

张 海 主编

当代中州书坛学人丛书

翟本宽

书法艺术与美

翟本宽

53

河南美术出版社

J292.1-53
Z046

张 海 主编
当代中州书坛学人丛书

翟本宽

86

书法艺术与美

江苏工业学院图书馆
藏书章

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法艺术与美 / 翟本宽著. — 郑州: 河南美术出版社,
2004.2

(中州书坛学人丛书 / 张海主编)

ISBN 7-5401-1244-1

I. 书... II. 翟... III. 汉字—书法美学—文集
IV. J292.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 000366 号

中州书坛学人丛书

书法艺术与美

翟本宽 著

丛书主编 张 海

责任编辑 黄思源 张 韬

装帧设计 张胜·生生书房

出版发行 河南美术出版社

郑州市经五路 66 号(450002)

印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

版 次 2004 年 2 月第 1 版

印 次 2004 年 2 月第 1 次印刷

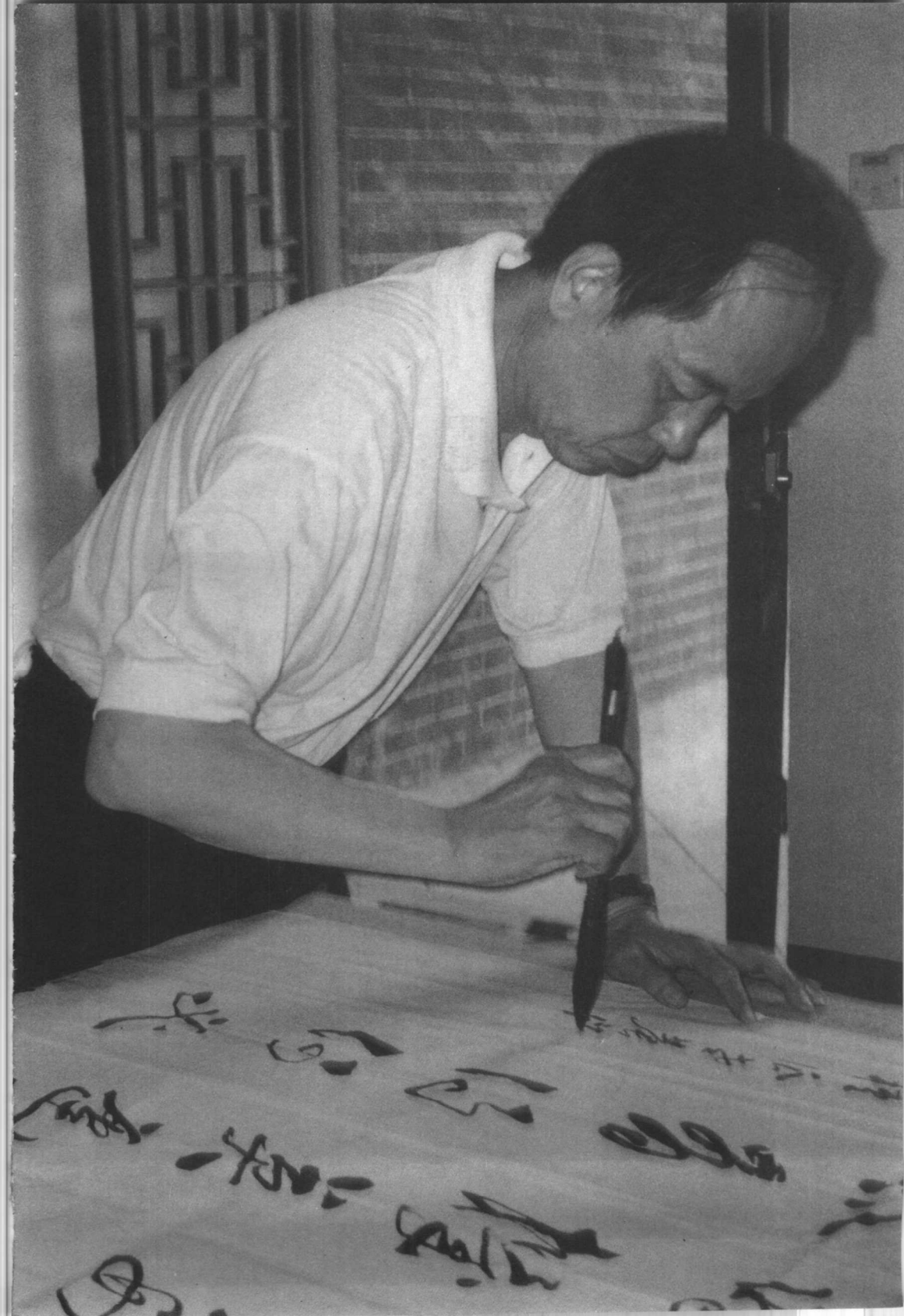
开 本 640mm × 960mm 1/16

印 张 16.75

印 数 1-2000 册

书 号 ISBN 7-5401-1244-1/J·1130

定 价 24.50 元

—

任何一门艺术，如果不能上升到理论形态，并创造出自己独特的学科语言，形成完整的理论体系，那么这门艺术就是不健全的，而且势必影响其普及、发展与传承。中国的传统艺术，均有比较完备的理论体系：文有文论、诗有诗论、画有画论。虽然书论形成时间较晚，约在汉魏时期，但经过长期的积累，内容也已十分丰富。从许慎的《说文解字》到康有为的《广艺舟双楫》，集两千年的历史积淀，形成了一个巨大的理论宝库，成为传承至今的书法艺术传统的重要组成部分。

然而，在书法艺术走向现代的过程中，我们看到，书法理论曾经遭遇了比实践更大的困境。这一方面是由于古代书论本身具有的感性色彩和斑斓文风与理性的现代艺术思维有着与生俱来的方枘圆凿，另一方面由于时代政治、文化和社会场景的转换，使得传统书法理论一时找不到向现代转型的契机与方式。因此，在现代艺术史上，书法曾一度成为“失语者”。建国以来的许多《艺术概论》、《美学概论》之类的著

作以及有关文学艺术的论述往往把书法排斥在外。“文革”结束以后，经过政治上的拨乱反正和思想理论上的正本清源，书法终于恢复了它应有的艺术地位。近二十年来，传统的书法艺术得到全面的复兴，一方面由于创作实践所取得的成就，日益展现出这门传统艺术的魅力和无可比拟的民族亲和力；另一方面书法理论家在推动传统书论向现代艺术思维的转型中也付出了艰辛的努力。时至今日，人们对书法艺术的认识已经有了根本的改变，不但承认它是一门艺术，而且认识到它是东方艺术最典型的形态。它相当集中地反映了中国传统文化的特色，它与传统文化中的哲学、宗教、文学、绘画、音乐乃至政治经济都有密不可分的联系。一部书法史，几乎就是一部中国文化史。新时期以来，书法艺术得以恢复的速度之快，以及持续至今程度不减的全民性的书法热潮，都无不说明这门艺术在中华民族精神家园中的深厚根基和重要位置。毫无疑问，研究书法艺术在中国传统文化中的位置及其相互关系，对于书法艺术今后的发展创新乃至中国传统文化和当今世界其他不同文明的对话、交流，都有着非常重要的意义。从这个意义上讲，书法理论研究不仅仅是一种方法和技法的研究，更应该是书法本体、书法文化的研究。

二

在河南书法界从事理论工作的我的几位同事，搜集了他们近年的研究成果，编成一套《当代中州书坛学人丛书》，我认为这是一件极有意义的工作。在改革开放以来的书法新时期中，河南书法获得了长足的发展，一批年轻的有着深厚传统功力的书法家成长起来，在最近十几年举办的各种国家级展览和比赛中，河南书法家每每取得骄人的成绩。这些当然是可喜的，然而从时代和历史的高度来看，河南书法应当有自己的形上思索和对于传统文本的语言阐释，包括对河南新

时期以来的书法发展如何给予准确的理论定位、河南书风的整体特点及其在书法传统中的渊源所在等等，这些问题都是需要认真解决的。河南在中华民族的历史发展中有着极为重要的地位，古老的大河文明是中华民族的摇篮。整个三代、秦汉前古典时期的书法与河南都有着极为密切的关系。南北朝时期，南北两派书风的对峙，北方书风也以河南最为典型。诚如阮元所言：“北派乃中原古法，长于碑榜。”明朝末年，行草书发生重要变革，出现了一批敢于创新的书家，他们的书风对后世直到今天都有广泛而深刻的影响。这场变革的重要倡导者，则为河南籍书家王铎。20世纪后期的书法新时期中，河南书家追摹古典时期的篆隶金甲、简牍帛书、碑版墓志以及王铎书风者，人数既多，成效亦彰，乃至形成一种独具特色的地域书风。综观这一切，恐怕不能仅以“巧合”来概括，势必有一些带规律性的东西，这将有待于河南书家、书法理论家去发掘阐释、决疑释难，始能究天人之际，通古今之变。在书法艺术理论建设方面，河南也曾做过巨大的历史贡献，中国历史上第一位文字学家许慎就是地地道道的河南人，许氏的《说文解字》不但是一部卓越的文字学著作，而且也是一部书法史学和书法美学著作，对于后世书法理论体系的建立有着毋庸置疑的奠基作用。

从汉魏到唐宋，在河南书法史上缀满了声震书坛的名字，如被称为“笔法之祖”的蔡邕、“楷书之祖”的钟繇、传八分古法的邯郸淳、“北方书圣”的郑道昭，还有郑虔、裴休、释亚栖、李建中、吴琚、郭忠恕等，他们都不但在实践上，而且在理论建设上为后世留下许多极为宝贵的财富。尤其在书论建设上成就卓著的，还有《书谱》作者孙过庭、《书后品》作者李嗣真。当然也有人说孙过庭是吴郡人，李嗣真是河北人。其实书论家的籍贯之争并不重要，重要的是河南作为全国的政治经济文化中心，当时浓厚的书学研究风气，是其他

任何地方所无法比拟的。无论是九朝古都洛阳的太学，还是北宋时期开封的宣和书画院，无疑都是当时书法研究的神圣殿堂。近代以来，河南的书论研究也是硕果累累，如于安澜的《美术丛刊》、《历代书论选》，董作宾的多种甲骨文著作，李白凤的多种文字学论稿，李戏鱼关于书法美学资料的体系化，武慕姚的碑帖考释等，在全国书坛都有相当影响。

三

20世纪70年代粉碎“四人帮”之后，书法艺术进入了一个新的发展时期。河南省书协自成立之日起，在抓书法创作的同时，对书法理论研究也倾注了极大的热情。1982年河南召开首届书学研讨会，1985年，省书协理论委员会和其他两个专业委员会同时成立，以后又陆续召开了数届书学研讨会，先后收到书法论文数百篇，其中不乏高品位的力作，不少作品后来入选全国书学研讨会，有些还获了奖。1994年河南出版第一本《书法论文集》，从历届研讨会中精选50余篇论文入集。目前第二部《书法论文集》又正在编纂中。

在不断的交流和研讨中，一批书论家和书法理论工作者在河南成长起来。他们积极参与全国的书学研讨和论争，就当代书法艺术的重大命题和重要现象提出自己的见解，对推动新时期书法理论事业的发展起到了积极的作用。如20世纪80年代关于书法美学的大讨论、关于书法新时期艺术成就和历史地位的讨论、关于“书法新古典主义”以及风格流派的讨论等等，其中许多论点还是河南书法理论界首先提出的。在推动书法艺术新时期的全面复兴和争取书法“话语权”的工作中，河南书法界和书法理论界都做出了自己应有的贡献。新时期以来，河南书法理论工作者出版了书学专著多种，如《书法美探奥》、《书法知识千题》、《书法通鉴》、《中国美术全集——隋唐五代墓志卷》、《龙门石窟艺术》、《洛都美术史集》、

《殷周古文同源分化现象探索》、《字圣许慎》、《书法理论与实践》、《中州书家志》、《当代书法艺术论》、《书法艺术导论》、《中国书法全集——康梁罗郑卷》、《中国书法全集——于右任卷》、《书海蠡测》、《历代印风·秦代印风》、《历代印风·黄牧甫流派印风》、《周俊杰书学要义》、《传统的再生》、《现代书法家批评》等，还与外省作者共同编著了《书法学》、《篆刻学》、《中国现代美术全集——书法卷》（共三卷）、《中国书法三千年》等国家重点图书。并先后办过多种书法报刊，如《书论》、《书法家》、《青少年书法》、《书法博览》、《书法导报》以及《二十一世纪书法》、《书法潮》丛刊等，在全国书坛具有广泛的影响。

新时期以来河南还举办过一些很有影响的全国性的书法理论研讨活动。1986年，《书法家》杂志举办了首届、也是迄今为止惟一的一次“全国书法知识竞赛”。100道由浅入深、涉及书法各方面的选题，无异构成了一部书法学的框架。众多参与者对题目的研究，以及广大书法界对这一活动的关注，可以说为新时期整个书坛艺术理论知识普及与提高提供了一个重要的平台。1987年，成立不久的河南省书法理论委员会在中国书协学术委员会的支持下，和《书法家》杂志共同举办了“书法新10年学术论辩会”。这是一次在新时期书法发展史上很有影响的理论研讨活动。1977~1986年是结束十年浩劫之后书法艺术迅速崛起的10年，面对汹涌而起的全民性书法热潮，理论界还没有来得及认真反思。此次论辩会是书法理论界第一次对10年书法热潮进行全面的理论回顾。论辩会的研究课题，涉及新10年书法发展动向及其历史地位的估价，新10年书法理论研究现状及其发展趋势，关于传统书法及现代书法的关系及其发展前瞻，关于书法创新及对未来的预测等等。论辩会提出的许多观点对以后书法艺术实践的发展起到了一定的指导作用。

1998年由中国书协主办、河南省书协和中国书协研究部共同承办的“全国隶书研讨会”也是一次在全国颇有影响的理论研讨活动。本次研讨会从某种意义上说，是对近年的隶书理论研究成果的一次检阅，充分体现了观念的变革和方法的更新，不少文章具有较高的理论品位和学术价值。

从历史上看，南宋以后，文化中心南移，中原地区连年灾荒，战祸频仍，造成文化根系的严重破坏。宋元以降，除王铎等寥寥数人之外，中原鲜有书法大家，这是河南书法史的遗憾。但值得欣慰的是，20世纪以来，在书法文化由一元逐渐走向多元的大背景下，河南书法开始复兴，出现了一批在全国颇有影响的著名书家，如靳志、许钧、张玮、林东郊、李振九、董作宾、张伯驹、袁寒云等。尤其是新时期以来，中原书法再次异军突起，在创作与理论研究方面均取得了较为明显的成绩。几千年的深厚文化底蕴，近百年长期的酝酿、准备，尤其是最近二十年的培育、积累，在中州这块热土上孕育出一批书法理论方面的人才。他们有的是高等学府的教授，硕士生、博士生导师，在某些专门领域是公认的专家权威；有的长期从事书法理论研究，成果丰富，担任着当代书坛学术界的重要职务；有的在书法专业报刊上长期从事编辑工作；也有的虽然未在专业部门工作，但多年来倾情于书法理论研究，也取得了相当的成果。河南浓厚的学术氛围，给他们创造了宽松的、自由的对书法艺术进行探索的环境。其中有不少人本身又是著名的书法家、篆刻家。他们从理论和实践两个维度对书法艺术的传统进行深入开拓，同时又放眼世界大文化，关注当代不同文明的碰撞、对话和融合。他们的研究领域非常广泛，如古文字、碑刻考证、史学、美学、教育、篆刻、古今书家、国外书法以及关于中西大文化中涉及书法艺术方面的诸多问题等等，在这套“学人丛书”中均有所体现。他们在传统文本的阐释方面做着阐幽发微、钩沉刊谬的细致

工作，致力于建立河南书法的话语系统。他们中间一些作者已为书坛所熟知，在当代书法理论界有着较大的影响，并早已蜚声海内外；而部分作者尚不为书坛所熟悉。此次我们以“文丛”的方式，把他们的学术成就推出来，也是一种新的尝试，从文集中可大致了解他们的思想和学术上的成果。当然“文丛”中也可能有个别作者在学术建构上还有些不成熟之处，在这套丛书中也会反映出来。我们此次首批推出10位理论家，今后还将会继续出版其他作者的文集，目的是梳理、总结当代河南书法学术成果，并以此征求广大读者的意见，也为河南书法理论和河南当代书法史的建设提供一个较系统的资料。

当然，这个工作是长期的，决不可能毕其功于一役，其成败得失，也将有待历史的评价，然而今天毕竟有了一个好的开端，我为此感到欣慰。愿他们“筚路蓝缕，以启山林”的创举能引来更多的拓荒者。

是为序。

张 海

2003年6月8日

目次

总序（张海）——1

自序

超以象外 得其环中——1

I

书道千秋——7

一、论中国书法艺术的继承和发展——9

二、论河南书法艺术在中国书学史上的地位——18

三、书法与中国文化关系管窥——34

四、异彩纷呈的篆、隶、楷、行、草书法艺术——45

五、论隶书在中国书法史上的关键作用——89

2

品评欣赏——97

六、论郑板桥书法艺术的特色——99

七、书之妙在无笔墨处——104

八、论书法艺术的形与神——108

九、书法艺术的创作与欣赏——115

十、论书法艺术的欣赏——147

3

美的追寻——163

十一、关于美的本质问题的思考——165

十二、戏鱼知鱼乐

——李戏鱼美学思想刍议——181

十三、论书法艺术美——189

十四、书法艺术与美——200

十五、颜真卿书法艺术美简论

——兼谈书法的布白美——206

十六、书法艺术美九论——210

4

“意”与“无意识”——233

十七、书法艺术美中的“意”与“无意识”——235

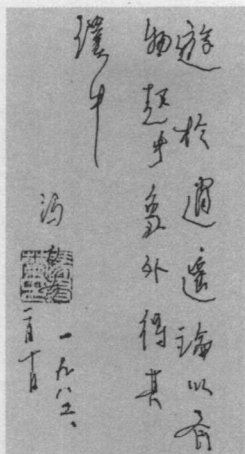
十八、论书法艺术创作中创作主体和无意识的重要作用——243

自序

超以象外 得其环中

书法艺术是我国对世界文化的独特贡献，是奉献给人类的一株最不寻常的奇葩。书法艺术作为中华民族的文化意识，一代代积淀滋润着炎黄子孙，哺育着古往今来的许许多多书法家。这些书法家为书法艺术的发扬光大倾注了难以估量的心血，代代相传，推陈出新，汇成了满目珠玑、群星闪烁的书法艺术宝库。当前，一批新秀脱颖而出，形成了老中青结合、专业书法工作者与书法爱好者兼有的强大阵容，点缀着书法艺术的璀璨星空。《书法艺术与美》，就是在这样的大好形势下应运而生的。本书是在长期从事书法教学和理论研究中的体会，从理论与实践的结合上，对书法艺术的产生发展、创作实践、评论鉴赏、艺术规律和特点，以及书法艺术美都有所阐释。

就书法艺术创作与欣赏的全过程而言，最后要达妙悟与畅神的最高境界，它包括“忘物”、“忘我”和“物我两忘”三个层次。“忘物”是离开对象之“形”的人格与精神的升华，是一种“超以象外，得其环中”的高妙之境；“忘我”是对自我的超越，审美主体超越功利和杂念，完全是一种心灵的愉悦；心手双畅，“物我两忘”是最终达到的中国传统美学的“天人合一”，即心灵与宇宙的融洽。庄子《齐物论》说：“昔者

冯友兰《论艺术》

庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。自喻适志也。”庄周梦见自己变成活生生的蝴蝶，自己得意洋洋，也竟然忘记自己是庄周了，切断了自己与对象之间的空间，这就达到了一个更高的“天人合一”的境界。被称为“天下第一行书”的《兰亭序》，正是这种创造与欣赏体验的最好写照。

——关于美。美是主观实践与客观实际相结合之后，产生的主客观的统一。中国传统美学有“充实之谓美”（《孟子·尽心》）、“全粹之美”（《荀子·劝学》）之说。道德高尚是美，知识丰富是美，身体健康是美，德、智、体全面发展是美。美是艺术的升华。

——美向何处寻。爱美之心人皆有之，热爱美、追求美是势之必然。但是美在哪里，美向何处寻？宋苏轼《琴诗》云：“若言琴上有琴声，放在匣中何不鸣；若言声在指头上，何不于君指上听。”冯景在《苏轼诗续补遗》卷下注曰：“《楞严经》：琴瑟、笙篴、琵琶，虽有妙音，若无妙指，终不能发。”由此可知，“以心使指指拨弦，琴声自在指琴间”。美妙的琴声来源于主观与客观的相结合。庄周还有一段寓言，讲的是明珠失而复得的经过。黄帝游于赤水的北边，登上昆仑山头，向南方眺望，归来时，丢失了一颗明珠。让知（代表智慧）去找找不着，让离珠（代表眼睛）去找找不着，让吃诟（味觉）去找也找不着；最后让象罔（代表想像）去找，终于找到了。黄帝觉得奇怪，象罔为什么能找到明珠呢？这说明能找到美，不仅需要智慧、眼睛，更需要艺术的想像，美主要表现于艺术，而乐是它的核心。

——游于艺。孔子有“游于艺”之说。所谓游，浅而言之，可以作游戏，深而释之，游是小我与大我的交融，有限与无限的浑化，即孟子所谓的“上下与天地同流”（《孟子·尽心章句上》），庄周所说的“天与人一也”（《庄子·山术》）。据载有这样一个故事，孔子与弟子在一块闲聊，问到各人的志

向。当问到曾葢(音点)时,他放下乐器答到:“暮春三月,春天的服装都穿上了,我陪同五六个成年人、六七个小孩子,在沂水中洗洗澡,在舞云台上吹吹风,一路唱着歌走回去。”孔子叹美说:“我十分赞美曾葢的说法。”朱熹《论语集注》说:“其(指曾葢)胸次悠然,直与天地万物上下同流。”孔子所以赞同,因为浴沂、舞云、咏而归,是一种艺术的态度。

——规矩与创造。“规矩,方圆之至”(《孟子·离娄章句上》)。这就是说,规矩是方圆的惟一标准,虽有“公输子之巧,不以规矩不能成方圆”(同上),但“梓匠轮舆能与人规矩,不能使人巧”(《孟子·尽心章句上》)。所谓“师傅领进门,修行在个人”。“规矩”谓“有法”,“巧”谓“无法”,一切艺术学习的过程,都是从有法到无法,由模拟到创造。郑板桥有言:“十分学七要抛三,各有灵苗各自探。”(《论画竹》)

——形与神。书法艺术是以抒情表现为基本特质的艺术样式。情感的表现、审美意识的物化,是通过用线条构造的、以文字形体结构为外在形式的情感符号来完成的。这种情感符号便是“形”与“神”的统一。在这一统一体中,就形而言,即指书法艺术的点画、用笔、结体,整体的行气与章法,形是外在的可见的样式,又称为“形质”、“象”等;“神”是内在的“意韵”,即书法家通过运笔的疾徐、轻重、方向、意图抒发出来的情感、修养和精神,传统又以“韵”、“气”、“味”、“意”等来表达。“形”是有笔墨处,“神”在无笔墨处;有处仅存迹象,无处乃传神韵。

——精神创造。艺术并不是物质实体,而是一种精神创造,是一种“恍兮惚兮,窈兮冥兮”的物外之象、弦外之音、言外之旨,艺术的精灵是一种渗透了文化背景、浸染了民族文化传统的体验与知觉、意象与情结,是一种审美主体与审美客体相生的“意象”、“意境”。在创作源泉和文艺作品之间,放着的不是一面镜子,而是一个艺术家,一个活生生的有血

有肉、有思想、有情感、有意志、有创造性的艺术家。格式塔（中国译为“完形”）心理学认为，任何“形”，都是知觉进行了积极组织建构的结果和成功。它的基本原理是：整体不等于局部之和，形式与关系可以产生一种新的、突现的、新生的质，这种新质并不属于具体的各个部分，却可以统领、涵盖各个部分，各个部分也因此被赋予了新的含义。

——创作中的无意识。书法艺术创作中，主体与无意识起着非常重要的作用。当然本能的无意识与经过高级训练的无意识之间有着本质的不同。无意识就其本能而言，并未超出动物或婴儿的无意识，并不是成熟的无意识。后者的无意识是经过训练的无意识，包括婴儿期的经验，而构成他的整个生命。因此，当一个训练有素的书法家挥毫创作时，他的整个处境意识，都退居幕后，而受过训练的无意识，开始淋漓尽致地发挥，演出他的角色。笔的挥运体现着一个书法家的风格和灵魂。如我们对这种现象给予描述的话，即是“训练有素”的无意识，在意识领域的运作。我们所以把这种运作称为无意识，是因为他的心态，是当他不再意识到他的动作，而把一切都留给某种并非属于他相对的意识的东西时所达到的。因为这种状态和性质是超乎寻常意识的领域，本是一种扑朔迷离不可名状的境界，如果起个名字的话，可曰之为“无意识”。在意识的积淀和促发下，当无意识达到充分发挥时，往往会超越主客观属性，冲破旧有的模式和价值规范，达到一种非心非物，亦心亦物，“兴与境谐，神合气完”（王世贞语）的妙境。

——道与艺术精神。孔子整个思想体系，可以他的四句话来概括，即“志于道，据于德，依于仁，游于艺”（《论语·述而》）。“志于道”的“道”，有道路、道理、方向、目标以及原则或规律等意思。概括说，志者心之所之，应有正确的道路和一定的方向，具体说是“修齐治平”。《大学》说：“物格