行的办法。

特别应提到哲学方面的修养。要了解中国艺术的本质精神，绝不能没有道家、儒家、佛（释）家哲理的一定知识。而西方现代艺术中的不少流派也与弗洛伊德的精神分析学说、萨特的存在主义哲学等有着亲缘关系。一些具体作品也往往是作者哲学性思考的结果。哲学知识在此是大有用武之地的。另外，老子论“道常无名”“道法自然”，庄子论

“独见”“独闻”；老庄论“谈”“素”“拙”“实”“大道”“大象无形”“大音无声”“无穷”“无极”；《易传》论“阴阳不测之谓神”及其视觉的美学思想。它会使鉴赏深入，准确而“见微知著”。现在的主要问题是，由于历史原因，我们对中国文化的精神特点反倒知之不足，以为近代以来中国物质生产不如西方发达，传统文化也就落后不可取，这就把物质与精神的美学简单化了，既不易看到中国源远流长的艺术之“根”在何处、有何特点，也难以在对照中真正理解西方的优点及可取之处，还会失去吸取外来文化的自家的立足点，这就有待我们，尤其是年轻人，在前辈成绩的基础上进一步解决的问题。

不妨再把“文化修养”缩为“艺术修养”来谈，各艺术门类之间，在深层都是相通的，精通某一门艺术的人，由于触类旁通的作用，往往对其他艺术，也很容易鉴赏领会。比如，建筑学中，那层层向上递减的宝塔外形，那伸向空间缓缓上翘的飞檐曲线，乃至那些恰当而有序地排列的门窗等，远而观之，都是节奏、韵律的体现，一个音乐和舞蹈修养有素的人自然很容易感悟到这种美。

这里，引用两句名人名言：

黑格尔说：“审美的感官需要文化修养。”

马克思说：“如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”

2. 尽可能直观原作

我国许多书法家去故宫博物院观看原作品都无不感慨地说：“看原作和看印刷品就是不一样。”即便是再精美的印刷品，也很难把点、画、线条的微妙的运笔变化印刷出来，至于一幅丈二的宏篇巨构，缩小到画册上，那笔触飞白之美早已丧失殆尽。当今的电脑制版，时常把模糊处印刷清晰，不论什么书法，都有时带上一种冰冷的“电脑味道”。至于书法，宣纸、墨和印刷用纸、油墨两种材料本身，对一双敏感的眼睛来说，视觉感受是很不同的。何况墨色的微妙变化（尤其浓黑墨色中的细微变化）也很难印出来。又由于油墨涂在纸上，书法特别讲究的“力透纸背”的功力和美感就更难全面体现了。说到荣宝斋的木刻水印，材料虽与原作相同，由于手工操作，每张也难免差异，无法代替对原作的赏析。至于雕塑（还有须置身其中去体味的建筑）这种立体性艺术品，在画册中即使印了几个角度，也无法弥补那种对实物触觉和真实空间

感的损失。

当然,这样讲只是提醒鉴赏者,应尽量不放过看原作的机会。事实上大部分地区的人难得一睹著名原作的风采。那么,唯一可行的办法就是尽量选择印刷精良的、幅面大些的图片、画册以及录像等来代替原作了。本书小小的插图也只能起到有限的形象性的提示作用。

四、略谈鉴赏的层面

鉴赏艺术品虽是很多人愿意参与的活动,但由于文化素养和赏析经验、水平的关系,收获却很不同。一幅好的书作对于懂得鉴赏的人是有巨大魅力的。欧阳询观索靖碑,李阳冰观大篆落碑数日不能离去的故事,都可以说是书法鉴赏的佳话。当然,只有识者才会知道如此。就书法艺术的追求来说,临池和鉴赏是不可分割的。功力是积累起来的,然而也并不是天天写下去就能不断进步。所以说“眼高手低”,不但不坏反而好事。人们总是要求自己写出来的东西使自己感到满意。如果自己经常不满意自己的书作,那他总会想方设法努力提高。眼高,手就要跟上去,眼再提高,手再跟上去,这样循环往复就会不断提高自己的艺术水平。

1. 浅层的

一般以外在悦目为满足,以字的好坏为参照系,如外露形的。它的美是一望而知的,如赵孟頫、董其昌的作品均属此类,如果一幅作品写得像印刷字体还真就十分满意了,那就失去了艺术的韵致。当然,漂亮也是一种美,但美绝不仅是漂亮。至于笔画是否甜美,这只是作者的意图、情感等深层内涵的表现,如清代的沈尹墨,书作意境幽深,内容丰满,而其外貌有时是鉴赏水平不高的人所难于接受的。“书如佳酒不宜甜”,如果鉴赏仅止于写字的浅层,说明还没有完全进入门径。

2. 深层的

这里,不仅“悦目”,更可“赏心”。所谓“赏心”,就是精神上的体验、共鸣,心灵的震撼,以及所引起的生命意义等哲理性的追问、思考等。“松风水月未足比其清华,仙露明珠讵能方其朗润”者,像钟繇、王羲之的书作要真能赏其妙境,确也并不容易。张旭是草书的鼻祖,韩愈、苏东坡等人对张旭的作品都有过著名的评论,也就是