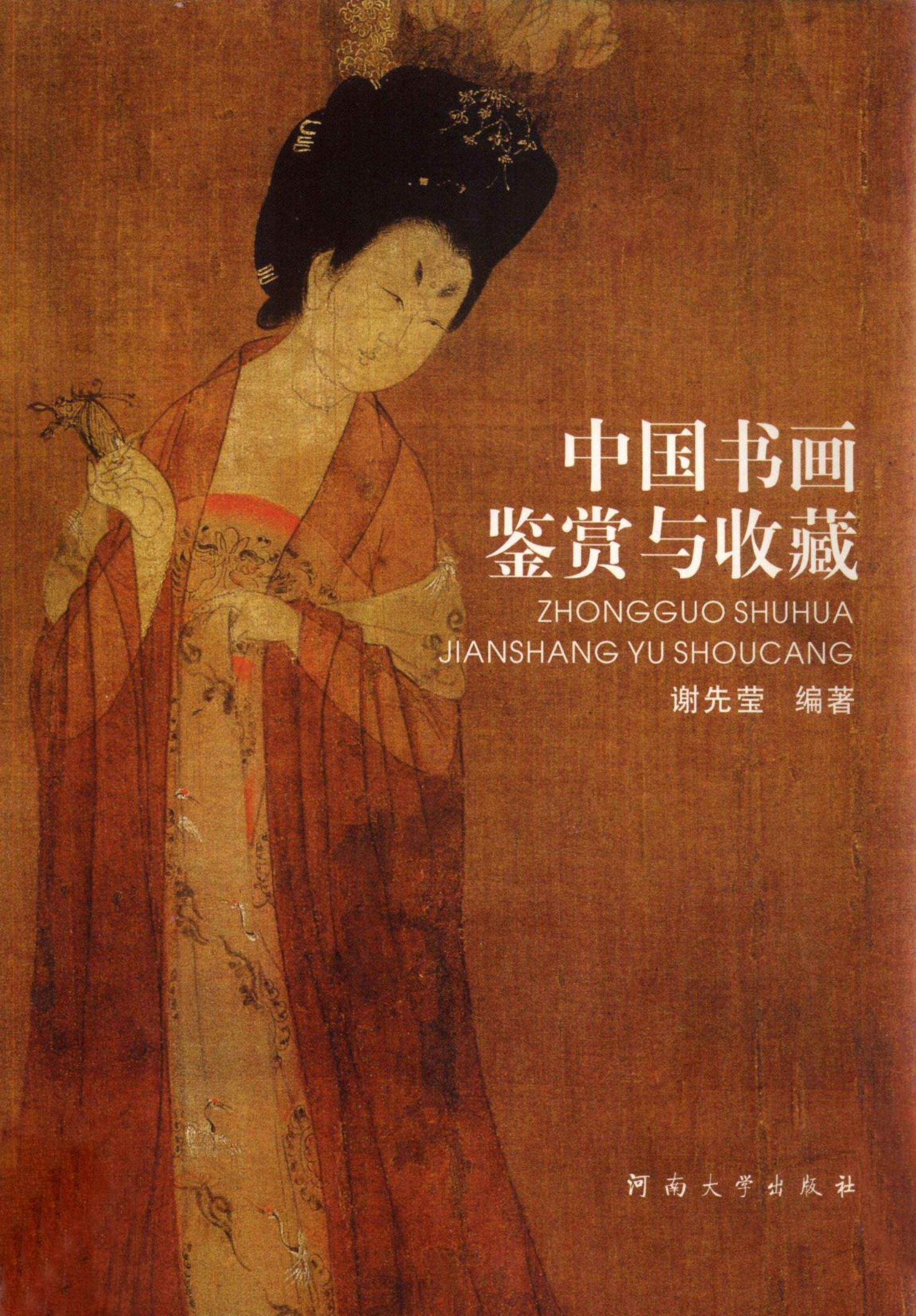

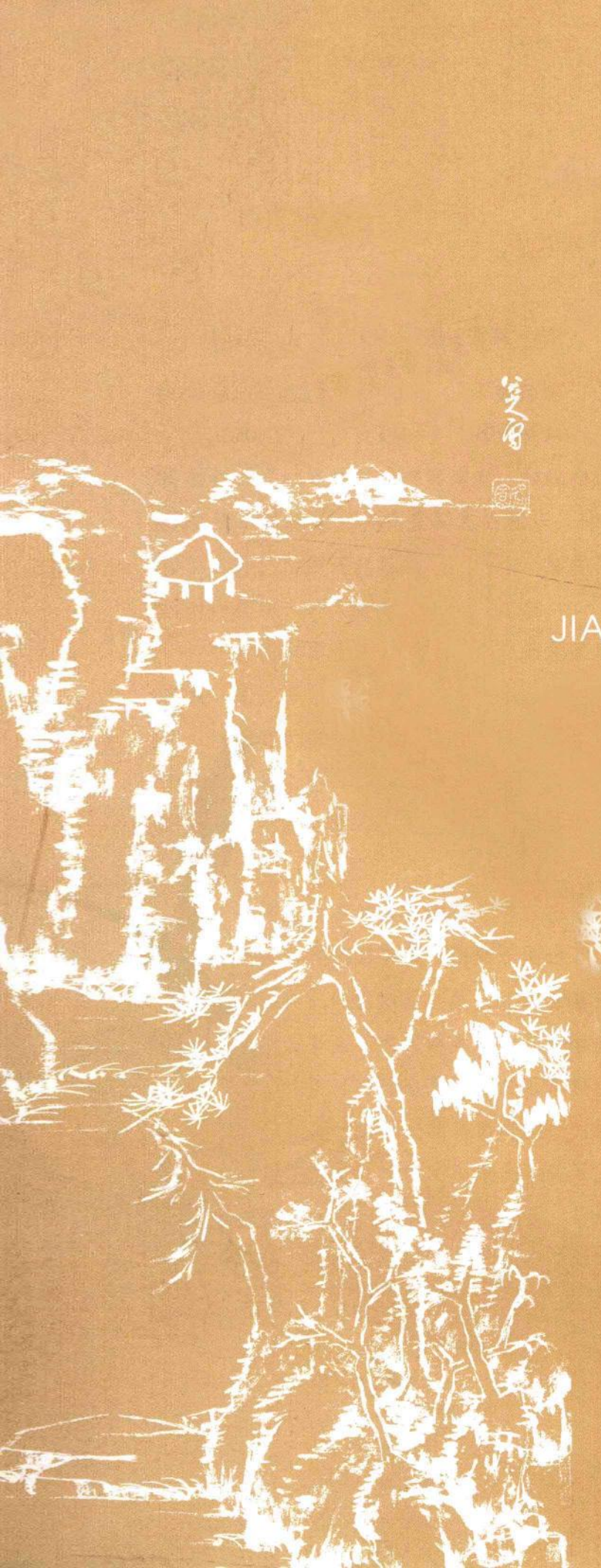

中国书画 鉴赏与收藏

ZHONGGUO SHUHUA
JIANSHANG YU SHOU CANG

谢先莹 编著

河南大学出版社

笑翁

中国书画 鉴赏与收藏

ZHONGGUO SHUHUA
JIANSHANG YU SHOU CANG

谢先莹 编著

河南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书画鉴赏与收藏 / 谢先莹编著. — 开封: 河南大学出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5649-0364-0

I. ①中… II. ①谢… III. ①汉字—书法—鉴赏—中国②中国画—鉴赏—中国③汉字—书法—收藏—中国④中国画—收藏—中国 IV. ①J212.052 ②G894
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 010457 号

责任编辑 王四朋

责任校对 余建国

封面设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地 址 河南省开封市明伦街 85 号 邮 编 475001

电 话 0378-2864669 (办公室) 0378-2825001 (营销部)

网 址 www.hupress.com

经 销 河南省新华书店

制 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南郑印印务有限公司

版 次 2011 年 1 月第 1 版

印 次 2011 年 1 月第 1 次印刷

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 10

字 数 248 千字

印 数 1-5000 册

定 价 98.00 元

序

我和先莹同志相识已20有年。多年来，由于共同的文学爱好和默契的书画情愫，我们彼此成为相互欣赏、无话不谈的挚友。

大家都知道，我是从研究《红楼梦》开始步入文坛的。许多爱好文学的专家学者最初都是《红楼梦》的忠实读者，和我相识的大多是从这一话题开始的第一次握手。而有所不同的是，和先莹同志的相识，除《康熙大帝》、《雍正王朝》、《乾隆皇帝》之外，话题还包括书画的创作、鉴赏与收藏，从历代书画名家的遗世精品到当代的时尚佳作……人逢知己，志同道合。

先莹同志出生于翰墨世家，自幼受家风熏陶，钟情书画，爱好文学，孜孜以求，终成一家。多年来，他在工作之余，潜心于研究书画，既能写又能画；奔波于京宛之间，既擅赏又擅藏。更让人赞赏的是，他不仅是一个有心人，而且是一个用心人，把多年的研究心得和体会上升为理论，撰写了不少书画方面的理论著作。先莹同志的新作《中国书画鉴赏与收藏》就要付梓墨印了，他诚挚地邀请我为其新书写序，我欣然应允。

《中国书画鉴赏与收藏》一书，不仅详细地介绍了中国书画鉴赏与收藏的基础知识、方法技巧和注意事项，而且还阐述了我国书画的发展历程，列举了历代著名书画家的精品佳作。阅读以后，我们可以在掌握书画鉴赏与收藏基本知识、方法技巧的同时，领略中国书画艺术的博大精深和中华文明的源远流长。

因此，该书可以称为是一本书画鉴赏和收藏方面的教科书。

中国书画是一门古老而又富有生命力的艺术，在五六千年的演变、发展过程中，形成了独具中华民族特色的民族文化艺术，有着鲜明的特色和厚重的传统。研究和继承中国书画艺术，不仅能够陶冶情操、历练修养，而且能够识画知史，有助于中华文明的世代传承和持续发展。“收藏碧海蓝天宜今世，把玩青山绿水泽后人”。

是为序。

2010年12月写于南阳宛城

自序

中国传统书画，古今典藏传世之宝，凝中华人文精髓，呈时代风貌特色，生生不息，越五六千年，至今愈发繁荣昌盛，兴旺发达。

幸生翰墨世家，自幼与书画相伴，耳濡目染，虽冗务繁多，然钟情书画，略获挥毫之技，尤擅鉴藏之长。偶得佳作，如获至宝，终日把玩，爱不释手。恭挂堂前，满室生辉。日积月累，小有规模，有富丽堂皇、雍容华贵者，有璀璨晶莹、流光溢彩者，有俊秀飘逸、空灵洒脱者，有繁花锦簇、熙熙融融者，五光十色，千姿百态，目不暇接，蔚为可观。渐至市场开放，流连其中，乐而忘返，采英撷华，不辞辛劳，历三十余年，其情犹炽。奉公之余，奔波于京宛之间，聆名师教诲，与高朋攀谈，学识日进，技艺愈增，眼界大开。

收藏陶冶性情，愉悦雅兴。夜阑人静，展卷在手，若先哲临门，促膝谈心；若群贤毕至，高谈阔论；若登圣殿，肃穆庄严；若临虚谷，人高声远；若沐春风，若浴甘霖，若品丝竹，若啜醇醪，心旷神怡，物我两忘，其乐不可自己，其情无以复加，其趣难以言表。

收藏结交挚友，相携相长。以文墨会佳友，以雅趣聚知己，“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，可以绸缪未来，可以纵论人生，怡然自得，其乐莫名。

收藏缘结珍宝，至富至贵。交游于名家之林，往来于巨贾之间，集珍宝以播文，聚佳品以传世，利莫大焉，功莫大焉，善莫大焉。

幸蒙鉴藏泰斗谢稚柳、启功、朱家溍、杨仁恺、徐邦达诸前辈不吝赐教，二月河、华苏、海波、张国臣、阿樵、秦俊、行者、李金平、红叶、李卡诸君倾力提携，常怀不尽感激之心。

不揣浅陋，聊藉小册以寄感慨，就教于大方之家，交流于同好之友。

何先莹

庚寅年季冬

目 录

CONTENTS

第一章 中国书画鉴赏	1
第一节 中国书画鉴赏基础	1
第二节 中国书画特点	4
第三节 中国书法鉴赏	5
第四节 中国绘画鉴赏	12
第二章 中国书画鉴定	17
第一节 中国书画鉴定基础	17
第二节 中国书画鉴定常识	21
第三节 中国书画风格判断	27
第四节 中国书画材质鉴别	31
第五节 中国书画印章鉴别	35
第六节 中国书画装潢鉴别	37
第七节 中国书画题跋、署名鉴别	39
第八节 中国书画著录鉴别	41
第九节 中国书画墨的鉴别	44
第三章 中国书画收藏	47
第一节 中国书画收藏心理	47
第二节 中国书画投资前景	49
第三节 中国书画收藏进阶	52
第四节 中国书画收藏计划	59
第五节 中国书画收藏法则	61
第六节 中国书画收藏选择	64
第七节 中国书画收藏注意事项	66
第八节 中国书画收藏管理	68
第九节 中国书画收藏利益追求	70

第四章 中国书画市场 71

第一节 中国书画拍卖市场 71

第二节 中国书画投资策略 74

第三节 中国书画购买与收藏 84

第四节 中国历代帝王书画市场 86

第五节 中国书画复仿制品收藏价值 87

第六节 中国书画价格波动动因 89

第七节 中国书画藏品出售时机 92

第八节 中国书画作品价格计算 93

附..... 95

一、中国书法的发展历程..... 95

二、中国文字书体的演变.....110

三、中国绘画发展历程.....112

四、中国历代绘画流派.....146

跋.....153

第一章 中国书画鉴赏

第一节 中国书画鉴赏基础

中国书画是用笔、墨、颜色在帛、布、绢、纸、绫等物体上面，运用勾、皴、点、染、擦、泼等技法，描绘出的一种视觉艺术作品。在世界文化艺术领域中自成体系，有着悠久的历史，更有着优良的传统。

书画鉴赏是鉴赏者对书画艺术作品进行感知、体验、领悟的一种精神享受。在欣赏过程中，对书画作者的艺术风格进行理解和判断，对书画作品的艺术特点进行分析和研究，最终对书画作品的艺术价值进行评估。这些判断、认识、评估是在自己原有认识基础上的一种提升，从而达到一个新的艺术境界，具有净化心灵、陶冶情操的作用。书画鉴赏，不可能瞬间达到应有的艺术审美效果，需要人们长期观察、揣摩、领悟、品味、积累，既要了解其作品的基本情况，包括作品所用的材料、使用的工具、笔法、墨法和设色的基本特点，又要对构图、笔法、墨法等作出微观剖析，细细品味其形象、意境、情调、神韵等，对其创作风格、艺术追求、个性特点等进行宏观评析，形成直觉经验和逻辑判断，才能达到书画鉴赏的目的。

一、书画鉴赏途径

一是要了解作品的基本情况。了解作品的基

本情况，包括所用的材料、使用的工具、笔法和设色的基本特点，对作品的初步“面貌”作一次大致的认识 and 了解，即“第一印象”。二是要仔细观察、认真分析。主要是对作品的表现手法、主题内容等进行仔细深入的分析，来获得对作品具体形象的认识和理解。三是要深入分析，掌握内涵。从对作品的认识理解中，调动多方面的知识、素养，寻找作品的表现手法与主题内容之间的有机联系，寻找书画家在创作中所流露的心境、情绪和意境，进而由眼前的书画作品联想到同一书画家的其他作品，甚至其他书画家的类似作品，或者是不同意境的作品。对眼前这幅作品的特色和内涵，进一步补充和深化，达到欣赏的目的，为下一步鉴定打下基础。

二、书画鉴赏基础

书画欣赏的过程，就是为鉴定书画做准备的过程。不难想象，一个不懂得书画欣赏的人，不可能在书画鉴定方面有什么作为。有经验的书画鉴定家大都认为，传统的书画鉴定方法，既有其合理的一面，也有值得要注意的地方。过去，老一辈的书画鉴定家，在书画鉴定中，通常把“望气”作为鉴定的依据。所谓“气”，就是作品是否

能体现属于书画家本人的艺术创作特点。有经验的鉴赏者能够看出作品是否有“气”，但普通人不能理解这里的“气”在何处，犹似老中医“望闻问切”。启功先生在一篇书画鉴定的文章中提出，书画鉴定有一定的“模糊度”。书画鉴定中的“模糊度”，与一个人的欣赏水平、鉴定经验、人生阅历等很有关系，这就要求我们必须不断提高欣赏水平、积累鉴定经验和扩大人生阅历，来理解书画鉴定中的“模糊度”。

其实，再高明的鉴定家，对于传统书画的鉴定，也并非十分有把握。书画鉴定中最难理解的就是“模糊度”问题，而正确理解“模糊度”这一问题，是关系到鉴定书画真伪、准确性的重要标准之一。解决书画鉴定中的“模糊度”问题，必须要从鉴赏入手。所谓“鉴赏”，就是在欣赏一幅书画艺术作品的同时，要为作品的真伪及其艺术价值作出合理的正确判断。

三、书画鉴赏方法

一是要善于发现“气韵”所在。要由局部到整体，再由整体到局部，循环往复鉴赏。一幅好的书画作品，其构图、笔法、墨法、设色等一切艺术形式因素，都“不是孤立存在”的，一切艺术形式因素都向着特定的“气韵”集中、凝聚。之所以“不是孤立存在的”，原因是作品具有的自身价值，总是同特定的构图、笔法、墨法、设色等紧密联系在一起。这就是中国书画最能体现为“有气韵的艺术形式”的重要原因。

二是要善于发现“美感”所在。书画艺术的美感，

篆书 七言诗

吴昌硕(1844—1927)

立轴 水墨 纸本

丁巳(1917年)作

纵133厘米 横32.7厘米

私人藏

铃印：吴俊之印 吴昌硕

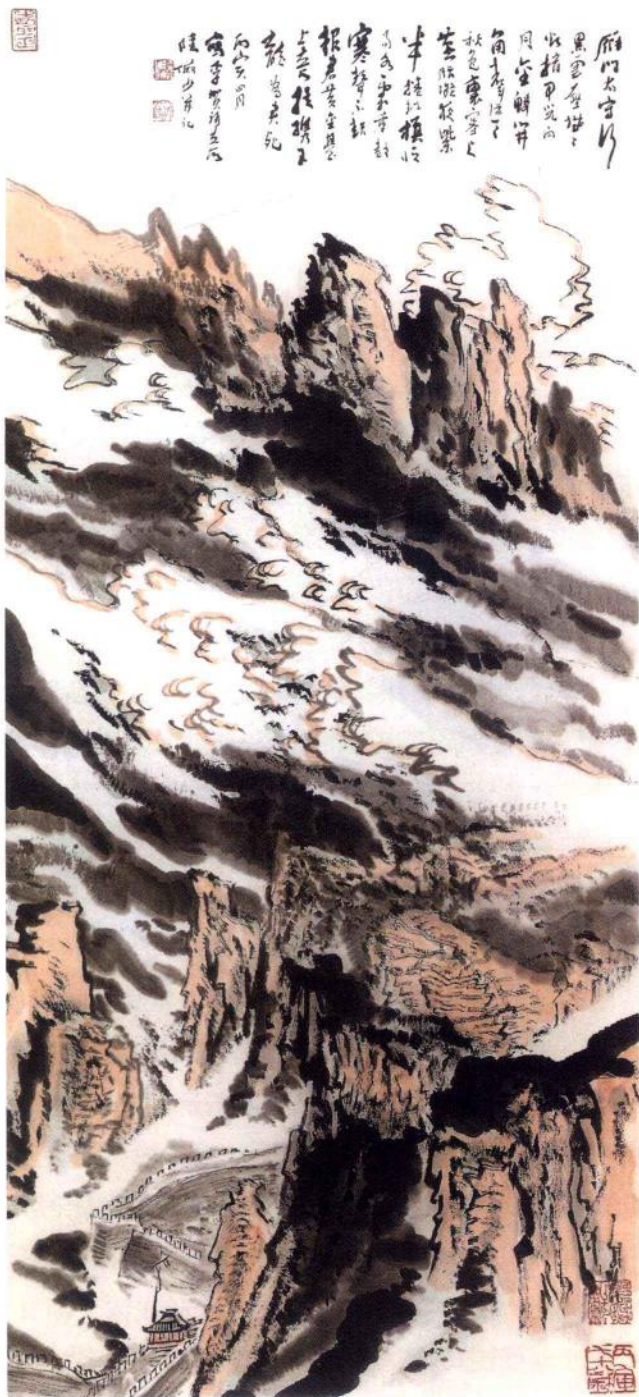
题识：丁巳岁十一月，吴昌硕。

释文：九天风露九秋花，老眼模糊视隔纱。绝似凭厓笼翠墨，夕阳影里拓褒姒。

著录：《天六书房中国名书画图鉴》第46页，天六书房出版。

篆书《七言诗》，笔法秀丽处显苍劲，流畅处见厚朴，不经意处见功力，独具拙而朴的特点。

唐人诗意

陆俨少 (1909—1993)

镜框 纸本

丙寅 (1986年) 作

纵95厘米 横39.6厘米

私人藏

款识：雁门太守行。黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。角声满天秋色里，塞上燕脂凝夜紫。半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起，报君黄金台上意，提携玉龙为君死。丙寅四月写李贺诗，陆俨少并记。

铃印：陆俨少 宛若 嘉定 穆如馆 丙寅七十八岁

此图是陆俨少艺术巅峰时期之作。画面构图奇幻，奇正相生，赏心悦目。线条流走自如，勾云勾水，生动鲜活。有“云在飘，风在动”之感。

来自于作品的气韵生动。“气”与“韵”源自于创作者在作品创作中的“意志”和“情感”的流露。“气”，代表气势的阳刚之美。“韵”，代表风韵的阴柔之美。《历代名画记》中有这样记载，“有了王献之一的一笔书，便有了陆探微的一笔画”。郑板桥指出，“要知画法通法，兰竹如同草隶篆”。因此，“书法艺术”抽象多变的线条就是体现书画艺术美感的重要核心。且不说古代书画艺术大家，现代的吴昌硕、齐白石、傅抱石、张大千、徐悲鸿、黄宾虹、潘天寿、石鲁、陆俨少、李可染、李苦禅、黄胄等，以及活跃在当代画坛的范曾、刘大为、冯远、王明明、史国良、韩天衡、田黎明、王镛、杨彦、谢麟、陈平等，都是能书善画、能画善书的艺术家。可见“书法”与“绘画”是相互促进的关系，互为依存，互相影响。所以，书法曲折多变的线条是表现绘画创作“灵魂”的关键。书法创作水平的高低直接关系到作者的绘画水平，在鉴赏中对这一点要高度重视。

三是要善于发现“技法”所在。中国书画的创作方法、手段，都以笔、墨、纸、砚为工具材料，把运笔分为落笔、行笔、收笔三个阶段，用中锋、偏锋、顺笔、逆笔、回笔的变化，以提按、顿挫、轻重、缓急来表现曲折多变的线条，追求干湿、浓淡、疏密、虚实的艺术效果，来创作出具有神采飞扬、气韵生动的作品。南齐谢赫在《古画品录》中提出“绘画六法：气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”，是中国书画创作的法则。深刻领会“六法”的精神内涵，以中国书画创作的法则，来鉴赏、评判书画作品的艺术性是十分必要的。

书画鉴赏的因素是多方面的，如作品的多样性、艺术风格的多变性等。就目前对中国书画的鉴定方法而言，还是主要靠目鉴的方法。因而，鉴定的效果与鉴赏者的学识、素养、理解、感悟、情绪等诸多因素有着非常直接的关系，不可能像自然科学判断那样准确。

第二节 中国书画特点

书画作为一种表现性的艺术，由点画、结体、笔法、章法、着墨、设色等因素构成。画笔的疾厉、徐缓、顿挫，受书画创作者的主观驱使，以某种形式把书画家的个人生活感受、情感体验、学识、修养、个性等因素完整地折射出来，即“字如其人”、“书为心画”之说。传统中国书画的特点比西洋画更精深、神奇。其特点是：

一、在表现形式上，一是传统中国书画不讲焦点透视，不强调自然界对于物体的光色变化，不拘泥于物体外表的相似，而是更多地强调抒发作者的主观感情、生活体验等。二是传统中国书画讲究“以形写神”（顾恺之），追求的是“妙在似与不似之间”（齐白石）的感觉，“绝似又绝非像物者的真通”（徐悲鸿）。而西洋画讲究写实“以形写形”，创作过程中注重画面的整体概括。

二、在艺术手法及分类上，按照艺术手法划分，中国画分为工笔、写意和兼工带写三种形式。工笔，就是画笔工整细腻，敷色层层渲染，细节明澈入微，用极其细腻的笔触描绘物象。写意，用豪放洗练的笔墨描绘物象的形神，抒发作者的感情，具有高度的概括能力，落笔准确，运笔熟练，得心应手，意到笔到。兼工带写的形式，则是把工笔和写意综合地运用。按艺术分类划分，中国画分为山水、花鸟、人物，主要是以描绘的对象不同来划分的。

三、在构图布局上，中国书画的构图，一般不遵循西画的黄金分割点，而是或作长卷、或作立轴，长宽比例是没有固定格式，但必须能够很好地表现特殊的意境和作者的主观情趣。在透视

的方法上，中国画与西画也不一样。透视就是在作画的时候，把要表现的物体在平面上准确地表现出来，使之有远近、高低的空间感和立体感的方法。因透视的现象是近大远小，所以常常也称“远近法”。西画透视一般包括平行透视、成角透视、倾斜透视等，中国画不固定在一个立足点上作画，也不受固定视域的局限，它可以根据作者的感受和需要，移动立足点作画，把见得到和见不到的景物都表现在作品上，也不受时令的界限，这种散点和多点透视方法是西画所没有的。

四、在用笔用墨上，用笔和用墨是中国字画造型的重要部分。用笔，讲究粗细、疾厉、徐缓、顿挫、转折、方圆等变化，以表现物体的质感，古人早就总结出“十八描”的线条运用法。用墨，讲究勾、皴、点、染互用，干、湿、浓、淡、黑合理调配。中国书画的用墨之妙，在于浓淡相生、干湿并用，浓处精彩而不滞，淡处灵秀而不晦，浓中有淡，淡中有浓，浓又有最浓和次浓，淡又有稍淡和更淡。中国画与书法在工具及运笔方面有许多共同之处，二者结下了不解之缘，古人早有“书画同源”之说。但二者也存在差异，书法运笔变化多端，尤其是草书，要胜过绘画，而绘画的用墨丰富多彩，又超过书法。“笔、墨”二字被当作中国书画技法的总称，它不仅是塑造形象的手段，本身还具有独立的审美价值和艺术价值。

五、在依物着色上，也有自己的讲究，所用颜料多为天然矿物质或动物外壳的粉末，耐风吹日晒，经久不变。上色方法多为平涂，追求物体固有色的效果，很少有光影的变化。

第三节 中国书法鉴赏

书法鉴赏是书法审美的实践活动。一件优秀的书法作品令人百看不厌，给人以美的享受。要能真正领会书法作品中所包含的美学意义和艺术价值，就必须具备一定的欣赏能力。现代书法家沈尹默在《书法论丛》中指出，“世人公认中国书法为最高艺术，就是因为它能显出惊人奇迹，无色而具画图的灿烂，无声而有音乐的和谐，引人入胜，心旷神怡”。

一、鉴赏书法的基本规律

书法是综合性艺术。艺术作为一种社会意识形态，是人类以情感和想象力把握世界的一种特殊方式，是人们对现实生活和精神世界的形象反映。书法欣赏是一种特殊的认识活动，有它自身的规律。研究和掌握这些规律，便可找到书法欣赏途径。

1. 书法鉴赏的主观性

书法鉴赏是一种认识活动、思维活动，是一种艺术的再创造，就必然带上再创造者的主观色彩。所谓“仁者乐山，智者乐水”，就是人们对这种审美主观性的生动说法。书法欣赏因人而异，各有所爱，有的喜欢“欧体”的险劲美，有的喜欢“颜体”的浑朴美，有的喜欢“柳体”的坚挺美，有的喜欢“赵体”的隽丽美。即使同一个人，随着年龄、文化素养、实践经验、鉴赏能力乃至情绪等变化，对同一件书法作品也会有不同的审美感受。这是由认识的主观性质而决定的。应该说，这种现象是正常的。但这也并不等于说书法

鉴赏没有一定的标准和尺度。欣赏过程中片面强调欣赏者的主观性而否定书法美的普遍规律，或片面强调书法美而排斥欣赏者的主观意识和判断，两者都是有害的。欣赏者的主观意识和判断，只有建立在相应的书法美的普遍规律基础上，其判断才会显示光华，欣赏才是正确的、有价值的。

2. 书法鉴赏的批判性

人们一般都认为，鉴赏重于情感，批评重于理性，前者是后者的基础，后者是前者的升华。其实不然，就书法鉴赏而言，鉴赏与批评是一对孪生姊妹，伴随鉴赏活动的始终。只要书法作品陈列出来，鉴赏者即使不是行家，也总会评头论足。这种短时间的判断虽然简单、粗糙，但批评的色彩已经相当浓厚了。鉴赏过程中，常常可以见到两种极其错误的倾向：一是赏而不评，把鉴赏看作是非理性的、游戏性的活动；一是评而不赏，把鉴赏看作是纯理性的、批判的行为。由此导致为批评而批评，追求轰动效应，把批评作为封杀的工具；或者为鉴赏而鉴赏，把鉴赏作为吹捧的手段。书法鉴赏中的批评性，在于对作品艺术价值的客观扬弃，肯定其美学价值，赏中有评，评中有赏，这才是全面的、客观的、公正的、正确的书法鉴赏。

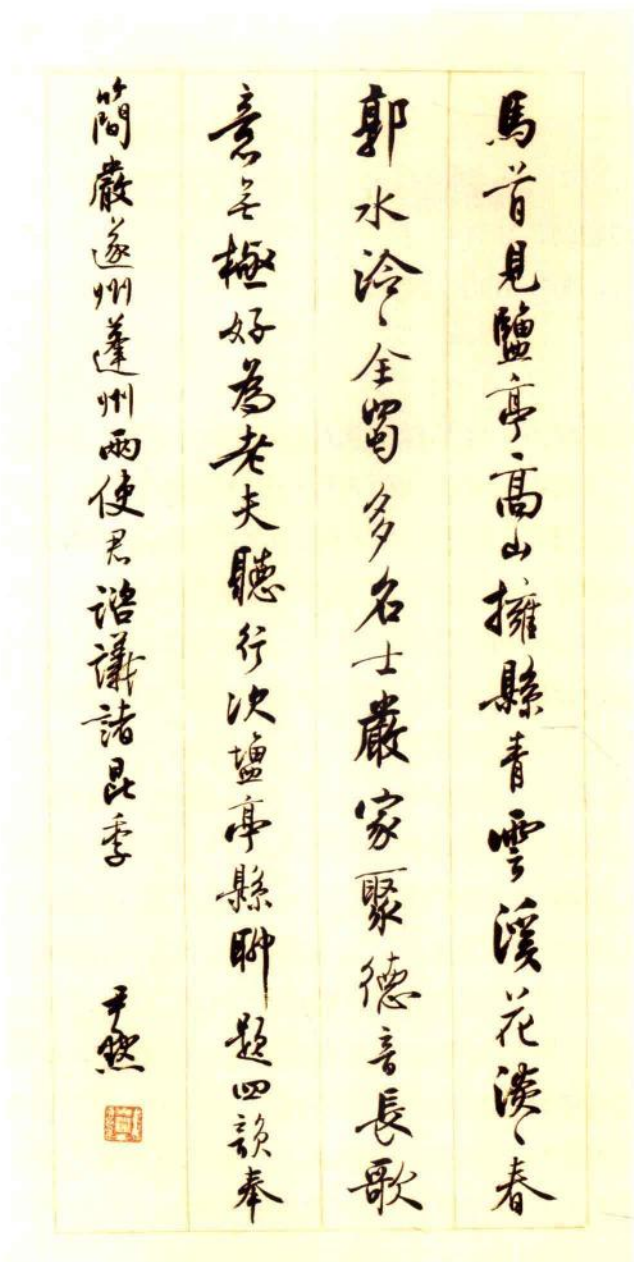
3. 书法鉴赏的能动性

人的认识活动具有主观能动性，书法鉴赏也不例外。书法被誉为“有情的图画，无声的音乐”。书法鉴赏也像鉴赏绘画、倾听音乐一样，离不开联想和想象。袁昂《古今书评》中指出，“师宜官书如鹏羽未息，翩翩自逝”；“韦诞书如龙威虎振，

的形势，却是动作的结果。当初的动作态势现在只通过作品留在静的形中。要使静者复动，就得通过耽玩者想象体会的活动，方能期望它的再现。于是，在既定的形中，就会活泼地看到往来不定的势。在这一瞬间，不但可以发现五光十色的神采，而且还会感觉到音乐般轻重疾徐的节奏”。这说明，书法欣赏是积极的，能动的。只有这样，视觉形象才有可能与动感结合起来，使视觉控制转化为动觉控制。要想通过书法鉴赏提高书写水平，也只有依赖这种积极的能动的鉴赏才能实现。然而，仅仅发挥想象和联想是不够的。任何一件书法作品，总是历史的积淀，不但有作者的学识修养、精神气质、思想情感、审美趣味倾注其中，而且总是留有特定的时代烙印。因而，鉴赏书法必须对作者、作品有深刻详细的了解。

4. 书法鉴赏的反复性

书法鉴赏作为一种认识活动，就必须遵循人类认识活动的一般规律，有一个由表及里、由浅入深的过程，这种认识过程并不是进行一次就可完成的，而是不断循而往复，以至无穷。书法是由点画、结体、章法等元素构成的，书法艺术具有相当抽象的特点。鉴赏书法艺术，必须透过这些现象领略其力感、情感、气韵、风格等所蕴涵的内在美，需要较长时期的静观默赏和反复的揣摩玩味。书法作品，以形象诉诸鉴赏者的视觉，人们首先感觉到的是作品的外在形式，如书体、大小等，在此基础上，对感性材料进行综合体验，形成知觉形象。由于知觉的刺激而产生想象和联想，对作品进行取舍和补充，如此循环往复，使书法鉴赏者不断提高品位和档次。有时，我们面对一幅作品，粗看似乎平淡无奇，细看才发现有惊人之妙，以致越看越想看，越看越爱看。唐朝书法家欧阳询有一次在外出途中，偶然发现晋代书法家索靖写的碑，竟然流连忘返，不能自己。他先是站着看，然后坐着看，最后索性睡在碑下，细细玩味三天才离去。鉴赏书法艺术，需要对不同的书法作品进行对比分析，研究其异同，深入

行 书
沈尹默 (1883—1971)
镜片 纸本
纵61厘米 横31.5厘米
私人藏
款识：尹默
铃印：沈尹默

剑拔弩张”；“索靖书如飘风忽举，鸷鸟乍飞”；“皇象书如歌声绕梁，琴人舍徽……”。这些形象的描述，显然都是运用联想和想象的结果。如果鉴赏仅仅像认字一样，把书法作品看成一些刻板抽象的符号，那就根本谈不上书法美的鉴赏。沈尹默《书法论丛》中指出，“不论是石刻或墨迹，表现于外的，总是静的形势，而其所以能成这样

理解作者对书法作品艺术特点的概括，作出自己恰如其分的评判，把欣赏水平提到更高的层次。

二、鉴赏书法的审美标准

书法创作同绘画一样，追求“形神兼备”。古人云，“有功无性，神采不生；有性无功，神采不实。”书法鉴赏，应该把“形神兼备”作为书法艺术美的重要标准。所谓“形”，指书法的点画、结体、章法等；所谓“神”，指书法的神采、风格等。因此，欣赏书法，包括欣赏点画的线条美、结体的造型美、章法的整体美、书法的风格美，乃至由此而形成的全幅作品的风格美。

1. 点画的线条美

点是线的浓缩，线是点的延伸。传统所说的点画，就是指书法艺术的造型元素即线条。这种线条美就是书法艺术形式美的表现形态之一。在现实生活中，有各种各样的线条，诸如直线、曲线、折线、斜线、波浪线、蛇形线等，这些线条都能通过视觉使人获得某种相应的感受，如水平线使人感到广阔和平静；垂直线使人感到上升、挺拔；曲线使人感到柔和、流动；斜线使人感到危急和空间变化……，这是人们在长期社会实践中对客观事物外形重要属性的一种抽象认识。这种抽象本身积淀了丰富的人文观念和情感内容，使线条有可能成为人的审美对象，并在书法艺术中成为具有直观特征的表现语言。书法家便利用线条这种表现性功能和运用笔墨技巧，去表现各种复杂的意境和情趣。点画是原始线条的美化和运用。“精美出于挥毫”，点画的线条美又是通过笔墨来表现的。书法家运用提按、顿挫、轻重、粗细、强弱、徐疾等用笔技巧，结合用墨的枯、湿、浓、淡等丰富变化，使点画线条富有力感和情感的美。

线条美的因素，一是线条的力感。所谓线条的力感只是一种比喻，指线条在人心唤起的力量感。“行行如紫春蚓，字字如绀秋蛇”，这是唐

太宗批评草书写得没有骨力的话。那么，怎样的线条才有力感呢？晋代卫夫人认为：“多力丰筋者圣，无力无筋者病”；“善笔者多骨，不善笔者多肉”（《笔阵图》）。所谓“筋”，就是点画坚韧遒劲，具有弹性；所谓“骨”，就是点画铁线银钩，坚实有力。筋和骨都是使线条具有力感的主要因素，“颜筋柳骨”正好符合“骨肉相称”的要求，因而成为书法用笔技巧的重要典范，正如书家常说的“好字有骨就有肉”。

二是线条“立体感”和“涩感”等。北宋米芾认为，“得笔，则虽细为髭发亦圆；不得笔，则虽粗如橡亦扁”。这里所谓的“圆”即“立体感”。具有“立体感”的点画线条深沉厚重，即使细如发丝，也有“入木三分、力透纸背”之妙；扁薄浮浅的线条，写得再粗，也是像条布带，毫无力感可言。厚与薄是相互比较而存在的。用中锋书写可使线条有骨有肉，出现立体感，厚重的线条也能创造出立体感，让人感觉有很多东西隐藏在里面，就象绘画艺术一样，在平面中塑造立体，拉出“高度、宽度、深度”三维空间。所谓“涩感”，是点画线条似乎冲破阻力、挣扎前进的表现，给人心理上的一种力感。刘熙载在《书概》中说：“惟笔方欲行，如有物拒之，竭力与之争，斯不期涩而自涩矣”，便是对涩感这一审美意趣的追求。

三是线条的节奏感。从节奏感里面发现一种活力，在活力里面体验到生命的价值。也就是书法线条里面融入了书家独特的生命价值，颜真卿是颜真卿，柳公权是柳公权，王羲之是王羲之，赵孟頫就是赵孟頫。书家生命活力体现出线条节奏感的审美价值。线条的起伏、曲直、粗细、快慢都能带来节奏感。任何人都喜欢看有节奏的东西，人的行走有节奏，心跳有节奏，欣赏艺术也应该有审美节奏。唐代怀素在《书议》中曾把书法艺术称为“无声之音”，主要是指书法用笔轻重徐疾，抑扬顿挫，就像音乐一样能唤起人们的节奏感，又像心电图上的曲线记录心脏活动一样，

远 瞩
李苦禅 (1899—1983)

立轴 纸本

纵95.2厘米 横43.5厘米

私人藏

款识：远瞩。云起同志正。壬戌春月于羊城，八五李苦禅。

铃印：苦禅 欣逢盛时 踏天割云

出版：2006年西泠印社出版社《中国近现代名家翰墨选》

反映书法家的心灵情韵。人对节奏最敏感的器官固然是听觉，但人的视觉也具有一定的节奏感知力。在作为视觉艺术的书法作品中，节奏主要是利用既连续又有规律变化的点画线条，引导人的

视觉运动方向，控制视觉感受的变化，给人的心理造成一定的节奏感，并由此产生一定情感活动。孙过庭在《书谱》中写到，“一画之间，变起伏于峰杪，一点之内，殊衄挫于毫芒。”

四是线条的呼应。是指点画相互之间的关系，这是使书法线条富有情感的又一重要因素。笮重光在《书筏》中说：“起笔为呼，承笔为应。”故用笔讲究“笔断意连”。“笔断”使点画有起有止，起止有度；“意连”使点画有呼有应，启承分明。这种或断或连，似断还连；上下呼应，左右顾盼的线的艺术，表现出书法家的种种情绪意志、风神状貌，使作品具有特殊的美感力量。如果每一线条，各自独立，互不关联，只是机械拼凑在一起，那就“图写其形，未能涵容，皆支离而不相贯穿”（姜夔《续书谱》）。因而要注重笔法上的“断”、“连”，意境上的“笔断意不断”。

2. 结构的造型美

书法艺术的美感，又集中表现在字的结体造型上。因为单个的点画线条本身就很美，再按照整齐一律、对称均衡、对比和谐、多种统一等形式，组合起来，就更加优美。简单的点、画、线在书家的笔下，绝妙生花，姿态万千，变化无穷，含有艺术造型的意趣和哲理，就像画家使用三原色描绘出丰富多采的图画，音乐家巧妙地把七个音符谱写成美妙的乐章。正如明代陶宗仪在《书史会要》中所说：“夫兵无常势，字无常体：若坐，若行，若飞，若动，若往，若来，若卧，若起，若日月垂象，若水火成形。倘悟其机，则纵横皆成意象矣。”王羲之在《兰亭序》中写的二十个“之”字，尽管该字点画简单，姿态却各不相同，极尽变化之妙，充分表现了结构的造型美。

3. 章法的整体美

章法是书法艺术中的又一要素。从审美经验说，欣赏一幅作品，首先映入你眼帘的第一印象，即是章法构图的整体美，对于一幅作品来说，整体美是吸引人们欣赏的关键，是人们能否继续深入欣赏的第一关。一幅成功的书作，不只要求点

画精到，线条饱满，结构优美，而且要求章法完整，通篇和谐。点画美、线条美、结构美只是细节，是局部美，章法美才是整体美。近代艺术大师吴昌硕，除了深得石鼓文笔法之外，章法精妙是个主要原因。丰子恺在《艺术趣味》中提到，“有一次，我看到吴昌硕写的一方字，觉得单看各笔画并不好，单看各行字、各个字也不太好，然而看这方字的全体，就觉得有一种说不出的好处。单看时觉得不好的地方，全体看时却都变好了。非此，反不美了”。这说明吴昌硕写的这幅字，整体很美，章法十分精妙。

章法也称为“布白”，是对空间虚实艺术处理。实处之妙，皆由虚处而生，“虚”与“实”，“白”与“黑”，相依相生，相映成趣，给欣赏者留有审美想象的广阔天地。成功的章法，集中体现虚实结合的美学原则，邓石如“计白当黑”，便是这一美学原则的具体运用。也就是有笔墨处重要，无笔墨处也重要；字里行间均有笔墨，有情趣。字的空间匀称、布白均匀和字形点画具有同等的审美价值。既然所有空间都是作品的有机部分，对线的结构、对空间的感受，自然也应该包括在内。书法章法还讲究承上启下，左右顾盼，参差变化，以及落款合理，钤印得宜，并注意局部美与整体美的和谐统一。如《兰亭序》，全篇324个字，分28行，字字相映带，行行相呼应，若行云流水，气势连贯、浑然一体。清包世臣认为，“丰古帖字体大小，颇有相径庭者，如老翁携孙，长短参差，而情意真挚，痛痒相关。”形象地说明了书法作品整体美的艺术效果。

章法又包括三个要素：正文、款识、印记。一幅完整的书法作品，都是由这三部分组成。正文是章法的主体，需要精心设计和安排。款识和印记也是不可缺少的，不仅内容重要，在形式上也能给主体以陪衬和辅助，犹如红花配绿叶一样，相映成趣。款识用以署名、注明作品所作时间、地点、用意以及正文的来历，受书人的姓名等。印记，起点缀书法作品的作用，同样重要。总之，

一幅完整的书法作品必须从内容到形式，到字体，逐一讲究，才能造成一个和谐的整体，达到理想的意境和效果。

4. 书法的风格美

一幅好的书法作品，不仅仅是一种外在的形式，而且显示着作者的思想意趣和精神气质。所以美学家宗白华说，书法“表达着深一层的对生命形象的构思，成为反映生命的艺术”。风格就是体现在作品中作者的精神、性格、情感、修养等的具体反映。唐朝颜真卿及其弟子柳公权的楷书就有明显区别，颜楷肥厚圆润，而柳楷瘦硬疏朗，反差很大，故后人称为“颜肥柳瘦”、“颜筋柳骨”。

写手与书匠有区别，书匠与书家也有区别，最大的区别就是书家已经形成了自己的风格，而书匠只是机械的模仿，或者可以说是得其形而不得其神。很多书法家已形成自己独特的风格，有的甚至形成专门书体，如楷书体就有唐楷和魏碑等书体，草书体又有章草、行草、狂草等书体。其作品成为后人竞相学习的范本。我们有时会说“字如其人”即是如此。王右军（王羲之）书法，平和简劲，清新飘逸；颜真卿的作品（楷书和行书），气势磅礴，雄壮豪迈，体现作者刚正忠烈的性格；现代书家毛泽东的书法（草书），更是雄奇奔放，一泻千里，其风格的独特性更让人难以企及。“楷书四体”（颜、柳、欧、赵），就是以著名的“楷书四大家”（唐颜真卿、柳公权、欧阳询以及元赵孟頫）姓名命名的。现代著名的书法家毛泽东、舒同、启功的书法也各有特色，分别被称为“毛体”、“舒体”、“启功体”。关于书法的艺术特征主要从两个方面去把握，一是抽象性。在造型艺术中，书法是最具有抽象意味的艺术。它通过“用笔、结构和章法”三种技巧的运用，创造特有的形式美。用笔，有出锋、藏锋、侧锋、方笔和轻重疾徐等；结构，要求每一个字的落墨处与空白处都要安排适当，“四边留白，中间透气”，从而收到虚实相生的效果；章法，是指一幅画的整体结构的法则，它要求安排好全篇的布

局。二是形与意的结合。书法是一种抽象表现性艺术，在抽象的形式之中包涵着深厚的意识。这种意识是从两个层面体现出来的。第一层面，由于书法要以文字语言为依托，文字语言例如诗词、文章等，本来就具有一定的思想内容，而书法的美与这种思想内容结合起来，就更加富有魅力。甚至在有些时候，书法的文字美过于突出，也会使人忽略文字语言思想内容的文学美。王羲之所作《兰亭序》，固然是一幅伟大的书法作品，千百年来为人们所敬仰，而其内容也不失为一部伟大的文学作品，所以被清代吴楚材、吴调侯作为一篇文学典范，收入《古文观止》中。同样的道理，文学美过于突出，也会遮盖书法美，二者相互联系又相互制约。第二层面，书法本身的形态直接体现出来情感意识，因为书法就是书法家的生活体验与情感的艺术表现。中国古代画论中有“喜气写兰，怒气写竹”之说。画兰，需顺畅流利地用笔，要心平气和才能办到；画竹，需顿挫有力才能写出。书法也是这样，例如唐朝韩愈在《送高闲上人序》中说，草书宗师张旭“喜怒哀乐，忧悲愉佚，怨恨思慕”，“有动于心，必于草书发之”，“观于物，见山川崖谷，鸟兽虫鱼，草木之花实，日月列星，风雨水火，雷霆霹雳，歌舞战斗，天地事物之变，可喜可愕一寓于书”。草书最善达情，狂草那疾速的创作过程在怀素那里表现得尤为明显。窦御史唱道：“粉壁白墙数十间，兴来小豁胸中气。忽然绝叫三五声，满壁纵横千万字。”甚至，人们看怀素的狂草，认不清他笔下写的是什么字，看见的只是“唯观神采，不见字形”。这种喷涌式的抒情方式、瞬间律动的美感，我们今天还能通过《怀素自叙贴》，得以欣赏到。

三、鉴赏书法的一般方法

书法作为文化艺术的一种形式，就有它独特的艺术价值。鉴赏书法，就要遵循它独特的艺术价值规律，来研究、把握、领略。笔者认为鉴赏

书法，应掌握以下五种方法。

1. 从原形到延伸

书法鉴赏需要从实际点画中延伸出并不存在的线条，通过想象，补充完成虚拟的线条，这种需要弥补较多“缺憾”的欣赏过程，正是书法鉴赏令人浮想联翩的关键所在。汉字讲求结构的平衡，这种平衡不是如铅字、美术字那样的平正，而是舍弃一部分平正，在不平正中求平正，它是秤的平衡原理，而不是天平的公平原理，这就是书法中的势。被削弱的线条部分变得不平正了，它等待着“势”的延伸来对它进行调整；被加强的线条部分也变得不平正了，过强的部分造成一种新的“势”，即新的延伸，它也需要有弱质的线条对它进行稀释和填补。这种相互补充，恰好是“从原形到延伸”这一欣赏途径的最好注脚。

2. 从静止到运动

书法作品和照片一样，画面上的物象都是静止不动的。我们在观看照片时，可以联想起照片中那些已经完成或将要完成的动作。欣赏书法作品，同样需要通过对书法作品“静”的欣赏，去想象书家挥毫之时所表现的意境，就像正在和古人对话，并从中得到审美的享受，也能从中得出优劣的判别。具备这样的还原能力，就能对书家创作时的诸多表现得以准确把握，形成自己的审美判断。

3. 从平面到立体

相对来说，书法的艺术语言还是太简单了，单纯的黑白与点线之间的交织，使书法在形式上很难有一种厚度，它的丰富性与多变性也是相当有限的。同时，人们在生活的审美活动中已经养成了立体式视觉欣赏的习惯，也希望在艺术中保持这一习惯。所以，在平面中表现立体，便增加了表现手段的丰富性，也增强了表现功能的广泛性，这对于书法艺术而言是十分重要的。古人对此有很深的理解，并在立体效果方面提出了种种要求。书法中历来强调“中锋”用笔的美感，正可被看作是这一要求的典型表现。屋漏痕、锥划