

书法美学新探

陈廷祐 著

商务印书馆

书法美学新探

陈延祐自题

商务印书馆

一九九七年·北京

SHÜFÄ MEIXÜÉ XÍN TÄN

书法美学新探

陈廷祐 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

新华书店总店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

ISBN 7-100-01735-1/z·14

1997年5月第1版

开本 787×1092 1/32

1997年5月北京第1次印刷

字数 154 千

印数 2 000 册

印张 7 1/2 插页1

定价: 11.20元

自序

中国书法的美学思想，浩浩瀚瀚，邈邈绵绵。

它渗透于百代书家的作品中。自有书法，便有审美的追求，便萌生出审美的指导原理；否则，书法艺术的实践是不可能按照一条精益求精、美上加美的轨迹前进的。

它贯串于浩如烟海的书学中。这些书学，其内容或为总结个人运笔经验，或为欣赏别人佳作心得，或为品评古今书家等第；其形式则有片言只字的题跋，又有零零散散的随笔汇编，还有洋洋洒洒数万字的理论专著。在这些书论中，书法美学问题常常是其核心部分；其中不乏金光闪烁、释人疑惑的精辟见解。

但是，古人的书学绝少作集中的、系统的、全面的美学考察；许多美学问题没有涉及；或虽提出问题，却没有深入下去，作出圆满的答案。书法美学作为一门学科是最近才兴起的，我们不能苛求于古人。而当今一些书法美学论著，或爬罗古论，梳理成文；或倡立新说，确有灼见。只是多半局限于就书法本身作微观的考察，详论笔法、字法、章法方面的美学问题。细则细矣，却往往对于书法之美的本原、要素、规律、功用、风格类型及其演变未作宏观、综合的研究；特别是，对于书法何以能独创于中国，风靡百代而不衰，它所外射的是怎样的民族传统文化与哲学的心灵很少论及，或浅尝即止。

有鉴于此，本书旨在作新的尝试，在前人没有涉猎的地方寻奇掇妙，在别人没有留意的地方补阙拾遗。不少文字虽然是在数他家之珍宝，却试求以自己的思想脉络串起这些珍宝，另成一家之言。本书之所以称作“新探”，主要的意思即在于斯。

此稿之前，先后有《书法之美》、《中国书法美学》以及在东京以日文出版的《書の美学》三本拙著问世。我在对这些已成之书再读之余，感到其中不少论点谈得不深不透，愧对读者的赞许。于是在原来研究成果的基础上，钻坚仰高，再作尝试，以求别开生面，写出一本更有学术分量、提出并回答更多更深的书法美学问题的著作。这是本书称作“新探”的又一层含义。

我明白，揭开书法这门玄妙技艺的美学奥秘是件难事。技法易得，笔理难求；有形的笔墨易识，无形的心相难寻；点滴随想易写，条分缕析难成。我无独见之明，要议无形之相，为人解疑释惑，更感如同扛鼎。所以本书稚拙之处，必然不少，但望它能作为书法美学这一新学科的一块铺路石，供后来者踏着它走向宽广灿烂的远方，我就感到极大的满足了。

最后，请允许我借这最后两行篇幅来向老伴桂钰女士表示谢忱。若没有她的支持和帮助，此书是不可能顺利写成的。

陈廷祐于北京

1993年3月

目 录

第一章 国粹艺魂..... 1

汉字:最适宜的土壤(3)——文房四宝:最佳的营养液(5)——书法所外现的中国人哲学心灵(8)——简约为美(11)——气韵为美(19)——中和为美(25)——艺术的“众妙之门”(30)——书法与绘画(34)——书法与音乐(38)——书法与舞蹈(42)——书法与建筑、园林(44)——中国书法走向世界(48)

第二章 美的本原 53

书肇于自然(54)——黄金分割(70)——摹拟特殊物象的艺术(74)——书法与文字的不解因缘(78)——美的系统工程(83)——笔法:以力通神(86)——字法:构筑之美(99)——章法:和谐之美(112)——意境之美(127)——抒情画心(137)——满足创造的欲望(152)——真善美(155)

第三章 风格纵横..... 160

风格:书法之魂(160)——风格造就了书家(168)——风格的横断面考察(179)——刚柔之分(181)——雅俗之分(189)——平奇之分(193)——巧拙之分(197)——风格的纵断面考察(200)——风格演变带来多种书体(203)——晋人崇尚风韵(208)——北魏锐意雄强(211)——唐人讲求法度(214)——宋人推重意趣

(217)——明人追求态势(222)——清人回归淳朴

(227)

书法作品图版目录

1	王羲之兰亭序(冯承素摹本)	22
2	颜真卿争座位帖	28
3	郑板桥所写怀素自叙帖	47
4	大盂鼎铭	72
5	秦朝诏版	72
6	乙瑛碑	72
7	褚遂良孟法师碑	72
8	欧阳询张翰帖	72
9	宋克杜甫壮游诗	72
10	张旭古诗四帖	98
11	王羲之快雪时晴帖	114
12	王献之中秋帖	116
13	苏轼寒食诗帖	118
14	杨维桢真镜庵募缘疏	119
15	怀素自叙帖	123
16	王铎临王羲之秋月帖	124
17	颜真卿祭侄稿	130
18	黄庭坚松风阁诗	132
19	徐渭墨葡萄图	137
20	李白上阳台帖	142
21	王羲之孔侍中帖	145

22	號季子白盘铭·····	161
23	杨凝式韭花帖·····	162
24	褚遂良伊阙佛龕碑·····	172
25	褚遂良三藏圣教序·····	173
26	梁启超对联·····	175
27	张迁碑·····	184
28	曹全碑·····	185
29	柳公权神策军碑·····	186
30	薛稷信行禅师碑·····	187
31	金农赠怀翁先生漆书轴·····	192
32	湖北云梦秦简·····	205
33	居延汉简·····	207
34	贺兰汗造像题记·····	213
35	祝允明洛神赋·····	224
36	董其昌东方朔答客难·····	226
37	邓石如庾信四赞屏·····	229
38	康有为诗轴·····	231

第一章 国粹艺魂

汉字：最适宜的土壤——文房四宝：最佳的营养液——
书法所外现的中国人哲学心灵——简约为美——气韵为美
——中和为美——艺术的“众妙之门”——书法与绘画——
书法与音乐——书法与舞蹈——书法与建筑、园林——中国
书法走向世界

在世界艺术林苑中，汉字书法是一株奇葩。它与古老而独特的汉字共生，风靡于人间的百代。它与诗词、绘画、音乐等并列，翱翔于艺术的九霄。它雅俗共赏，历来是习艺人数最多的一门艺术。无数士子为了使技艺精益求精，寒暑不移、风雨无间、如痴如醉地习练不辍。多少骚人墨客把黑色点线作为自己感情的直接载体，无论天朗气清、心情愉悦、还是忧愤不平、慷慨激昂之时，都能写出神采攸焕或逸势奇状的书法作品。

人们迷恋自己心爱的书法作品，把它挂在客厅、书房里，日日从中得到莫大的精神享受。人们游览公园名胜，于亭台楼阁、山石林木之间，寻觅、观赏石碑、漆匾、挂幅上的名人墨宝；又不放过参观书法展览会的机会。在汇集百家精品的厅堂里，那翻涛簸岳、蹴海移山、龙威虎振、云蒸霞蔚的气势会使你心潮起伏，振奋难已；那清风出袖、明月入怀、白云舒意、清泉洗心的情趣会使你感到轻松自在，不由地调整着生命的节律；而

那乔松倚壑、飞鸟依人、歌声绕梁、舞姿翩翩的意态又会引发你无涯的遐想。厅堂里本来是寂静无声，但你似乎听到了各种天籁和乐音。这里是美的总汇，是智慧的宝藏，是艺术创造精神构成的一个极富想象力的奇妙世界。

中国书法是最为高等的艺术。它与绘画、诗歌、音乐、舞蹈、戏剧等等一样，都有严格的技艺规范和品评标准。书艺能体现出作者的艺术造诣、文化素养与思想情操。古今名书法家往往兼为有名的诗人、画家、文学家、思想家。人们在推崇他们的书法成就时，往往与他们的其他成就相提并论，或者说，人们认为他们的精字妙墨正是其深厚才学思想的产物或体现。

中国书法为什么这样美？这美感的来源是什么？它是怎样生成的？书法艺术的审美特征是什么？它的美学规律是什么？它为什么能成为一门独立的艺术，而且是艺术中的骄子？它为什么历久不衰而且前途无量？它所外射的是我们民族怎样的传统文化与哲学的心灵？爱好书法的人们美感油然而生，习焉不察，一般并没有意识到这是需要深究的问题。古今书论家们又往往专注于欣赏心得或技法要领，而对于书法美学方面的上述问题，未作全面、深入的研究，以求找出这门独特艺术的审美现象的终极原因，并认识其真正作用和意义。

因此，作为书法美学这门新兴学科的尝试著作之一，本书旨在分析书法之所以成为一门独特艺术的内外因素；论述与书法紧密相连的中国人特有的审美情趣及哲学观念；探讨书法之美的本原、形质和功用，它所赖以形成的要素和法则，它对于人的感情发生作用的根本力量是什么，它又是怎样反映人的理性世界和社会生活的；以及论述各个时代书法风格的

育成、演变与创新，它所体现的时代社会心理、审美观念以及书家们因人而异的思想素养、艺术气质、表现手法、从而有助于认识书法艺术万古常青、变化无穷的道理。

汉字：最适宜的土壤

书法是写字的艺术。自有汉字之始，便有了最早的书法。那些早期书法家们向文字的点画中流美添辉，钟灵毓秀，一步一步地将这门技术培育成为千古寄情、万人共赏的高等艺术。

世界上有文字千百种，其主要功能均在于传言记事。所以写字首先要求合乎规范，易于辨认；然后在实用功能的基础上要求字写得美观、带有艺术性，这就是说，使字具有一定的审美功能。于是，有艺术心灵的人在写字时还对文字造型作些变化，使它具有图案美和装饰美，这就是种种花哨诱人的美术字，各民族的文字均是如此。但是，同样由线条组合而成的中国汉字，却在一般的实用功能及美术字之类的审美功能之外，更进一步变异出一种纯艺术形式，一种独立的艺术门类，这在世界上是罕见的。同处于东亚的日本、朝鲜等国，虽然也有类似的书法艺术品类，而且还都带有它们自己的特色，但是追根穷源，不过是中国书法的派生物而已。

中国汉字书法这株由变异而成的艺术奇葩，是在特定条件中生成的。19世纪英国科学家赫胥黎(T. H. Huxley)在其名著《进化论与伦理学》(Evolution and Ethics)中指出，所有的植物与动物都显示出变异的趋向；在特定的时间内，生活条件的趋向有利于最适应的变异的生存；生物为了生存，不仅需

要力量,而且还需要灵活性与好运气。他讲的是生物进化问题,但这个道理也可借来说明中国书法得以创立、发展的原因。

中国书法的创立和发展,其主要机缘就是本节标题所说的最适宜的土壤。汉字的特殊形貌和构成规则给书法艺术带来千载难遇的良机。

汉字是方块字。每个汉字,特别是印刷字,在纸面上都占有一定的方形空间。据估计,古今文献上出现过的汉字总数约有六万个。现在常用的字约为五、六千个。中国人就是用在大致相等的方形空间中的不同文字图形,来作为他们的不受时空限制的语言交际手段和记事工具。每一个汉字就是一个与众不同的“集成电路”,它们储存的是各各不同的语言信息。

汉字的图形是由十数种基本笔画构成的。在同样大小的方寸之地内竟能拼搭出千万个不同的字,其奥妙在于它们的排列组合各异:笔画有多有少,少者一画,多者达到 30 画,在《康熙字典》中有一个字竟为 52 画。各个笔画之间或各组笔画之间的排列方式有上下、左右、并列、交叉、重叠、穿插等等。

相比之下,拼音文字却没有这样得天独厚的致美潜力,拼音文字虽有字母二、三十个,每一个词有长有短,就是说,它们所用的字母可多可少,但长长短短,多多少少,变来变去,用的却总是由那二、三十个字母一律由左向右顺次排列的模式。拼音文字虽然也有大写、小写、印刷体、手写体之分,但由于字母本身的线条又几乎只是由直线、弧线和少许的点所构成,显得十分单调,所以这样的文字达不到独立的书法艺术门类的高度。西方人书写的艺术字,即使象某些商标广告那样写得很有

艺术意味，也还算不得书法艺术。所以康有为在《广艺舟双楫》中说：中国文字所重在形，外国文字以声为主，惟字母略有形耳。盖中国用目，外国贵耳。因此外国文字“不如中国文字之美备矣”。

汉字的书体也是最多的。别种文字的手写体一般只有楷体、草体两种。而汉字的书体，以大类分就有篆书、隶书、楷书、行书、草书，加上章草和介于两类书体之间的边缘书体，如行楷、行草等等就更多了。

汉字的基本笔画大约有 10 来种。虽然古人所归纳的楷书“永字八法”只有八个基本笔画，但在实际书写时，这些基本笔画又有种种形式变化。同样是楷书的点，可以写成上点，也可以变化成直点、长点、垂点、横点、相向点、相背点、左右点、开三点、合三点等 20 多种点法。王羲之对于不同写法的点用了形象的说法：“或如蹲鸱，或如蝌蚪，或如瓜瓣，或如栗子，存若鸛口，尖如鼠屎。”楷书的其他笔画也各有多种。从书体来看，最古老的两种书体篆书、隶书的笔画变化较少；而草书、行书的笔画变化则比楷书要多。

文房四宝：最佳的营养液

写字用的笔、墨、纸、砚合称文房四宝，是育成中国书法的最佳营养液。

笔 书法所使用的毛笔，是用羊毛、兔毛、兔毛或驼毛集束起来，装在竹管或木管里制成，它柔软而有弹性。古人曾说笔有四德：尖、齐、圆、健。尖，毛笔的笔锋起落、提按、转折，可

以反映笔画的细微变化和玲珑剔透之处；齐，笔锋散开时是平齐的，可以使万毫齐发，使划出的线条有丰实的血肉；圆，笔毫是圆锥状，不鼓不瘪，足以向四面出锋；健，劲健耐用，保持弹性而不是柔弱无力。而毛笔有别于硬笔的最大特点在于它具有毛细作用，使墨汁含在笔中而不下滴；用力着纸时，墨汁大量流到纸上，形成粗重的笔画，而将毛笔稍稍上提，墨汁流出不多，形成纤细的笔画。

中国人使用毛笔可上溯到 6000 年前。西安半坡村遗址发掘出的仰韶文化彩陶上的花纹，其结构虽然简单，上面有红、黑、白、灰四种颜色，画出的人面形、鱼形、兽形、草木形线条却是有粗有细、颇为得心应手，足见在公元前 4000 年左右人们已经使用柔软性的笔了。在河南安阳殷墟出土的甲骨文中发现有未经契刻的字迹，笔画有肥有瘦，有方笔也有圆笔，看来也是由柔软性的笔书写而成的。到了公元 4 世纪，制笔工艺有了显著的进步。毛笔的性能更有利于书法家们自由挥洒了。

别的国度写字所用的笔却没有这样一些优点。古埃及人用芦苇杆和灯心草当笔，古希腊人用尖笔在蜡上刻划成字，其他地方的古代欧洲人使用鹅羽、天鹅羽、乌鸦羽制成翎管笔。到 19 世纪，英国人开始使用钢笔尖，法国人制成现代铅笔，后来自来水笔、圆珠笔、泡塑笔又相继发明出来。所有这些一律都是硬笔，用硬笔是很难写出中国书法这样千般姿容、万种风流的艺术作品来的。当然，外国也有毛笔，它与刷子用的是一个词 (brush)，但实际上它的用途在于向画布上刷油彩，一般是不用来写字的。

纸 中国四大发明之一。公元 1 世纪，当地球上别处的人

还是在泥版、羊皮、纸草、树叶上刻写文字时，在东方的中国，东汉王朝负责宫廷器物制作的尚方令蔡伦已尝试使用多种植物纤维造纸。到了唐代，又开始生产宣纸，宣纸的使用将书法及绘画技艺带进了新的境地。宣纸的主要原料是青檀树皮及稻草，用以发酵制成纸浆，然后在日光下曝晒多日，使纸浆由于强烈的氧化作用而变白。所以宣纸的特点是洁白、细密、柔软、拉力强、不易蛀蚀、久藏不会变颜色。它还有别种纸张所没有的优点：能吸墨，又能显出墨彩。若是笔上饱含稀墨，写字速度略慢，那么笔墨的中间部分墨色显得较浓，而笔画两侧的墨汁向外扩散，颜色浅淡，而且出现毛绒状物，这就显出浓淡不一的层次来。若轻蘸干浓的墨汁，行笔较快，便形成中间带有白丝的线条，称作“飞白”。当书法作者行笔到最后一笔竖画或撇画时，常常有意地写成长长的一条“飞白”，犹如飞流直下、荡气扬波的瀑布，便为整幅书法增添了气势和情趣。

墨和砚 中国人用于书画的传统墨水也很特别。它是用墨锭与水一起在砚台上研磨出来的。墨的原料是桐油烟、煤烟或松烟，加上动物胶和香料。它有永不褪色的优点。所以古人书法珍品流传到千百年后的今天，墨色还如刚脱手时光景。

唐代画家张彦远在《历代名画记》中说：“运墨而五色具，谓之得意。”中国人以五为多。书法家们自行调制墨的浓淡稀稠，使纸上墨迹显出焦、浓、重、淡、清的不同形质，可在欣赏者的心理上幻觉出各种色彩。

墨和砚的使用也很早。山东龙山文化遗存中发现的陶器，黑如漆，明如镜，薄如纸，硬如瓷，可见炭黑早在三、四千年以前便用于染色、绘画及书写了。在河南殷墟发掘到的一块陶片

上,有一个古文字“祀”字,清清楚楚是用墨汁写成的,这是用墨写字的最早实证。

砚是用石头或者陶土制成的,在文房四宝中以它最能长久保存。近代考古发现距今六、七千年的石质研磨器。公元3世纪以后的古砚,出土的就更多了。这些古砚精雕细琢,造型别致,有的还刻出生动的动物形象,集实用与观赏价值于一身,到今天又成了可以永久保存的文物。

书法所外现的中国人哲学心灵

中国书法艺术的育成和发展,除了独特的文字及文具等外部因素之外,从审美主体的自身因素来说,则是由于中华民族的文化、历史个性所起的促进作用。

艺术总是有民族特色的。中国书法具有与中国文化同样古老的传统,它渗透了有异于别国文化价值尺度的中国文化精粹的特征。而在中国文化中,对于民族艺术的育成和发展起关键作用的则是哲学的、特别是艺术哲学(即美学)的观念。

哲学、美学的心灵是一种精神、观念、情趣、态度,它涉及宇宙观、人生观、伦理观、思维方式、社会风尚等等,它表现于社会生活的各个方面,范围是广阔的,形式是丰富的,它在人的身上打下的烙印是深刻的。中国人的哲学、审美观念可以从新石器时代的舞蹈纹陶盆上寻得,可以从铜锈斑斑的商代饕餮有人面纹方鼎上寻得,可以从北京天坛的祈年殿寻得,也可以从苏州的园林寻得。秦砖、汉瓦、唐诗、宋词,也莫不显示出中国人所特有的理念和情趣。书法是“人心营构之象”,它既追求

着纯形式的美，又寄托着人的感情，它比一般事物更富有哲理情思。因此，从中国书法这种看来抽象的形式中更能听到中华民族哲学和审美心灵的律动，更能体验到占人类四分之一人口的伟大民族的思想感情及其表现形式。或者反过来说也是一样，要想懂得、体验到中国书法的原理，最好对中华民族的哲学、审美心灵有个基本的认识。

在传统的哲学和美学中，对中国书法的基本原理影响最大的是儒家思想和道家思想。

儒家遵奉孔子学说，在中国学术思想界统治了二千多年，是中国封建社会文化的主体。儒家崇尚礼乐和仁义，提倡忠恕和中庸之道。在政治上，主张施行德政和仁政，重视伦理道德教育。在人生观方面，讲入世、积极、进取、乐观。在审美问题上，肯定自然之美，但强调实用与功利、美与善的统一，即强调文艺有提高人的伦理道德观念的功能，以及文艺对促进社会和谐发展方面的作用。它还肯定人的感情作用，把伦理道德观念与人的心理贯通起来，认为只有伦理的爱，才是最自然的爱，而能满足人的心灵的正是这种爱的愉悦。人应该通过这样的爱来陶冶情性，得到审美教育，进入高尚的精神境界。

道家是由与孔子同时代而年纪稍长的老子以及后来的庄子所创立的学派。它的学说中心是“道”，强调人的思想、行为应效法自然的法则。在政治上主张“无为而治”，“不尚贤，使民不争”。在伦理方面，主张绝仁弃义。在认识论上，它将玄览、静观的抽象思维看作知识的来源。在人生观方面，讲出世、消极、退避。在审美问题上，认为理想的美是“返朴归真”，回到自然状态去。朴和真既指自然的本质、人的本质（儒家后来对此