

书法欣赏新论

广州美术学院学术著作出版基金资助

吴慧平 编著

书法欣赏新论

广州美术学院学术著作出版基金资助

吴慧平 编著

CIS

湖南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

书法欣赏新论 / 吴慧平编著. -- 长沙: 湖南美术出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5356-6958-2

I. ①书… II. ①吴… III. ①汉字—书法—鉴赏—中国 IV. ①J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第155241号

书法欣赏新论

出版人: 李小山

编 著: 吴慧平

责任编辑: 胡紫桂 邹方斌

装帧设计: 造四房

版式设计: 彭 莹

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

(宁乡县金洲新区泉州北路100号)

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9.25

版 次: 2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6958-2

定 价: 33.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-87878875

个人简介

吴慧平，男，湖南常德人。1988年进入常德师范学校，跟随常德书法名家陈国安、陈锡群先生学习书法篆刻，1991年保送到湖南师范大学地理系，1995年毕业。1998年进入首都师范大学书法文化研究所攻读书法硕士学位，师从欧阳中石、张同印、王世征、高惠敏、刘守安诸师。2001年进入广州中山大学地理科学与规划学院攻读人文地理学博士学位，师从中国著名文化地理学家司徒尚纪教授。2003年12月提前获得理学博士学位。2005年进入北京师范大学艺术与传媒学院艺术学博士后流动站，师从启功先生弟子秦永龙教授，2007年出站。

现任广州美术学院教授，书法硕士生导师，科研创作处副处长，书法研究所负责人。系中国书法家协会会员、广东书法评论家协会主席团成员。

曾任广东高校书法学术委员会秘书长，中山大学艺术特长生专家评审委员会委员，广东省《中国书画等级考试》专家委员会委员，《书艺》杂志副主编、教育部书法课程教材《书法练习指导》执行主编，广东省中小学地方课程教材《走近岭南书法》主编等职务。

主要致力于艺术文化地理、书法鉴赏、书法教学与创作、岭南画派等研究领域。曾发表论文40余篇，主持校级以上课题10余项，出版《书法文化地理研究》、《书法鉴赏》（主编）、《书法技法讲坛》（主编）等专著多部。曾获得第三届中国书法最高奖——“兰亭奖”理论二等奖，第九届书学研讨会二等奖等奖项。是全国艺术科学2005年度课题《书法、地理与文化研究》、2012年度课题《转型时期中国城市新移民艺术家的地方感与文化认同研究——以岭南画派为例》的项目主持人。

自序

这是一本早该出版而迟迟未出的书。个中原因，说来话长。自从2004年我进入广州美术学院担任书法专职教师以来，就一直想出版一本有关书法欣赏方面的著作。2006年受邀编撰一本广东高校书法欣赏教材，那时，我正在北京师范大学艺术与传媒学院攻读艺术学博士后，研究内容正好与此相关，因此我毫不犹豫地答应了。但当我花了两个假期时间写完初稿后，出版社为了赢得市场，建议约请广东高校的书法老师分别编写，于是我由一个独立的作者变成了本书主编，我个人书稿出版事宜也因此被搁置下来。2007年，我主编的大学教材《书法鉴赏》出版，我自己的文稿除个别章节曾使用外，其余部分则原封不动地躺在我的抽屉中。之后，我又陆续编写过一些书法技法方面的书籍，也积累了更多的书写经验与理论常识，但也没有想过要出版此书。2012年我以编写书法欣赏教材名义拿到学校的出版基金，约定2013年底之前出版。可是当时我被杂事所缠，无法激发写作的兴趣，因此此书一拖再拖，到了现在。

我的研究生同学曾在《书法没有秘密》一书的自序中说道：“书法是一个大家都熟悉却并不了解的东西。”我以为这话只对了一半。今天的书法虽然已经远离实用，喜欢而从事于此的已经成为一个特定的少数人群，书法审美上也愈加强化了视觉上的形式夸张和笔墨张扬。但对于真正喜欢而了解书法传统的人们来说，书法的本质还在于中国悠久的历史与人文底蕴，进而最终归结于书写者本人，了解是自然而然的。在这一层面上，大家都熟悉的书法就如同我们平时的饮食，正常而平淡。对于书

法而言，形式的夸张与笔墨的张扬就如我们饮食中的麻辣烫锅，偶尔吃一次，感觉不错，但是每天都要变成这般吃法，人可就受不了了。我们不理解，一个重要的理由是因为我们无法回到毛笔时代。但是科技的进步，信息的发达却使我们获得了远比古人更多的书法信息。因此，由表面的熟悉进而获得真正的了解成为一种可能。

这本书无疑是我多年书法本科及研究生教学经验的总结，它既不是一本单纯的书法美学或书法理论著作，抽象而深奥；当然也不是把有关书法史、书法作品的个案进行简单罗列与介绍；这均不是我编写此书的目的。艺术是感性的，生动的，陶冶学生的情操；科学是理性的，逻辑性严密的，锤炼学生的才智。只有将艺术的感觉与科学的思考有机地结合起来，才有可能使学生真正进入艺术之境，得到一种审美的愉悦，从而更好地把握和认识自己。正因为是个人教学经验的总结，它是私人化的，书中的某些论点也许并不见得十分准确。但不论是踌躇不前的徘徊者还是心手双畅的实践者，倘若能够在偶尔披览的过程中，找到一丝会心之处，于我而言，编写此书的目的就达到了。

写作此书的过程中，借鉴前人和时贤的研究成果在所难免，有的被直接引用于书中，有的没有在文中明确标明，在此一并表示感谢。

2014年6月吴慧平于岭南静文轩

在当代文化语境下，书法已经成为一门以汉字为媒介，通过笔画的律动来抒发个人情感和完成个人内在生命呈现的视觉艺术。书法离不开汉字的结构，更离不开笔画组织的空间营造。书法的创作过程就是个体的生命律动轨迹主动地在纸上空间呈现的过程，笔画的运行轨迹与个人的心迹紧密相连。由一定的笔画顺序形成的时间流引发了汉字空间结构的律动，通过这种律动方式的不同从而塑造出了各种生动可人的书法形象。当这样的线条以一种有节奏的方式流动起来时，字与字之间，字与字组、字与字行之间都会形成一个连贯的整体，线与形紧密无间，形成一个天衣无缝的整体。至此，鲜活的生命喷薄而出，这是无声之音，迹化之舞。

目录

第一章 书法艺术基础.....	1
一、书法概述	1
二、文房四宝	2
三、书法的时代风格	6
1.尚象的商周书法.....	7
2.尚势的秦汉书法.....	9
3.尚韵的晋代书法.....	11
4.尚神的南北朝书法	12
5.尚法的唐代书法.....	13
6.尚意的宋代书法.....	14
7.尚态的元明书法.....	15
8.尚质的清代书法.....	16
9.尚形的现代书法.....	18
第二章 书法艺术的四要素.....	19
一、笔法	19
二、字法	22
三、墨法	25

四、章法	26
第三章 书法欣赏的几个观念.....	31
一、先质后文	31
二、注重学识	32
三、注重传统	33
四、神采为上	34
五、无意于佳	35
第四章 字体之美.....	37
一、篆书之美	37
二、隶书之美	42
三、楷书之美	49
四、草书之美	53
五、行书之美	59
第五章 书法风格的把握.....	61

一、工巧	62
二、天真	65
三、丰肥	66
四、方正	67
五、老成	70
六、自然	72
七、犷野	73
八、冲和	75
九、沉着	77
十、劲健	78
十一、拙朴	80
十二、怪奇	81
十三、姿媚	84
十四、险峭	85
十五、紧结	87
十六、圆融	89

十七、倔强.....	91
十八、高古.....	93
十九、宽博.....	95
二十、颇骏.....	98
二一、雄浑.....	101
二二、瘦硬.....	103
二三、潇洒.....	105
二四、飘逸.....	108
第六章 书法欣赏的过程.....	111
一、整体感知笔格与笔境.....	112
二、局部理解笔势与笔意.....	115
三、回归整体.....	120
第七章 书法欣赏释例.....	126
一、王羲之《兰亭序》.....	126
二、颜真卿《祭侄文稿》.....	128
三、苏轼《黄州寒食诗帖》.....	129

第一章

书法艺术基础

一、书法概述

书法是随着文字的产生、发展而发展起来的。关于中国文字的起源，有庖牺氏八卦造字、神农结绳造字和仓颉象形造字等说法。追溯起来可至距今五六千年前的新石器时代。从西安半坡、山东大汶口等地出土的陶器上，我们可看出当时的刻线文字。这些符号，笔画较简单，形状规则，据统计，共有二十多种。郭沫若认为这些刻划符号“无疑的是具有文字性质的符号”，“是中国文字的起源”。这些刻划符号都有一定的含义。有人认为这些刻划符号是当时的象形文字，与之后的甲骨文、金文有一定的渊源关系。

半坡刻划符号

大汶口陶尊符号

随着秦始皇的统一六国，“车同轨”、“书同文”制度的实行，战国时期风格各异的六国文字最终被小篆取代。小篆结构修长匀称，笔画多曲，写起来很费时，尤其在公务中尤为不便。随着社会生活的日趋繁杂，小篆也渐渐适应不了社会的需要，于是在汉字本身的书写过程中便产生了“便捷”的需要，这样，隶书随之而生。“隶为篆之捷”，即是说隶书写起来比篆书省便和快捷。再往后，草楷行，更是一个比一个写起来方便，尤其是隶变，奠定了中国方块汉字的基础，几千年中国的字体基本上再也没有发生过变化。这说明了文字的发展及体势的演化，是依据社会生活的实际需要和字体自身发展的历史规律而进行的。文字首先是作为记录语言、交流思想的信息传播工具而存在的，但由于中国文字的象形性及方形构造，使得汉字在使用的过程中，汉字的艺术性也得到了不断丰富和发展。在字体完成了它的历史使命后，人们逐渐开始进一步地研究各种字体的结构、用笔和章法的美观等，从而使汉字的书写除了实用的功能外，还升华为一门独立于世界之林的艺术样式。

二、文房四宝

中国书法的工具和材料主要有笔、墨、纸、砚，人们通常把它们称为“文房四宝”。

被列为文房四宝之首是毛笔，相传是秦代大将蒙恬所造。近几十年，随着考古新发现，毛笔的产生，远远早于秦代。1980年陕西临潼姜寨村发掘一座距今5000多年的墓葬，出土文物中有凹形石砚、研杵、染色物和陶制水杯等。从彩陶的纹饰花纹可辨认出毛笔描绘的痕迹，证实了在五六千年前，我们就有了毛笔或类似毛笔的笔。商代甲骨文中已出现笔的象形文字，形似手握笔的样子。在湖南长沙左家公山和河南信阳长台关两处战国楚墓里分别出土一支竹管毛笔，是目前发现最早的毛笔实物。

根据笔毛的柔软程度，毛笔可以分为软毫（如羊毫）、硬毫（如狼毫、紫毫）、兼毫等三种。羊毫笔头是用山羊毛制成的，比较柔软，吸墨量大，适于表现点画圆浑厚实的特点，比狼毫笔经久耐用。而狼毫笔头是用黄鼠狼尾巴上的毛制成的。狼毫比羊毫笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫贵。紫毫笔头是以兔毛制成，因色泽紫黑光亮而得名，弹性比狼毫更强。兼毫则是用两种刚柔不同的动物毛制作而成，常见的种类有羊狼兼毫、羊紫兼毫，如五紫五羊、七紫三羊等等。此种笔的优点兼具了羊狼毫笔的长处，刚柔适中，为书画家常用。根据笔锋的长

短，毛笔又有长锋、中锋、短锋之别，性能各异。长锋容易画出婀娜多姿的线条，短锋容易使线条凝重厚实，中锋则兼而有之。

好的毛笔有“四德”，即“尖、齐、圆、健”四个特点。所谓的“尖”是指笔毫聚拢时，末端要尖锐像针尖一样。笔尖则写字锋棱易出，易于传神。“齐”是指笔尖润开压平后，毫尖齐整。运笔时方能“万毫齐力”。“圆”是指笔毫聚拢时，圆满如枣核之形。笔锋圆满，运笔方能圆转如意。“健”即笔腰的弹力，将笔毫重压后提起，如果随即恢复原状，笔则有弹力。一般而言，兔毫、狼毫弹力较羊毫强，书亦坚挺峻拔。笔的保养也是十分重要的。新笔使用时，首须经过开笔这一过程。开笔时，以温水浸泡，至笔锋全开即可。不可使笔根胶质也化开，否则笔毫易于脱落。

我国用墨的历史很早，石器时代彩陶上的墨色纹样，以及殷商时甲骨文中，就已使用墨了。当然，那时的墨可能不同于后世的“墨”，是一种天然的碳素颜色。三国时期制墨名家开始出现，如魏韦诞就是以制墨著名于世，后世也不乏制墨名家，近代以徽墨中的曹素功、胡开文尤为著名。墨的种类主要分“松烟墨”和“油烟墨”两种。松烟墨是以松树烧取的烟灰精制而成，颜色乌黑，但光泽度差，胶质轻，宜于写字。油烟墨则多以动物或植物油等取烟制成，色泽黑亮，光泽度强；如桐烟墨，坚实细腻，书画皆宜。选择墨锭时，主要要看它的墨色，墨泛出青紫光的最好，黑色的次之，泛出红黄光或有白色的为最劣。墨锭是固体的，需要加水研磨，故需要费很多时间。由于现代生活的节奏加快，我们一般不怎么使用墨锭，而用简便装的墨汁了。如我们常见的“一得阁”墨汁，对于初学书法来说就已经很好了。当然，对于书法艺术的创作，则用研磨的墨汁会更好。墨一般可以分为以下几种：

浓墨

浓墨是墨中含水较少，饱和丰厚，写在宣纸上不易渗化，且黑白分明，极其醒目，古人所谓“墨浓如漆”是也。

淡墨

淡墨是由于浓墨中加入了一定比例的水而呈灰色调的一种墨法。给人以清雅淡远的美感，淡墨在行草书中的合理运用，可以增加作品的节奏感和层次感。

涨墨

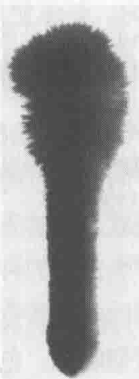
涨墨是指笔中含墨水过多，在宣纸上书写时出现墨水溢出笔画边界之外的现象。涨墨之妙在于，笔画的基本形态保持不变，溢出的墨色又虚化了笔画的边界线，线与面浑然一体，朦胧虚幻，又骨肉分明，别有一番情趣。书法作品中合理利用涨墨，可增强作品的节奏感和画面层次，但一幅作品中不可出现太多，太多则显得画面太“花”。

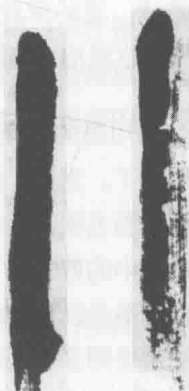
浓墨

淡墨

涨墨

干墨、渴墨

枯笔和渴笔

枯笔是指笔在挥运过程中，浓墨的含量逐渐减少而出现的效应，即笔画出现“飞白”。枯笔与运笔速度有关，如运用适当，笔画显得苍润老辣，可增强线条的表现力。渴笔则是指笔中淡墨的大部分水分失去以后，“笔干墨渴”的效果，渴笔合理运用，笔画苍中见润，节奏明快。

宣纸至今已有一千多年的悠久历史，原产地是安徽省的泾县。此外，泾县附近的宣城、太平等地也生产这种纸。到宋代时期，徽州、池州、宣城等地的造纸业逐渐转移集中于泾县。当时这些地区均属宁国府（府治宣城）管辖，所以这里生产的纸以府治名被称为“宣纸”，也有人称泾县纸。由于宣纸有易于保存、经久不脆、不会褪色等特点，故有“纸寿千年”之誉。

按加工方法分类，宣纸一般可分为生宣、熟宣、半熟宣三种。生宣的品类则有夹贡、玉版、净皮、单宣、棉连等。生宣是没有经过加工的，吸水性和沁水性都强，易产生丰富的墨色变化，有水晕墨章、浑厚华滋的艺术效果。熟宣是加工时用明矾等涂过，使其吸水能力变弱，纸质也较生宣为硬，书写时墨和色不会洇散开来，适于工笔画和书法小楷的创作。半熟宣介于二者之间，“玉版宣”即属此类。

另外，宣纸按用料配比不同，可分为棉料、净皮、特净皮三大类。一般来说，棉料是指原材料檀皮含量在40%左右的纸，较薄、较轻；净皮是指檀皮含量达到60%以上的；而特净皮原材料檀皮的含量达到80%以上。皮料成分越重，纸张越能经受拉力，经受笔力反复搓揉而纸面不会破，也越能体现丰富的墨迹层次和更好的润墨效果。

康有为《广艺舟双楫·缀法第二十一》：“纸法，古人寡论之，然亦须令与笔墨有相宜之性，始可为书。若纸刚则用柔笔，纸柔则用刚笔。两刚如以锥画石，两柔如以泥洗泥，既不圆畅，神格亡矣。今人必以羊毫矜能于蜡纸，是必欲制梃以挹秦、楚也，岂见其利乎？”

就今日而言，书法用纸要求有一定的吸水性，作品以采用宣纸为宜，练习也不妨使用价格低一些的毛边纸。

砚亦称为研，汉代刘熙写的《释名》中解释：“砚者研也，可研墨使和濡也”。它是由原始社会的研磨器演变而来。初期的砚，形态原始，是用一块小研石在一面磨平的石器上压墨丸研磨成墨汁。至汉时，砚上出现了雕刻，有石盖，下带足。魏晋至隋出现了圆形瓷砚，由三足而多足。箕形砚是唐代常见的砚式，形同簸箕，砚底一端落地，一端以足支撑。唐、宋时，砚台的造型在使用中得到了多样化的发展，砚材的运用也极为广泛，其中以广东肇庆的端砚、安徽歙县的歙砚、甘肃洮州的洮河砚、山西绛县的澄泥砚最为突出，称“四大名砚”。

端砚其材料取于广东肇庆高要市东南端溪之烂河山（又称斧柯山），因其“体重而轻，质刚而柔，摸之寂寂无纤响，按之如小儿肌肤，温软嫩而不滑”（《端溪砚史》），且有不损毫、宜发墨的特点，被推为“群砚之首”。

歙砚的开山祖是易砚。据史料记载，易砚始于春秋时代的燕国下都。到唐晚

期，易州的奚超父子继承松烟制墨的技艺，并在易水河畔的津水峪创制了“易水砚”。后来奚超之子奚庭圭受到南唐李后主的赏识，被授予“墨官”，并赐姓李，后因避乱，移居安徽歙州，成为“徽墨”、“歙砚”的开山祖。然而易水古砚亦久盛不衰，名扬中外。其料取于江西婺源（唐属歙州）龙尾山一带溪涧中，故又称之为龙尾砚。其石坚润，抚之如肌，磨之有锋，涩水留笔，滑不拒墨，墨小易干，涤之立净。自唐以来，一直保持其名砚地位。

洮砚亦称洮河砚。其料取于甘肃卓尼（唐属洮州）一带洮河深水处。洮砚因其石质细腻，纹理如丝，气色秀润，发墨细快，保温利笔。

澄泥砚，属陶瓷砚的一种非石砚材。其澄泥砚的制作始于晋唐时期，兴盛于宋朝。其特点是质地坚硬耐磨，易发墨，且不耗墨，可与石砚媲美。澄泥砚的颜色以鳝鱼黄、蟹壳青和玫瑰紫为主。唐时，虢州（今河南灵宝市南）已成为制澄泥砚的著名产地，在现代，澄泥砚的产地有河南洛阳、河北巨鹿、山东青州、山西绛县、湖北鄂州、四川通州和江苏宝山等地。

除了这四宝以外，笔筒、笔架、墨床、笔洗、书镇、水勺、砚滴、砚匣、图章、卷筒等等，也都是书房中的常用及必备之品。

三、书法的时代风格

中国书法史的分期大略可以分为两个时期，唐及唐代以前，是书法的古典时期。这一时期书法史的主要内容是篆、隶、草、楷、行五种字体发展完备和以晋、唐为代表的两种主流书法风格形成的时期，是书法立“法”、书法确立规矩的时期。这一时期，不但诞生新的字体，而且伴随着每一次新字体的成熟，与之而来的新书法风格也同时发生，最终载于史册。形成了尚“韵”的魏晋书法与尚“法”的唐代书法两种主导风格，为后人的变法与阐释奠定了基础。这一时期，随着字体出现及成熟，相对于这种字体所需要的笔法与构形立即达到了顶峰阶段，令后人望尘莫及。这种现象有时候我们无法加以解释，就像埃及的金字塔、欧洲著名的史前时代文化神庙遗址巨石阵、两汉时期西州的草书家群体一样，为什么会有那时那地出现，到现在为止都还没有得出一个令人信服的结论一样。后人对于这一时期的关注更多是它为那个时代创造了什么，而非继承了什么。宋以后，书法的发展离开国家的正大气象愈走愈