

士人传统与书法美学

◎ 周睿 ····· 著

 广西美术出版社

南京艺术学院美术学丛书

士人传统与书法美学

◎ 周睿 著

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

士人传统与书法美学 / 周睿著. — 南宁: 广西美术出版社,
2017.12
(南京艺术学院美术学丛书)
ISBN 978-7-5494-1738-4

I. ①士… II. ①周… III. ①汉字—书法美学—研究—
中国 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 065736 号

士人传统与书法美学

SHIREN CHUANTONG YU SHUFA MEIXUE

著 者: 周 睿
出 版 人: 陈 明
终 审: 冯 波
图书策划: 杨 勇
责任编辑: 卫颖涛
装帧设计: 陈 凌 陈 欢
排版制作: 李 冰
责任校对: 张瑞瑶
审 读: 肖丽新
责任印制: 王翠琴 莫明杰
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 广西南宁市望园路9号 (530023)
网 址: www.gxfinearts.com
印 刷: 广西地质印刷厂
开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张: 29
字 数: 333千字
版 次: 2017年12月第1版
印 次: 2017年12月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5494-1738-4
定 价: 80.00元

版权所有 翻印必究

江苏高校优势学科建设工程资助项目 (PAPD)

江苏省高校『青蓝工程』资助项目

南京艺术学院学术著作出版基金资助

目 录

绪论 / 009

- 一、中国书法美学的建构与士人精神传统的密切关系 / 010
- 二、20 年来书法美学理论的主要问题 / 016
- 三、西学之于书法美学的意义 / 028

第一章 书法艺术的本体特征 / 033

第一节 书法艺术的审美特质 / 034

- 一、汉字素材的审美性 / 034
- 二、书体规范与高度成熟的法度 / 037
- 三、抽象形式美、律动感与丰富的审美风格 / 038

第二节 书肇于自然，契于无为 / 040

- 一、中国古代的宇宙认识模式和自然观：阴阳，五行，气 / 040
- 二、书法的发生与境界追求：肇于自然，契于无为 / 057

第三节 书乃心画 / 062

- 一、两汉对书法本体之心源的初步阐发 / 062
- 二、东晋书论对创作心理的揭示 / 063
- 三、南朝、唐代书论中“形质”与“神采”的对举 / 064
- 四、唐代书论对志趣、情性、意兴的关注 / 065
- 五、宋元至明清书论的高度心性化 / 067

第四节 辩证统一的中和思维 / 073

- 一、中国古代的“中和”思想 / 073
- 二、孙过庭《书谱》的辩证思维 / 077
- 三、项穆《书法雅言》的“中和”观 / 080
- 四、刘熙载《书概》的辩证中和思维 / 083

第五节 坚质浩气、高韵深情的精神境界 / 086

第二章 士人精神传统对书法主体的塑造 / 089

第一节 儒家思想及其对审美精神的塑造 / 090

- 一、“儒”与“儒家”之别 / 091
- 二、儒家之“仁” / 092
- 三、儒家之人生修养与境界：兴于诗，立于礼，成于乐 / 095
- 四、儒家之人格追求——君子儒，士 / 097
- 五、儒家思想对审美精神的塑造 / 099

第二节 道家思想及其对审美精神的塑造 / 116

- 一、“道”的多层次意义 / 118
- 二、自然，无为，虚静 / 123
- 三、道家之修养方法和人格理想 / 125
- 四、道家思想对审美精神的塑造 / 127

第三节 佛教思想及其对审美精神的塑造 / 139

- 一、佛教在中国的发展及核心问题 / 139
- 二、佛学宗趣 / 141
- 三、禅宗要旨 / 144
- 四、儒、道、佛比较 / 147
- 五、佛教对审美精神的塑造 / 149

第四节 传统心性论与书法性情观 / 158

- 一、道家心性论在书论中的转化 / 158

- 二、儒家心性论在书论中的转化 / 160
- 三、佛教心性论在书论中的转化 / 163
- 四、传统心性论对书家性情修养观的塑造 / 165

第五节 对书法主体之现代人格的反省 / 172

- 一、书法主体从传统人格到现代人格的历史演变 / 172
- 二、书法主体之现代人格的主要观念和行为表现 / 173
- 三、书法主体之传统人文内涵对现代人格的批评与纠正 / 177
- 四、书法主体之人文使命及书法教育的信仰支撑意义 / 179

第三章 书法创作论 / 181

第一节 书法创作动因及条件 / 182

- 一、抒发情志 / 182
- 二、畅神游戏 / 183
- 三、经世致用 / 185
- 四、创作条件与环境 / 186

第二节 书法创作心理 / 188

- 一、虚静精专 / 188
- 二、心意与用笔 / 189
- 三、想象与构思 / 190
- 四、兴发与灵感 / 192

第三节 历代书论技法提要 / 195

- 一、笔法 / 195
- 二、墨法 / 200
- 三、字法（结体） / 205
- 四、章法 / 211
- 五、法与变，熟与生 / 213
- 六、天然与工夫 / 215

第四章 书法审美价值范畴体系 / 217

第一节 中国古代审美范畴的逻辑体系和鉴赏方式 / 218

- 一、中国古代审美范畴的逻辑体系 / 218
- 二、中国审美鉴赏方式的形成与方式 / 220

第二节 书法审美价值范畴体系 / 223

- 一、筋骨、血肉、肥瘦、疏密 / 223
- 二、势、态、正、奇 / 229
- 三、气骨、风骨 / 238
- 四、神、韵 / 242
- 五、意境论 / 250
- 六、历代书品 / 280

第三节 代表性书法审美范畴内涵阐释 / 287

- 一、“自然”的显隐 / 287
- 二、“心”的维度 / 299
- 三、“姿媚”的兴衰 / 310
- 四、“清”的丰赡意蕴 / 320
- 五、“逸”的双重品格 / 333
- 六、“古法”与“古意” / 345

第五章 士风更迭与书风嬗变 / 355

第一节 魏晋风度与逸美书风 / 356

- 一、士族文人的生命气质和审美追求 / 356
- 二、玄学——尚清虚的智慧 / 364
- 三、人物品藻之风 / 366
- 四、魏晋南朝书法的审美趣向：清逸妍媚 / 371

第二节 唐代文儒与盛世书法 / 375

- 一、唐代文儒的演变：从偏文到偏儒 / 375
- 二、文学化社会的审美趣向 / 383

三、盛世书法的多元面貌 / 389

四、唐书尚法 / 394

第三节 宋代士风与尚意书法 / 400

一、宋代士人人格的重建 / 400

二、宋代士人的理想境界：平淡 / 404

三、尚意书风——旷达与狂狷 / 405

第四节 元代文化逆境中的复古书风 / 413

一、元代文人的生存困境与思想危机 / 413

二、赵孟頫的从政态度：通达与隐忍 / 414

三、赵孟頫的文化使命：复古以中兴 / 415

第五节 明代心学与中晚明书法变革 / 419

一、明代严苛的政教及文艺精神的发展趋势 / 419

二、阳明心学与士人风骨 / 421

三、狂狷人格与书法创变 / 423

第六节 清代士风与尚碑运动 / 429

一、清前中期的士风与碑学的崛起 / 429

二、晚清大变局下的士风与碑学的再鼓吹 / 438

结语 书法向现代性转换的历程及方向 / 445

一、书法现代性的四个阶段 / 446

二、形式主义的凸显和误区 / 450

三、洞悉碑帖相争的内因，彰显东方人文立场 / 451

四、“民间书法”的思想历程与儒家文化的复兴 / 452

五、景观社会的操纵逻辑与书法的真实追求 / 454

六、后古典时期的书法精神——天道与人道的召唤 / 455

参考文献 / 457

后记 / 462

南京艺术学院美术学丛书

士人传统与书法美学

◎周睿 著

 广西美术出版社

江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)

江苏省高校『青蓝工程』资助项目

南京艺术学院学术著作出版基金资助

目
录

绪论 / 009

- 一、中国书法美学的建构与士人精神传统的密切关系 / 010
- 二、20 年来书法美学理论的主要问题 / 016
- 三、西学之于书法美学的意义 / 028

第一章 书法艺术的本体特征 / 033

第一节 书法艺术的审美特质 / 034

- 一、汉字素材的审美性 / 034
- 二、书体规范与高度成熟的法度 / 037
- 三、抽象形式美、律动感与丰富的审美风格 / 038

第二节 书肇于自然，契于无为 / 040

- 一、中国古代的宇宙认识模式和自然观：阴阳，五行，气 / 040
- 二、书法的发生与境界追求：肇于自然，契于无为 / 057

第三节 书乃心画 / 062

- 一、两汉对书法本体之心源的初步阐发 / 062
- 二、东晋书论对创作心理的揭示 / 063
- 三、南朝、唐代书论中“形质”与“神采”的对举 / 064
- 四、唐代书论对志趣、情性、意兴的关注 / 065
- 五、宋元至明清书论的高度心性化 / 067

第四节 辩证统一的中和思维 / 073

- 一、中国古代的“中和”思想 / 073
- 二、孙过庭《书谱》的辩证思维 / 077
- 三、项穆《书法雅言》的“中和”观 / 080
- 四、刘熙载《书概》的辩证中和思维 / 083

第五节 坚质浩气、高韵深情的精神境界 / 086

第二章 士人精神传统对书法主体的塑造 / 089

第一节 儒家思想及其对审美精神的塑造 / 090

- 一、“儒”与“儒家”之别 / 091
- 二、儒家之“仁” / 092
- 三、儒家之人生修养与境界：兴于诗，立于礼，成于乐 / 095
- 四、儒家之人格追求——君子儒，士 / 097
- 五、儒家思想对审美精神的塑造 / 099

第二节 道家思想及其对审美精神的塑造 / 116

- 一、“道”的多层次意义 / 118
- 二、自然，无为，虚静 / 123
- 三、道家之修养方法和人格理想 / 125
- 四、道家思想对审美精神的塑造 / 127

第三节 佛教思想及其对审美精神的塑造 / 139

- 一、佛教在中国的发展及核心问题 / 139
- 二、佛学宗趣 / 141
- 三、禅宗要旨 / 144
- 四、儒、道、佛比较 / 147
- 五、佛教对审美精神的塑造 / 149

第四节 传统心性论与书法性情观 / 158

- 一、道家心性论在书论中的转化 / 158

二、儒家心性论在书论中的转化 / 160

三、佛教心性论在书论中的转化 / 163

四、传统心性论对书家性情修养观的塑造 / 165

第五节 对书法主体之现代人格的反省 / 172

一、书法主体从传统人格到现代人格的历史演变 / 172

二、书法主体之现代人格的主要观念和行为表现 / 173

三、书法主体之传统人文内涵对现代人格的批评与纠正 / 177

四、书法主体之人文使命及书法教育的信仰支撑意义 / 179

第三章 书法创作论 / 181

第一节 书法创作动因及条件 / 182

一、抒发情志 / 182

二、畅神游戏 / 183

三、经世致用 / 185

四、创作条件与环境 / 186

第二节 书法创作心理 / 188

一、虚静精专 / 188

二、心意与用笔 / 189

三、想象与构思 / 190

四、兴发与灵感 / 192

第三节 历代书论技法提要 / 195

一、笔法 / 195

二、墨法 / 200

三、字法（结体） / 205

四、章法 / 211

五、法与变，熟与生 / 213

六、天然与工夫 / 215

第四章 书法审美价值范畴体系 / 217

第一节 中国古代审美范畴的逻辑体系和鉴赏方式 / 218

- 一、中国古代审美范畴的逻辑体系 / 218
- 二、中国审美鉴赏方式的形成与方式 / 220

第二节 书法审美价值范畴体系 / 223

- 一、筋骨、血肉、肥瘦、疏密 / 223
- 二、势、态、正、奇 / 229
- 三、气骨、风骨 / 238
- 四、神、韵 / 242
- 五、意境论 / 250
- 六、历代书品 / 280

第三节 代表性书法审美范畴内涵阐释 / 287

- 一、“自然”的显隐 / 287
- 二、“心”的维度 / 299
- 三、“姿媚”的兴衰 / 310
- 四、“清”的丰赡意蕴 / 320
- 五、“逸”的双重品格 / 333
- 六、“古法”与“古意” / 345

第五章 士风更迭与书风嬗变 / 355

第一节 魏晋风度与逸美书风 / 356

- 一、士族文人的生命气质和审美追求 / 356
- 二、玄学——尚清虚的智慧 / 364
- 三、人物品藻之风 / 366
- 四、魏晋南朝书法的审美趣向：清逸妍媚 / 371

第二节 唐代文儒与盛世书法 / 375

- 一、唐代文儒的演变：从偏文到偏儒 / 375
- 二、文学化社会的审美趣向 / 383

三、盛世书法的多元面貌 / 389

四、唐书尚法 / 394

第三节 宋代士风与尚意书法 / 400

一、宋代士人人格的重建 / 400

二、宋代士人的理想境界：平淡 / 404

三、尚意书风——旷达与狂狷 / 405

第四节 元代文化逆境中的复古书风 / 413

一、元代文人的生存困境与思想危机 / 413

二、赵孟頫的从政态度：通达与隐忍 / 414

三、赵孟頫的文化使命：复古以中兴 / 415

第五节 明代心学与中晚明书法变革 / 419

一、明代严苛的政教及文艺精神的发展趋势 / 419

二、阳明心学与士人风骨 / 421

三、狂狷人格与书法创变 / 423

第六节 清代士风与尚碑运动 / 429

一、清前中期的士风与碑学的崛起 / 429

二、晚清大变局下的士风与碑学的再鼓吹 / 438

结语 书法向现代性转换的历程及方向 / 445

一、书法现代性的四个阶段 / 446

二、形式主义的凸显和误区 / 450

三、洞悉碑帖相争的内因，彰显东方人文立场 / 451

四、“民间书法”的思想历程与儒家文化的复兴 / 452

五、景观社会的操纵逻辑与书法的真实追求 / 454

六、后古典时期的书法精神——天道与人道的召唤 / 455

参考文献 / 457

后记 / 462

