

中国书画艺术论丛

有书 道画

艺术 传承 理论 创新

◎ 王学俊 著

河北美术出版社

中国书画艺术论丛

书画有道

◎王学俊 著

河北美术出版社

责任编辑 康文义
执行编辑 翟言 陈安生
审读校对 刘燕君

图书在版编目(CIP)数据

书画有道 / 王学俊著. —石家庄: 河北美术出版社,
2013. 10
ISBN 978-7-5310-5615-7

I. ①书… II. ①王… III. ①汉字-书法评论-中国
②中国画-绘画评论-中国 IV. ①J292.1②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第227234号

书 名: 书画有道

出版单位: 河北美术出版社

发行单位: 全国新华书店

电 话: 0311-85915060

印刷印制: 河南天泰数码彩色印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 15

字 数: 230千字

版 次: 2013年10月第1版

印 次: 2013年10月第1次印刷

印 数: 2000册

定 价: 46.00元

自序

“书，心画也……”

“书画一律……”

诸如此说，自古有之，余以为，书画之道在于书画有道。书画艺术在中国历史发展演变中相伴数千年而未分，正如唐代张彦远说：“书画同体而未分。”相生相随的书画艺术成为历代文人追求学问不可或缺或必修的功课，习书练画理应懂得书画之道，即“书之法，画之理”。唐人以法习书，称书法为“法书”，今人之书不及唐书法的原因也正在于此。唐楷、狂草皆雄视百代而不被颠覆，其道理不是很简单吗？画理，更是画“道”之理，明画理，方能下笔有法理，理生于“道”，故称“道理”。余习书画三十余春秋，悟得“书为文之迹，画为诗之象”之理。其一，用书法之法表达文字结体，笔行有迹，大气方正，朴素典雅；绘画之理在于表达自然万千气象，诗寓意象，浑然天成。其二，“八极之表，九土之变，五岳之尊，四海之广，放之无外，收之无内。世不执法，天不执能，不但其显于画，而又显于字。字与画者，其具两端，其功一体。”（《石涛画语录》兼字章第十七）其三，“书画有道”，是吾心悟而得。正如石涛又言：“天能授人以法，不能授人以功；天能授人画，不能授人以变。人或弃法以伐功，人或离画以悟变，是天之不在于人，虽有字画，亦不传焉。天之授人也，因其可授而授之，亦有大知而大授，小知而小授也。所以古今字画，本之天而全之人也。自天有此授，而人之大知小知者，皆莫不有字画之法存焉，而又得偏广者也。”石涛的论述更印证了“书画有道”的主张，实为大道与正道。

癸巳盛夏作者于德道堂

目录

上篇	7
一、书画研究	7
传统书法艺术演变	8
秦汉时期的书法艺术	19
以“法”度胜的唐代楷书	26
书法《兰亭序》及其文化内涵	37
论书四言	46
绘画艺术表现中的文化品格	64
绘画艺术中文化内涵的体现	72
中国画表现	78
中国画艺术创作中的情感表现	86
论“写意”	96
解读八大山人绘画秘笈	104
画论	122
作品款识	130
二、评论	135
王学俊的花鸟画	136
王学俊写意花鸟画的新探索	143
笔墨疏密写精神	152
情润花与鸟	155
笔无所囿 意有深隽	157
王学俊和他的花鸟画	159

翰墨丹青写春秋	161
丹青写尽竹风流	165
长安画坛名家谈王学俊花鸟画	169
画为诗之象	174
黄河歌谣笔底起	179
情悟高原——记女画家李秀峰	181
 中篇：墨客子诗选	 183
 下篇：书画作品	 205
 后记	 240

中国书画艺术论丛

书画有道

◎王学俊 著

河北美术出版社

责任编辑 康文义

执行编辑 翟 言 陈安生

审读校对 刘燕君

图书在版编目(CIP)数据

书画有道 / 王学俊著. —石家庄: 河北美术出版社,
2013. 10

ISBN 978-7-5310-5615-7

I. ①书… II. ①王… III. ①汉字-书法评论-中国
②中国画-绘画评论-中国 IV. ①J292.1②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第227234号

书 名: 书画有道

出版单位: 河北美术出版社

发行单位: 全国新华书店

电 话: 0311-85915060

印刷印制: 河南天泰数码彩色印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15

字 数: 230千字

版 次: 2013年10月第1版

印 次: 2013年10月第1次印刷

印 数: 2000册

定 价: 46.00元

自序

“书，心画也……”

“书画一律……”

诸如此说，自古有之，余以为，书画之道在于书画有道。书画艺术在中国历史发展演变中相伴数千年而未分，正如唐代张彦远说：“书画同体而未分。”相生相随的书画艺术成为历代文人追求学问不可或缺或必修的功课，习书练画理应懂得书画之道，即“书之法，画之理”。唐人以法习书，称书法为“法书”，今人之书不及唐书法的原因也正在于此。唐楷、狂草皆雄视百代而不被颠覆，其道理不是很简单吗？画理，更是画“道”之理，明画理，方能下笔有法理，理生于“道”，故称“道理”。余习书画三十余春秋，悟得“书为文之迹，画为诗之象”之理。其一，用书法之法表达文字结体，笔行有迹，大气方正，朴素典雅；绘画之理在于表达自然万千气象，诗寓意象，浑然天成。其二，“八极之表，九土之变，五岳之尊，四海之广，放之无外，收之无内。世不执法，天不执能，不但其显于画，而又显于字。字与画者，其具两端，其功一体。”（《石涛画语录》兼字章第十七）其三，“书画有道”，是吾心悟而得。正如石涛又言：“天能授人以法，不能授人以功；天能授人画，不能授人以变。人或弃法以伐功，人或离画以悟变，是天之不在于人，虽有字画，亦不传焉。天之授人也，因其可授而授之，亦有大知而大授，小知而小授也。所以古今字画，本之天而全之人也。自天有此授，而人之大知小知者，皆莫不有字画之法存焉，而又得偏广者也。”石涛的论述更印证了“书画有道”的主张，实为大道与正道。

癸巳盛夏作者于德道堂

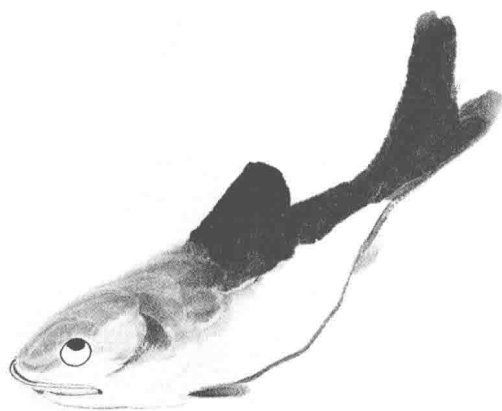
目录

上篇	7
一、书画研究	7
传统书法艺术演变	8
秦汉时期的书法艺术	19
以“法”度胜的唐代楷书	26
书法《兰亭序》及其文化内涵	37
论书四言	46
绘画艺术表现中的文化品格	64
绘画艺术中文化内涵的体现	72
中国画表现	78
中国画艺术创作中的情感表现	86
论“写意”	96
解读八大山人绘画秘笈	104
画论	122
作品款识	130
二、评论	135
王学俊的花鸟画	136
王学俊写意花鸟画的新探索	143
笔墨疏密写精神	152
情润花与鸟	155
笔无所囿 意有深隽	157
王学俊和他的花鸟画	159

翰墨丹青写春秋	161
丹青写尽竹风流	165
长安画坛名家谈王学俊花鸟画	169
画为诗之象	174
黄河歌谣笔底起	179
情悟高原——记女画家李秀峰	181
 中篇：墨客子诗选	 183
 下篇：书画作品	 205
 后记	 240

上篇

一、书画研究

传统书法艺术演变

人类初期，把刻画符号的记号、符号、标记、契刻等等看作是史前的书法艺术萌芽。再到后来新石器时代画在彩陶上的点、线、面的符号是书法艺术演变的过渡，而彩陶上的线、形，显示出中国书法艺术与绘画艺术的开始。比如传说中的伏羲画卦，神农结绳，仓颉造字等进一步说明书法艺术的演变。不论是传说，还是史料记载，先民们运用审美性质的线条创造出了具有书写性与可识、可辨、可用的书法艺术，也体现出文字记载方式、表达形式是用书法艺术呈现的。在长期的书体流变与实践中，书法的技巧运用，审美意境的形成和发展，其充满了阴阳互动，虚实相生的哲理。用“天人合一”的法理表现书法艺术的最高境界。鲁迅说：认识一个汉字须做三件事：记住字形、含义、发音。从艺术方面来看，书法首先是讲究“结体”，即每个字的构成美，好的书法要求刚柔相济，圆中有方，静中有动，正中求奇。

随着书法艺术的不断发展，其线性特质产生了不可替代的作用。先民们用更具审美性的线条创造着书法艺术，使书法艺

彩陶

彩陶

彩陶

甲骨文

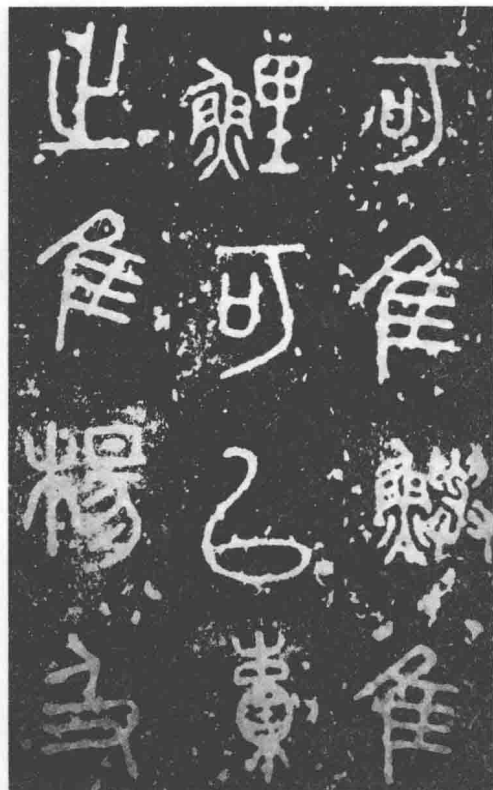
术具有永久的魅力。

经过夏、商、周、春秋战国至秦汉王朝，共计两千五百多年的历史，这一时期的书法艺术开始了有序的发展。从开始的甲骨文、金文、石刻文、简帛朱墨手迹的出现至篆体、隶体、楷体等书体，在数百种杂体中筛选淘汰逐步定型。但定型以前的书法仅仅是少数知识分子的专利。

当这样一个象征人类文明的使用工具只为

少数人使用时，书法艺术受到了发展阻碍。但人类文明的进步使这一古老的艺术形式必然要进步，必然要延伸下去。书法艺术经过有序的发展，进入繁荣昌盛的阶段，是从东汉开始的。纸的发明，佛教传入中国，出现知识分子群体，有了专门的书法理论著作。（第一部书法理论专著是东汉时代崔瑗的《草书势》。第一个提出书法理论的人是东西汉之交的文学家、哲学家扬雄，他在《问神》中指出：“书，心画也。”）而书法至秦代，出现了书体一统的局面。秦始皇统一大业后的绝妙之笔正是由丞相李斯在古籀大篆基础上创造的秦篆，即“小篆”，成为全国统一的标准字体。现存泰安岱庙的李斯《泰山刻石》为代表之作。整个字形为纵势，平整中略呈高耸修长，因结字注重均衡对称，上敛下纵。即使字中空间的分割，也大致匀称。它是秦系篆书发展的最后形态，也是我国第一次统一文字的产物。

秦汉时期的隶书对书法艺术的笔法意义重大。秦隶上承篆体，下启汉

金文
石鼓文

代简书，汉隶成为以后真、行、草各体发展的基础。如汉马王堆书简用笔沉着，道健，给人以含蕴、圆厚之感。其章法独具特色，自由疏放，有强烈的节奏感，反映出由篆至隶的演变关系。秦汉时代是中国封建历史时期发展的上升阶段，造型艺术表现出广阔无垠的宇宙观念和意识，表现出浪漫主义和现实主义相结合的精神，也因此书法艺术在中国文化史上放射出耀眼夺目的光彩。

魏晋时期发展了汉末的各种制度，在士族中造就出了一批非凡的文学家、艺术家。在思想意识上，他们挣脱儒家经学的缚束，追求玄逸。虽然玄学的基本思想是唯心的，但它促进了理论探索和逻辑思辨发展，在学术上风气自由，随意开放。因而直接影响了文学艺术的创作。品评人物，清淡成风；论古谈今，自由成风；崇尚自然，忠于友情；不求目的，重于过程，蔚然成风。他们在动荡的时空中，寻求心灵的宁静与自觉价值的完美。为此，文艺理论的探讨发展，为书法、绘画艺术技艺的成熟奠定了基

泰山石刻
乙瑛碑

础。同时造就出了许多为后世仰止的文化艺术高峰。魏晋时代是中国书法史上具有承上启下的重要历史阶段，篆、隶、真、行、草诸书体日渐完善。隶书度高韵胜，成为统治东汉书坛的时代。草书则开始步入书法艺术殿堂，楷书、行书露出端倪，直启魏晋时代。在魏晋二百多年间，行书、草书得以定型和发展，这无疑是汉字书法史上的又一巨大变革。魏晋时期崇尚意蕴，字型优美，风流潇洒，反映出士大夫阶层的清雅闲逸，流露出恬淡宁静之美。在这一时期内，钟繇、王羲之、王献之都是创一代风神俊逸之风的大家。王羲之的《兰亭序》更是被誉为“天下第一行书”。他出身于两晋的名门望族，小时候就从当时著名的女书法家卫夫人那里学习书法，深受感染。草书师法张芝，正书得力于钟繇。在《兰亭序》的书写用笔中，其笔法可谓是一气呵成，笔势内敛，在他笔下，曲笔直笔，转笔折笔，长短肥瘦，方圆刚柔，相互映衬。王羲之采用欹侧的结构样式来整合行书体态，让字势呈收敛状，字内的部件之间造成主次、朝揖、向背、借