

中國書法美學

陈廷祐 著

中國書法美學

中國書法美學

陈廷祐 著

中国和平出版社

中国书法美学

陈廷祐 著

中国和平出版社出版

(北京东城区豆腐池胡同9号)

新华书店北京发行所发行 轻工业出版社印刷厂印刷 787×1092 1/32

8.5印张 1989年8月第一版 1989年8月第一次印刷 定价：4.20元

ISBN7-80037-221-9 / B·2

脱稿絮语

中国书法为什么美？它的魅力从何而来？它为什么能为创作者及欣赏者带来莫大的精神享受？

书法为什么能成为艺术中的天骄？它的审美特征是什么？它的美学规律是什么？

它为什么能风靡百代而不衰？它所外射的是我们民族的怎样的传统文化与哲学的心灵？

书法之花为什么产生在这东方的古国，一枝独秀，如今又香飘万里之外？

是多年来的笔情墨趣使我心头不时闪起了上述的思想火花。

是当今弥漫于中华大地上的书法热加强了我寻求其答案的兴趣。

是一些相邻学科的美学著述触动了我写一书法美学论著的念头。

是几年前写成的另一拙著《书法之美》（北京美术摄影出版社出版）壮大了我作进一步探索的勇气。

试试看吧，也许能踏出一条新路来，我鼓励自己说。

这一回，我想摆脱前一本书偏重于谈个人对书法之美的感受及笔墨技巧的旧格局，换个角度，换个体例。

《中国书法美学》试图开阔视野，作更为宏观的考察，

更有思辨性的探讨，以“四论”来触及更多、更深、更新的课题，

国粹论——论述书法是中国传统文化的精华，是世界上一门独特的艺术；它植根于中国人特有的审美情趣及哲学观念。

本体论——探讨书法之美的本原、形质和功用；它所赖以形成的要素和法则是什么；它对于人的感情发生作用的根本力量是什么；它是怎样反映人的社会生活与精神世界的。

风格论——从横断面考察个人风格及风格类型，从纵断面考察历代书风的演变与时代的关系；并对今后的创新问题谈谈个人的看法。

致美论——从笔法、字法、章法来论述书法的表现力及表现方法。

行文之中，多亏古今书论家、美学家给我以指引与论据。

我在数他家之珍宝，以自己的思想脉络串起他家之珍宝。

当然，我更需探索，在前人没有去过的地方寻奇掇妙。

我更需求新，在别人没有留意到的地方发现问题。

我要从书家的手迹及书论家留下的足迹中探索他们的心迹，寻找书法魅力的生成公式，勾勒出书法求美之心的演化图表。

我要扪摸自己的心律，剖析“小我”，以理解书法家群体这个“大我”。

伏案数月，我领悟到古人这两句话的含义：“书法是玄妙

之技”，“六艺中此为难事，人罕晓其奥”。

技法易得，笔理难求。

有形的笔墨易识，无形的心相难寻。

点滴随想易写，系统分析难成。

从自己的实践中悟得道理，是一层难处；将自己悟得的道理深入浅出地说个明白，更是一层难处。

书成之时，聊以自慰的是：

我怀着一颗求美的心，终于接近书法艺术的金山玉林的边缘，静而求之，观察到了书法之美的表现及成因，稍稍明白了“翰不虚动，下必有由”的道理。

我无独见之明，要议无形之相，虽然难以说得深刻精确，新颖生动，为人解疑释惑；但是书法美学是新兴的学问，古人论书未曾专注于此，我作为首批探索者之一，稍稍撩开帷幕，若能为后来者窥见书法美学圣殿真貌提供一点线索，就是我最大的愿望。

我期待着大方之家的批评和指教。

我更期待着这门学科中佳作的尽早出现。

最后，我想借最后这两行篇幅来感谢老伴桂钰对完成此书所给予的支持和帮助。

陈廷祐 1988年10月

目 录

第一章 国粹论 (1)

最为普及的艺术——最引人入胜的艺术——世界上
一门独特的高级艺术——执着的美的追求——传统
的审美观念及哲学心灵的外射——简约为美——气
韵为美——中和为美——中国书法，世界瞩目

第二章 本体论 (37)

书肇自然——书造自然——模拟特殊物象而又具有
抽象美的艺术——黄金律：自然之理用于书法——
力显神凝——力量：书法生命意味的重要体现——
笔力、合力、势力——神采一意境——神采与意境
寓于整幅之中——诗书画合成一种意境——超越于
形体之美的意境之美——书法与文字的离合关系
——书法脱不开文字的躯壳——抒情画心——字
如其人——心境的作用——益心励志——满足创
造的欲望——书以人贵——真善美——书法与姊
妹艺术的通感及比较——书法与绘画——书法与音
乐——书法与舞蹈

第三章 风格论 (116)

书风的类型——刚与柔——正与奇——雅与俗——
时代风格——书风质文数迁与书体的演变——晋人

尚韵——唐人尚法——宋人尚意——明人尚态——

创新的思考

第四章 致美论 (159)

笔法中的辩证法——中锋、侧锋——藏锋、露锋
——方笔、圆笔——提与按——行与留——曲与
直——浓淡与枯湿——**字法：构造最美的空间**——
平正——匀称——参差——连贯——飞动——各
体书法动静分数——**章法：宏观中的书法之美**
——血脉相连——虚实相生——错落有致——章
法美的精髓：和而不同

书后附图目录

- 1.王羲之行书《兰亭序》(冯承素摹本) 227
- 2.张旭狂草《古诗四帖》 228
- 3.颜真卿行书《祭侄稿》 229
- 4.大篆《石鼓文》 230
- 5.隶书《曹全碑》 231
- 6.褚遂良楷书《雁塔圣教序记》 232
- 7.欧阳询行书《张翰帖》 233
- 8.宋克草书《杜甫壮游诗》 234
- 9.赵佶瘦金体《闰中秋月》 235
- 10.苏轼行书《黄州寒食诗》 236
- 11.黄道周草书 237
- 12.隶书《张迁碑》 238
- 13.柳公权楷书《神策军碑》 239
- 14.赵孟頫楷书《闲邪公家传》 240
- 15.金农楷书《消寒诗序册》 241
- 16.郑板桥行书 242
- 17.云梦秦简 243
- 18.西汉木牍 244
- 19.祝允明草书《洛神赋》 245
- 20.董其昌行书《苏轼赤壁怀古》 246

21.北魏《始平公造像题记》	247
22.《瘞鹤铭》	248
23.鲜于枢草书《王昌龄春宫曲》	249
24.米芾《与彦和帖》	250
25.王羲之行草《快雪时晴帖》	251
26.王献之草书《中秋帖》	252
27.杨维桢行书《真镜庵募缘疏》	253
28.张瑞图草书七绝	254
29.怀素《自叙帖》(局部之一)	255
30.怀素《自叙帖》(局部之二)	256
31.怀素《自叙帖》(局部之三)	257
32.怀素《自叙帖》(局部之四)	258

第一章 国粹论

最为普及的艺术——最引人入胜的艺术——
世界上一门独特的高级艺术——执着的美的
追求——传统的审美观念及哲学心灵的外射
——简约为美——气韵为美——中和为美
——中国书法，世界瞩目

书法是中华艺苑中光照千古、根深叶茂的一株奇葩。它与文字共生，在点画的躯壳之上，钟灵毓秀，流美生辉，化育成意味隽永、生机盎然、给人带来莫大的视觉享受与心灵满足的艺术。

在社会生活中，文字无所不在，几乎人人可识，人人可写。而中国文字又具有独特的致美构造和书写方式，于是，与文字共生便构成一大契机，使中国书法从很早开始便成就为一门最为普及的艺术，一门最引人入胜的艺术；而在世界艺术之林中，又成就为一门独特的、高级的艺术。

最为普及的艺术

书法艺术与生活紧密相连，受到人们普遍的喜爱。它登堂入室，成为客厅里的重要陈设，那中堂、条幅虽则寥寥数字，数十字，却能使你欣赏多年，百看不厌。书斋里挂着的书法座右铭，则能表明你的心志，砥砺你奋力前进。

精字常用于书籍的封面，妙墨也常见于报纸的刊头。书法之美还出现于家具、器皿及日用品的包装上。人民币每日出入于千门万户，那上面“中国人民银行”六个魏碑字体，也是出自名家的大手笔。

春节到了，城乡居民门上换了新对联。那些笔墨佳作既寄托房屋主人祈求新的一年国泰民安、全家幸福的美好祝愿，也显示他们的求美爱美之心。

仲夏之日，人们爱拿一把折扇，说不定那上面有名手金生玉润的墨迹。打开扇面，细细欣赏，扇动之时，清风拂面，诗情加上凉意，什么电风扇也代替不了它实用加艺术的双重功能。

在城市里，街头的书法字点缀街景，吸引顾客。许多大商店的牌匾用料讲究，制作精巧，字体繁多，蔚为壮观。北京匾额精华荟萃的街道在王府井、前门外、琉璃厂，在那里可以见到不少当代的甚至百年前书法名家的翰墨。

节日假日，你游览公园名胜，徜徉于山石林木、亭台楼阁之间，在醒目之处可以见到精致的漆匾、挂幅、石刻，上面刻写着与周围景物协调的书法作品。那是书家们得山水的

陶冶启示而神思飞扬所开放出的翰墨之花。上面苍劲或秀媚的字迹，赞美山河的壮丽、劳动的神圣，或是抒发爱国的情怀，反映社会的新貌，或是表示自己的豪情，或是传达群众的心声，这便使山水增色，游兴更浓。也许你多少年后的回忆中，当年景色都已如梦似烟，追寻不得，而某某名士写的那一手好字还清晰地浮动在眼前哩。

如果书法欣赏对你有了足够的吸引力，你会不放过观赏每一次展览古今书法的机会。在妙墨汇集的殿堂里，你置身于美妙奇幻的境界之中：那翻涛簸岳、蹴海移山、龙威虎振、霞蔚烟蒸的气势使你感到惊叹；那清风出袖、明月为怀、白云舒意、清泉洗心的情趣使你感到自在；那乔松倚壑、飞鸟依人、歌声绕梁、舞姿翩翩的意态又使你得到薰陶。这大厅里本是由白纸黑字组成的朴素画面，你却感到五彩斑斓，具有人间一切色相；这大厅里本是寂静无声，你却听到世界最动人心弦的交响曲。离去之时，方悟得唐代大书论家张怀瓘所说，“遗情未尽，心存目想，欲罢不能，非夫妙之至者，何以及此”，确是经验之谈。

最引人入胜的艺术

在众多的艺术门类中，书法可算是简便易行、最引人入胜的一种了。

从事书法艺术并不需要太复杂的工具。一支毛笔，一方砚台，一锭鸟墨，加上一张白纸就行了。

从事书法艺术的人一般并不需要太久太复杂的专门训

练。初学者买几本字帖来，作为习作的范本，观赏它的美，模仿它的美，慢慢地就心悟神解，进入了书法艺术之门了。

日常生活中应用的文字，与书法字在形体上并无多大的差别。只要你精心地书写，讲求艺术化，使它符合一定的规格要求，这就有可能写出一件书法作品。举例说吧，你用行书或楷书在纸条上用钢笔随便写下一段古人名言，尽管可以用作书签，还算不得书法作品；但是若用毛笔精心地写在一张大些的宣纸上，字还是这种字体，还是这样的形式，写成以后，将它裱糊起来，则可以成为书房里一件可以自勉又可以欣赏的艺术品了。

事实上，今天已被视为书法珍品的许多古代书家墨迹，原来也不过是平常用于交际、记述的手迹。宋代文学家、政治家欧阳修在为晋代大书法家王羲之的法帖所作的跋中有这样一段话：“所谓法帖者，率皆吊哀、候病、叙睽离、通讯问、施于家人朋友之间，不过数行而已。盖其初非用意，而逸笔余兴，淋漓挥洒，或妍或丑，百态横生，使人骤见惊绝，守而视之，其意态愈无穷尽。”

我们从《宋拓淳化阁帖》所收王羲之 160 多幅字帖（其中一部分为伪托或后人临摹之作）中可见欧公说得确是。这些帖本无名称，后人一般按其前数字定名，以便检索、引用。有些帖名便透出了内容的消息。如：《鲤鱼帖》、《极寒帖》、《追寻帖》、《想弟帖》、《秋月帖》、《徂暑帖》、《晚复帖》、《遇信帖》、《发疟帖》、《狼毒帖》、《腹痛帖》、《遣书帖》、《彩菊帖》、《得凉帖》。

西晋文学家、书法家陆机写的草书《平复帖》就是与别人通信时谈及他的一位朋友彦先病况的一封信札。有关

这方面文字的大意是说：彦先的病恐怕难以平复；以前刚开始生病时我没有想到会发展到这样，但能维持到现在，实在是可以庆幸的；在他身边服侍的只有男孩，这又使人消除了以前的忧虑。书体介于章草与今草之间，结体茂朴，笔意苍茫，是现存的最古的名人纸上墨迹，现在珍藏在故宫博物院里。

唐代书法家颜真卿的《争座位帖》，是他写给仆射郭英义的书信，所以又称《与郭仆射书》。这个郭仆射身居宰相之职，却是个善于拍马的小人，他在重要集会上指麾百官就座，并将鱼朝恩的座次任意安排在高于郭仆射本人的位置上。鱼朝恩虽然握有大权、声势显赫，到底是个只管宫殿门禁的宦官，而这位郭仆射却谄媚他，置朝廷纲纪于不顾。于是颜真卿秉笔直书，以刚劲圆熟、姿态飞动的行草对郭仆射进行了严正的告诫与讥讽。此书笔意如长江大河，一泻千里，奇古豪宕，元气浑然。后人说它可与王羲之的《兰亭序》并峙。

我在前面说书法艺术简便易行，并未说书法简单易成。一个人要从准书法家进步到够格的书法家，不是轻而易举的；更何况艺无止境，即使是够格的书法家写到老，学到老，也很难说已进入神妙的境地。

书法艺术易学而难精。易学，在于单体构成上的简单性：书法艺术是由有限形式的点画线条构成的，没有众多的色彩，不模仿一般物象，按字作书，下笔即成，最简单不过了。

但是事物总有两面性。单体构成上的简单，意味着实践这门艺术时受到更大的局限。局限越大，成就这门艺术，就

得付出更艰巨的努力，更高超的技巧，因此难于精到。中国书法之所以成为诸般艺术的翘楚，正因为它的难精，难于突破最大的局限争得自身的自由。

难精，从具体技巧上说，则由于整体上把握的复杂性。简单的笔画要构筑成字，字又要排列成行，行又要形成全篇。这单体与整体的关系要处理得丝丝入扣，恰到好处，又谈何容易。增一分会太长，减一分会太短；粗一分会显得臃肿，细一分会显得纤弱；过疏则易弄成狗窦大开，过密则又显得拥挤不堪；平常导致呆板，奇险又易造成荒怪。书艺的复杂犹如杂技演员踩钢丝，全靠心灵身巧，于总体上掌握平衡，于平衡中求得优美。所以唐代书论家、散文家李华叹道：“六艺中，此为难事，人罕晓其奥。”

易学，还在于规范的可循性。书法书法，它是有法度的。主要的法来自前人的碑帖，你临之摹之，字无百日功，不用多久，就能写出一手象样的字。难精，则又由于神似、创新的艰难性。艺术讲神似、创新，光模仿别人不行，要有自己的风格、特色，而书法艺术，尤其如此。因为别种艺术，例如绘画，由于所描绘、表述的对象不同，多多少少总会给观赏者带来新的形态、新的景象、新的色彩组合，如果还说不出有明显的个人艺术风格、特色的话。而书法呢，写的只是字，这些字若是完全仿照前人、别人写的样式，结果就是千人一面，一式的复制品、假古董，没有多大的艺术价值了。所以要使字写得精妙，就必须有能吸引人、感动人的个人风格、特色。而字的本身呢，又苦于构成极为简单，无非是那么几个笔画，几种用笔方式，几种结字布白方式，因此要想在前人、别人已经踏过的道路上另辟新径，又谈何容易。

易学而难精，就使书法艺术具有引人入胜、历久不衰的力量。欧阳修说他平生所喜之事甚多，晚年时渐渐废去，或厌而不为，或好之未厌，但精力不逮只得割爱了。爱好之中愈久益深而犹不厌者，只有书法。在不倦时练字，可以消磨时光，“乃知昔贤者留念于此，不为无意也。……有以寓其意，不知身之为劳也。有以乐其心，不知物之为累也。”

法国 17 世纪哲学家笛卡儿 (R.Descartes) 有一段话恰好可以用来说明易学难精的艺术足以令人寓意而不劳，乐心而不累的道理：“在感性事物之中，凡是令人愉快的，既不是对感官过分容易的东西，也不是对感官过分难的东西，而只是一方面对感官既不太容易，能使感官还有不足之感，使得迫使感官向往对象的那种自然欲望还不能完全得到满足，另一方面对感官又不太难，不至使感官疲倦，得不到娱乐。”

世界上一门独特的高级艺术

在人类早期历史上，由于口头语言受到时空上的局限，不能满足人类记事和交流思想的需要，于是作为书面语言的文字便应运而生。文字的载体一般都是长长短短线条。线条的构成千变万化，形成具有不同含义的字和词，若干字和词又集合成为句子，以表达一个完整的思想。文字起源于传言记事的实际需要，文字首先讲实用功能，世界各国一概如此。

文字在使用过程中，又逐渐生发出审美功能。各种文字都不仅讲求写得端正，易于辨认，还讲求美观、醒目、品类