

書法大百科

【圖文珍藏版】

馬博◎主編

綫裝書局

大唐西京千福寺多寶佛

塔感應碑文

南陽岑勛撰

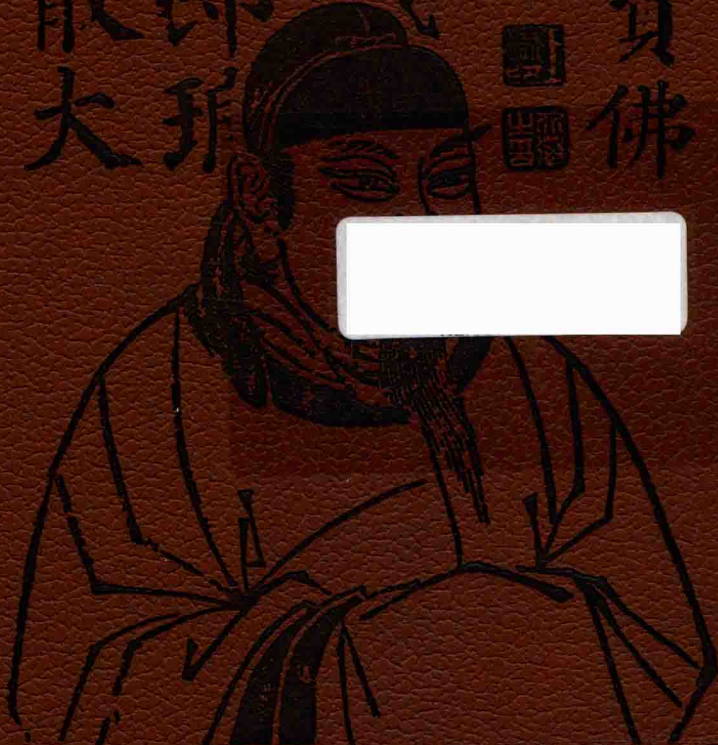
朝議

判尚書武部員外郎

邪顏真卿書

朝散大

中华传世藏书
【图文珍藏版】

書法大百科

马博◎主编

第六册

書法大百科

常州大学图书馆藏

線裝書局

图书在版编目 (CIP) 数据

书法大百科:全12册 / 马博主编. -- 北京:线装书局, 2016.1

ISBN 978-7-5120-1966-9

I. ①书… II. ①马… III. ①汉字—书法—百科全书
IV. ①J292.1-61

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第246692号

书法大百科

主 编: 马 博

责任编辑: 高晓彬

装帧设计: 博雅圣轩藏书馆
Boyashengxuan Cangshuguan

出版发行: 线 装 书 局

地 址: 北京市西城区鼓楼西大街41号 (100009)

电 话: 010-64045283 (发行部) 64045583 (总编室)

网 址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

印 制: 北京彩虹伟业印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 336

字 数: 3800千字

版 次: 2016年1月第1版第1次印刷

印 数: 0001 - 3000套

定 价: 4680.00元 (全十二册)

卷首语

“文化杂谈卷”具体介绍了书法文化杂谈、书法文化史、书法与其他文化、历代名联书法以及海外书法名品鉴赏等内容，

中国书法是在中国文化里产生、发展起来的，而汉字是中国文化的基本要素之一。以汉字为依托，是中国书法区别于其他种类书法的主要标志。书法是以汉字为基础、用毛笔书写的、具有四维特征的抽象符号艺术，它体现了万事万物的“对立统一”，这个基本规律又反映了人作为主体的精神、气质、学识和修养。

书法之所以能够超越实用的局限而成为一门艺术，是由于汉字的构成特点及其书写工具和载体等因素决定的。汉字由点和线组合而成，具有高度抽象化的特质。而“点”是线的浓缩，“线”亦是点的延长，“点”和“线”是一个事物的两个方面。中国书法艺术对中国文化的诠释深刻而周详，对中华民族精神的体现博雅而细腻。我们从对中国书法文化的研究中，看到了中国文化中富有生机的精华，更看到了书法艺术中所蕴涵的生生不息的民族精神。

目 录

一、书法文化杂谈	(1)	书法的意境	(18)
书法学	(1)	书法的风格	(18)
书法美学	(1)	书法的意象	(19)
书法哲学	(2)	书法的风貌	(19)
书法的“度”	(2)	书法的意蕴	(20)
书法本体	(3)	书品	(21)
书法的“维性”	(3)	字格	(21)
书法社会学	(4)	儒家思想与书法	(22)
书法管理学	(5)	老庄思想与书法	(22)
书法经济学	(5)	计白当黑	(23)
书法教育学	(6)	禅宗与书法	(24)
书法与美育	(6)	书法批评	(25)
书法史学	(7)	书法的流派	(25)
国际书法交流学	(7)	书体	(26)
书法心理学	(8)	字体	(26)
书法生理学	(8)	书契	(27)
书法民俗学	(8)	碑学	(27)
书法文字学	(9)	帖学	(28)
碑帖考据学	(9)	二、书法文化史	(29)
碑帖鉴定学	(10)	先秦书法与文化	(29)
书法工具学	(10)	秦汉书法与文化	(54)
书法人才	(11)	魏晋南北朝书法与文化	(73)
书法人才学	(12)	隋唐五代书法与文化	(87)
书法信息	(14)	宋代书法与文化	(109)
书法未来学	(14)	元代书法与文化	(138)
书法欣赏	(15)	明代书法与文化	(140)
书法的神采	(17)	清代书法与文化	(176)
书法的气韵	(17)	三、书法与其他文化	(222)

书法的文化结构	(222)
书法与饮食文化	(224)
书法与服饰文化	(226)
书法与居住文化	(226)
书法与行路文化	(229)
书法与教育文化	(230)
书法与戏曲文化	(230)
书法与景观文化	(231)
书法与宗教文化	(231)
书法与钱币文化	(232)
书法与汉字文化	(233)
书法与精神文化	(235)
书法与物质文化	(236)
书法与制度文化	(238)
书法与艺术文化	(239)
书法与地理文化	(241)

四、历代名联书法

陈抟“开张天岸马”行书联	(243)
徐渭“水夕苍蚊残夏扇”行书联	(243)
柳是“日毂行天沦左界”楷书联	(244)
薛玉“但将竹叶消春恨”楷书联	(245)
左光斗“霁月光风在怀袖”行草联	(246)
宋珏“开帘对春树”隶书联	(247)
金圣叹“雨入花心自成甘苦”行书联	(248)
王时敏“畏人成小筑”隶书联	(249)
陈洪绶“鸟下窥书古”草书联	(250)
陈字“略翻书数则”行书联	(251)

天然和尚“浅深绿树藏茆屋”行书联	(251)
顾炎武“鹤从珠树舞”行楷联	(252)
查士标“华堂来紫燕”行书联	(253)
龚贤“鱼跃清波彻”行草联	(254)
郑簠“昼泥琴声夜泥书”隶书联	(255)
毛奇龄“午日到门听磬远”行书联	(256)
朱奎“几阁文墨暇”行书联	(257)
姜宸英“优游乐闲静”行书联	(258)
吕留良“天地入胸臆”行楷联	(258)
朱彝尊“千树梨花百壶酒”隶书联	(259)
吴历“一溪烟水明如画”行楷联	(260)
王士禛“淡如秋水闲中味”行书联	(261)
王原祁“疏松影落空坛静”行草联	(262)
禹之鼎“秀句惊人时戛玉”隶书联	(263)
陈奕禧“隔窗云雾生衣上”行书联	(264)
王图炳“对月漫题招鹤咏”行书联	(264)
汪士鋐“玉阶朝橐笔”楷书联	(265)
恽寿平“千寻凤阁攀云上”行书联	(266)

- 唐英“看遍好花春睡足”隶书联 (267)
- 高凤翰“苏秦六国都丞相”行书联 ... (268)
- 汪士慎“茶香入座午阴静”隶书联 ... (269)
- 钱陈群“黎火光联书案月”行书联 ... (270)
- 邹一桂“檐帷按部清威重”行楷联 ... (270)
- 金农“德行人间金管记”隶书联 (271)
- 朱冕“探道好渊玄”狂草联 (272)
- 黄慎“看花临水心无事”草书联 (273)
- 郑板桥“百尺高楼撑得起一轮月色”杂书联 (274)
- 丁敬“豪游畅比王乔鹤”隶书联 (275)
- 曹秀先“鹤群常绕三珠树”行楷联 ... (275)
- 刘墉“窃攀屈宋宜方驾”行书联 (276)
- 梁同书“欲知世掌丝纶美”行书联 ... (277)
- 王文治“秋月春花当前佳句”行书联 (278)
- 纪昀“过如秋草芟难尽”行书联 (279)
- 方薰“无事且从闲处乐”行书联 (280)
- 钱沅“古琴百衲弹清散”楷书联 (281)
- 邓石如“座上南华秋水”行书联 (282)
- 吴熙载“客去茶香留舌本”隶书联 ... (282)
- 黄易“文章散作生灵福”隶书联 (283)
- 黎简“芥云自可无千里”行书联 (284)
- 冯敏昌“图史芬芳闲领味”行书联 ... (285)
- 伊秉绶“翰墨因缘旧”隶书联 (285)
- 黄丕烈“游心于淡合气于漠”隶书联 (287)
- 陈鸿寿“汉室贤良传”隶书联 (288)
- 张廷济“将军更解神谶字”篆书联 ... (289)
- 黄乙生“八十一穴洞天石”隶书联 ... (290)
- 吴荣光“秘义烟涵瑰词雨散”行书联 (291)
- 林则徐“为学日益为道日损”行楷联 (291)
- 何绍基“学立道通直然贞素”隶书联 (292)
- 费丹旭“含冲气于特秀”行书联 (293)
- 曾国藩“剑舞有神通草圣”行楷联 ... (294)
- 杨沂孙“春水芦根看鹤立”篆书联 ... (295)
- 左宗棠“涧道余寒历冰雪”行书联 ... (296)

- 翁同龢“守独悟同别微见显”行书联
..... (296)
- 刘春霖“天下朋友皆胶漆”楷书联 ...
..... (297)
- 俞樾“清风明月来无价”隶书联
..... (298)
- 虚谷“袈裟清客梦”行草联 (299)
- 赵之谦“江上飞云来北固”行书联 ...
..... (300)
- 杨守敬“秋风逐鹿花叱拨”行书联 ...
..... (301)
- 任颐“不俗即仙骨”行书联 (302)
- 吴昌硕“水不求深鱼自乐”篆书联 ...
..... (303)
- 林纾“句为偶拈无次第”行楷联
..... (304)
- 严复“水光风力俱相怯”楷书联
..... (305)
- 康有为“斯文在天地”行书联
..... (305)
- 曾熙“永路当自助”隶书联 (306)
- 齐白石“我书意造本无法”行草联 ...
..... (307)
- 孙中山“愿乘风破万里浪”楷书联 ...
..... (308)
- 章太炎“清明初近风光动”篆书联 ...
..... (309)
- 梁启超“清诗不敢私囊篋”楷书联 ...
..... (310)
- 谭延闿“颇有清香凝画戟”行书联 ...
..... (311)
- 赵叔孺“裁诗花作骨”行楷联
..... (312)
- 萧退庵“春日天荣万方木”隶书联 ...
..... (313)
- 于右任“丈夫志四海”行书联
..... (314)
- 王福厂“词章奔走若天马”篆书联 ...
..... (315)
- 叶恭绰“立志不随流俗转”行楷联 ...
..... (316)
- 沈尹默“秀句满江国”楷书联
..... (317)
- 谢无量“天地有情长若春日”行楷联
..... (317)
- 赵古泥“心虚时能受益”行楷联
..... (318)
- 郑诵先“大器量天空海阔”章草联 ...
..... (319)
- 郭沫若“国有干城扶赤帜”行草联 ...
..... (320)
- 吴湖帆“十亩苍烟秋放鹤”楷书联 ...
..... (321)
- 徐悲鸿“静者心多妙”行书联
..... (322)
- 潘天寿“荣名以为宝”隶书联
..... (323)
- 邓散木“绿鬓将军思下马”行书联 ...
..... (323)
- 陆维钊“室有尊彝门无车马”甲骨文联
..... (324)
- 张大千“岩前拄杖看云起”行书联 ...
..... (325)
- 沙孟海“小窗多明使我久坐”行书联
..... (326)
- 来楚生“相见亦无事”草书联
..... (327)

- 林散之“世界大同兼施博爱”隶楷联
..... (328)
- 五、海外书法名品鉴赏 (330)
- 日本最澄《久隔帖》..... (330)
- 日本空海《风信帖》..... (331)
- 日本嵯峨天皇《光定戒牒》..... (332)
- 日本橘逸势《伊都内亲王愿文》
..... (333)
- 日本小野道风《玉泉帖》..... (334)
- 日本藤原佐理《离洛帖》..... (336)
- 日本藤原行成《白乐天诗卷》
..... (337)
- 日本良宽《天上大风》..... (338)
- 日本丰道春海《精神》..... (339)
- 日本川村骥山《清风明月用不尽》 ...
..... (341)
- 日本上田桑鸠《爱》..... (342)
- 日本安东圣空《心无累》..... (343)
- 日本松井如流《无为》..... (344)
- 日本日比野五凤假名书法 (345)
- 日本手岛右卿《崩坏》..... (347)
- 日本小坂奇石《陶渊明诗》..... (348)
- 日本西川宁《不巾不帔》..... (349)
- 日本柳田泰云《临兰亭》..... (350)
- 日本仓山雪州《临高贞碑跋》
..... (352)
- 日本饭岛春敬假名书法 (353)
- 日本金子鸥亭《牧水歌》..... (355)
- 日本木村知石《天魔胆落》..... (356)
- 日本上条信山《心如山月》..... (357)
- 日本广津云仙《鲁迅诗》..... (359)
- 日本宇野雪村《留》..... (360)
- 日本青山杉雨《游戏竹阴》..... (361)
- 日本宫本竹迳假名书法 (362)
- 日本村上三岛《孟浩然诗》..... (364)
- 日本种谷扇舟《云峰山诗》..... (365)
- 日本斗南悬针篆 (367)
- 日本梅舒适篆书对联 (368)
- 日本浅见笈洞篆书作品 (369)
- 日本神谷葵水临书 (371)
- 日本大平山涛《大道无门》..... (372)
- 日本花田峰堂隶书作品 (374)
- 日本今井凌雪《王维诗》..... (375)
- 日本铃木桐华《透》..... (377)
- 日本稻村云洞《散虑》..... (378)
- 日本尾崎邑鹏楷书 (379)
- 日本榎仓香村假名书法 (381)
- 日本小林抱牛《虚》..... (382)
- 日本村上孤舟行草横披 (383)
- 日本古谷苍韵草书对联 (384)
- 日本大泽雅休《黑岳黑溪》..... (386)
- 日本高田香坡楷书中堂 (387)
- 日本川上景年草书条幅 (388)
- 日本饭泽景舟《神》..... (390)
- 日本福田祥洲《裸》..... (391)
- 韩国金生《朗空大师碑》..... (392)
- 韩国韩石峰《草书诗稿》..... (393)
- 朝鲜金秋史《野史》..... (395)
- 韩国杨镇尼行楷对联 (396)
- 韩国赵守镐《石涛画语录》..... (398)
- 韩国权昌伦《岁其康乐》..... (399)
- 韩国金膺显《气壮山河》..... (400)
- 韩国金洋东《闲居即事》..... (401)
- 韩国李敦兴行草中堂 (403)
- 美国王己千行书对联 (404)
- 美国张充知《白石词》..... (405)
- 美国王轶猛《天下为公》..... (407)
- 美国沙怀石《智仁勇》..... (408)

美国黄君实行草横披	(409)	马来西亚黄金炳行书对联	(424)
美国卜仁亮《龙》	(410)	马来西亚陈韵森隶书对联	(425)
美国屠新时行草作品	(411)	加拿大郭农行书联墨	(427)
美国白谦慎小楷	(413)	加拿大黎沃文行草条幅	(428)
美国陈醉云《龙》	(414)	加拿大何镜贤行草中堂	(429)
新加坡王瑞璧指书	(416)	法国熊秉明《李白诗》	(430)
新加坡何业波《咏梅词》	(416)	法国柯乃柏《汝》	(432)
新加坡王翰之行书对联	(417)	菲律宾陈敦三《雪梅诗》	(432)
新加坡陈声桂行书条幅	(419)	巴西刘树德篆书中堂	(434)
新加坡丘程光《次秦维国诗》		英国杨希雪自书诗	(435)
	(420)	澳大利亚庄伟杰《禅诗》	(436)
马来西亚释伯圆《雨晴风定》		文莱俞庆在《李白诗》	(437)
	(421)	瑞士尤丽沙金文条幅	(438)
马来西亚陈立惠蔓书	(423)		

一、书法文化杂谈

书法学

书法学属于文学大类,指系统研究书法艺术的各种现象,从而阐明其基本规律及基本原理的一门新的学科。它借助“文艺学”的规律、“系统论”的方法,将涉及书法的所有内容科学地、有机地贯穿起来。它既揭示书法的本质,又阐述具体的规律。最早发表系统论述这门新兴学科的是《书法家》杂志八五年第一期《书法学刍议》一文,其内容共分三大部分:(1)书法理论,包括“书法社会学”、“书法哲学”、“书法美学”、“书法人才学”、“书法美育学”、“书法民俗学”,“书法史学”、“书法心理学”、“书法生理学”,“书法国际交流学”、“书法比较学”、“书法教育学”、“书法未来学”;(2)书法实践,包括“书法文字学”、“书法考据学”、“书法鉴定学”、“书法工具学”、“书法创作论”、“书法风格与流派”、“书法批评”、“书法欣赏”、“书法信息学”;(3)书法管理,包括“书法规划管理”、“书法科研管理”、“书法信息管理”、“书法人才管理”、“书法政策管理”。当然,这种论述的方法并非系统和完善,随着研究的深入,我们这个时代应有一部完整、系统而能阐明书法这一学科内在规律的《书法学》问世。

书法美学

“书法美学”是以美学的基本原理、主客观关系为基础、审美为轴心研究书法艺术性质、规律的学科。它不同于一般艺术理论,侧重从实践的角度阐述书法艺术创作规律,与社会、生活的关系;它所研究的许多问题的高度是哲学问题,但又有别于纯思辨的哲学,可以说是从审美角度具体化了的哲学问题。它从实际出发、从美感入手,对物态化了的一定时代审美心灵结构、即对审美意识、审美理想、审美趣味、审美感受进行研究。它所研究的具体对象是:

- (1) 书法艺术作为客观存在,它所呈现出的美的特征及规律;
- (2) 它反映主体审美意识的特征、本质及规律;
- (3) 从主客观两方面研究书法艺术的内容与形式;
- (4) 以抽象、具象范畴研究书法艺术美的创造与欣赏;
- (5) 书法艺术美的历史发展诸课题。

书法哲学

历史上及当代一些论著将美学归入哲学范畴,实则二者所研究的角度、内容有很大差别。书法哲学是书法学方法论的理论基础,它具有世界观和方法论的意义。书法虽然有其特殊性,但它脱离不了这个关于自然、社会、思维的最一般规律。没有哲学,书法形成不了自己完整的体系。它贯穿在整个书法实践中,并自始至终影响和制约着书法的创作,包括创作思想、方法和审美观等。成功的书法家,其思想必定深入到哲学中去,由此明了世界的本源、艺术的本源、书法的本源。尤其老、庄哲学,在两千年中国书法的发展中,一直处于核心的支配地位。理解了中国哲学,可以对书法艺术从更深层的规律上去把握。而对于历史唯物主义和辩证法的掌握,将使书法研究进入到一个更高的、宏观的层次上。然而在书法研究中,不应该也不可能以哲学代替书法的研究,书法哲学是哲学原理在书法艺术中的体现,它主要研究:

- (1) 中国哲学(主要是儒、道、释三家)对书法艺术发展在思想上所起的作用;
- (2) 书法艺术所体现出的辩证唯物主义与历史唯物主义思想;
- (3) 书法艺术如何在“唯物”、“唯心”这一个事物的两个方面中显示出其独特的规律。

书法的“度”

书法中充满矛盾,从形式到其内蕴都充满了对立统一。如何统一?这就涉及“度”的问题。比如说水,在摄氏一百度以上化为气体,零度以下结为冰,因为水的“度”的超出或不足都会引起质的变化。艺术上分寸的把握也是同样的道理。

古人关于这方面有许多精辟论述,如萧衍《答陶隐居论书》中说:“点掣短则法拥肿,点掣长则法离渐,画促则势横,画疏则字形漫;拘则乏势,放可少则;纯骨无媚,纯肉无力,少墨浮涩,多墨笨钝。”如书写中用力过猛,则失之野;力之不到,则失之柔。何以掌握?从猛到柔,中间许多阶段,互相参差,协调运用,一句话,要掌握好“度”。结体的拙巧、正斜、疏密、松紧、平险、违和、增减、向背、避就;用墨的浓淡、干湿、涨缩、苍润、沉浮;章法的虚实、连断、主次、黑白、疏密、纵横、正偏等等一切对立因素,经过“中和”,谐调地统一在一起,显示了多层次、多角度、然而又不超越法度的美。这法度即书法中约定俗成的规范:用笔可率不可草、可留不可滞;用墨可润不可湿、可干不可燥;结体的可满不可涨、可拙不可呆;章法的可实不可闷、可连不可串;书法意味中的豪放与粗野、秀丽与姿媚、稚拙与呆板等等,这一切,只是微妙之差,若不严加掌握,则失之千里。

对整个书法理解也存在“度”的问题。如有人提出“书法画”,以文字本身组成图画,在当代的艺术追求中,谁都能自由去进行探索,但这种“书法画”实际上已离开书法,进入到绘画的范畴中去了。这种“书法画”的命运如何,历史也早已有公论,这个历史,具体来说就是书法艺术的“度”。

“度”绝非固定不变,随着时代发展,旧的“度”被突破,新的“中间环节”产生,于是又达到了一个新的、更高一级的“度”。正确地把握书法中的“度”,将会对书法创作、欣赏到相当大的指导作用。

书法本体

“书法本体”的研究,目前还处在一个初级阶段,尽管前人已给我们留下了丰富的书论遗产,但对书法的全面理解则应基于这样一种认识基础上:它的本体所包含的内容不是静止不变的,而是随着时代的发展而不断丰富,任何时代都会根据对它新的理解和需要而赋以它新的内容。当然,任何内容都必须符合一定的规律。

由于以往过分不恰当的强调“书品即人品”,未真正进入审美层次,近几年又流行了“书法即线条的艺术”,此是一大进步,然亦不无缺憾。书法基于汉字,创作中要充分体现主体精神,要在一定的激情、心境下“写”出来,因而它有造型美、文字美、字义美,还有更深的意境美。它首先有审美作用,也不应否认对人们的教育作用,并且永远脱离不了实用性。而这一切均建立在中国古老的哲学基础之上。传为王羲之所撰的《记白云先生书诀》中云:“书之气,必达乎道,同混元之理。”此话已将书法本体的根基点透,它大意是说:书法固有的本体基于气,气贯乎书法一切因素之中,它又与万物之道相通,因而具备自然之生命力。这一思想对后人理解书法本体和进行创作与欣赏提供了一个重要前提。

书法的“维性”

“书法维性”是书法的美学现象,它从艺术审美角度出发,按科学的概念认识书法。

书法是写在平面上的艺术,它首先具有左右高低的两度空间,此不言自明,它还具有三度空间的立体感和空间感。首先笔画要求圆浑,有厚实感,凡优秀作品的线条无不具有立体的感觉,这是由书法作品与欣赏者共同创造出来的。其次,由于用笔的虚实,用墨的浓淡,使作品呈现出具有层次的空间感,线条不同程度地从纸上跳出来。这与绘画、摄影有共同之处,只不过书法所表现出的三度空间,一般无欣赏能力者是不易发现的。董其昌看到苏东坡的书法,认为“聚墨痕如黍米珠”,这种感觉是“隐隐然其实有形”,也即有立体之感的。书法另一个重要特征,是具有时间性,也可以说是运动感。书写者要从第一个字到最后一个字按顺序进行,之间由于运笔的变化,使线条显示出强烈的节奏,像音乐的旋律,有着或优美、或壮美的律动感。欣赏者不仅要把握整个作品的气势、意味、神采,还要一行行地按书写顺序进行审美观照,人们所具有的时空心理特征,会因线条的运动方向移动、用笔的轻重变化、节奏行进的快慢而随之移动、变化的。所以,中国书法的审美价值,不仅在于可视的二维间,更重要的是在平面中显出立体意味和在静止中显出时间性的运动感。它是具有四维性的独特的东方艺术。

书法社会学

“艺术是社会生活的反映”的命题是不错的,但笼统地提却毫无意义;如果仅仅强调这一面,则像上世纪50年代以来,照搬苏联教科书,又会陷于庸俗社会学之中。我们过去对艺术与社会的探讨比较狭隘,尤其是书法,更未作深入的研究。许多文章不断重复“成教化,助人伦”,强调书法与社会经济形态和政治制度的关系,并以此规定书法在社会中的地位,这是一种评价性的判决方法。以社会的功利、价值、政治标准纳入书法领域,作为评价书法的标准,而置书法艺术本身规律于不顾,从而得出“社会决定艺术”的片面结论。在这种思想指导下,书法成了一种“工具”、“傀儡”,失去了本体存在的价值,这样书法必然陷于僵化、一律、被动的死胡同中去。历史上唐太宗独捧王羲之,乾隆企图以赵(孟頫)、董(其昌)一统天下的作法都是极其不明智的。捧出一个王羲之,结果中国书法丢掉了三代、两汉及魏晋时那么多书体,让“二王”统治中国书坛一千多年,以致最后走向没落、衰败。这种现象应引起我们的深思。

当然,不能否认书法的社会性,书法艺术及艺术家只有通过社会才可得到承认。从宏观上来讲,书法与一个时代的整个政治、经济、文化、意识形态有一定关系,从书法作品中,可依稀有社会风尚、艺术追求,反映一定时代人的心灵,但这与“社会决定艺术”是两回事。社会应尊重艺术本身的规律,并可施以影响,这是种平等关系,否则,艺术将异化为非艺术。

书法艺术有着顽强的、自身的、严格的规律,它与社会的关系更直接地是表现在书法家的审美意识上,因为书法艺术的源泉一是中国文字,二是书法家主体的精神。作为书法家,也是社会客观存在,从这一点上说,书法是一定社会生活的反映则是令人信服的。

通过对书法与社会的透视,我们看到这么一个规律:当社会的体制、经济形态相对稳定时,书法易出现较快的进展,进行不断地变革,从而达到书法艺术的繁荣期。其原因在于,人们生活稳定,则相应产生不稳定的艺术追求,精神动性大于物质动性;其次,书法不同于文学,文学在动乱的年代及其动乱之后,人们对时代进行强烈反思,借文学可提出尖锐的社会问题,并借以浇胸中块垒。而书法则在经济发达时有条件能对其艺术特征进行探讨,它相对来讲是更偏于纯形式的艺术,因而对于社会,其独立性远远超过文学、戏剧、绘画等文学艺术门类。

根据以上情况,“书法社会学”将由如下几部分组成:

- (1) 书法家社会学,也即书法生产的社会学。主要探讨书法家及其流派与思潮在特定的历史环境下成长发展之规律,探讨书法家与社会及整个社会人的关系;
- (2) 书法作品社会学。主要探讨书法作品在社会中的作用、地位以及社会对作品风格形成的质的规定性,并研究作品在时间、空间中的生命力及价值构成规律;
- (3) 书法欣赏者社会学,即书法作品需求的社会学。研究不同欣赏者、评论家对作品产生、发展的影响及制约作用,他们的欣赏水平、趣味、要求,并研究如何满足、提高广大

读者的欣赏需要和水平。就目前来讲,可通过调查来总结不同层次欣赏者的要求以及形成各种要求的社会诸因素。

总的来说,“书法社会学”就是联系书法艺术品所产生的社会历史背景,对其形态、特征、风格、功能、意义进行研究的科学。它将解决社会、经济及时代变化的文化模式如何影响书法艺术发展;反过来,又要研究书法作为一个时代的精神化石是怎样把不同时代的文明模式反映出来,它如何对社会起作用 and 起什么样的作用。

书法管理学

“管理”本身既是一门科学,又是一门艺术,当代已经建立起了“管理学”。而书法,由于书法家协会成立是上世纪80年代初的事,在整个管理上还未形成一套科学的管理系统,这就需要在积累经验的基础上,借助于“管理学”的规律,建立一套完备的“书法管理学”。它必须以多种学科综合研究为基础,如哲学、社会学、心理学、统计学等。它将研究书法管理的性质、特点、范畴、方法,其中最主要的是研究对人(即对书法家)的管理。因为“管理”即是通过组织、指导其他人完成既定目标的艺术。而“管理人员”则是研究的重要内容,包括研究他们的心理、学养、素质、意志、训练、管理方法等;另外还要研究书法活动的规律、规划的实施、科研管理、信息管理、政策管理等。书法管理理论的系统化,有助于书法事业的兴旺发达,它将指导其方向、决定其战略思想、提供思想基础,以至到具体规划的建立与完成。书法管理与社会政治、经济、文化形势有紧密联系,与整个文艺体制有关系。管理部门一定要有一批具备现代管理头脑、有魄力、能高瞻远瞩而又能出以公心、脚踏实地地为书法事业献身的人。事实证明,凡是书法工作开展的好,又出人才和成果的地方,总是与上述品质的管理人才有关。反之,书法管理部门让一些脑子僵化、私心严重的人所占据,受害者首先是该地区的广大书法爱好者,那里的人才不可能有一个好的环境,也不可能通过书法活动脱颖而出。所以,无论是理论研究或者是管理人才的培养,在任何时候都应被视为极为重要的工作。

书法经济学

按照系统论的观点,世界上各种事物无不有内在的联系。书法作为艺术,与经济有着既不可分割又颇微妙的联系。它们的联系表现在:(1)中国社会生产方式的进步促进了书法的发展;(2)社会分工的出现,使书法艺术的生产从物质生产中分离出来,并且使书法产品从物质产品中游离出来;(3)书法专业的生产没有绝对的独立性,只有相对的独立性;(4)书法与经济的联系被更为广泛的“中间环节”所替代,这便是政治的、道德的、宗教的等因素,它们在某种程度上制约着书法艺术的发展。但书法艺术的发展同其他艺术一样,并不完全同经济的发展成为正比例,正像在西方还处于奴隶制的野蛮时代产生了迄今还视为艺术高峰的古希腊雕塑和荷马史诗一样,中国的奴隶制同样产生了至今为人所惊叹的青铜器铭文——也就是我们通常说的金文、大篆,它在我们面前仍然是一座高

峰。艺术的生产和物质生产发展不平衡,和社会的一般发展不平衡,和物质基础的一般发展也不平衡。

书法经济学主要研究书法艺术与经济的联系以及这种联系的特点和规律,要研究经济基础对艺术的作用以及艺术对经济基础的反作用。书法经济学除了与哲学、美学、历史学、文艺理论、人才学、教育学等有密切联系外,它本身有其特殊的规律。我们过去对待艺术及艺术家,先是为了政治而不论经济,国家长期养了一大批文艺团体;继而为了追求利润而忽视了对真正艺术的追求。如果处理好了这种关系,那么就会有利于艺术生产的繁荣发展,有利于艺术家才能的发挥,有利于艺术的民主,有利于书法管理单位的科学管理,有利于节约。艺术家们一方面追求真正艺术的发展,又在一定程度上增加了收入,减轻了国家负担,这样便从两个方面——完全直接依附于政治和一切向钱看的不符合经济和艺术发展规律的错误方针中走了出来,书法艺术家的劳动也得到了尊重。“书法经济学”不仅研究原理,更重要的是应当在实践中应用。处理好了,书法人才将会大批产生。“书法经济学”目前还是个雏形,有待于在实践中进一步总结,从而建立起完整而系统的这一新的学科。

书法教育学

“书法教育学”是研究书法教育的现象、揭示教育规律的科学。其内容应包括研究书法教育的本质、目的、方针、制度、内容、方法、组织形式、教师与领导管理等问题。其中应分学龄前启蒙教育、普通学校教育、高等教育及社会业余教育等。目前我国虽然进入书法的热潮期,但书法教育还不普及、不系统。中小学刚刚提倡开书法课,而师资又极缺乏,尤其经过训练的、有一定水平的教师更是缺少。现在一部分大专院校设了书法课,有的还招了研究生,并组织了各种形式的书法研究会,这是振兴我国书法的一支很重要的力量。但更多的书法教育却是由社会来承担的。各级书协组织举办了各种规模的讲习班、培训班、进修班、研讨会。如有的书法家协会投资不少资金,邀请了著名专家、学者、教授为导师,开办了书法理论及篆刻训练班,集中了本地有一定基础的中青年书法爱好者参加学习,通过严格教学,使他们水平大大提高一步;有的书协还成立了书法函授院在全国招收学员,编写水平较高的教材,系统地对学员进行教学辅导,为我国培养了大批书法人才。当然,严格说来,我国目前还未形成完整的书法教育系统,书法教育上许多问题还有待通过实践去研究、总结,除发扬我国几千年书法教育方面的成果外,吸收外国(如日本)的书法教育经验也是极为必要的,这样,在不远的将来,我国一定能建立起系统的“书法教育学”。

书法与美育

对于书法来讲,“美育”是书法的落脚点。我们研究书法与人的审美关系,研究书法本身,最终是使书法对人们起到美育作用,为创造一个美好的世界和高尚的人类,为精神

文明建设起到其应有的作用。由于书法本身的艺术特征具有强烈的审美感染力,其艺术形式及健康的文字内容都将在不知不觉中对人们的情思进行陶冶,从而塑造更为美好的心灵,由美而至善。美育的特点,是直接诉诸情感,是诱发而非强制、非说教。从接受者来讲,是一种创造,而非消极的接受,它是在极为浓厚、强烈的兴趣中,在宽松、自由的环境中接受的。书法美育要通过以下三个环节:家庭、学校、社会。家庭中,要从小给幼儿一个充满艺术气氛的环境,从家庭成员到家庭陈设,要尽量使幼儿能感到书法线条的美。在学校,则应受到正确的书法指导,目前全国小学大都开书法课,这是书法美育普及的广泛基础。从中学到大学也应提倡书法美育,并逐步引向深入。要培养书法教师,组织各种各样的书法活动。至于社会的书法美育则更为宽广,可通过展览、组织书法学习班、书法交流活动等多种形式进行广泛的社会美育。组织者要为人们提供高水平的作品,而不必迁就一般水准。书法艺术家有义务为提高民族的审美情操做出自己的贡献。

书法史学

研究任何一门学问,如果不了解其历史的演变情况,那么根本不可能对它作出任何有价值的探讨。一切事物都是在历史的继承中发展的。研究书法历史,将会给我们展现出历史上各个时代书法明晰的面貌和各朝代发展的详细情况,从而从历史变迁中找出规律,以指导当代书法的实践,预测未来的方向。否则,面对浩如烟海的书法传统,将会找不到头绪,无所适从。研究书法史,也是认识传统、继承传统的重要一环。一部系统的书法史,是我国古老文明的象征和现代艺术发达兴旺的标志。研究历史,首先要尊重历史,不能以论代史,而应在全面掌握书法史的各个方面之后得出规律性的结论。在浩瀚的、系统的、巨大的《中国书法通史》出现之前,可先分阶段搞些书法断代史,如《魏晋书法史》、《唐宋书法史》、《明清书法史》、《近代书法史》等;还可根据不同书体搞些《篆书发展史》、《隶书发展史》、《行草发展史》;另外像《书法批评史》、《风格演变史》、《书法思想史》等专题也是书法史的组成部分;有人还主张以书法家或书法作品为主要线索写书法史,这一切都应是书法史的内容。我们现在只有先提出要求,尔后才可实施,组织人员编写。为此,应首先总结出一整套书法史的研究规律和方法,从而建立起完整的“书法史学”。

国际书法交流学

中国书法这一古老艺术的奇葩,远在唐代,王羲之等人的书法珍品就以惊人的艺术魅力震惊了日本朝野,后传入东南亚诸国,即使在语言文字极不相同的欧美国家,也愈来愈被广泛地了解和接受,它日益成为世界性的艺术。

在日本,书法很兴盛,汉字书法仍居首位,产生了许多大家;其次是假名书;另外还有以少字书为代表的前卫派及脱离了文字的墨象派。近代日本正朝“纯艺术”方向发展。一千余年来,中国书法对日本产生了不可估量的影响,而现代,我们应从日本书法的探索