

陈振濂
学术
著作
集

书法美学 与批评 十六讲

陈振濂 著

上海书画出版社

本书从书法美学原理、书法欣赏、书法批评三个方面讲述了如何从书法美学角度欣赏、研究书法作品。希望它的出版对推动当前书法进一步向高层次发展产生积极作用，也希望它的出版能使更多的人了解书法的艺术蕴奥，以它为入门的向导，走向书法的专业水平。

意通

陈振濂
学术
作品集

书法美学 与批评 十六讲

陈振濂 著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法美学与批评十六讲 / 陈振濂著. -- 上海: 上海书画出版社, 2018.10

(陈振濂学术著作集)

ISBN 978-7-5479-1803-6

I. ①书… II. ①陈… III. ①汉字-书法美学 IV.

①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第228981号

陈振濂学术著作集

书法美学与批评十六讲

陈振濂 著

责任编辑 朱艳萍 杨少锋 李柯霖

责任校对 林 晨

图片资料 周晓晨

整体设计 品悦文化

技术编辑 顾 杰

出版发行 上海世纪出版集团

② 上海书画出版社

地 址 上海市延安西路593号 200050

网 址 www.ewen.co

www.shshuhua.com

E-mail shcpqh@163.com

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

经 销 各地新华书店

开 本 787×1092 1/16

印 张 20.5

版 次 2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5479-1803-6

定 价 88.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

总序

陈振濂

上海书画出版社社长王立翔兄提出构想，要对近三十年来书法的学术理论研究进行一轮大规模的整理与重建。作为行动之一，是使新时期初曾经叱咤风云、滋生了当代书法美学新学问新气象的《书法研究》复刊，为当代书学理论的飞速发展，及时地提供了一个崭新的、又历史悠久的新空间新领地。我在中国书协分管学术研究工作，对这一重大举措当然是十分赞成。一个出版社，在今天物欲横流、又以经济效益做去取的“利润的时代”，却独自承担市场风险，甘愿为学术研究付出自己的努力，这样的决策和这样的前瞻性，对我们而言是十分企盼、求之不得的。与王立翔兄相交近二十年，从古籍出版社到书画出版社，眼看着他辛勤耕耘，高屋建瓴，开疆拓土，风生水起，心中自然为他、也为书法学术研究遇到一个好时代而由衷地高兴！

从去年开始，王立翔兄就提议，当代三十年中若论书法理论成果与业绩，“陈振濂旋风”是一个不可忽视的重要的标志性的存在，故而应该加以整理与概括，让过去的书学家引出些温暖珍贵的回忆；让今后的年轻书学后辈能充分了解我们从哪里来、今后还可以往哪里去。因此动员我在繁忙的公务、教务和学术艺术活动中，抽出相当的时间来整理旧著，形成一个“陈振濂学术著作集”序列，由上海书画出版社陆续出版。这既可以配合市场之需，造福后人；也可以为书学史集聚一批有体系的成果留存于当世。

这样的构思当然极好。但因为我的社会公务工作十分芜杂，在大学的日常教学压力很大，自己又在艺术创作上也负担甚重；尤其是已经坚持了五年之久、准备通过十年完成的一部有价值的“代表作”——《当代书法史记》的创作大工程，坚持每日一记，耗费了大量时间。所以在王立翔兄有此建议之后，我也还是迟迟未能着手启动。拖沓年余，十分惭愧。到了2017年夏，再也拖不下去了，遂下定决心，踏踏实实从头做起：先收集已出版的旧书，又作编排，再逐册写出《新刊前言》，每篇约3000字，以某一个课题、一部旧著为契机，通过新撰《新刊前言》，对这一具体领域做一次三十年发展轨迹的梳理。在成批集中进行《新刊前言》撰稿过程中，我自己也经历了一次关于学术史的“洗礼”。三十年学术探索经历，对我而言，其中的迷茫、彷徨、犹豫、徘徊，不得其解的困惑，豁然开朗后的欣喜，现在想来，种种起伏抑扬，几乎伴随了我的前半生。

列入这个“学术集”的文字，都是在三十年以来，在不同时期、不同阶段、不同环境、不同针对面，以及不同写作目标的条件下产生的研究成果。在这次编辑过程中，我向出版社提出的唯一要求，就是保持原书原样。许多著述，反映或者说是代表了当时的认识水平和理论视野；三十年间，也许观察视野更开阔了，研究水平更全面了，但没有当时的筌路蓝缕，没有当时的新硎初试，没有当时的发愿发力，没有当时的绮丽想象，没有当时的雄伟蓝图，今天的学术发展就不会有这样的丰厚成就。之所以强调原汁原味，就是要告诉后来者，改革开放后新时期第一代书学研究的开创者们是怎么走过来的，他们当时想的是什么，他们曾经达到过什么样的高度、宽度与深度，他们的研究方法有哪一些时代特征，在今后，这些著作将会成为当代书学史研究不可或缺的基本素材和原始文献。这是从学术史上做出的一个考虑。

而从这些著述本身看，它们因其当时的开拓性努力而成为三十年间学习书法时的入门必读书和第一代成果。学书者要获得作为基础能力的各种专业知识和观点，必须先阅读这些书籍和论文以获得基本定位、思考起点和发言权，以使自己从外行进而

转为内行。从这个意义上说，每一代都有初学者需要获取基本的专业知识，每一代研究学者都希望了解和把握前贤已有的成果以为再出发的起点；这样，这些已经横贯了三十年的学术成果就永远拥有稳定的代代传递的读者。今天新刊这些著作，也就是服务于当下的社会大众，服务于书画篆刻界和文艺界。从出版社的角度来说，这样的努力进取，可以呈现出应尽的文化责任和倡导，恢复书法中国书画篆刻等“诗书画印”传统文化的目标；而这样的持续推进，正是今天整个社会大力提倡树立中国文化自信、弘扬中华文明的需要。

更重要的是，在这套“学术集”中，除了专题性很强的各项研究著作以外，还有两套系列的书、画、篆刻三位一体的著述群。一是《品味经典》丛书，共十册。书法四册，中国画四册，篆刻两册，均统一体例，以学术札记方式对几千年来书、画、印的名品经典作了细致的展开与点题，还提出许多悬疑未解的学术问题以供后人深入研究。二是关涉书法、中国画、印三大门类的现代新型的专业高等教学程序与教学方法。即共分三册的《中国画形式美学的展开——大学中国画艺术形式与技巧的专业训练系统》《书法形式美学的展开——大学书法艺术形式与技巧的专业训练系统》《篆刻形式美学的展开——大学篆刻艺术形式与技巧的专业训练系统》。是关于书、画、印三门传统艺术除了纵向体系之外，还在横向的方法论应用上进行的大胆改革与创新。在近百年新学兴起，尤其是改革开放三十年之初，我们以中国古典的经典内容为旨归，以现代思维与现代逻辑作为方法论，以“训练”程序展开来代替“经验”授受，创造和总结出了一套有着科学检验标准的有形的教学方法。鉴于中国古代的书、画、印，在一个传统的经验架构中，一直缺少一种科学的自证和他证的含量；而这三部教程，则正是在这方面所做的有益尝试——推进美学新探索，建立教学新体系。

百年中国美术传统（包括教育传统）建立的历程，是一个“西学东渐”，甚至是全盘西化的过程。各大美术学院的从素描、色彩、速写、写生、石膏、人体、透视、解剖等分类课程进入基础训练，以及以油画、版画、雕塑、水彩、水粉艺术设计分科单设；

即使在“中国画”一科中，也强调人物、山水、花鸟画分科教学，所有这些，即是一个不争的“西化”事实。在这样的背景之下，西泠印社反其道而行之，倡导“传统主导”“东学西渐”；尤其强调诗、书、画、印一体综合，互为因果，互相辉映，并把它看作是树立中华“文化自信”的一个重要象征和标志。倘如此，则综合书、画、印的《品味经典》十册，和同样综合书、画、印的大学专业训练教程三册，作为整个学术集的一个重镇，对当代百年的书法、中国画、篆刻的现代发展，具有改变当代艺术史发展轨迹的最核心的价值和意义。

从开创学科的书法学、书法美学、书法史学、书法教育学、空间诗学、比较书法学、创作学等等的专题写作，再到诗、书、画、印综合一体的两大套丛书，当然还有诗词研究、中国画美学、篆刻史与美学、日本书法史和欧美相关历史……我希望这套“学术集”能真正勾勒出这三十年来中国书法理论和传统艺术理论发展历程的一个较具典型意义的重要侧面。倘如是，一部学术读物、教科书、学科著作，本就可以不朽；作为这个时代的历史理论文献，也足以传诸后世而不朽。当然，是否真的不朽，那就要取决于它本身拥有的品质，以及它在当下所发挥的影响力了。

——我十分忐忑地期待着来自业界的评判。

2017年7月17日

草于古钱塘颐斋

新刊前言

陈振濂

在大学书法篆刻本科专业课程建设中，史学课的讲授，事关书法领域的基本知识，是大家公认不可不有的、题中应有之义的内容。而美学课程，则是书法圈尤其是书法学习过程中大家认为可有可无的“奢侈”。在许多情况下，我们认为书法美学只是个人研究的选择，而不是专业必备的知识基础，没有它，一点也不妨碍我们学习书法不断进步不断提高。过去清代以前，根本没什么“美学”这样的西洋玩意儿，但书法还不是一代接着一代承传至今几千年？所以论课程，书法史是必须的主体；书法批评史是配属，而书法美学，至多只是点缀而已；有它挺好看，没它也无伤大雅。

但这是过去“写毛笔字”式的、作为工具和技能的泛文化的书法学习观。那个时候学习书法，既没有展览厅的公共空间要求、也谈不上“创作”；既不需要高等书法教育，更没有大学专业设置。掌握常识、按部就班、循序渐进，已然足够了。书写技能娴熟以上，有个基本的文史知识还有书法史知识，就足以管用一辈子。至于“书法是一门什么性质的艺术”之类的思想命题、思辨和追问，那是好事的理论家所为，与认认真真写字实在扯不上什么必然的关系，自然完全不受书法家的待见。

而书法专业的设置，书法高等教育的实施，首先是在美术（艺术）学院，或是综合性大学师范学院艺术院系。师资课程都是按艺术来配备。既然是艺术，当然在课程中必须有艺术理论和美学课。技法课解决实践问题，而书法史课解决知识问题，那么

书法作为艺术专业的观念思想意识的建立，靠什么？只有开设书法艺术理论课又其核心是“书法美学课”，才能解决这个问题。书法是什么？是学问修养？是写字工具？是优雅的风度？吟风弄月的陪衬？还是呕心沥血的艰苦艺术创作？是在书斋里悠然自得自我陶醉？还是在美术馆展厅的公共空间里接受观众的褒贬评鹭？又如果是艺术专业，那么书法作为艺术，和绘画雕塑戏剧音乐舞蹈影视有什么样的异同关系？以“造型艺术”“表演艺术”“视觉艺术”“听觉艺术”“空间艺术”“时间艺术”“综合艺术”等等类型概念来衡量书法艺术，它属于哪一类或具备哪一类中的哪一构成要素？

作为写毛笔字的立场看，这些提问没有什么价值。技能的学习，反复熟练熟能生巧就足矣。但作为艺术的书法，这些提问将决定书法在艺术世界中是否具有合法性、是能否取得“身份”的性命攸关的大问题。不对它作出充分的、雄辩的、富于逻辑魅力、环环相扣的解释，书法的艺术性就无从谈起。在今天这个“书法艺术”（而不是单纯写字）的时代，“书法美学课”将提供充分的学理证明，它将决定书法作为艺术的可能性和必要性，甚至还可以决定大学艺术院系该不该办、能不能办、如何办的合理性问题——连专业能否成立，都需要取决于“书法美学课”即书法艺术理论课，你还敢说它不重要或可有可无吗？

在大学本科专业课堂上，书法史讲述通常首先是描述，而书法美学却必须是论证。描述乃是解决“是什么”的问题；论证则是追求解答“为什么是这样的”的问题。相比之下，前者可以简单介绍，而后者必须有复杂的逻辑思维能力。这也就是为什么要把“书法美学课”安排在本科高年级如三年级来进行的理由。一二年级当务之急是掌握基本专业知识，锻炼思维、积累知识、打好专业基础。而三年级大学生思维能力渐强，逐渐有自己的判断，这个时候作为书法艺术学子，需要一定的从概念到演绎推理归纳的思维训练，以配合日益成熟的思想层次。这样的安排，使一个书法专业学生，在进入四年级毕业创作之前；他对书法艺术的认知，通过“书法美学课”学习，已经可以做到相对全面、立体、秩序井然而有思想深度了。

《书法美学教程》曾由中国美术学院出版社于1997年出版。在讲课和教材编写时，我考虑要有意突出作为美学家们特别擅长的开阔视野和天马行空的思想拓展。在我们的著述序列中，有作为纯美学立场的基本骨干框架，也有书法审美的具体应用，更有基于原理的书坛各种具体现象评论。这样的安排，现在看来是非常超前的。它的各章

节分布如下：

[上篇] 为书法美学原理部分，包括概念解说和逻辑展开如“何谓书法形象”“线条的意义”“时空关系”“主体与客体”“形式与内容”“抒情性”六大专题。

[中篇] 为书法美学的应用形态即书法欣赏的行为和过程，包括“欣赏的理论准备”“经典名作欣赏过程中的风格提取与归类”。

[下篇] 则是书法美学思维基础上的现象批评，是打开思想空间的《当代书法评论》板块，包括的评论主题有“书法的现状与未来”“创作和理论的构成分析”“创新口号检验”“书法发展动向”“当代书法理论”“西方书法画”“当代书法专业化”等等具有现实意义的敏感评论话题。

在本书中的三十几个话题中，其实每一个话题内容的确立，都可以构成一堂课或几堂课在讲课时展开的基本脉络；略作前后伸延，则必是一个个拥有巨大包容量的学术研究课题所取范围。因此，本教程的用途，除了恒定的书法美学原理的讲解和对碑帖经典的衔接之外，还足可以适时随机地组成各场有专题规定的课堂学术讨论会，从而构成讲授课和讨论课的互相映照——在今天各大学进行的教学改革中，有一个很重要的价值取向，是在原有教师单向讲解基础上压缩教师的讲述课，而扩大师生互动的专题讨论课。其间的比例，从 9 : 1 的传统做法，变为今天的 50% : 50% 的大幅调整。其指导思想是要通过教学尤其是课堂辩论，充分激活学生独立思考、准确判断的能力。以今天全国各大学所推进的先进的教学改革取向，来看二十年前 1997 年出版的这部《书法美学教程》，其中特别是在 [中篇] [下篇] 中拟定和保留了大量的讨论课题；更往前推到 1987 年即三十年前我在中国美院书法班三年级讲“书法美学课”时的这份记录，或许正可说是未雨绸缪；当时也没有想到，竟然是预先准备了三十年后的今天书法美学讨论课的素材和话题。

把每个标题都看作是一门可以实际操作讲授、追加讨论的“讲”的模式更接地气，也许更能体现出特定的著述个性和作者影响力的综合效应。此外，还可以把著作中每个章节内容（它是文章方式）由教师角度的“教程”做派，直接转换为现场的“讲”的形态供师生互动实施以便于操作；有此诸多好处，故出版社要求改书名为《书法美学与批评十六讲》，窃以为既有助于图书市场的开拓，也能让这部书的主要内容展开，具有更鲜明的应用特色从而更受学生和读者欢迎，我当然是乐见其成的。

愿这部《书法美学与批评十六讲》教学用书再版之后，在今天书法高等教育的专业课程里大部分仍然不重视书法艺术美学教学的现状中，能够提供适时的帮助，以求持续深入地把美学、艺术学的专业课堂教学推进之、拓展之，让它发挥出更大的作用。

目录

总 序	1
新刊前言	1
第一部分 书法美学原理	
第一讲 书法艺术的形象	3
第一节 导论：从书法欣赏谈起	3
第二节 实用汉字符号：与绘画作比较	7
第三节 抽象形象的规定——反对具象模仿	12
第二讲 书法线条的价值	17
第一节 线条与结构：以线条为基点	17
第二节 线条美的三要素	22
第三讲 书法艺术的时空关系	29
第一节 导论：从构筑到运动	29

第二节	书法线条的空间具有哪些含义?	30
第三节	书法艺术的“时间”概念的确定	34
第四节	书法的“时间”对书法空间的影响	38
第四讲	书法艺术的主体与客体	41
第一节	外象与心象——“人心营构之象”	41
第二节	主体介入的书法：关于临摹立场的分析	45
第三节	严谨的法则：排他性与“抗体”	47
第四节	书法的强化主体介入与书法客体制约的互补	50
第五讲	书法艺术的形式与内容	53
第一节	对书法“内容”的初步分析	53
第二节	关于书法“内容”的几种观点的批判	55
第三节	观念模式：是对等并列还是逻辑因果关系	61
第四节	书法的文化内涵	65
第六讲	书法艺术的抒情性	73
第一节	线条与色彩：表情与认知	73
第二节	与文学、音乐的比较	76
第三节	关于古人的三个界说：孙过庭、韩愈、陈绎曾	79
第四节	是“情性”而不只是“哀乐”——抽象情感	84
第五节	高抽象与“醉书”的启示	86

第二部分 书法欣赏概论

第七讲 引论：书法欣赏实施前的理论准备	91
第一节 抽象的视觉立场	91
第二节 时序的意义	95
第八讲 书法欣赏的基本内容	101
第一节 传统的书法欣赏观念	102
第二节 书法欣赏过程中的具体艺术标准	116
第九讲 书法欣赏中风格类型的把握	137

第三部分 当代书法评论

第十讲 关于书法艺术的现状与未来	165
第一节 书法的美学起点	166
第二节 现时期书法的一些倾向与不足	170
第三节 对书法艺术未来的一些估计	178
第十一讲 当代书法构成的分析	183
第一节 创作层构成分析	183
第二节 理论层构成分析	195
第十二讲 对书法“创新”口号的理论检验	203

第一节	关于书法新审美“群体记忆”的短暂	203
第二节	论书法“创新”口号的迷惘	213
第十三讲	当代书法发展动向及其估价	225
第一节	新十年书法发展的历史回顾	226
第二节	新十年书法发展性格特征的探讨	236
第十四讲	当代书法理论的发展	251
第一节	书法理论发展的大背景	251
第二节	当代书法理论研究的基本走向	258
第十五讲	书法的抉择——西方“书法画”与中国现代思潮的 比较	269
第一节	关于现象的归纳整理：基点与结构	270
第二节	分析比较：本体与文化背景的差异	280
第十六讲	问题：目前的书坛需要些什么？	289
第一节	书法所面临的困境及原因分析	289
第二节	对书坛专业化、高素质的期待	293
附录：	对当前书法创作小品化倾向的反思与批评（书法评论示 范论文）	299
	原版后记	309

第一部分
书法美学原理

