

· 中华文库 · 中华文库 · 中华文库 · 中华文库 · 中华文库 · 中华文库 · 中华文库 ·

中国文联出版社

书法艺术美学

金开诚 王岳川 著

· 中华文库 ·

美学

期限表

归还日期

金开诚 著

中国文联出版社

(京)新登字172号

图书在版编目(CIP)数据

书法艺术美学/金开诚,王岳川著。-北京:中国文联出版公司,1995

ISBN 7-5059-2096-0

I. 书… I. ①金… ②王… II. 书法美学-概论
IV. J 292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第06751号

中国文联出版社出版、发行

(北京农展馆南里10号)

板桥印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆

787×960毫米 32开本 8.125印张 2插页 136千字

1995年7月第1版 1995年7月北京第1次印刷

◆

ISBN 7-5059-2096-0

I·1471

定价:9.50元

主编：杨牧之

编委：马欣来

杨牧之

瞿林东

尹龙元

金开诚

田居俭

徐公持

中华文库序

酝酿了很久，又组织了很久，我们这套《中华文库》终于发出了第一批稿子。

我们为什么要编辑这样一套丛书？为什么要系统地介绍中华民族优秀的文化遗产？应该说，这是时代给我们的启发。我们的时代，日新月异，特别是科学技术的迅猛发展，人类的社会生活，人们的观念，发生了巨大而又深刻的变化。但是，中国的一切变化，都发生在我们这块古老而又丰饶的土地上，面对纷至沓来的现代科技，面对汹涌而至的各种思潮，我们仍然深深地感觉到无所不在的、中国传统文化的巨大力量。在这块土地上，春秋战国的诸子哲学，汉魏六朝的丰碑巨制，韩柳欧苏的大块文章，明清之际的人生画卷，无不表现了对社会、对

国家、对民族的情怀，对宇宙世界的期待，正是这千古风流人物的奋斗，才造成了伟大的中华民族、博大久远的中国。

这一切，是我们民族的骄傲，也是我们中华民族赖以凝聚、发展、强盛的力量。

然而，我们作为这样伟大民族的一员，对自己祖国、民族的文化传统，对丰富灿烂、富于创造的千古文明，知道多少，理解多少呢？

可以肯定，每一个中国人，每一个炎黄子孙，不论他是工人还是农民，是机关工作人员还是青年学生，谁都想更多一些了解古老而灿烂的民族文化，——他们看到秦始皇兵马俑风靡欧洲，欧洲人日夜排队参观；他们看到外国朋友来到故宫、天安门广场、万里长城，无不叹为观止，他们是何等地激动！这一切强烈地激励他们进一步学习、了解祖国悠久的历史。但是，他们夜以继日地奋战在四化第一线，他们的读书时间太少了，长叹息之余，他们挤出睡眠，甚至吃饭时间认真读书，这是多么令人感动的精神！没有时间，这是第一个困难。几千年来，中国社会发生了巨大的变化，语言文字的演变，使古代汉语与今天的书面语言

面貌大异。语言文字的障碍，给广大读者阅读古籍造成第二个困难。正是由于这种考虑，我们计划给这些读者：具有初中文化的工人、农民，或者虽然有很高的文化，但他们各有专业，没有专门学习研究中国古代的文学、历史、哲学，比如机关干部、工程师、医生等等，给他们编辑一套丛书。这套丛书应该是这样的：

它有代表性。丛书确实经过最谨慎的挑选，它包括了中华民族五千年文化遗产中最主要的著作；

它经过准确、科学的加工。一部大书，比如《资治通鉴》，浩浩近三百卷，一般读者有谁有那么长时间全部读过？我们要选出最能代表这部书特点的部分加以注释、今译、题解，使读者用较少的时间就能很容易地窥知一部大书的真谛。

由于以上两点，一个读者拥有了这套书，就可以说有了中华民族五千年文化中最精彩的著作；而经过科学的加工，不论他是从事什么专业的读者，用很少的时间，就可以知道一部书的内容，就可以了然丰富的中华民族文化最精彩的部分。

这是我们的心愿，也是我们的理想。我

们相信，当我们的读者读完这套丛书的时候，对我们伟大的祖国，对我们祖先繁衍发展的土地，对生我们、养育我们的家园，会怀有更加深切的挚爱之情。我们怀着这种深情走向世界，走向未来。

杨牧之

1990年5月

目 录

中华文库序	1
第一章 从所谓的“汉字象形论”说起	1
一 “汉字象形论”辨析	2
二 书法具有提“意”取“神”的特性	7
第二章 书法艺术的形式	11
第三章 书法艺术的内容	18
第四章 书法艺术的审美构成	30
一 笔法	31
二 墨法	41
三 结体	44
四 布局	48
第五章 书体源流及其艺术审美特征	52
一 甲骨文	52
二 金文	54
三 篆书	57
四 隶书	62
五 楷书	68
六 草书	82

七	行书	97
第六章	书法与文学艺术美	108
一	文学之气与书法之神	109
	1. “气”的哲学美学内涵	109
	2. 文之气韵与书之神气	113
二	文学“体验”与书法“感兴”	116
	1. 文学与书法是审美体验的外化	116
	2. 文学与书法的审美感兴特点	118
	3. 文学与书法的体验过程	122
三	文学灵感与书法妙悟	127
四	书法之“线”与文学之“言”	133
	1. 文学语言与书法点线	135
	2. 文学形象与书法意象	138
	3. 文学意蕴与书法意味	145
第七章	书法与绘画艺术美	152
一	书画异同与书画互补	152
	1. 书(文字)画相异	152
	2. 书(书法)画相通	156
	3. 书(书法)画互补	159
二	以线达情之书与以形传神之画	164
	1. 用笔:取万为一与以线呈道	164
	2. 墨法:流贯之气与虚实之境	173
	3. 章法:绘画构图与书法布局	178
三	书法与绘画的神采气韵	198
	1. 书之神采与画之传神	188
	2. 书法绘画的气韵美	193

第八章	书法与印章艺术美	199
一	书与印及其文人趣味	199
	1. 印章发展与书印相契	199
	2. 文人篆刻的个性风格	206
二	书法印章的形式美特征	211
	1. 篆法与笔法	212
	2. 篆刻章法与书法布局	216
	3. 篆刻刀法与书法金石味	219
三	诗书画印四位一体	221
	1. 印与诗书画相得益彰	221
	2. 印章对书画的收藏鉴赏作用	225
第九章	书法艺术的审美境界	227
一	书法艺术意境的构成	227
	1. 书法意境三层次	228
	2. 草书的审美风神	234
二	书法风格意境美类型	237
	1. 阳刚雄浑的书境	237
	2. 浑穆悲慨的书境	240
	3. 优美清逸的书境	242
三	书法意境与人生境界	244
	后 记	248

第一章

从所谓的“汉字象形论”说起

我国的书法艺术，是我们中华民族所特有的艺术。由于这种艺术很有特殊性，所以人们往往在赏析中把它同其它艺术比附起来，似乎这样一来，就比较容易理解它的性质与特点。

例如有人说书法的写作，在艺术上与建筑相通，因为二者都要求整体的平衡稳定与结构布局的匀称巧妙。有人则说书法之美与人体的健美相似，欣赏书法的人就是根据人体的结构与意态来感受和评估书法形象的。也有人因为书法笔墨的运行大有舞蹈之姿，便说书法之美类似于舞蹈艺术。还有人则由于在书法艺术中感受到“节奏”与“旋律”，就说它具有音乐之美。当然，还有更多的人是认为中国书法与中国绘画关系最为密切，因为“书画同源”，所以主张用观赏中国画的眼光来观赏中国的书法艺术。

这些说法都是有一定道理的。人们为了认识某种事物，便把它和其它有关的事物联系起来，进行比较，观其异同，这本来就是对事物加深感受、

形成理解的一种常用的方法。况且，各类艺术之间也确有其相似与相通之处。因此，通过艺术与艺术的比照，根据各人已有的艺术观赏经验和知识积累，来把握某一特定艺术的性质与特点，这确是行之有效的方法。所以，以上这些说法也都能给人有益的启示。

但是，我们必须明确，比照了事物之间的相似相通之处，并不能由此便得出谁归属于谁的结论。书法就是书法，它和音乐、舞蹈、建筑、绘画等一样，也是一种独立的艺术，并不从属于其它任何艺术。书法之与舞蹈相通，也就如同舞蹈之与音乐、绘画相通。舞蹈既不因相通而有损其独立，则书法艺术的情况当然也是如此。

与其它艺术的联系和比较，固然有助于加深对书法的感受与理解，但尤应注意把它当作一种独立的艺术来看待。只有这样，我们才能够充分认识书法艺术确实是一种很有民族独创性的艺术，它开拓了人类的艺术思维，也丰富了世界各民族的艺术宝库。

一、“汉字象形论”辨析

在各种各样的比附中，由“汉字象形论”导出的“书画同一”观念，无疑影响最大，造成的误解也最深。因此有必要作一点较为具体的辨析。

汉字最初虽然可能起源于象形，但当它发展

成为一种系统的文字,能够比较完整地记录语言时,它在整体上便不再是象形文字了。因为任何象形文字都只有反映具体物象的符号系列,而不能成为系统完整的语言载体。所以,在任何一种文字系统中,象形至多只是构成文字的方法之一,或者在发展成系统文字之后保留着一些痕迹。

从我国历史上遗留下来的实际文字资料来看,情况也正是如此。现在能够见到的最早的系统化文字,是1899年(清光绪二十五年)以来在河南安阳小屯村殷墟(商代后期都城遗址)出土的甲骨文,这是商代后期(约公元前14世纪至公元前11世纪)的系统化文字。甲骨文中确实有不少“象形字”,但它既要较为完整地纪录语言,就必然要包含一定数量的无形可象的文字符号。所以从总体

字 \ 体	甲骨文	金文	小篆
马			
鱼			
虎			

上看,如果笼统地认为甲骨文就是“象形字”,那是并不准确的。

象形的痕迹在整个篆书(包括甲骨文、金文、籀文、小篆)中都有表现。但这种痕迹是越来越淡化的。

这里所选的三个字,在甲骨文和金文中都可以说是象形的。但发展到标准的小篆(秦代),线条的形状与结构已由模拟物象的意图变为服从于统一的符号构成模式,象形的意味也就所剩无几了。

从秦代与前汉的古隶开始,汉字已基本上与象形无关。尤其是古隶发展为盛行于东汉的八分书之后,大部分的字都加上富有装饰性的一笔波挑;如果从象形的角度来看这一特点,难道说世界上的事物都是带有波挑的?显然,情况绝非如此。恰恰相反,加上波挑乃是个明显的信息,说明汉代

隶书(八分)	楷书	草书
舟	舟	舟
車	車	車

的书法家们根本不认为汉字有象形的制约，所以完全可以从汉字本身的笔画出发，通过增添与象形毫无关系的装饰性，来追求书法的美化。等到隶书变为楷书，象形的意味就更谈不上了。至于面对行书、草书还要说“汉字象形”，那就是完全不顾事实了。

以上的叙述表明，汉字中的象形成分是逐步淡化以至于消失的。那么，随着象形成分的淡化与消失，中国书法的艺术表现力是削弱了，还是增强了呢？

答案是明显的。从小篆到古隶，再到八分、楷书、草书、行书，中国书法的艺术表现力始终是随着时代的发展而发展，从未因象形成分的消失而削弱。其中，东汉时期大量八分名作的出现，更可以说是一个重要的转折点。因为它是最早地完全摆脱了象形的束缚，而与此同时，又大大强化了书法艺术所特有的追求，从而出现了千姿百态的艺术形象，使书法创作成为具有自觉性和走向个性化的艺术创造。

有的读者也许不理解象形不仅不是中国书法成为独特艺术的原因，而且还会对书法艺术的发展起到束缚或限制的作用。他们可能提出这样的问题：“绘画是最有象形特点的，它为什么没受到束缚或限制呢？”

其实，这是完全不同的两回事。绘画是直接反映客观事物形象的。为了突出这种形象之美，绘画

可以用不同的幅度、从不同的角度来表现客观事物。比如画一只鸟，它的大小、姿态、在画面上的位置以及和其它景物的搭配等等，都可以由画家来设计和处理。这种设计和处理均属艺术的构思，正因为经过了构思，并加以准确的表现，再现客观事物形象的绘画才成为艺术。

那么，书法的情况又是怎样呢？假定世界上真有一种系统完整的象形文字，能不能也象绘画一样进行艺术的设计与处理呢？显然这是不可能的。因为它既然是一种文字，就不能在一定的幅度中随意安排，也不能有角度之类的变化。字与字之间的结合与次序取决于作者所要表达的文意，所以也不能象绘画那样作大小、远近、浓淡、详略等适当的景物搭配。比如就拿“天地玄黄”四个字来说，即使各个都是象形字，写出来也仍然是四个字，无法构成表现“天地玄黄”的浑成景象。更何况文字所代表的意思，有许多根本是没有形象的，难道说凡是进行书法艺术的创作就必须把这些字排除在外？

所以，书法之成为艺术，乃是另有缘由，需要作与绘画全然不同的构思和表现的。在强化书法艺术特有的表现之时，倘若还要让部分起源于象形的文字仍然保持象形的要求，那就势必影响书法在线条与结构上的统一，束缚其艺术形象的变化与创新。