

著学陈
振作
集术濂

书法学 综论

陈振濂 著

上海书画出版社

本书以短小的篇幅，连贯的章节，列出一个“书法学”的框架，是对书法作为一门学问、一种艺术学科的深入研究的起点。书中从书法史、书体、作品、书家、理论及当代书法创作、展示等方面梳理了书法艺术的发展脉络，又从美学、技法、临摹、器具和材料等方面论述书法艺术的表现形式和方法。

书
法
学
综
论

著学陈振濂
著作集

书法学综论

陈振濂 著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法学综论 / 陈振濂著. -- 上海 : 上海书画出版社, 2018.1

(陈振濂学术著作集)

ISBN 978-7-5479-1700-8

I . ①书… II . ①陈… III . ①汉字－书法学 IV .

①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第004974号

陈振濂学术著作集

书法学综论

陈振濂 著

责任编辑 朱艳萍 杨少锋

审 读 雍 琦

责任校对 倪 凡

特约编辑 张 姣

特约校对 周晓晨

整体设计 品悦文化

技术编辑 顾 杰

出版发行 上海世纪出版集团
② 上海书画出版社

地 址 上海市延安西路593号 200050

网 址 www.ewen.co

www.shshuhua.com

E-mail shcpph@163.com

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

经 销 各地新华书店

开 本 787×1092 1/16

印 张 19.75

版 次 2018年3月第1版 2018年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5479-1700-8

定 价 90.00元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

总序

陈振濂

上海书画出版社社长王立翔兄提出构想，要对近三十年来书法的学术理论研究进行一轮大规模的整理与重建。作为行动之一，是使新时期初曾经叱咤风云、滋生了当代书法美学新学问、新气象的《书法研究》复刊，为当代书学理论的飞速发展，及时地提供了一个崭新的、又传统悠久的新空间新领地。我在中国书协分管学术研究工作，对这一重大举措当然是十分赞成。一个出版社，在今天物欲横流又以经济效益作取舍的“利润的时代”，却独自承担市场风险，甘愿为学术研究付出自己的努力，这样的决策和这样的前瞻性，对我们而言是十分企盼，求之不得的。与王立翔兄相交近二十年，从古籍社时代到书画社时代，眼看着他辛勤耕耘，高屋建瓴，开疆拓土，风生水起，心中自然为他、也为书法学术研究遇到一个好时代而由衷的高兴！

从去年开始，王立翔兄就提议，当代三十年中若论书法理论成果与业绩，“陈振濂旋风”是一个不可忽视的重要的标志性的存在，故而应该加以整理与概括，让过去的书学家引出些温暖珍贵的回忆，让今后的年轻书学后辈能充分了解我们从哪里来、今后还可以往哪里去。因此动员我在繁忙的公务、教务和学术艺术活动中，抽出相当的时间来整理旧著，形成一个“陈振濂学术著作集”序列，由上海书画出版社陆续出版。既可以配合市场之需，造福后人；也可以为书学史集聚一批有体系的成果留存于当世。

这样的构思当然极好。但因为我的社会、公务工作十分芜杂，在大学的日常教学压力很大，又自己在艺术创作上也负担甚重；尤其是已经坚持了五年之久、准备通过十年完成的一部堪称当代书法史上最有价值的“代表作”——《当代书法史记》的创作大工程，坚持每日一记，耗费了大量时间。所以在王立翔兄有此建议之后，我也还是迟迟未能着手启动。拖沓年余，十分惭愧。到了2017年夏，再也拖不下去了，遂下定决心，踏踏实实从头做起：先收集已出版的旧书，又作编排，再逐册写出《新刊前言》每篇约三千字，以某一个课题、一部旧著为契机，通过新撰《新刊前言》，对这一具体领域作一次三十年发展轨迹的梳理。在成批集中进行《新刊前言》撰稿过程中，我自己也经历了一次关于学术史的“洗礼”。三十年学术探索经历，对我而言，其中的迷茫、彷徨、犹豫、徘徊；不得其解的困惑，豁然开朗后的欣喜；现在想来，种种起伏抑扬，几乎伴随了我的前半生。

列入这个“学术集”的文字，都是在三十年以来，在不同时期、不同阶段、不同环境、不同面对面，以及不同写作目标的条件下产生的研究成果。在这次编辑过程中，我向出版社提出的唯一要求，就是保持原书原样。许多著述，反映或者说是代表了当时的认识水平和理论视野；三十年间，也许观察视野更开阔了，研究水平更全面了，但没有当时的筚路蓝缕，没有当时的新硎初试，没有当时的发愿发力，没有当时的绮丽想象，没有当时的雄伟蓝图，今天的学术发展就不会有这样的丰硕成果。之所以强调原汁原味，就是要告诉后来者，改革开放后新时期第一代书学研究的开创者们是怎么走过来的？他们当时想的是什么？他们曾经达到过什么样的高度、宽度与深度？他们的研究方法有哪些时代特征？在今后，这些著作将会成为当代书学史研究不可或缺的基本素材和原始文献。这是从学术史上做出的一个考虑。

而从这些著述本身看，它们因其当时的开拓性努力而成为三十年间学习书法时的入门必读书和第一代成果。学书者要获得作为基础能力的各种专业知识和观点，必须先阅读这些书籍和论文以获得基本定位、思考起点和发言权，以使自己从外行进而转

为内行。从这个意义上说，每一代都有初学者需要获取的基本专业知识，每一代研究学者都希望了解和把握前贤已有的成果，以为再出发的起点。这样，这些已经横贯了三十年的学术成果就永远拥有稳定的代代传递的读者。今天新刊这些著作，也就是服务于当下的社会大众、服务于书画篆刻界和文艺界。从出版社的角度来说，这样的努力进取，可以呈现出应尽的文化责任和倡导、恢复书法、中国画、篆刻等“诗书画印”传统文化的目标；而这样的持续推进，正是今天整个社会大力提倡、树立中国文化自信、弘扬中华文明的需要。

更重要的是，在这套“学术集”中，除了专题性很强的各项研究著作以外，还有两套系列的书、画、篆刻三位一体的著述群。一是《品味经典》丛书，共十册。书法四册、中国画四册，篆刻两册，均统一体例，以学术札记方式对几千年来书画印的名品经典作了细致的展开与点题，还提出许多悬疑未解的学术问题以供后人深入研究。二是关涉书法、中国画、篆刻三大门类的现代新型的专业高等教学程序与教学方法。即共分三册的《中国画形式美学的展开——大学中国画艺术形式与技巧的专业训练系统》《书法形式美学的展开——大学书法艺术形式与技巧的专业训练系统》《篆刻形式美学的展开——大学篆刻艺术形式与技巧的专业训练系统》，是关于书画印三门传统艺术除了纵向体系之外，还在横向的方法论应用上进行的大胆改革与创新。在近百年新学兴起，尤其是改革开放三十年之初，我们以中国古典的经典内容为旨归，以现代思维与现代逻辑作为方法论，以“训练”程序展开来代替“经验”授受，创造和总结出了一套有着科学检验标准的有形的教学方法。中国古代的书、画、篆刻，在一个传统的经验架构中，一直缺少一种科学的自证和他证的含量，而这三部教程，则正是在这方面所做的有益尝试——推进美学新探索、建立教学新体系。

百年中国美术传统（包括教育传统）建立的历程，是一个“西学东渐”、甚至是全盘西化的过程。各大美术学院的从素描、色彩、速写、写生、石膏、人体、透视、解剖等分类课程进入基础训练，以及以油画、版画、雕塑、水彩、水粉、艺术设计分科单设；

即使在“中国画”一科中，也强调人物、山水、花鸟画分科教学，所有这些，即是一个不争的“西化”事实。在这样的背景之下，西泠印社反其道而行之，倡导“传统主导”“东学西渐”，尤其强调诗、书、画、印一体综合，互为因果，互相辉映，并把它看作是树立中华“文化自信”的一个重要象征和标志。倘如此，则综合书、画、印的《品味经典》十册，和同样综合书、画、印的大学专业训练教程三册，作为整个学术集的一个重镇，对当代百年的书法、中国画、篆刻的现代发展，具有改变当代艺术史发展轨迹的最核心的价值和意义。

从开创学科的书法学、书法美学、书法史学、书法教育学、空间诗学、比较书法学、创作学等等的专题写作，再到诗书画印综合一体的两大套丛书，当然还有诗词研究、中国画美学、篆刻史与美学、日本书法史和欧美相关历史……我希望这套“学术集”能真正勾勒出这三十年来中国书法理论和传统艺术理论发展历程的一个较具典型意义的重要侧面。倘如是，它作为学术读物、教科书、学科著作，本就可以不朽；作为这个时代的历史理论文献，也足以传诸后世而不朽。当然，是否真的不朽，那就要取决于它本身拥有的品质，和它在当下所发挥的影响力了。

——我十分忐忑地期待着来自业界的评判。

2017年7月17日

草于古钱塘颐斋

新刊前言

陈振濂

从 20 世纪 80 年代初，我在《光明日报》开辟“历代书法欣赏”专栏达两年之久，每周一文，历数古代书法经典的精妙之处。文体则采用文史札记的形式，重点提示每一古代名碑法帖的艺术审美和文史背景的价值。从 1986 年到 1988 年初，共 46 期。其后每遇到文化界、书法界的亲友同道，对当年我做的很多专业著述和创新举措倒是关心者不多，而对《光明日报》的这个专栏，却无不谬奖有加。当时正逢书法复苏、百废待兴，书法的生存空间和社会影响力都还有限，忽然在《光明日报》这样的大报上有这样一个史无前例的书法专栏，自然非常引人注目。其后则一发不可收拾，从社会类报纸到书法类专业报纸，进行全覆盖式的刊发，其时还很少有机会实行的书法知识与观念的推广普及工作。记得曾经有一段时间，同时在七家报纸上写不同专题的专栏文章。有朋友打趣地说：20 世纪 80 年代的“陈振濂旋风”依托这些短小精练的书法文史随笔风靡天下，构成书法界的一大景观。连沙孟海师听人说有“陈振濂旋风”，问我是怎么回事，我还嗫嚅不已，怕被沙老批评过于胆大妄为且浮泛激切。结果他老人家却笑吟吟地说：“‘陈振濂旋风’好！我希望书法家要以学问为支撑，这就是最好的实践样板。”

把这一时期在各家报刊的专栏文章集结起来，构成了书法学的方方面面的内容主干，已经俨然一个非常有序的框架。而且当时已经有研究“书法学”学科的心愿；

又因为在大学上课，各个分支学科内容都要过一遍，非常切合实际的课堂讲授需要，于是把这部分专栏文章汇总，补其遗漏，详其科目，立出骨骼脉络，共得 12 章 226 篇，内容涵盖书法艺术概论 16 篇，书法通史 8 篇，书体分类与释义 13 篇，书法作品与作家论 46 篇，书法理论发展史略 25 篇，书法美学漫谈 29 篇，当代书坛概观 32 篇，书法技法理论探讨 13 篇，书法体式与材料 9 篇，书法临摹举隅 11 篇，书法器具小识 8 篇，共计 23 万言。由浙江美术学院出版社于 1990 年出版。记得当时书稿打样成后送到沙府呈老师指教，他告诉我的意见是，我们原来构想的“书法学学科研究”由于强调理论性和思辨性，太深奥，在目前书法刚刚复兴的当下，应该先有这样的“桥梁”——把最深奥的理论用最浅近的话说出来让大家接受，这才是推广书法学问的正道。所以，他老人家非常赞成。他还指着封面题字说：“‘书法学综论’这五个字是我帮你题的，它就代表了我的态度。”

《书法学综论》自 1990 年出版后，影响巨大。正逢改革开放初期，书法尚未独立但已被定位为艺术，甚至还成立了中国书法家协会。但很多人缺乏系统的相关知识，正是通过各家报刊的这些专栏文章，逐渐了解了其实在一个写毛笔字的简单爱好中，竟会有这么多的知识、分科和系统；并开始学会在一个学科框架中进行认识与思考。亦即是说，具有学科框架和知识分类系统，是作为高端的一个重要定位；而浅近的语言文字表达，又是把这些专门的学问，融化为日常生活和学习，普度大众，培植起一代有素质的书法爱好者的丰沃“土壤”。而这个工作，是最需要具备通透的书法观和“学而能化”的学术功力的。《书法学综论》在短短时间内再版了几次，正说明市场对它是非常认可的。

这已经是三十年以前的事了。但书法艺术在不断地前进，一茬茬书法爱好者逐代而出，鱼贯而行，入门的知识需求又希望有严密的系统支撑，这些时代要求，遂导致这册《书法学综论》永远会有它的读者，在每个时代都会有它的拥护者——每个时代都有书法爱好者；每个时代也一定有《书法学综论》的拥趸。作为一座“桥梁”，它必

然会有恒久的作用。当然，一个知识系统的建立，也会面临吐故纳新的时代需求，但只要构成一个学科，有清晰严格的知识架构，许多内容必然是具有非凡的稳定性的。

《书法学综论》的在今天再版，正是基于这样的考虑。书法发展到今天，突飞猛进，许多学术目标也日新月异，在三十年以前是作为新学内容的，如“书法艺术概论”“书法美学漫谈”“当代书坛概观”等，都是以前古典书论所没有的新知识；但在三十年以后，则成了常识。又比如，把“书法通史”和“书法作品与作家”分开叙述：“通史”讲究宏观而大线条以见清晰，“作品作家”重视具体信息内容，而不是传统习惯把“史”和“人”“物”混为一谈的做法，在当时可以说是极其前卫、新锐的做法；但现在，许多人已经高度认可这一区分、剥离的合理性与科学性。这表明，这部书是经得住时间考验，在三十年后也仍然是不老生常谈的。当然也有另外的例子。第十二章“书法创作例解”，在当时本意是因为要承担“桥梁”的作用，所以事无巨细都囊括在内，但考虑到一则它本不是“知识系统”的属性，只是当时应对权宜之用；二则三十年以来，书法创作观念与实践已经有了天翻地覆的变化，从“学院派主题性创作”，到阅读书法、民生书法、社会记史……再告诉大家条幅对联如何写？题款钤印怎么做？大有“白头宫女说玄宗”的迂阔和老眼昏花之感。故在这次再版时作了删节，不再增此蛇足，也算是对“书法学”之“学”作一个适时调整和修补的举措。

作为“桥梁”，我更希望把本书作为一个切入口，而能真正进入到书法学的学科王国里来——本书提供了通用的框架认识和系统知识；而继续深入的学科呈现，则是同时期出版的几部《书法学》《书法学概论》的纯理论著作。那是一种思辨性更强、更讲究概念、逻辑和学理的文风，相对而言更难读一些。但作为书法学术研究的高端建设，当然不能用“畅销书”思维去定义它们的价值高下。学习书法如果仅仅局限于个人技巧水平的提高，当然无须去读那些把握不了的深涩之作；但如果是志在构建和树立书法艺术的高峰，与其他艺术门类相抗衡相比肩，那么继续在学术上攀登自是必需的题中应有之意。孰取孰弃，端看你的艺术人生目标是什么而定。但无论如何，作为出发

点和基本阶段而设立的《书法学综论》的存在，必然是一个不可缺少的存在。

愿这册《书法学综论》在三十年后，在今天的书法新时代仍然发挥出它引进、筑基、建立认识框架、导向学科“桥梁”的作用。它分为两个面对面：在书法已成为大众狂欢的时代，我们需要它的系统性有序性和立体性以不使自己流于世俗；而在当下书法艺术又正被引为传统文化与国学复兴承传的“前哨”阵地的新时期，像《书法学综论》这样的书，则应该担负起引领之责，它是拥有着巨大的推广普及作用、能够塑造书法的学科尊严和整体形象的。

2017年6月26日于钱塘西溪

目 录

总 序	1
新刊前言	1
第一章 书法艺术概论	1
一、关于书法艺术的定义	1
二、书法形象	3
三、形式与内容	4
四、弘扬主体精神	6
五、空间美	8
六、线条意识	9
七、构架感	10
八、运 动	11
九、走向连贯	12
十、节奏夸张	13
十一、自在的抒发	14

十二、表 诉	15
十三、抒 情	16
十四、挥运之时的情态	17
十五、狂态表现	18
十六、归于平淡	19
 第二章 书法通史	21
一、先秦——无意的璀璨	21
二、两汉——庶民世界的展现	24
三、魏晋南北朝——唯美与尚用的分化	26
四、唐——皇皇的法度王国	28
五、宋——精神美的追索	31
六、元——复古主义的启示与代价	33
七、明——沉滞与反叛	35
八、清——独特的历史诠释	37
 第三章 书体分类与释义	41
一、从彩陶符号刻画到甲骨文	41
二、象形文字的意义	42
三、金文的分类	43
四、说“籀”：关于石鼓文	45
五、秦篆——标准化	46
六、“秦隶”的含义	47
七、隶书释名	48

八、“章草”絮谈	50
九、从草稿到草书艺术	51
十、“骑墙”的行书	52
十一、楷：作为标准与定义	53
十二、“飞白书”的来龙去脉	54
十三、花体杂篆的没落	55
第四章 书法作品与书家论	57
一、空间美的确立——甲骨文艺术	57
二、走向线条的表现——金文	58
三、秦篆的矛盾性格	59
四、汉隶——运动的启示	60
五、大巧若拙之美——摩崖书	61
六、竹木简与砖瓦书	63
七、扑朔迷离说《兰亭》	64
八、王献之的新突破	65
九、《伯远帖》与“晋韵”感	66
十、说《龙门》	68
十一、《张猛龙碑》——构架的张力	69
十二、《石门铭》意趣超逸	70
十三、虞世南的“君子风”	71
十四、结构大师欧阳询	72
十五、褚遂良——唯美主义的代表	73
十六、书史双绝称《书谱》	74

十七、话说张颠	76
十八、“少年上人号怀素”	77
十九、颜真卿的建树	78
二十、《祭侄稿》——抒情的楷模	79
二十一、书法“建筑家”柳公权	80
二十二、关于“杨疯子”与《韭花帖》	82
二十三、历史人物蔡襄	83
二十四、苏东坡：无意于佳而佳	84
二十五、黄庭坚的叛逆形象	86
二十六、米芾：尊古为新的新途	87
二十七、禅书张即之	88
二十八、赵孟頫的回归	90
二十九、杨维桢乱头粗服	91
三十、长寿书家文徵明	92
三十一、祝枝山的才子书	93
三十二、反理性——徐渭的标志	94
三十三、董其昌的书卷气	96
三十四、张瑞图外谈	97
三十五、压抑感——黄道周的独白	98
三十六、理性的草书大师王铎	99
三十七、傅山论	100
三十八、惊世骇俗的金冬心“漆书”	102
三十九、“六分半书”说郑燮	103
四十、邓石如成功的启示	104

四十一、大智若愚的伊秉绶	105
四十二、何绍基散议	107
四十三、赵之谦的圆熟	107
四十四、杨守敬——“日本书道现代化之父”	109
四十五、康有为：偏颇的理论与成功的实践	110
四十六、一代巨擘吴昌硕	111
第五章 书法理论发展史略	113
一、可疑的立场与强有力的思想性格：《非草书》	113
二、《九势》对线条美的发掘	114
三、第一部书法史——《四体书势》	115
四、书法教育名篇《笔阵图》	116
五、以二王为中心：《论书表》的专题研究	117
六、《笔意赞》与王僧虔的神采说	118
七、《古今书评》：品评方法成形的标志	119
八、九品分级：以《书品》为滥觞	121
九、结构理论的再生：《心成颂》	122
十、《笔髓论》——冲和之美	123
十一、书论丰碑说《书谱》	124
十二、百科全书：《书断》及其他	125
十三、抒情至上——《送高闲上人序》	127
十四、苏东坡：“我书意造本无法”	128
十五、《海岳名言》：米芾的批评观	129

十六、从平凡中见深刻——姜夔《续书谱》	130
十七、赵孟頫的宣言：用笔千古不易	131
十八、资料汇编：从《述书赋》到《衍极》	132
十九、正统的观念立场与激烈的批评锋芒：《书法雅言》	133
二十、董其昌的“崇米”说	134
二十一、傅山论“丑”：审美史上的一大转折	135
二十二、清初书论——技法解说与崇唐风	137
二十三、北碑派的宣言：《南北书派论》	138
二十四、刘熙载：一代大师的高度	139
二十五、康有为对碑学理论的总结	140
附一 书论辑录·结构篇	141
附二 书论辑录·用笔篇	145
 第六章 书法美学漫谈	149
一、欧洲人的美学理论和中国人的书法实践之一	149
二、欧洲人的美学理论和中国人的书法实践之二	150
三、颜真卿：一代大师的标志在哪里	151
四、仅仅是瞬间的记录吗？	153
五、石头里飞出凤凰来	154
六、“大象”确实“无形”	156
七、王羲之试子	157
八、平面=三度空间？	158
九、公孙大娘也翩翩而至	159