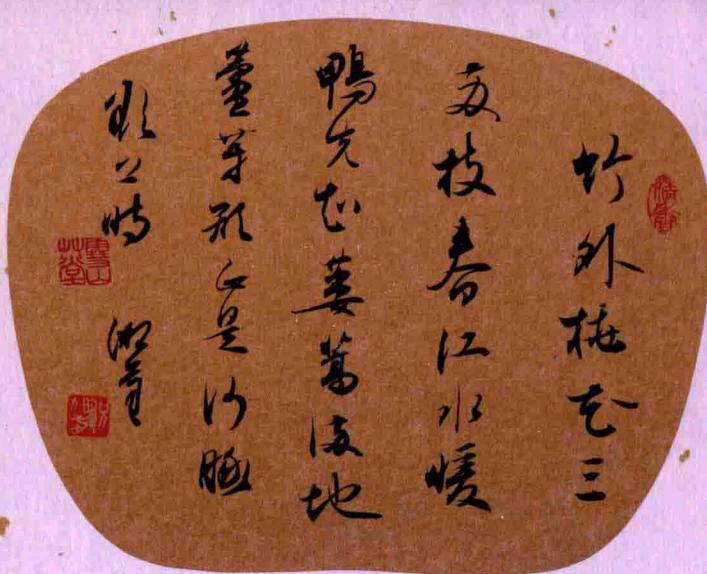

● 全国普通高等学校公共艺术课程

中国书画鉴赏

主编 倪旭前

副主编 许剑春 朱红亮 石君一

QUANGUO PUTONG GAODENG XUEXIAO GONGGONG YISHU KECHE

ZHONGGUO
SHUHUA JIANSHANG

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

全国普通高等学校公共艺术课程

中国书画鉴赏

主编 倪旭前

副主编 许剑春 朱红亮 石君一

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书画鉴赏/倪旭前主编. -北京: 北京师范大学出版社, 2014. 7

全国普通高等学校公共艺术课程

ISBN 978-7-303-17762-2

I. ①中… II. ①倪… III. ①汉字—书法—鉴赏—中国—高等职业教育教材 ②中国画—鉴赏—中国—高等职业教育—教材 IV. ①J212. 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 171887 号

营 销 中 心 电 话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com>
电 子 信 箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875
印 刷: 大厂回族自治县正兴印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 170 mm×230 mm
印 张: 21.25
字 数: 410 千字
版 次: 2014 年 8 月第 1 版
印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 32.00 元

策编编辑: 周光明 责任编辑: 周光明
美术编辑: 高 霞 装帧设计: 高 霞
责任校对: 李 菁 责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010—58800697

北京读者服务部电话: 010—58808104

外埠邮购电话: 010—58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010—58800825

本书编委会名单

顾 问 刘 江（中国美术学院资深教授、西泠印社执行社长）

王伯敏（中国美术学院资深教授、博士生导师）

主 编 倪旭前（中国美术学院博士、美术学副教授、中国书法家协会会员、中国高等教育学会美育专业委员会会员、浙江省美术家协会会员）

副主编 许剑春（杭州师范大学公共艺术教育部书画教研室主任、副教授）

朱红亮（浙江经济职业技术学院文化艺术学院副院长、教授）

石君一（中国美术家协会会员、浙江省美术家协会副秘书长、著名花鸟画家）

序 1

作为传统国粹，中国书法历史源远流长，内涵博大精深，是华夏民族乃至整个东方艺术精神的核心代表。书法艺术是一种以汉字为载体、以线条为主要表现形式的视觉艺术。汉字来源于原始的象形图案和指事符号，能够因形见义。汉字本身的形态，天然地具有丰富多变的美的意象。这也是汉字书写最终演化为一门独特艺术的主要原因之一。汉字从产生、发展到定型，历史漫长，变化繁复，其一字多体的特点为书法美的创造提供了用之不竭的源泉。汉字众多的部首形态和多变的点画书写方法及其构架的虚实、章法意识，也给书法的点画美、结构美的创造，留下了可以广阔驰骋的天地。

大约工作性质的关系，常有人问我：“如何看一件书法作品的好坏？”这往往令我顿生“一部廿四史，叫我何从说起”之慨。在我看来，中国书法史和中国思想史是如此地交错重合，黑白之间表达的是历代文人骚客“大象无形”“大音希声”的思想情怀和精神寄托！在此层面，书法是不可说的，不可强作解人。但如果总以“只可与知者道”般的禅意来回答对方的提问，似乎又成为有悖于职业道德的搪塞或诡辩。

中国书法到底是什么？这一“命题”在当代文化日益受到“西化”冲击的背景下成为了普罗大众的“谈资”。中国书法很神秘——她的神秘在于字里行间透露的高妙意境，在于“晋人尚韵”“唐人尚法”“宋人尚意”之类言语的朦胧。中国书法很复杂——她的复杂在于涵容其中的精神深度与文化厚度。在中国，书法从来不仅仅是书写的技艺。中国书法也很简单——她的简单在于“技近乎道”的笔墨修行、在于“人书俱老”的时间厚重，在于洗笔池俱黑、退笔成冢的习练。你可以说“只可意会不可言传”，也可以说“无他，唯手熟耳”。历史上任何经典书法作品都是高妙的意境与精湛的技法完美结合的产物，只是常常由于欣赏的对象、时间、空间的位移，而产生了很多以偏概全的错觉罢了。

其实书法到底是什么无须下定义，你完全可以通过与书法经典作品的沟通，达到与古人的心心相印，从而体会到历史的脉动与生命感。古人云，“观千剑而知器”，重要的是，你看，你思，你方有所得。对此，国家教育部在要求普通高校非艺术类专业开设公共艺术教育之际，明确提到了书法教育。教育部《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》规定：“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。艺术限定性选修课程包括《艺术导论》、《音乐鉴赏》、《美术鉴赏》、《影视鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《书法鉴赏》、《戏曲鉴赏》。”

既然《书法鉴赏》已经成为普通高校艺术限定性选修课程，那么书法教育工作者应该考虑：在我们所处的这样一个科技迅猛发展的信息时代，如何针对普通高校非艺术类专业学生的特点，探索科学而有效的书法鉴赏教学法以及撰写合适的书法鉴赏教材，努力把内容丰富而特色鲜明的中国书法艺术文化精华切实有效地传授给普通大学生，这是摆在书法教师面前的紧迫任务。本教材的出版，就是针对当前非艺术专业书法教学现状的一次探索。编著者倪旭前，是中国美术学院中国思想与绘画专业博士生，由著名思想史学者金观涛教授与我联袂指导，探索中国思想与书法进程的交合与影响。倪旭前现任高校美术学副教授、中国美术学院《书法文化》课程主讲、浙江大学创新中心特聘教授、中国书法家协会会员、浙江省美术家协会会员。从事普通高校书画文化教育已十八年，积累了较为丰富的书画教学和研究经验，发表了多篇有价值的书画学术论文。他2005年起担任浙江省书法家协会教育委员会委员，2006年又兼任浙江省书法家协会学术委员会委员；2012年，指导学生创作的作品荣获教育部“全国第三届大学生艺术展演”甲组书法一等奖，在普通高校书法教育界具有一定的知名度。

基于普通高校书画文化教育要求，旭前老棣撰写了这本《中国书画鉴赏》教材，并交由北京师范大学出版社付之梨枣。在编写过程中，作者注重把握非专业高等院校书法文化教育特点，力求提高大学生的艺术欣赏能力，对包含先秦、秦汉、三国两晋、南北朝、隋唐、五代两宋、辽金元、明、清的历代书法碑帖精品做了简短的评析，较为全面地向读者展现了中国书法艺术的发展源流与艺术特色。在注重内容本身的欣赏外，还重点向学生介绍作品的内涵、作者的思想境界、风格、技巧等。

《中国书画鉴赏》是刚刚兴起的人文素质课程，本教材的编写也是一项抛砖引玉的工作，里面可能会存在这样那样的不足之处，但我相信该教材的出版对于普通高校普及中国书画文化，提高大学生的人文素质，提升大学生的品位，一定会起到良好的作用。

是为序。

毛建波（中国美术学院教授、博士生导师）
癸巳春日于湖上养正斋

序 2

1917年，蔡元培先生发表《以美育代宗教说》，提倡“纯粹之美育，所以陶养吾人之感情，使有高尚纯洁之习惯”，翌年他又发起创办了北京大学画法研究会，指出“科学、美术，同为教育之要纲”。近百年过去了，今天我国的高等教育，还没有真正把美育列为重要教育内容，把科学与美术同样视为“教育之要纲”。这不利于培养全面发展的具有综合素质和创新能力的人才，只能产生重技术轻学术、重理工轻人文的“单向度的人”，不适应实现建设社会主义经济强国和文化强国的中国梦的时代需求。

2006年，中华人民共和国国家教育部办公厅下发《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，对公共艺术课程设置提出明确要求。该《方案》规定普通大学生在校期间至少要选修一门艺术类限定性选修课程且通过考核，这些课程包括《艺术导论》、《美术鉴赏》等。普通高校的书画素质教育也开始兴起，很多非艺术类院校都开设了《美术鉴赏》、《国画鉴赏》选修课程，有的还列为必修课程。这是一个良好的开端。

中国画亦称国画，是中国优秀的传统文化的产物，体现了中华民族博大精深的哲学思想和纯正高雅的审美趣味。诸如易经阴阳、虚实的辩证观念，儒家思想注重和谐的社会伦理，道家思想崇尚自然的哲学思辨，禅宗思想追求自由的人生境界，都对中国画影响深远。中国画的艺术语言在世界绘画中也独具特色，自成体系。中国画按画科可分为人物、山水、花鸟，按画法可分为工笔、写意或兼工带写，按色彩可分为重彩、浅绛或纯水墨，等等。特别是唐五代兴起、宋元明清时期繁荣的文人画，强调笔墨的独立审美价值，强调诗、书、画、印的结合，形成了中国画流行的一种传统样式。但是，现在的非艺术类普通大学生尤其是高职学生，对中国画的发展历史和历代名家名作知之甚少，也不会鉴赏，这样如何能提高自己的文化修养和审美趣味？如何能“陶养吾人之感情，使有高尚纯洁之习惯”？

2013年我担任美国“百人会英才奖”评委，我们通过严格考核评选出全国15位年度“百人会英才奖”获得者，包括中国美术学院倪旭前博士在内。在北京评奖期间，我获悉倪旭前多年来在高校教学一线从事《书画鉴赏》课程的主讲，并从事该课程的教学与建设工作，我发现他思维敏锐，成果丰硕。

后来，他邀请我为他新编著的、经国家教育部多次组织专家评审通过的全国“十二五”规划教材《中国书画鉴赏》作序，我感觉该教材能从通识教育的总体要求出发，兼顾艺术作品的内容和形式，深入浅出，图文并茂，颇具思想性、新颖性、趣味性和可读性，非常适合普通非艺术类专业学生学习传统国画知识的需要。

《中国书画鉴赏》在普通高校是方兴未艾的人文素质课程。我相信该教材的出版对于普通高校普及中国传统文化，提高大学生的人文素质，提升大学生的审美品位，一定会有所助益。

王镛（中国艺术研究院研究员、博士生导师，
《中华书画家》杂志社总编辑）
甲午春节于北京

目
录

Contents

上编 书法鉴赏

第一章 中国书法鉴赏概论	… (1)
第一节 书法的美学特征	… (1)
第二节 书法美的创造	… (8)
第三节 书法的鉴定	… (17)
第二章 篆书鉴赏	… (26)
第一节 篆书概述	… (26)
第二节 篆书作品鉴赏	… (27)
第三章 隶书鉴赏	… (43)
第一节 隶书概述	… (43)
第二节 隶书作品鉴赏	… (44)
第四章 行书鉴赏	… (62)
第一节 行书概述	… (62)
第二节 行书作品鉴赏	… (62)
第五章 楷书欣赏	… (86)
第一节 楷书概述	… (86)
第二节 楷书作品鉴赏	… (87)
第六章 草书欣赏	… (107)
第一节 草书概述	… (107)
第二节 草书作品鉴赏	… (108)
第七章 中国书法的历史变迁	… (128)
第一节 先秦奇珍：甲骨文与金文	… (128)
第二节 秦书的规范与标准：小篆	… (130)
第三节 两汉书法的灿烂：隶书	

	及其他		(131)
第四节	魏晋风流：二王帖学		(134)
第五节	南帖北碑		(139)
第六节	隋唐气象：唐楷与行草		(141)
第七节	两宋意趣：宋四家行草		(146)
第八节	元代复古思潮：赵孟頫书法		(148)
第九节	明代“尚态”书法：吴门书派		(150)
第十节	清代书法的中兴：碑学大兴		(153)

下编 国画鉴赏

第一章 中国画鉴赏概论	...	(157)
第一节 中国画的美学特征		(157)
第二节 国画的材料和工具		(162)
第三节 中国画的技法变迁		(169)
第四节 中国画鉴赏的通道		(182)
第二章 中国画美学与鉴赏		(185)
第一节 中国画美学		(185)

第二节 中国画鉴与赏的关系		(269)
第三节 中国画鉴赏的难易与方法		(201)
第三章 人物画鉴赏		(207)
第一节 人物画鉴赏方法		(207)
第二节 人物画作品鉴赏		(210)
第四章 山水画鉴赏		(237)
第一节 山水画概述		(237)
第二节 山水画鉴赏方法		(237)
第三节 山水画作品鉴赏		(238)
第五章 花鸟画鉴赏		(267)
第一节 花鸟画鉴赏方法		(267)
第二节 花鸟画名作赏析		
第六章 中国画的历史变迁		(300)
第一节 史前时期的中国画		(300)
第二节 先秦时期中国画		(301)
第三节 秦汉时期中国画艺术		(302)
第四节 魏晋南北朝时期中国画		(304)
第五节 隋唐时期中国画		(306)
第六节 五代两宋时期中国画		(310)
第七节 元代中国画		(313)
第八节 明清中国画		(315)
后记		(325)
主要参考书目		(327)

上编 书法鉴赏

第一章 中国书法鉴赏概论

中国书法是蕴含最多中国文化元素的国粹，也是华夏民族乃至整个东方艺术的精髓。中国书法以文字为载体，以文字点画的运动来表现线条的美，抒发书法家的情感。那么，中国的汉字书写为什么能成为一门艺术？而同样具有几千年历史的英文字母的书写却不能成就艺术呢？中国书法作为以线条为表现形式的视觉造型艺术，它的美学原理在哪里？历史上又有哪些主要的书法流派和经典作品？如何欣赏和鉴定书法？这是中国书法鉴赏课程应该阐述的一些基本问题。

第一节 书法的美学特征

一、书法的产生

中国书法以汉字为载体的，通过汉字书写的点线运动来表现书法家的精神情感。因此，探讨书法艺术的形成与发展，必然要追溯汉字的产生与演化。

关于汉字的出现时间，唐兰《中国文字学》认为：“文字的发生，总远在夏以前。”在汉字这一符号体系出现之前，记录语言的符号已经有所谓“画卦”、“结绳”等说法。《易经·系辞下》曰：

古者庖牺氏（即伏羲氏）之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦（见图 1-1-1），以通神明之德，以类万物之情。

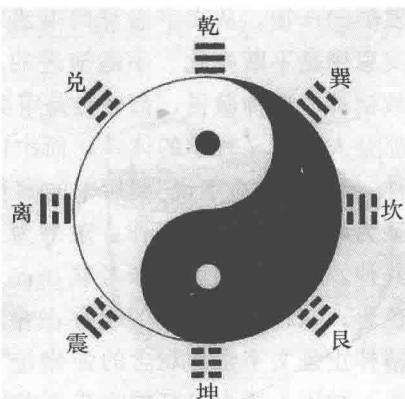

图 1-1-1 伏羲氏创“八卦”示意图

《尚书·序》曰：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳

之政，由是文籍生焉。”可见，伏羲氏观天象，俯察地物，取物画形，创造“太极图”。太极图用曲线分圆形为阴阳二仪，具有朴素的辩证关系；二仪演变为四象，四象演变为八卦，代表天、地、风、雷、水、火、山、泽，用这种标记象征天地万物，包括中国的文字与书画。

东汉许慎《说文解字·叙》云：“及神农氏结绳为治，而统其事，庶业其繁，饰伪萌生；黄帝之史官仓颉，见鸟兽蹄迹之迹，知分理之可相别异也；初造书契，百工以乂，万品以察，盖取诸夬。”由此可知，庖牺氏时期，主要以画卦记录语言；神农氏时期，以结绳记录语言；黄帝时期，仓颉创造文字记录语言，交流情感。

仓颉造字，被古人看作非常神圣的大事，鬼神都为之震撼。《淮南子·本经训》曰：“昔者仓颉作书而天雨粟、鬼夜哭。”而创造文字的人又被认为具有超乎寻常的智慧。王充《论衡·骨相篇》：“仓颉四目”，并称仓颉造字之功“业与天地同，指（旨）与鬼神合。”《孝经·援神契》：“仓颉视龟而作书。”唐张怀瓘《书断》云：

古文者，黄帝史仓颉所造也。颉首有四目，通于神明，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美合而为字。

当然，这种神圣的创造，不可能就仓颉一人，西晋卫恒《四体书势》云：“昔在黄帝，创制造物；有沮诵、仓颉者，始作书契以代结绳，盖睹鸟迹以兴思也。”这里提到创造书契的就有沮诵、仓颉两人。说到底文字，应该是社会发展的产物。从文字崇拜向书法审美的转变，是合乎逻辑的发展。书法的审美思潮是不断变化、不断演进的。审美观念也十分复杂，世间的神圣感、宗教精神、鬼神敬畏，都曾经是审美观念的内涵。西方美学中有所谓“崇高美”，那是人本主义哲学的体系，而中国古人视书法为“崇高”，则具有“神本”的精神。从“仓颉造字说”到后来的字体创造说，如大篆为周宜王太史史籀作，小篆为秦始皇丞相李斯作，隶书为王次仲作等。经各种奇书异志的记载，神乎其神。从思想意识上来考察，古人对文字的神圣情感，颇有原始图腾崇拜的色彩。这种对于文字的崇拜，一直延续到汉魏甚至整个古代。包含中国文化精神正是文字崇拜观念的强化，“写字”才有可能逐渐成为具有审美价值的艺术，被国人视为最高的文艺。当然中国文字的“象形性”、书写工具的软质特点也使中国文字成为了艺术的重要原因。

光绪二十五年（1899年），晚清金石学家王懿荣从来自河南安阳的龟甲、兽骨上发现了甲骨文（见图1-1-2）。这些甲骨文字是商朝晚期（公元前14—前

11世纪)王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上镌刻的文字，是中国已知的最早的文字体系，它上承原始刻绘符号，下启青铜铭文，是汉字发展的关键形态。这些甲骨文字用尖利的工具契刻，也有用类似毛笔所写的墨书或朱书文字，笔画瘦硬方直，线条遒劲，富有立体感，表现出契刻者运刀如笔的娴熟技巧。从已识别的约1500个甲骨文单字看来，已有“六书”(象形、会意、指事、假借、转注、形声)的汉字构造方法，具备了中国书法的三个基本要素：用笔、结字与章法，可称为一种较为成熟的书法艺术。

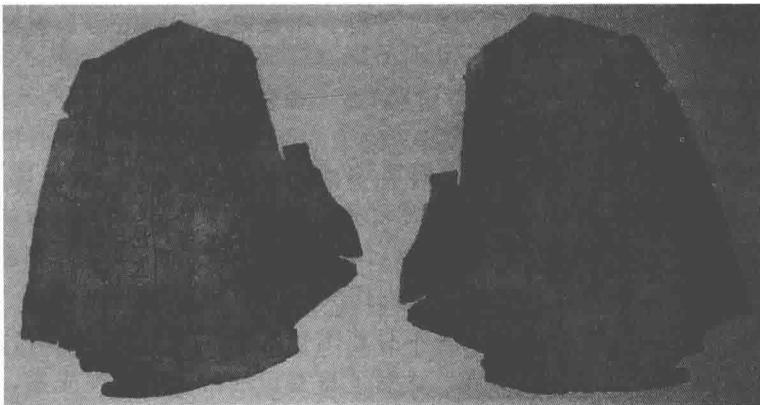

图 1-1-2 殷商甲骨文

2013年7月，考古专家在浙江平湖庄桥坟遗址出土的器物上，发现大量刻画符号和部分原始文字，经研究是迄今为止在我国发现的最早的原始文字，为大约距今5000年前的良渚先民使用的文字，比河南殷商甲骨文要早1000余年(见图1-1-3)。这也说明了汉字历史的悠久。唐兰《中国文字学》认为：“文字的发生，总远在夏以前。”

汉字来源于原始的象形图案和指事符号。《说文解字》有“六书”，即“象形、会意、指事、形声、转注、假借”。前“四书”讲的是造字之法，造字依据的是人们对事物形象的概括与理解。作为象形文字，汉字本身的形态，天然具有丰富多变的美的意象，能够因形见义，远古时代的文字即是绘画。汉字从产生、发展到定型，历史漫长，变化繁杂，其一字多体的特点也为书法美的创造提供了用之不竭的源泉。汉字既丰富又简约，既和谐又多变。汉字众多丰富的部首形态和多变的点画书写方法及其构架的虚实、方位意识，具有形式美的基本要素，给书法的点

图 1-1-3 2013年7月，浙江平湖新发掘原始文字的石钺

画美与结构美的创造留下了可以广阔驰骋的天地。这是汉字的书写能最终演化出一门独特的艺术，而其他文字的书写则无论如何不能成为真正意义上的“书法”之根本原因。

随着日常生活的复杂化，生产力的迅速发展，为了适应人们生活实践和审美追求的需要，文字书写中美的因素越来越为人们所认识和重视，并逐渐被人们自觉地加以强调和追求，书法便随之产生。大概到了汉末至魏晋之间，汉字书写由记录语言、交流思想这一实用功能为主开始上升为具有独立审美功能的书法艺术，代表人物有张芝、钟繇、王羲之、王献之等，这是书法艺术的第一个黄金时期。

二、书法与中国传统思想文化

汉字作为一种象形文字，一开始便“依类象形”、“博采众美”，能“通神明之德”、“类万物之情”，天生具有具象之美，即所谓“书画同源”。唐代张彦远《历代名画记》云：“书、画同体而未分，象制肇创而犹略，无以传其意，故有书；无以见其形，故有画”。郭沫若《古代文字之辩证的发展》指出：“有意识地把文字作为艺术品，或者使文字本身艺术化和装饰化，是春秋时代的末期开始的。这是文字向书法的发展，达到了有意识的阶段。”但在先秦，书法只是少数高层贵族拥有的特权，因此还没有形成书法家群体和系统的书法理论，真正意义上的书法艺术尚处于酝酿之中。

存有具象之美的汉字，一开始便包含了美的特质，它能够表现生命活动与情态。因此，实用性与艺术性在最初就结合在一起。这种艺术性又是建立在中国传统思想文化之上的。在中国古代，诗歌、音乐、舞蹈这些古老的艺术，成熟的时间似乎比书法艺术要早。《毛诗序》云：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足，故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”然而，书法艺术强调“书为心画”，强调整节奏与韵律，这些本质特性又与诗歌、音乐、舞蹈是相通的。因此，散见于先秦诸子文献中的一些点滴的诸子百家文艺观，对后世书法及其理论还是产生了重要的影响。

儒家强调文艺的政治功能和社会作用，将诗歌、音乐、绘画看作礼治的附庸，要求文艺为政治和礼教服务。《论语·阳货篇》载：

子曰：“小子何莫学乎诗，诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。”

孔子用“兴、观、群、怨”四个字概括了诗歌感兴、观察、托讽、言志的

社会作用。何晏《集解》引包咸注：“兴，起也，言修身先当学《诗》。”朱熹注：“感发志意。”“观”，郑玄注：“观风俗之盛衰。”朱熹注：“考见得失。”“群”，孔安国注：“群居相切磋”，艺术具有合群的作用，与庄子的遗世独立、逍遥而游的观点相反。“怨”，孔安国注：“怨刺上政。”是对“补察时政”的发挥。孔子以《诗经》作为子弟学习的教材，认为“不学诗，无以言。”《季氏篇》：“鲤趋而过庭。曰：‘学诗乎？’对曰：‘未也。’曰：‘不学诗，无以言。’鲤退而学诗。”

儒家认为，文艺对社会可以移风易俗，感化人心；对自身，可以陶冶身心，得以修身。《论语·为政篇》云：“诗三百，一言以蔽之，曰‘思无邪’。”认为《诗经·关雎》是“乐而不淫”、“哀而不伤。”《论语·阳货》记载，孔子云：“乐云乐云，钟鼓云乎哉！”《论语·宪问》记载，当子路问孔子如何“成人”时，孔子答曰：“文之以礼乐，亦可以为成人矣。”，因此，他认为“郑声淫”而“恶郑声”，爱“雅乐”。《礼记》云：“德成而上，艺成而下。”孔子谈绘画、诗歌也一样，强调以“礼”规范之：

子曰：“绘事后素。”曰：“礼后乎？”子曰：“起予者，商也。始可与言《诗》已矣。”

孟子强调“从心所欲不逾矩”，强调“养浩然之气”，重在用艺术完善个人修身。荀子也认为文艺有关乎政治安危，又关乎人心善恶，其《荀子·乐论》云：

夫声乐之入人也深，其化人也速，故先王谨为之文。乐中平，则民和而不流，乐肃庄，则民齐而不乱。

又说，“凡奸声感人，而逆气应之；逆气成象，而乱生焉；正声感人，而顺气应之，顺气成象，而治生焉。唱和有应，善恶相象。”所以，荀子要“使夷俗邪音，不敢乱雅”；对外乐“所以征诛也”，对内“所以揖让也”。

汉武帝“独尊儒术”后，文艺作为礼治的附庸，作为细末之道逐渐深入人心。如东汉赵壹，针对新奇的草书艺术的兴起，撰写了《非草书》一文，他在谈到草书的功用时，认为草书“乡邑不以此较能，朝廷不以此科吏，博士不以此讲试，四科不以此求备，征聘不问此意，考绩不课此字。善既不达于政，而拙无损于治，……”这与孔子的文艺价值观是一脉相承的。在儒者赵壹看来，书法只是政治的“附属品”，官方通行的篆隶、章草等字体，同样作为一种交流“工具”而存在。书法实际上自先秦甚至在其后很长的历史阶段，一直

被传统士大夫视为雕虫小技、末技，是文人茶余饭后消遣的形式，只有经学才是大学问，学者之根本和正业。正因为如此，光和元年(178年)，汉灵帝开办“鸿都门学”，以书法、辞赋选拔人才做官，才会引起世家大族和儒学士大夫的激烈论争；同样，当草书(主要指“今草”)作为新鲜事物逐渐流行之际，赵壹站出来“非草书”，其原因之一就是书法在先秦传统思想观念中居于“细末”地位。

早期儒家对待书法(当时主要处在实用层面)采取忽视的态度，但儒家对待文艺的思想精神却深深影响着中国书法的发展。儒学是中国哲学思想的主流形态，梁启超说：“儒家道术，因为笼罩力大，一般民众的心理、风俗、习惯，无不受到其影响。”(参见梁启超《饮冰集合集》之专集廿四册《儒家哲学》。)儒学的中庸、中和、中正等观念对书法艺术的影响非常深远，书品与人品，心正笔正等观念可以说是深入人心。如唐代孙过庭《书谱》：“志气平和，不激不厉”；明代项穆《书法雅言》：“今于中和，斯为美善”；要求书法“势和体均”、“平整安稳”，刚柔相济，和谐统一。在先秦儒家思想的影响下，中国书法历来强调“人品与书品”的统一，强调“人书俱老”。日本上条信山称受这一思想影响的书派为“人格主义的书法艺术”(参见日本上条信山《新订现代书法教育》第36页，中华书局1997年版)，旅法华人学者熊秉明归之为“伦理派的书法理论。”(熊秉明《中国书法理论体系》，商务印书馆1994年版)

道家强调顺应自然，崇尚无为，尊重生命的自然状态，不以任何人为的方式干涉万物，对文艺持否定态度。老子《道德经·德经第十二章》曰：“五色令人目盲，五音令人耳聋”；庄子对文艺也是“取消主义”，他认为一切艺术创造都是违反自然的，雕琢玉器是残害灵性，演奏音乐是对自然和谐的破坏。《庄子·胠箧》云：

擢乱六律，铄绝竽瑟，塞瞽旷之耳，而天下始人含其聪矣；灭文章，散五采，胶离朱之目，而天下始人含其明矣。

尽管如此，道家思想对中国书法的影响依然显著。老庄的宇宙论、认识论、方法论，“道法自然”、“天人合一”等观念都自觉与不自觉地反映在书法的线条艺术之中。《老子》有“玄之又玄，众妙之门。”书法可谓是最为玄妙的艺术样式。《易经·系辞篇》和《道德经》中的“一阴一阳之谓道”之阴阳观为我们民族认识事物之基础所在，老子所讲“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”同样适用于对书法艺术的认知。太极一元观，即万物一体，阴阳两极与万物，都是从“一”生成的，故各种书法本为一体，

其基础是人类生命的运动方式。万物有阴必有阳，故书法也是阴阳对立而统一。实际上，书法艺术是建立在古人对天地万物和人类自身生命运动方式的认知之上，是一种人类创造合于天地意象法则的艺术。

书法作为线条艺术，既是具象又是抽象，书法能反映自然界万物的千姿百态，又能状物抒情，这与佛教的禅意精神具有异曲同工之妙。佛教自东汉传入中国后，也逐渐对书法艺术产生影响。在魏晋，社会文化层开始推崇老庄思想，佛教与中国本土文化结合形成了中国式佛教。佛教中的“悟”“缘”也渗透到书法中来。苏东坡云：“楷如立，行如行，草如走。”草书是书法作为线条艺术的最高表现形式，草书最能体现书法家的主观精神。草书家具有佛法中的高僧参“悟”禅意超迈的思想以及极深的修行，草书艺术便能达到很高的艺术境界。狂草重要书法家怀素，之所以能创作草书极品，与他的参佛悟禅，并将其容纳进书法意境是分不开的。

儒家的高雅、道家的幽逸、佛家的空灵，皆以修身养性为基础，形成了中国传统书法艺术的灵魂境界。在儒、道、佛的共同影响下，中国书法艺术超越实用性，逐渐走向独立，形成一种具有崇高的精神情趣与宁静脱俗的思想境界的艺术形式，这种艺术形式以“二王”尚韵的行草书为典型代表。相对于文人士大夫们的正业——经学、仕途而言，书法同其他文艺形式一样，曾长期被传统士大夫视为雕虫小技、末技、小道。然而如果古人不涉书法，似乎便不足以标榜儒雅。士大夫从事书法只要不过分就行。孔子云：“致远则泥，君子故当志其大者”。书法是华夏审美精神的一种外化，是中国人文精神的一种真实的体现，具有其他艺术形式所无法替代的独特之美。书法的审美观念、神采意境可谓是中国哲学思想露出水面的冰山一角。以王羲之书法为例，其刚柔相济、和谐典雅的风格，不但具备形式美之独特的、完善的笔法体系和笔墨韵律，更是融入东晋贵族士大夫对自然、社会和生命的思考，表现出王羲之的人格理想和审美情趣。王羲之书法可以说“体现了道家的自然、无为以及对个性自由的追求；体现了儒家的中庸、中和还有和谐的思想；也反映出佛家的空灵、虚无思想。”（参见《王羲之“雄逸”书风断想》，载《中国思想与绘画（二）》，金观涛、毛建波主编，第139页，中国美术学院出版社2013年版）宗白华在其《书法在中国艺术史上的地位》中写道：“中国乐教衰落，建筑单调，书法成了表现各时代精神的中心艺术。”旅法学者熊秉明甚至认为：“书法是中国文化核心的核心。”

自书法艺术形成以后，中国历代书法家、艺术家、统治阶级对书法包含的民族文化思想都有研究或评价。兹简单罗列几句：

①“夫书肇于自然，自然既立，阴阳生焉；阴阳既生，形势出矣。”——