

书境

马国俊 著

Ma Guojun

SHUJING

本书由“学术编”、“教育编”和“评论编”组成，这三编是国俊多年来着力钻研的方面，也是中国当代书法研究中最重要三个方面。著作的内容都是有感而发，有的是钻研书法典籍的学术成果，有的是书法创作、书法教育实践中的切身体会，有的是参加国内外各种书法活动的理论总结，有的是对书法现象的学理分析，等等。本书最主要的意义还在于通过上述这些方面的研究，从学理与实践的结合上为当前中国书法艺术创作及批评提供了极有益的启示。

甘肃人民美术出版社

书境

SHUJING

马国俊
著

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

书境 / 马国俊. 著. — 兰州 : 甘肃人民美术出版社,
2010.11
ISBN 978-7-80588-857-6

I. ①书… II. ①马… III. ①汉字—书法—研究—中国
IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 211490 号

书 境

马国俊 著

责任编辑: 刘铁巍

封面设计: 吉 庆

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市南滨河东路 520 号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773224(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuarts.com>

印 刷: 甘肃海通印务有限责任公司

开 本: 710 毫米×1020 毫米 1/16

字 数: 250 千

印 张: 15.75

版 次: 2010 年 11 月第 1 版

印 次: 2010 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1~1000 册

书 号: ISBN978-7-80588-857-6

定 价: 36.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权,并许可使用。
未经同意,不得以任何形式复制转载。

序 一

王文章

马国俊作为甘肃画院院长，无疑把很多精力都用在了画院的管理工作中。但他作为书法家和研究书法艺术的学者，却有令人瞩目的成就。我对他的了解，就是从看他的书法作品和读他的书论的文章开始。他的书法像他的人一样，一眼看上去从容而质朴。他的书论的文章，着眼于对书法艺术本体审美规律的揭示，以及对书法艺术当代整体演变趋势的分析，独到的见解给人以启发。作为艺术管理者和书法家，又以开阔的视野和深入艺术本体规律的理论研究，不断取得优异成果。我想，国俊的执著与坚持，应是不言而喻的。

国俊的书法圆融、通达，笔法、章法、结构都讲究而毫无雕琢之貌，给人鲜明的印象是“耐看”。审视他的作品会品味到一种深厚的文化底蕴。中国书法是博大精深的艺术，同是写字，差别在品格、在境界。当代人的书法能具有文化品格并不易，俗话说“功夫在诗外”，书法的功夫更在于书者的文化修养和积累。国俊的社会生活经历、对优秀传统文化的深入学习，以及他对书法艺术的理论思考，都融入他的书法之中。他的字在用笔的沉稳、从容中显露一种率性的天真，在运笔的变换中显露一种简

本文作者系中国文化部副部长，中国艺术研究院院长、教授、博士生导师

约的淳朴。今天，人们的审美趋向是多向性的，但这种淡然醇厚的品格，也更是处于现代化进程中的人们艺术审美所需要的。这或许是国俊的书法作品得到人们喜爱的一个原因。

国俊对书法理论的研究，主要集中在书法史论和高等书法教育方面。如他的《论书法品评中的审美定位及其延伸》《隶书文化教育价值与艺术审美教育价值辨析》等不少文章，都以独特的视角、独到的见解切中肯綮。国俊对书法艺术的研究，从书法艺术本体和书法文化角度都有切入，但也并不局限于此。他的书法研究的宏观架构是开阔的。我们可以看到他的不少文章不是孤立地论述书法，而是从传统文化精神的内涵与价值着眼，把文学、艺术、史学、哲学、教育与书法交叉结合起来研究，学习、汲取相邻学科研究的优势与方法，这就使他的研究具有历史的厚度和文化精神的含量。

国俊作为生活在西部的一位书法家和学者，他书法研究关注的还有一个重要内容是敦煌书法艺术。比如他的《敦煌遗书民间书法特征研究》，指出了敦煌书法艺术率真与庄重共存、民间与经典互化、书写与书体同生的价值意义，并指出它在书写中的丰富变化和字体及字型结构的演进过程，给书法创作和研究提供了最佳也最真实的参照对象等论断，是对敦煌书法研究也是对敦煌学研究体系的丰富。

在当代书法艺术道路上，以书法艺术创作和严谨的理论研究二者兼工者不多，国俊的艰辛努力弥足珍贵。相信国俊会沿着这条道路继续努力前行，为中华民族优秀的传统书法艺术在当代的弘扬和发展，做出更多的贡献。

2009年11月29日

序
二

程金城

《书境》是马国俊先生第二本书法论著。第一本是《书法散论》，几年前出版后有很好的反响。那次国俊嘱我写序，一则可能是“无知者无畏”，二则没有把写序看得多么神秘，也就欣然应诺。我想，正如不会写小说的人也喜欢看小说一样，我不会书法，但我喜欢书法，有时也看看书法作品和理论，看的过程中会有一些幼稚的感受，加上一些学过的文艺理论的分析，斗胆说出来就是肤浅的“评论”。我之所谓“序”，是在读过书稿之后的一点感想，把它说出来，仅此而已。这次依然应诺，依然谈谈我的读后感。

正如书名所示，从《书法散论》到《书境》，显示着国俊对中国书法研究着眼点与理论深度的变化，即从先前主要对书法历史概况、书法创作体验和书法教育经验的总结，到侧重对书法史上的重要现象、书法理论和书法教育进行学术探讨和深度研究，增加了更多的学理成分。

本书由“学术编”、“教育编”和“评论编”组成，这三编是国俊多年来着力钻研的方面，也是中国当代书法研究中最重要三个方面。著作的内容都是有感而发，有的是钻研书法典籍的学术成果，有的是书法创作、书法教育实践中的切身体会，有的是

本文作者系兰州大学文学院院长、教授、博士生导师

参加国内外各种书法活动的理论总结，有的是对书法现象的学理分析，等等。这些内容，读者可以在阅读中体味，我不再复述。而我以为本书最主要的意义还在于通过上述这些方面的研究，从学理与实践的结合上为当前中国书法艺术创作及批评提供了极有益的启示。这首先体现在“学术编”中。

“学术编”涉及古今书法现象和书法理论中的一些重要问题，如书法品评史、书法批评原则与标准、书法意象、书法艺术生成、敦煌遗书的书法艺术特征等等。对这些问题的阐发，或者是从古代书法经典中总结中国书法艺术的理论精髓，或者是从美学和学理高度总结书法艺术经验，其主旨都是通过对传统理论的探讨为当代书法评论和研究提供借鉴。这背后或许反映了作者对当代书法理论批评和研究缺乏基本准则和相对科学的标准的焦虑，其现实意义和学术价值不言自明。比如《论书法品评视角的审美定位及其延伸——兼评〈书品〉与〈书谱〉在书法品评史上的地位》，通过对庾肩吾的《书品》与孙过庭的《书谱》主题思想以及在书法品评史上的地位分析与比较，力图发掘并揭示出书法品评审美视角的变化及其规律。作者指出，“《书品》与《书谱》体现出各自时代书法品评的最高格调，以及书法品评的审美变化与趋向，在书法品评史上树起了两个丰碑，为明清时期乃至当代书法品评奠定了理论基础和构建了基本框架。”《书法“意象”论》认为，书法意象贯穿于中国书法创作史的全过程，书法意象为书法文化向书法艺术转化提供了理论依据，书法意象应是当代书法创作的理想追求。强调意象作为古今书法艺术的共同追求，这对当代书法艺术创作中的某些背离书法艺术基本特质的现象是有警示作用的。《汉末魏晋前书法艺术生成论》《敦煌遗书的书法艺术特征透视》《甘肃古代书法书体形式分析及其借鉴意义》《隶书文化教育价值与艺术审美价值辨析》等几篇，大都从这种视角进行阐发。这些研究成果的启示主要是探讨中国书法艺术在当代的发展，其理论资源和艺术经验应该充分注重经典作品和经典理论，结合新的时代要求和新的艺术理念，重新发掘和“发现”其精神意蕴，为当代书法艺术创作和书法艺术批评提供借鉴。因为中国书法作为独特的艺术类型，它不同于文学作品、绘画等其他各类艺术，不能直接借鉴和移植国外的理论和艺术经验，书法是真正意义上的“中国特色”。鉴于此，温故而知新就显得极有当代意义。比如，国俊总结中国书法创作史，从扬雄、许慎的“心象”说，到赵壹、蔡邕的“气势”说，从王僧虔的“神形”说，到

孙过庭的“情形”说，从蔡襄的“神气”说，到刘熙载的“体用”说，这一嬗变过程的梳理，给人以历史感，又为当代书法艺术研究提供了重要的理论参照。

也是基于这种自觉，国俊指出，近年来，与书法创作和书法理论研究所取得的可喜成就相比，书法批评作为相对独立的学科所发挥的作用和取得的成绩，却不尽令人满意。其中最明显的是书法批评标准的问题。他认为，书法批评的标准要得到大家的接受和承认，就应遵循艺术批评的基本原则，应遵循书法艺术的内在规律，应符合传统书法批评的规范要求。比如，“中国书法创作始终以‘意象’为主轴，在‘意’和‘象’的适度范围内左右波动，形成了一个以形求神、以象表意的书法创作语言的流动曲线。书法意象语言可分为表形的‘象’和表情的‘意’。这里的线条、结构、篇章等，均构成了书法语言材料的集合体——‘象’。因此，‘象’是可视的，‘意’只能通过‘象’来体现。”这些理论，是书法的基本常识，但是却在当代书法实践中被有意无意忽略和轻视。因此，从学理上深入探讨，试图对此做出解答无疑有着实际的价值。与之相关的是书法教育问题，国俊为之所做的实践和呼吁也是值得称道的。当代出现了书法热，但同时，对书法教育的认识和实践却存在偏差。一方面学书法的人很多，另一方面，则缺乏书法大师，书法与素质的养成和弘扬传统文化还不能很好结合起来。国俊在《书法创作中功利行为的解读与评价》《书法创作语言体系分析》等文章中对此作了探讨，认为书法的功利性是客观存在的，应倡导健康进步的书法功利观，创造和谐的文化环境，构建能反映时代特征的艺术平台；提升书法评论话语水准和理论水平，逐步澄清对书法艺术的模糊认识；强化书法展览的目的性和有序性、规范性；关注书法专业报刊的质量，提高读者的理论认识水平。这些主张，都有不可小视的学术价值和实践意义。

国俊仍在勤奋地进行书法创作实践和书法理论探讨，我期待他有更多更好的创获！

目

录

contents

序一 王文章 / 1

序二 程金城 / 3

卷一 学术编

论书法品评视角的审美定位及其延伸

——兼评《书品》与《书谱》在书法品评史上的地位 / 003

论书法批评原则及其标准 / 014

书法“意象”论 / 022

汉末魏晋前书法艺术生成论 / 032

敦煌遗书的书法艺术特征透视 / 043

甘肃古代书法书体形式分析及其借鉴意义 / 050

隶书文化教育价值与艺术审美价值辨析 / 053

《西狭颂》与东汉书法文化 / 062

论毛泽东的书法艺术 / 067

“双百”方针对新世纪书法艺术发展的作用和意义 / 074

取其本土所长,形成理论特色

——20世纪后期甘肃书法理论研究综述 / 081

经典书风与时代气息的和谐统一

——中国书法家协会书法培训中心成立十周年教学成果展示述评 / 086

试论书协会员与书法家的异同 / 092

经验 理念 学科思维

——当代书法创作理论研讨会综析 / 096

书法创作中功利行为的解读与评价 / 100

书法创作语言体系分析 / 108

重释:敦煌书法在创作中的现代意义 / 113

卷二 教育编

论高等书法教育发展失衡的成因及其对策 / 121

论书法教育学科地位确认的可能性 / 129

高等书法教育学科建设与发展的一次高层次理性对话

——简论“高等书法教育学科建设与发展国际研讨会”的学术特征及其意义 / 137

从书法文化的视角和立场关照写字教学的深化改革 / 143

书法教育是推动书法文化艺术发展的最基本的活动

——甘肃书法教育的现状分析及其对策 / 152

论大学国民性艺术素质教育 / 156

浅谈书法在学校教育中的功用 / 161

书法教育——21 世纪的风景区 / 166

一个有待于全面开发的学科领域 / 169

论画院的教育意义和教育功能的实施价值 / 171

卷三 评论编

画院书画家应成为时代和谐的使者 / 181

站在时代的高度审视书法 / 186

成功的烙印与记忆 / 189

寻求艺术的春天 / 192

培育和谐环境,树立创新观念,创作讴歌时代的美术作品 / 195

史话让广大群众走进甘肃美术 / 200

寻觅书法艺术的起点 / 203

寄心启愿,精意向真 / 205

文化合作的尝试 / 207

从追求完美的艺术思想与书法文化形式的转换,看张贤亮书法作品的文化意义 / 210

舞动诗书双桨 荡漾生命情波

——有感于吴震启先生的诗情书意的无尽表达 / 213

我对读书的选择 / 215

学术水准是高校学报生存和发展的根本 / 218

余 论

题内与题外的述说 / 225

在自然生命与精神生命的链条中爬行

——马国俊书法相关问题访谈录/张大伟 / 228

儒风犹带玲珑气

——马国俊先生书法赏读/魏翰邦 / 233

后 记 / 237

附 录 / 240

卷一

学术编

论书法品评视角的审美定位及其延伸

——兼评《书品》与《书谱》在书法品评史上的地位

品评是书法批评理论的重要组成部分，是书法艺术活动进入自觉状态的重要标志，是书法批评理论发展到一定成熟阶段的必然结果，也是书法批评理论体系全面构建并日臻完善的综合体现。书法品评源于人物品藻，人物品藻始于汉代，发达于魏晋。宗白华先生说，中国美学始于魏晋的人物品藻。这是因为从人物品藻始，出现了审美对象的结构与文化结构相一致，审美对象的把握方式与文化本质的把握方式相一致的文化现象。其美学的思想及其观念集中表现在众多的“文论”、“画论”、“书论”等文章与著作中。而书法品评的活动更为活跃，主要表现在外在的呈现形式和内在的审美视角的定位上。其外在呈现方式主要是以南北朝时期庾肩吾的《书品》为代表的著名的书法论著，而内在的审美视觉却受到时代整体审美立场的影响，以“品”来体现书法审美的结构性成果为标志。“品”从动态方面讲，是品味（即欣赏），从动态的结果来说是定论，这里即包含着风格性定论和等级性定论两个方面。综观书法品评的历史全貌，可以说，以庾肩吾

本文发表于《甘肃社会科学》2005年第5期，《新华文摘》2006年第3期转载

《书品》为核心的魏晋南北朝书法审美视觉定位，主要表现在“品”的等级性定论上。而以孙过庭《书谱》为代表的唐代书法审美视觉，则主要表现在“品”的风格性定论上。以明清时期书法品评的审美视角，则是晋唐书法审美观念的继承和延伸，其“品”表现为等级性定论与风格性定论的结合。本文的旨意是通过庾肩吾的《书品》与孙过庭的《书谱》主题思想以及在书法品评史上的地位分析与比较，力图发现并揭示出书法品评审美视角的变化及其规律。

—

魏晋南北朝时期，书法艺术进入了自觉时代。这一时期的书法家及其书法理论家对书法理论的相关问题进行了深入的探讨，特别是对书法的品评予以了极大的关注。但在众多的论著中，唯独庾肩吾《书品》具有书法理论学科的自觉性和系统性的价值特征，也可以说，在真正意义上实现了书法品评的理论性跨越。庾肩吾的《书品》，标志着书法品评视觉审美定位的真正形成。他不仅继承和发展了前人的书法品评的审美理论，而且对后世书法品评的审美理论及其框架的确立也具有创造性的意义。概括起来，庾肩吾《书品》的主题思想主要表现在以下三个方面。

一是庾肩吾《书品》借鉴了魏晋时期“九品中正制”的品级格式和人格品藻的评价观念，开启了书法“品第式”品评的理论先河，构建了自己独特的书法品评体系。在六朝美学中，有三个最重要的艺术门类，各自留下了关于“品”的著作：即钟嵘的《诗品》、谢赫的《画品》和庾肩吾的《书品》。钟嵘的《诗品》强调“文已尽而意有余”的“滋味”说，创造了六朝艺术理论的高峰，并在中国美学史上具有重要地位。谢赫的《画品》中以“气韵生动”为第一的绘画六法，也达到了六朝艺术理论的高峰。庾肩吾的《书品》从文字的起源、文字与中国宇宙观的联系、书法与六书的关系、书法的社会功能诸方面进行了深刻的阐释，并以王羲之为第一的品评结论，突出强调内容与形式、神采与肌采统一的重要性，充分体现了六朝重“趣味”的艺术审美观念和倾向。《书品》自汉至梁书家 120 余人，全部以上、中、下三品。每一品又分上、中、下三等。这一“九品”品书

制，虽然带有时代性的“抄袭”“模仿”之嫌，但其确立的品评标准和品评体系，标志着书学学科艺术批评分支的基本成型。这一成型的、明确的理论形式，将前代和同代的书学研究成果作了理论梳理，并尝试确立了一种新的书法批评结构。从整个书法品评的历史过程看，具有重要的学术价值，在整个六朝的艺术理论中同样占据着非常重要的地位。

二是作者强烈的写作要求，促进和强化了书学领域“学术自觉”意识的提高。在庾肩吾的《书品》成书之前，已经有不少的书法理论家对前代的书家进行过零碎式的品评。王僧虔的《书论》、袁昂的《古今书评》、萧衍的《古今书人优劣评》等论著，对钟繇、王羲之、张芝、蔡邕进行了感受性和描述式的品评。庾肩吾在继承前人品评的基础上，在综览前人学书的过程中，自觉地担起了构建书法审美标准和品评框架的重任。他在《书品》前言中写道：“余自少迄长，留心兹艺，敏手谢于临池，锐意同于削板……凌云之台，无因减子。求诸故迹，或有浅深。辄删善草隶者一百二十八人，伯英以称圣居首，法高以追骏处末。推能相越，小例而九，引类相附，大等而三，复为略论，总名《书品》。”由此看来，庾肩吾曾在书法创作上屡遭挫折，后经长期临习，不能进取，更难如意，于是转而研究前人作品。当发现前代书家中也有三六九等、水平不一的现象时，便分别编类，确立标准，立意专著，署名《书品》。这就是《书品》作者的自白，也是作者著书立说的用意和动机。作者的动机是自觉的，作者的立意是来自实践的，作者的学术思想是系统的、完整的，具有学术价值的。

三是庾肩吾的《书品》确立了“天然”与“工夫”为书法品评的客观标准，从审美的视角上对书法品评给予了定位。书法是一门非一朝一夕所能成就的艺术，因而历来的书论者普遍强调勤学苦练的重要性，庾肩吾则通过对具体书家的品评，表明了自己的审美主张。他说：“张工夫第一，天然次之，衣帛先书，称为草圣。钟天然第一，工夫次之；妙尽许昌之碑，穷极邳下之牋。王工夫不及张，天然过之；天然不及钟，工夫过之。”所谓“天然”，指先天禀赋的才能；所谓“工夫”，指后天人为练成的技巧。三人在书法艺术上所体现出的“天然”与“工夫”不同，所表现出的艺术成就和特点也有差异。“天然”与“工夫”二者缺一则难以臻于书法艺术的巅峰。庾肩吾品书，表面上看，似乎是以上中下的等

级为评定标目，实际上他已经将神采作为书法艺术的最高境界，他认为“神化之所为，非世人之所学”，真正的经典书法艺术是高深莫测的，是非常人所能企及的。因此，庾肩吾的《书品》是汉魏以来人物品评之风在书论上的反映，他不仅体现了萧梁时代的艺术审美趣尚，而且真正确立了后世品评书法艺术的基本形式。

总体来说，庾肩吾书法品评的特点：一是分等级品评其优劣，对优劣的认定基于某一书家的总体水平；二是对每一家书作的品评，大都采用以形象比喻的方式，感受性大于理论性；三是品评的标准不具体。

二

如果说，魏晋南北朝是中国文人审美观念自觉滋生和形成的第一个大时期的话，唐朝则就是文人审美观念极度深化发展的辉煌期，也是中国古文化最鼎盛和灿烂的时代。这一时期里，在艺术审美上最有价值和意义的要算孙过庭的《书谱》和司空图的《诗品》。司空图是晚唐一位著名诗人和很有成就的文学理论批评家，他以诗歌意境为中心，总结了诗歌艺术发展中的重要经验，提出了“象外之象，景外之景”，“韵外之致”、“味外之旨”、“思与境偕”等著名的诗歌美学范畴。其代表作《诗品》（或称《二十四书品》），以四言诗的形式，形成了二十四种风格特征，其比喻的手法达到极致。有些学者认为《诗品》不是司空图所作，不过这并不影响《诗品》在艺术理论上的地位。而司空图生活的年代要比孙过庭生活的时代晚近 200 年。应当说，以孙过庭《书谱》为代表的，包括李嗣真的《后书品》、张怀瓘的《书断》等众多的书论理论著作及其艺术思想，对晚唐艺术思想的形成和艺术理论的成熟，均具有重要的作用和意义。纵览中国历史，孙过庭是一个名不见经传的人物，但在中国书法史上，却有着极高的地位。他不朽的名篇《书谱》以其杰出的艺术思想构建了唐代书法理论的基本框架，为唐代书学乃至整个中国古典书学理论的建设和发展奠定了深厚的基础。同时，也在书法品评理论及其审美视觉的理解和认识上，开了一个重“风格式”的书法品评新领域。孙过庭的书学思想非常丰富，《书谱》全文洋洋洒洒 3700 余字，处处闪