

生命之美藝術

http://www.hustp.com

王余书法艺术

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

王余书法艺术 / 王余 著 .—武汉: 华中科技大学出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5609-7892-5

I . 王… II . 王… III . 汉字 - 书法 - 作品集 - 中国 - 现代 IV . J292.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 069296 号

王余书法艺术

王 余 著

责任编辑: 王红梅

责任校对: 朱 霞

封面设计: 王馨月 刘 卉

版式设计: 刘 卉

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国 · 武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 87557437

录 排: 华中科技大学出版社

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1230 mm 1/16

印 张: 5

字 数: 66 千字

印 数: 1000 册

版 次: 2012 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 88.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118, 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

In Lieu of Preface ...

王余书法艺术代序

李国桢

也许是缘分，王余五六岁时我们在一起住了一个阶段。五六岁是人生可塑性最强的阶段。

当时我正在苦苦临摹各种字帖，王余跟在我后边悄悄地临帖，我累得满头大汗，十余遍才初入门径，而王余临上四五遍就像模像样了。开始我很纳闷儿，慢慢地才发现王余不仅喜欢写字也很喜欢画画，当时我住的滁州盛产各种鱼虾和蔬菜，我每早提回的菜篮子便成了王余素描的活样本。一个好的老师难求，我算不上是个好老师，却得到了一个好学生。

有些书法家临前人的字帖时往往会沾沾自喜地说，要得其意而忘其形；我说，每一个好的书体都是通过形体的美表现不朽的内涵，捕捉形体的美应是每一位书法家基本功中之重。当时，小小的王余就悟出这个道理，并深深地地下了一番工夫。王余书法的特点，就是形体很美，且功力颇深；其形体美令年轻人喜欢，其功力老朽弗如也。夕阳不怠后生直追，正是老牛奋蹄时。

李国桢（竹笔书法大师，原安徽省滁州市文联党组书记）

王余书法艺术代序

也许是缘份王余五岁时我们在一起住了一个阶段五岁是人生可塑性最强的阶段。

当时我正临摹各种字帖。

一个好老师难求 我不碰一个好老师我确实碰到一个好学生。王余也搬到我身边情：她临帖时累得满头大汗十拿九稳才初入门王余临上的五遍就象模象样了开始我挺纳闷儿慢：也就明白了王余不仅喜欢写字也很喜欢画画，当时我住的漳州盛产各种鱼虾和蔬菜我为早操四时菜篮又便用了王余素描的活样本。

有些画家临前人的字帖时往往临得如行云流水要得其意而忘其形我说：一个好的字体都是通于形体的美表现出不朽的内涵朴拙形体的美是一个画家基本功中基本功当时小余就悟出了这个道理也下了一番功夫王余的书法若是有其特点。那就是形体很美且功力颇深其形体美令人喜欢其功力亦非常人也。夕阳不忘后生直道正是老牛在蹄时。

书法形式与艺术表现

王 余

中国书法以汉字符号为艺术表现载体,通过独特的点、线、结构与章法的有机组合表现丰富多变的形式美,并借此传达思想、情感。但从书法美学的角度上看,仅对书法构成的基本笔法、线条、结构等局部进行简单的组合是远远不够的,书法美的形式是一个多维、多向的系统组合。

笔法

笔法是中国书法的精髓,是构成书法形式的重要因素之一,也是形成书法家个人艺术风格的重要支撑。传统书法讲究“藏头护尾”、“中锋行笔”、“运墨留阻”等方法。用笔而产生笔象,求笔象而有笔法,除了保证汉字书写的规范性,更多则是为了充分利用自身的特有机理,展示汉字组合过程中的形象美。启功先生说:“汉字字体,从古到今,概括来分约有篆、隶、草、真、行五大类。例如甲骨文以至小篆、缪篆,都可归于篆类;章草、今草、狂草都可归于草类;……”^①对不同时期的书体,古人经过长期实践与积累,总结出了丰

富的书写准则,大致涉及以下几个层面。

执笔:手指对毛笔的控制使用,笔锋的运动轨迹,腕部根据不同字体结构的灵活变化。

书体:运用不同的点画与笔法书写不同的字体。

运笔:书写时起笔、运笔、收笔与提按等。

笔画:书写过程中的方圆、正侧、藏露、粗细、曲直等。

速度:书写时的缓、疾、停、徐等。

书法以用笔为上,美的形态只有以富有力度、质感的点画才能得到完美的表现。“从直线摆动到弧形摆动,从简单摆动到连续摆动,从绞转的成立到绞转的熟练运用,从陶片文字到侯马盟书,从秦律简到居延汉简,从武威医简到《平复帖》、《初月帖》——其间虽然经过了漫长的岁月,但笔法递嬗的痕迹却是如此清晰,没有哪个时代的笔法能离开前代的笔法的影响,也没有哪个时代的笔法不在前代笔法的基础上有所增损。”^②

结构

经过数千年的演变与发展，汉字由原始的象形文字，发展成为具有造型意义的、形象的艺术。汉字的结构之美，基本由平正、匀称、参差、连贯、飞动等几个方面组成。

平正：它是书法形式美的一个基本要素。它能给人以稳定、舒适和完整的感觉。书法与人的一般审美心理相一致，人通过社会实践，逐步形成这样的审美观念：整齐为美，芜杂为丑；秩序为美，混乱为丑，妥帖为美，不妥帖为丑，等等。所以，自古以来的书法家们都十分强调字的平正。西晋卫恒在《四体书势》中指出，写隶书要“修短相副，异体同势，奋笔轻举，离而不绝”。

匀称：也就是字的笔画之间、各部分之间所形成的合适、整齐的感觉。一般来说，字的匀称只须注意实线的疏密、长短适当便能达到。但书法家还常从无实线的白处着眼来使黑白得宜，虚实相成，这叫“计白当黑”。在各种书体中，最

讲匀称和黑白得宜的是篆书。

参差：参差错落，才能完善地表现事物之美。山峦的起伏，海浪的翻滚，树木的榱牙，卷云的叠秀，皆为参差之美。在书法方面，即使是法度较严的隶书、楷书，也十分强调结字、布白要有参差错落之美。

书法的平正、匀称与参差，看起来是矛盾的，其实这里面蕴涵着不可分离的内涵。平正、匀称是常，而这常中却是别有洞天，这就是法。法，讲的主要是结字的基本要求；参差是变是势，讲的主要是各部分的灵活奇巧之美。写字不能光讲常和法，那样得不到生动活泼的书法形象；写字还要讲奇和变，那样才能得到姿态横生、丰富多彩的书法艺术品。

连贯：字的笔画之间、各个组成部分之间的相互照应、映带，甚至要衔接在一起。连贯能使字的各部分更加成为一个有机的整体。王羲之善于运用创作和欣赏中的一个重要审美原理：艺术品的美感在于“似有若无”之间。

飞动：这是书法具有活泼形象的最重要方法。不但能创

造出静态的美，还能生成动态的美，似乎还看到生气勃勃的有生命之物，听到旋律美妙的乐声，生成种种联想和想象。书法艺术之美，往往就是在这“静”中，表现出“动”之美。

书法艺术的结构美，不是简单的千篇一律，而是在统一的气氛和格调中又有变化，“违而不反，和而不同”，充满了率意天趣。当然，不同的书法家对结构美的理解不同，作品的风格差异也很大。同是写楷书，欧体结构瘦劲险绝，中宫内敛；颜体则宽博雄浑，中宫外放。米芾和苏东坡都以行书名世，但前者结构欹侧生动，充满奇趣，后者则平和冲淡，典雅秀润。这就需要在审美过程中用开阔的视野去审视，去品评，切不可一概而论。

在中国书法里没有孤立的线条和结构，一切都是有机的结合，一切也都是互为因果地存在着；它们是互相区别而又互相依存、互相联系的，两者的关系是对立统一的。任何一个汉字的结构，处处都要考虑到线条的粗细、方圆、曲直、刚柔等。在研究线条美时也不应忽略精神、情感的价值所在。

线条

从书法欣赏者的角度来分析，看到一幅书法作品的最初几分钟，首先触动视觉神经的是书法线条的美，而不是作品具体的书写内容或者某些字的具体结构。书法通过线条所传达的情感和有关生命的律动，对欣赏者来说是非常重要的。书法中的线条具有纯粹抽象、独立的性质，由一画、二画、三画以至万画。线条在运动中发展、丰富，实现完美的篇章。因此，我以为，中国书法的线条美具有一定程度的独立审美空间，而这种审美空间又是通过线条的形式表现出来的，这种形式特征包括线条的形态、节奏、力度和情感四个方面。

1. 形态方面 书法的工具是毛笔，笔锋柔软而富有弹性。其留在纸上的浓淡、干湿、刚柔、动静、方圆等各具特色，千变万化的线条构成了书法作品的美，表现作品的形态与特色。在欣赏中，只要通过对线条展开联想，就能感受到书法艺术中的线条形态美，给人以直观上的美感及精神上的享受，

从而进入审美愉悦的更高阶段。

2. 节奏方面 节奏美是书法艺术的一个显著特点，书法的节奏美主要体现在力度和速度的轻重缓急，线与墨色的粗细浓淡的变化中。存在大与小，紧与松，正与欹，纵与敛等矛盾因素，将这些矛盾因素组合到一起，就能展现一种个性的、自然的，又符合审美习惯的美的形象。书法中的线条充满着活力、韵律和节奏，显现出动人的表情美。书法的节奏包括轻重、徐疾、虚实等。

轻重：书法贵在用笔，而提、按是用笔最基本也是最重要的技法。笔在纸上运行过程中，不同轻重的提、按的交替运用，产生笔画粗细变化，具有节奏。如写长横笔画，落笔为按，中间行笔为提，至末端按笔作收笔，产生笔画中轻重粗细的节奏。姜夔在《续书谱》中论述的“一点一画皆有三使，一波一拂又有三折”的起伏节奏之变，表明笔画的轻重粗细与提、按是密切联系的。

徐疾：徐疾快慢指书写速度，仍离不开提、按，提则快，

按则慢。楷书似是静止，却讲究速度徐疾变化，通过提、按使笔画间映带相连，达到笔断而意连、浑然一体的意境。唐代书法家孙过庭说：“草乖使转，不能成字。”行草书写速度、节奏比楷书快，笔毫在运行过程不能停顿太久。试看历代名家行草，有的像春风拂柳，婀娜多姿；有的像江河滔滔，激扬澎湃；有的像游龙戏凤，处处飞动，作品极具韵律节奏，扣人心弦，使人流连忘返。钢笔字、粉笔字的书写也要一定的速度，横、点、提、撇节奏快，体现钢笔字、粉笔字的神采。

虚实：有笔墨处重要，无笔墨处同样重要。颜体结构向外的张力，主要是白处的充足空间，给人雄浑、阳刚之美。一个字中有虚实，一幅作品中也有虚实。不光是书法，篆刻、国画艺术也非常注重虚实的变化。欣赏八大山人的画，极简单的一只鸟，或几叶残荷，留下大部的空白，充满灵性的自由，使人浮想翩翩。“计白当黑”的虚实组合带来书法美学的效应，通过虚实、黑白的对比，形成书法的节奏。我们常在书论中读到“一幅字就是一曲音乐”，书法无声而有音乐的韵律节

奏就是这个道理。黄道周的书法韵律节奏强烈，他以韵律节奏为主旋律贯穿在作品之中，表现息息不断的生命力。书法同音乐一样都讲究韵律节奏，体现了不同艺术门类之间的统一规律。韵律节奏是书法的生命与灵魂。

3. 力度方面 古人有“力透纸背”和“入木三分”之说，说明只有讲究笔力，才能体现线条的力度美。有了力度才能瘦而挺，状而道，摇曳生姿，产生飞动之态。当然，此处的力度也指意义表达上的力度。有了力度才能使书法作品产生动感，即动态美。古代书法理论家有许多论述，如“点如高峰之坠石”、“横如千里之阵云”、“如折钗股”、“如屋漏痕”、“如锥画沙”等，都是对线条动态美的生动概括。书法作品给人带来的种种感受是书法家通过对运笔的控制，写出神态各异、丰富多彩的动感线条，体现在笔墨之外十分微妙的精神内涵所致。抽象的点画线条，字形神态，包含了许多生动可感的形象。

4. 情感方面 书法是中国古典艺术中以抒情见长的一门

艺术，它以汉字作品为表现对象，以汉字赖以构成的线条曲直运动和空间构造传达出某种朦胧的情感世界。“人们通过书法去表现自己的生命情感，又从书法中看到自己的审美趣味和审美追求。”^③书法随书法家的情感，在不同的变化中产生不同的艺术效果。所以书法家的笔下是抒情的，是有生命意义的。

墨色

运笔点画的墨色是构成形式美的重要因素，也是书法所特有的艺术功能。我国历来有“墨分五色”说，这就需要在运笔用墨中不断地变化，使墨色枯湿浓淡、燥润妍险，各呈其态，自然替换，浓纤间出，风神洒落。中国水墨画中非常注意浓淡的变化，使画面产生远近、轻重、虚实的变化美。书法中的浓淡，也能产生变化之美。因此，我国历代书法家很重视墨色，把它看作是组成书法艺术美不可缺少的组成部分。孙过庭在《书谱》中把形成书法美的因素分为五个方面：

“神怡务闲，一合也；感惠徇知，二合也；时和气润，三合也；纸墨相发，四合也；偶然欲书，五合也。五合交臻，神融笔畅。”

从宏观上来讲，墨色的枯湿浓淡、燥润妍险贯穿于整个书法创作过程中，每一件书法作品对此都有不同程度的体现。而且枯与淡、湿与浓、燥与险、润与妍是相辅相成、相映成趣的。表现了相应的神采、形质、气势与力感。一般来说，枯淡燥险的点画线条显得筋骨强健、潇洒遒劲；湿浓润妍的线条则显得血肉丰满，浑穆持重。值得指出的是，墨色这种不同的形态始终处于微妙的对换呼应状况，各自都不能走极端，或一味的枯淡燥险，或一味的湿浓润妍，都不可取。留笔浓妍要不感到迟缓，迅笔燥险又不觉得过速。运笔线条墨色枯淡燥险时，把笔毫翻转（用湿的一面）线条便湿浓润妍起来。如此的运笔使墨，不依规矩可以方圆合度，弃除钩绳而曲直也可以运用自如，充分表现美的形态墨色于笔端，融入自己的情感色彩在纸上。宋四大家之一的米芾是使用墨色的高手。他具有精湛的运笔技艺，能使笔翻转起伏、跌宕跳

跃，因而墨色变化多端：时而枯淡；时而润妍；时而艰涩燥险，仿佛墨已干枯穷尽；时而浓妍横溢，好像墨如涌泉间出。

《多景楼贴》就充分体现了他的这种“带燥方润，将浓遂枯”的墨色特点。笔中含有浓墨而写出枯笔，这才是运用墨色的高级境界。

从微观上来讲，墨色的枯湿浓淡、燥润妍险往往与书法家书写时的主观心情有关，因而表现出不同的侧重。如心情喜悦愉快时，线条墨色就以润妍为主，心情悲愤痛苦时，线条墨色则以燥险为主。以颜真卿的《刘中使贴》与《祭侄文稿》来讲，《刘中使贴》是他得悉两处军事胜利后所作，当时的心情是欣慰万分的，因而墨色润妍丰丽，浓淡相宜；而《祭侄文稿》是他在侄子之死——“巢倾卵覆”后所作，心情是悲痛异常的，因而墨色燥险苍涩，浓淡悬殊，有些字全凭渴笔在写，可谓“穷变态千家端，合情调于纸上”。

历代书法家都非常重视墨色的运用。墨色的合理使用，直接关系着书法笔画的质感美、骨力美和韵律美。

章法

中国传统美学讲究自然，它有秩序，但决不是横平竖直的秩序，而是其变化应符合道理。书法章法主要表现为疏与密、聚与散、粗与细、正与欹、静与动、虚与实、开与合等矛盾的对立统一。如苏东坡的《黄州塞诗》表现疏与密、大与小，米芾的《篋中贴》表现动与静，孙过庭的《书谱》表现聚与散，怀素的《自叙贴》表现开与合，等等。书法作品中的结体章法，是以笔墨点线巧妙地分割纸面的空白，使有墨处呈现牵丝、仰俯、向背、疏密、长短、参差等变化之美；空白处浩渺无际，荡漾着一股灵虚之气，蕴涵着无穷的意象，使作品超越有形的形质，而进入一种无形的境界。它提供给欣赏者的是由想象和情感驰骋的心理空间。意境之美作为书法家和欣赏者共创的心灵空间，它的深度和高度都是广阔无垠、无穷无尽的。因此，它的审美时空具有无限性。可见，书法家掌握艺术技巧是实现玄淡的艺术符号的重要手段，技巧的实践是

书法家主体内在的艺术思想活动外化为艺术作品的运作过程。气韵生动、意境深邃的书法作品离不开独具匠心的巧妙运筹，精湛的技巧是书法家艺术成熟的标志。唐代书法家孙过庭笔法丰富，技巧精湛。其书法作品《书谱》笔画线条具有古朴自然、流畅飞动之美，结体变化自然，“违而不犯，和而不同”^①，体现出毫无雕琢痕迹的质朴自然之美，书法艺术作品中的线条随着浓淡、干湿的墨色和轻重、疾涩的笔法变化，产生了俊秀潇洒、天真烂漫、平淡旷远、含蓄蕴藉的艺术美。展现的是一种神韵，一种境界，并从中得到一种朦胧的享受。而这种感情和形象，往往不是凭语言就能完全表达清楚的，只能诉诸感觉。所以，在对艺术的审美欣赏中，常常需要“心悟”，而不是“言传”。这种只可意会不可言传的微妙复杂性，正是书法艺术抽象性的品格情趣，是一种表情的艺术。好的书法作品必定倾注着书法家的内心情感。

意境

书法艺术作品的意境具有独特的内涵和无穷的魅力。“意”是指书法家的审美体验和审美情感相结合所产生的审美意象；“境”是指书法家在艺术创作中，由心灵再造的意境，即虚实的境界。简言之，意境是指书法艺术作品中呈现出的一种扑朔迷离、朦胧含蓄而又寓意深刻、耐人寻味的艺术氛围。意境作为中国古典美学的核心范畴，是在我国古代儒、道、佛哲学思想的滋养和孕育下形成的。其中，佛、道哲学思想对意境论的形成起了重要的作用。道家所阐述的“道”的最高境界和玄妙的特征及“言不尽意”的思辨性，给文学艺术家审美创造以深刻的启迪，为意境理论的产生和发展奠定了哲学基础。道家的哲学思想形成了中国的艺术精神，开辟了中国的审美之路。中国禅宗哲学的兴起，对中国文学艺术理论的构建与发展起了极其重要的作用。意境论萌发于魏晋，形成于唐、宋，到清代得到了发展和完善。意境论蕴涵着中

华民族的审美观念，它贯穿于中国文学艺术的整个历史，并体现在每个具体的艺术领域。书法艺术将其丰富的审美内涵熔铸在精湛的笔墨线条之中，使作品韵味无穷，意境深邃。

①启功. 书法概论 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1986.

②邱振中. 笔法与章法 [M]. 上海: 上海书画出版社, 2003.

③胡经之. 文艺美 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1989.

④孙过庭. 书谱 [M]. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2004.

II / 书法形式与艺术表现 王 余

毛笔书法作品

- 01/ 青山聚秀
- 02/ 林泉明月
- 03/ 层林尽染
- 04/ 苍山如海
- 05/ 水光春色
- 06/ 春雨江南
- 07/ 山海奇观
- 08/ 烟波云林
- 09/ 晓风飞雨
- 10/ 云气随风
- 11/ 落花无言
- 12/ 云水风度
- 13/ 听水抚琴

- 14/ 竹影摇风
- 15/ 闲云野鹤
- 16/ 行云流水
- 17/ 月下听琴
- 18/ 野渡无人
- 19/ 吟赏烟霞
- 20/ 梅香入梦
- 21/ 龙游
- 22/ 醉雪
- 23/ 静气
- 24/ 飞泉
- 25/ 醉舞
- 26/ 群芳过后西湖好
- 27/ 嫩菊含新彩
- 28/ 松雪醉吟
- 29/ 天长落日远

- 30/ 烟雨江南
- 31/ 惊涛拍岸
- 32/ 万树梅花一潭水
- 33/ 雨余芳草净沙尘
- 34/ 云龙远飞驾
- 35/ 小楼刻竹听春雨
- 36/ 岸柳春回甘露注
- 37/ 雨气润花
- 38/ 满庭诗境飘红叶
- 39/ 山色无定姿

竹笔书法作品

- 40/ 竹笔书法简介
- 41/ 春风梳柳
- 42/ 梅花似雪
- 43/ 石上泉声

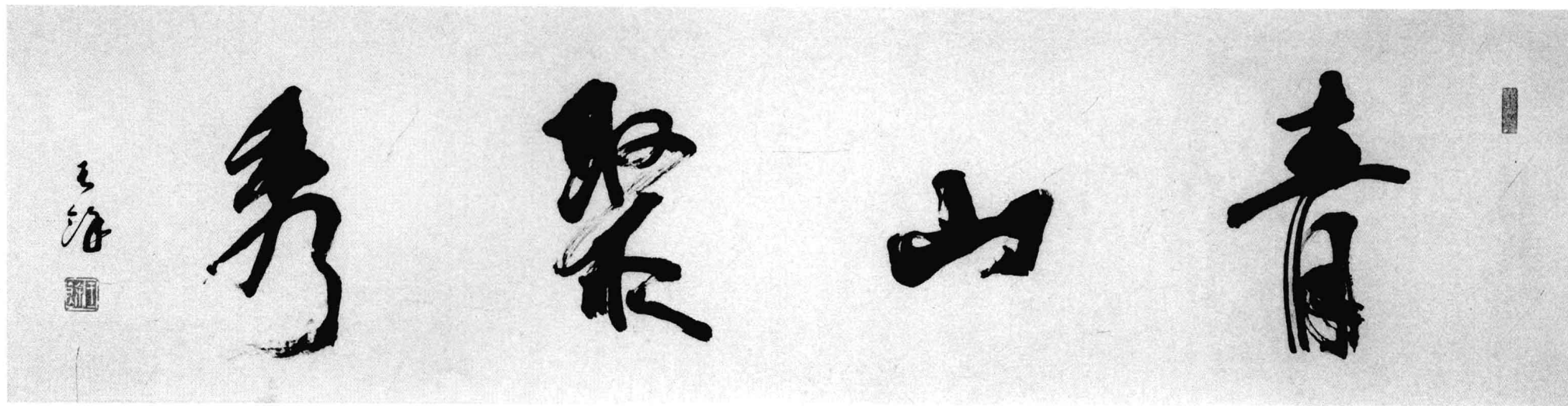
- 44/ 山海奇观
- 45/ 荷塘清趣
- 46/ 烟江远壑
- 47/ 翠影
- 48/ 清和
- 49/ 听雨
- 50/ 凤舞
- 51/ 临风
- 52/ 泉韵
- 53/ 秀野
- 54/ 飞雪
- 55/ 龙吟
- 56/ 飞天
- 57/ 飞龙
- 58/ 醉雪
- 59/ 梦蝶

- 60/ 如意

- 61/ 禅

- 62/ 王余简介

- 63/ 后记

青山聚秀

69cmx138cm