

品味書法

孙敏
著

品味者法

劉小芒題

孙敏 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

品味书法 / 孙敏著. —上海: 上海古籍出版社,
2015.7

ISBN 978-7-5325-7680-7

I. ①品… II. ①孙… III. ①汉字—书法史—中国
IV. ①J292-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 133390 号

本著作波兰语版由上海古籍出版社
授权波兰格但斯克大学出版社出版

品 味 书 法

孙 敏 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上 海 古 籍 出 版 社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 6 字数 120,000

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

印数 1 — 3,100

ISBN 978-7-5325-7680-7

J · 509 定价: 28.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

序

古人云：“学书在法而其妙在人。法可以人人而传，而妙必其胸中之所独得。”如果说孙敏之前的著作《怎样写毛笔字》、《书法基础》由浅入深地阐述了学书的法度，传授了如何在变幻莫测的笔墨技巧中把握重点，驾驭笔、字、墨、章“四法”，在书法创作中实现熟书技、明书理、通书韵，那么此次新著《品味书法》则是以书法品鉴者的独特视野，探赜索隐，在内容上予以了极大的丰富，于法度之外更重要地将作者数十年书艺生涯的胸中之“妙”倾囊相授。

1

的确，在纷繁多彩的当今书坛，殚精竭虑，究心技法者可以说比比皆是，然而真正能够以性情驾驭法则，借笔墨抒发胸臆者，则为数并不多。而且能够达到这种境界的书家，往往更是得益于修养的积累与气质的陶冶，并非简单地依赖于临帖或练笔，而孙敏无疑便是这样类型的一个代表。

从表面上看，书法似乎仅仅是写字的技巧，但深入此道便明白，除了笔墨技巧外，作者的学识修养、社会经历以及对生活的感悟理解等等，都会在不同程度上对其书法风格的取向和格调的高低产生作用。孙敏从中学音乐教师到航海院校学生，从周游世界的远洋海员，再到全球知名航运企业的总经理，这种经历本身就是一种财富。在身份不断转变过程中，孙敏不仅付出了超乎寻常的刻苦努力，展示了成熟睿智的才华能力，也更积累了把握机遇、改变命运的人生经验。而所有这一切，都或隐或显地反映在他的艺术创作中，成为作品风格背后一股看不见的精神动力或者说是修

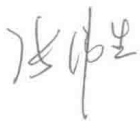
养基础。了解了作者的阅历、性情与为人处事品格，再来品味他的作品，其中所体现出来的善于营造整体气势而不拘泥细节刻画的价值取向，在果断凌厉中又时时注意虚实擒纵变化从而避免平板单调的技巧本领，其实都可以看作是孙敏综合素养的折射。也只有这种反映作者内心情感波动，内在意蕴能够超越表面技巧的创作精神，才使书法脱离了实用性书写的意义，上升到艺术创作和品鉴的层面。从这个角度来考察，孙敏可以说是成功地理解并把握住了书法艺术的本质规律。

当然，作为一门艺术形式，书法固然有其必要的技巧原则与法度规范。孙敏在这方面同样显示出个性化的选择与创造性的转化。在他所最擅长的草书中，点画线条的绵密连贯，字形姿态的欹侧奇崛，章法气韵的豪迈充沛，都使人联想到晚明变革书风潮流中的王铎、傅山和黄道周。在行草书外，他还精于隶书，在取法汉碑的基础上更加入了汉简隶书的爽利流畅。不过，孙敏并没有把自己局限在对古人亦步亦趋仿效摹拟的狭窄道路上，而是抛开面目上的追随，直接从古人的风格中提炼出技巧规律及气韵特征，发挥运用到自己的创作中。正因为如此，看他的作品会使人觉得既是从传统中蜕变而来，但又无法指明是专学哪家哪派。这种结果正是孙敏善于思考、长于领悟的学书经验的体现，也是使他的艺术风格在与传统审美原则保持一致的同时，又显示出个人特有追求的美学取向。

尤为难能可贵的是，孙敏数十年如一日地坚持书法理论研究，即使在获得第二届中国书法兰亭奖理论奖、《书法》杂志2006“年度十大人物”

等殊荣后，依然笔耕不辍，几乎每年都有理论著作面世。他把自己对书艺传统的继承和创新，对书艺人生的感悟和体会，毫无保留地诉诸纸上，用自己简明流畅的语言风格娓娓道来，化繁为简，取精去粕，形成了特有的文笔风格，深受书法爱好者的欢迎和好评。以2001年出版的《怎样写毛笔字》为例，该书迄今已再版10次，印刷3万余册。2013年出版的著作《书法基础》，初版5千余册也已告售罄。此次新著《品味书法》付梓，不仅是国内书法爱好者的福音，更已应邀被翻译为波兰语，走出国门，成为波兰大学传播中国文化的书艺教材。我想，这与孙敏2006年个人出资设立“书法艺术奖”，每年奖励培养沪上青少年从事书法创作实践的初衷一样，意在弘扬国粹，播撒书艺文化的种子。作为老友，由衷地为之喝彩，谨以此序为贺。

3

二〇一五年七月

目 录

序	张伟生	1
绪论		1
第一章	中国书法发展简史	
第一节	先秦——中国书法的滥觞	5
第二节	秦汉——中国书法的发展时期	10
第三节	隶变——中国书法发展史上的里程碑	13
第四节	魏晋——中国书法成熟期	23
第五节	唐朝——中国书法走向极致	26
第六节	宋元明——中国书法多元化时期	29
第七节	清代至今——中国书法万千气象、精彩纷呈	37
第二章	中国书法的基本常识	
第一节	文房四宝——中国书法的必备工具	45
第二节	辨体——中国书法的认知基础	51
第三节	形制——中国书法的基本形态	59

第三章 中国书法的基本法度

第一节 笔法——中国书法的根本大法	67
第二节 字法——中国书法的基本架构	86
第三节 墨法——中国书法的表现魅力	93
第四节 章法——中国书法综合能力的运用	101

第四章 中国书法的审美意趣

第一节 抽象——中国书法的审美要点	113
第二节 具象——中国书法线条的不可逆性	119
第三节 想象——中国书法的万千变化	123

第五章 中国书法的入门启示

第一节 择帖——中国书法入门的第一步	129
第二节 临摹——中国书法学习的必需过程	136
第三节 取法——中国书法临摹的多种方法及运用	138
第四节 哲学——中国书法贯穿始终的灵魂	146

第六章 中国书法欣赏示范

第一节 传统——中国书法的不竭源泉	155
第二节 创新——中国书法永恒的主题	168

绪 论

品味就是品鉴美好的事物，体味其中的意趣，达到精神享受、身心愉悦的目的。这当然有两个前提条件：一是事物本身必须是美的；二是品鉴者已经具备了鉴赏的能力和水准。在探讨如何品味书法艺术之前，我们首先要搞清楚一个基本的问题，即书法与写字的区别：他们都是在书写汉字，这是共同点；写字只要写得清楚端正让人能识读，而书法是将毛笔书写的线条达到表达作者思想感情的目的，因而具备了艺术性，成为具有一定内涵的艺术作品，这就远高于写字的实用意义。

大概谁也不会否认，也不可能否认进入信息时代之后，书法在实用性减弱、艺术性凸显的当代，成为一门更高雅的艺术，这恐怕是古人始料未及的，却又如此的合乎情理。也正因为如此，书法吸引了众多的学书群体，特别是改革开放以来，书坛可谓空前的繁荣。其魅力究竟何在呢？

1、书法所以能成为艺术，是书家在熟练掌握书写技法之后，其性格、学识、阅历、情感、审美意识等诸多方面会自觉不自觉地融入书法的线条中去，使书法具有气韵、神采、意境，成为书家精神世界的外在表现，从而展现出旺盛的生命力和艺术魅力，使观赏者在品鉴书法作品时，仿若身临其境，享受精神的愉悦。相比书法艺术，人生是短暂的，以有限的物质生命进行无限的艺术追求，将人生的感悟和世间的万象通过书法载体，尽

付翰墨中，在笔墨流淌中宣泄情感、抒情达意，使书法成为一种精神寄托，从而大大地提升了书写者的幸福指数。

2、书法历史源远流长，滥觞于先秦，而成熟于魏晋，是中华民族五千年文化的瑰宝。其内涵博大精深，涵盖历史、文学、哲学、绘画、音乐等诸多中华传统文化传统领域，穷毕生精力，也难窥其项背。在创作品鉴书法的过程中，不仅有精神上的享受，更增加了学养，陶冶了情操，有助于个人文化修养的提升。

3、书法的不同书体，如甲骨文的古拙简约，篆书的凝重圆润，隶书的古朴率真，魏碑的遒劲浑厚，楷书的端庄严谨，行书的流畅温和，草书的自由豪放，尽显人生的不同心境与追求。书法理论也蕴含做人做事的道理，“刚柔并济”、“计黑当白”、“屈伸有致”等等，无不体现印证了人生观、价值观。在探索书艺的人生道路上，知行合一，以实践出真知，再以理论指导实践，以书艺精神去品味人生，再以人生感悟来丰富书法艺术，尽情享受人生与书艺相伴的意趣，可谓受益良多，其乐无穷。

书法艺术的魅力毋庸置疑，但相应地，也对书法品鉴者的能力和水准提出了要求。那么，哪些是品鉴者必须具备的条件呢？

首先，品鉴者应当具备一定的知识素养。面对一幅被鉴赏的书法作品，不同的人可能会得出截然不同的结论，正所谓：仁者见仁，智者见智，雅者见雅，俗者见俗。书法本身就是十分单纯的艺术，就是用黑色的线条来分割白色的空间，但它却涉及到政治、经济、文化等各种领域与意识形态，同时又在文字学、心理学、民俗学、历史学、音乐、绘画等学科中汲取营养，丰富内涵。因而它是人类社会生活的产物，我们要品味它，就必须学习了解书法演变发展的历史，理解它的创作背景，从中得到审美的愉悦。品鉴者越是阅历广博、知识丰富，对作品的认识理解就越深刻，得出的结论就越准确。

其次，品鉴者要掌握书法的基本常识和法度。基本常识指的是书法创作中涉及到的必备工具、字体形制等。在书法创作中，文房四宝的作用不可忽视，同样是用毛笔书写汉字，羊毫与狼毫写出的线条就截然不同；同样用砚磨墨，砚质不同，发墨也大相径庭，等等。基本法度指的是书法

创作需掌握的四要素，即笔法、字法、墨法及章法。这四要素亦是品鉴书法的核心内容，鉴赏一幅书法作品是从章法开始，先远观其气势，辨其神采；然后看墨法，墨色变化，浓淡枯湿；再看字法，字的结体是否平正、匀称、参差、连贯、飞动；最后看笔法，是否八面出锋，收放自如，其中中锋用笔是关键。只有掌握了这些基本知识，才能真正懂得如何品鉴书法作品。

再者，品鉴者必须具有一定的书法实践基础。中国的书法艺术，历经五千年长盛不衰，它是根植在深厚的传统文化土壤中的一门独特艺术，既然独特，就必定有其自身的规律。既然有自身的规律，就要不断地去实践、去探索，才能了解它、认识它。也就是说，品鉴者应该有一个很好的实践学习的过程，最好是学习几种字体，掌握书法创作的基本功，提高对书法的感悟力和审美能力。品鉴者自身书法创作实践越多，研究就越深，眼界就会越开阔，品鉴就会越有层次。马克思说：“如果你要得到艺术享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”^①品味书法亦是如此。

3

基于上述条件，本书的内容循着书法发展的轨迹，从书法艺术的基本常识、法度入手，阐述书法创作实践的启示和感悟，帮助广大书法爱好者品鉴体味书艺中蕴含的审美意趣，继而登堂入室，步入书法艺术的神圣殿堂。

①（德）马克思：《1844年经济学哲学手稿》，人民出版社，2000年版。

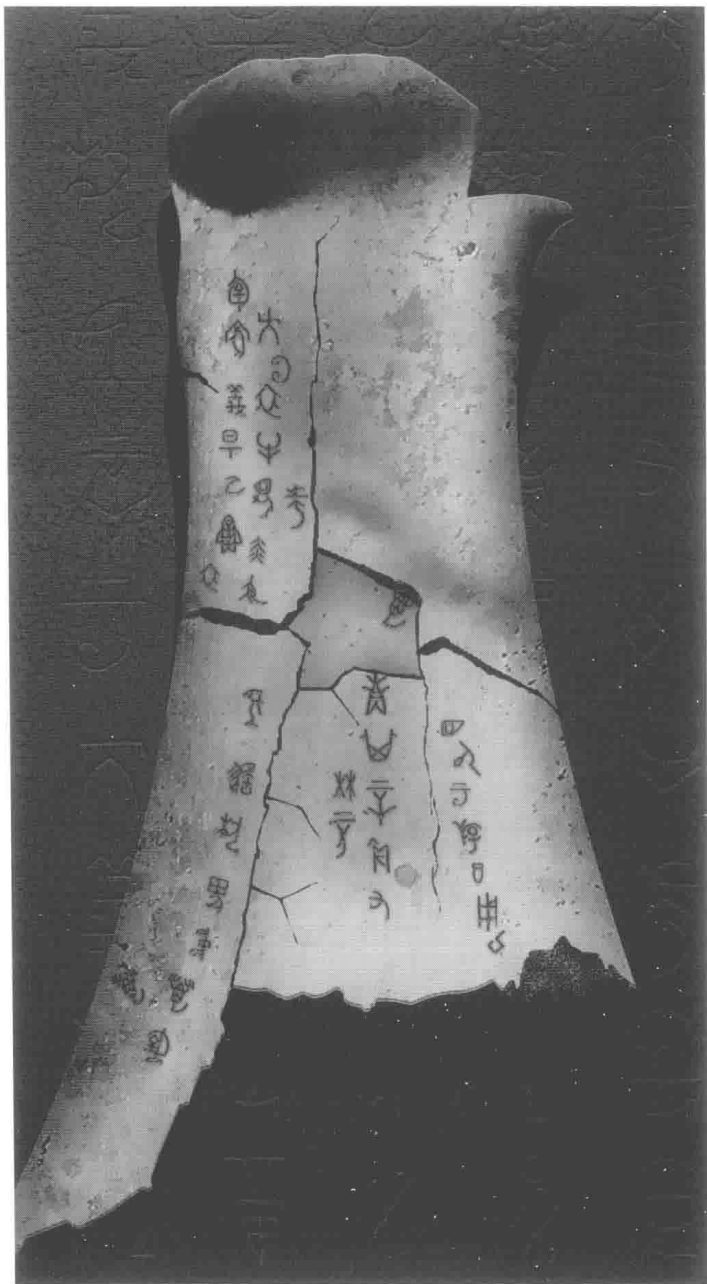
第一章 中国书法发展简史

要学会品味书法，进而开展书法创作，首先要了解中国书法的发展简史，也就是要了解书法艺术的来龙去脉。我国的文字是从象形文字演变而来，文字在产生的初期，与绘画有紧密联系，因而有“书画同源”之说。一个字的写法，繁简变化不同，有静态的，也有动态的，其实即是一种符号，一种抽象化的图案，更可以说是一种被简化的美术图案。随着历史的推进和文化的发展，绘画逐渐与书法相分离成为独立的艺术形式，但无论是同源异法，还是同源同法，中国的书法与绘画被冠以线条的艺术是不争的事实，书法爱好者只有深刻理解这一点，了解与把握书法艺术演变发展的历史脉搏，才能真正品味书法的美学本质。

5

第一节 先秦——中国书法的滥觞

秦朝以前通行的文字是篆书，习惯上称之为大篆，早期的大篆即甲骨文^①，尽管甲骨文距今已很久远，但从书法角度来分析，无论是刀刻还是用笔书写，均能做到有圆有方、方中有折，笔画瘦硬劲挺，结体错综复杂，章法疏朗有致，通篇古朴典雅。可以这么说，甲骨文的产生，标志着汉字在漫长的发展中，已脱去了原始的躯壳，展现了较成熟的风姿，它是我国书法艺术的发端。

● 1-01 小屯南地甲骨文

● 1-02 史墙盘及其铭文拓片

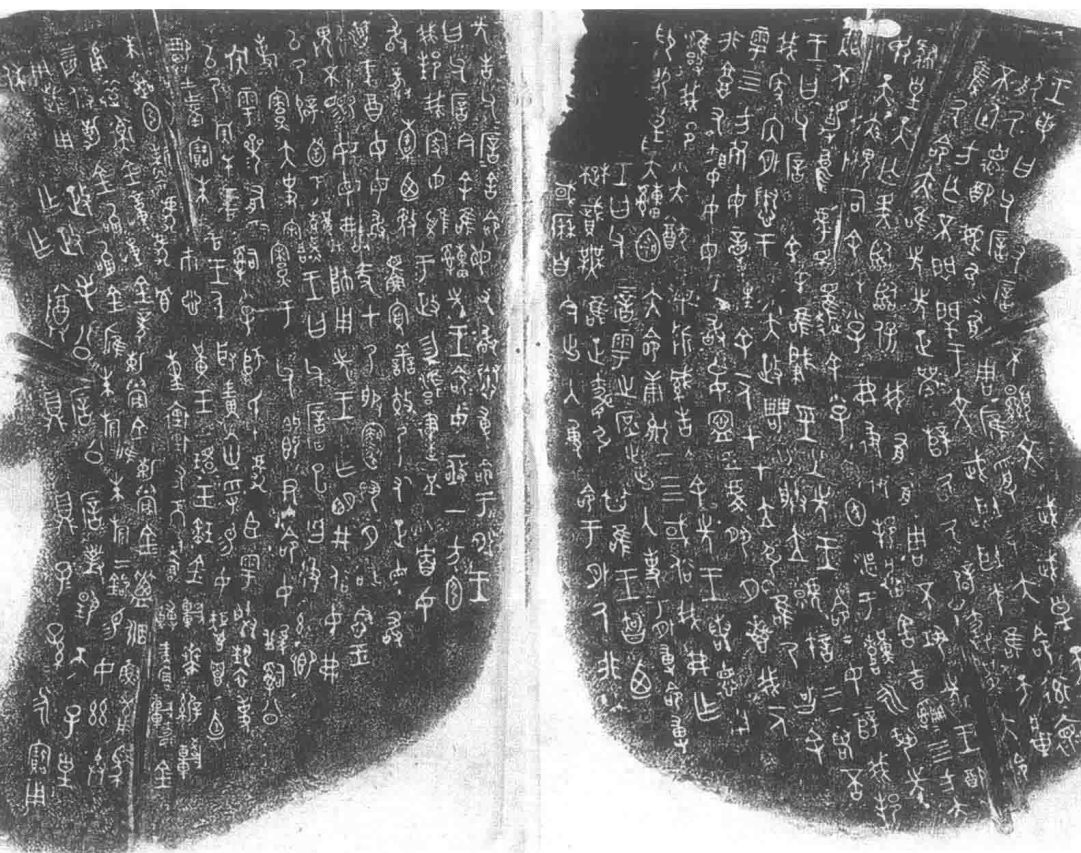

● 1-03 大盂鼎拓片

继甲骨文之后的是金文●1-02，金文为铸刻在钟鼎彝器上的文字，又称“钟鼎文”，古称青铜为金，故又称“金文”。早期金文与甲骨文并无多大区别，后期金文用笔逐渐变得圆转坚挺。其风格变化应该更胜于甲骨契刻的文字，这也是文字审美发展中的必然规律。据传殷代即有金文，但大多是族徽等图腾符号，其绘画意味较浓。金文真正意义上的书法风格特征则要追溯到西周时代，雄浑奇崛，蔚为可观。从艺术审美着眼分析，盛行于周王朝的钟鼎文的书法风格，大致可分为以下几点：

1、以大盂鼎等器为一类

由于这些器上所铸文字，正处于由殷周甲骨文向钟鼎文蜕变的阶段，因此鼎上文字的风格，还未脱离甲骨文的原始纯朴，而给人一种稚气清纯的感觉。大盂鼎●1-03，鼎铭文共 291 字，铭文书法线条苍润，结构规整，行间朴茂，代表了西周康王时期钟鼎铭文书法的最高成就。

● 1-04 毛公鼎拓片

2、以毛公鼎、颂鼎、宗周钟等器为一类

器上所铸文字，由于已经摆脱甲骨文的影响，向着新的成熟迈进，因此在较大程度上代表了西周的文明气象。毛公鼎●1-04，鼎上镌制铭文共497字，铭文笔法精严，线条流畅，结体瘦劲，字态婀娜，加上通篇布局气畅势旺，气象典丽，显示了周宣王时期金文书法的巨大成就。

3、以散氏盘、楚公钟等器为一类

器上铭文笔势宕逸，结体宽博。