

中國書法批評論

ZHONG GUO SHU FA PI PING LUN

董菱 著

辽宁大学出版社

全国艺术科学“十一五”规划课题

辽宁省教育厅人文社会科学项目

中国书法批评论

董菱 著

辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法批评论/董菱著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2011. 4

ISBN 978-7-5610-6000-1

I. ①中… II. ①董… III. ①汉字—书法—美术批评—中国—现代 IV. ①J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 061789 号

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 沈阳航空发动机研究所印刷厂

发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 185mm×260mm

印 张: 8.25

字 数: 205 千字

出版时间: 2011 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2011 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 董晋蹇

封面设计: 高 坤

责任校对: 合 力

书 号: ISBN 978-7-5610-6000-1

定 价: 35.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://www.lnupshop.com>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

给书法艺术以历史与审美的评析

——序董菱《中国书法批评论》

王向峰

董菱是书法家，也是书法艺术评论家，她新著《中国书法批评论》一书，是“全国艺术科学‘十一五’规划课题2008年文化部文化艺术科学项目‘中国书法批评方法研究’”项目的完成稿。研究成果充分显示了门类艺术研究的当前水平，有重要的学术价值与实践指导意义，非常值得重视。

董菱幼年即用心于书法艺术的学习，6岁即临贴，后得名家指点，并在几十年的时间里不倦于研究和创作，尤其对于书法理论更勤于钻研，探寻要义，不断写成为理论批评文章，成为理论与实践创造领域双有成就的书法艺术家。她以上述成就的创造者身份，执教于沈阳师范大学的书法讲坛，成为书法艺术学专业里名实相符的专业教授。

董菱的《中国书法批评论》，以中国古代书法艺术和书法理论为研究对象，在研究的角度上侧重于社会历史和审美批评方法的分析论述，因此在本书的系统构成上以四部分为题，每一部分中既有批评方法问题，也有审美表现问题；而第四部分“中国历代书法名家作品风格研究”，是本书的核心部分，聚焦于从钟繇到王铎的十二位大家的研究，其中更为突出地是紧密把握住他们各自的时代历史与个人的经历同其书法创作的关系，并在此基础上一一分析他们的书法艺术风格表现，给以社会历史与审美的深刻评断，实现为规律的理论探求与艺术审美欣赏的统一成果。

按本书的构成逻辑探寻，其中有四个方面的内容特别值得读取。

首先是本书从总结古代书法评论中归纳出书法批评的古今同一的作用论。

董菱在书中立足当今现实，从古代书论中求取书法的功用认识，形成为比较系统的理论概括，在总体上提出了三条：一为研究书法美学理论的产生和发展，阐释了书法创作的规律；二为研究书法的发展规律和趋势，阐释了书法艺术的时代精神；三为研究书法接受活动的现象与形态，阐释了书法作品的内涵。在阐释这三个层次时，她特别强调：书法批评家具有敏锐的洞察力，他们在浩如烟海的古今书法作品中挑选经典作品向接受者推荐，并帮助接受者了解经典作品及书法文化，引领接受者进行观赏和收藏。书法批评能发现新作品并发掘其作品潜藏的意义和价值，评定其在书法艺术发展中的地位，帮助接受者体会作品的艺术趣味，理解作品的思想和艺术价值，不断提高接受者的鉴赏能力。她说书法批评还可以帮助接受者深入理解作品，并影响和重塑接受者的书法价值观念。书法作品作为审美的精神产品，只有在接受过程中才能得以实现其价值。然而，书法作品具有无穷的意蕴，并非一目了然。特别是作品中的隐喻、象征意义，只有通过批评家的分析阐述，接受

者才能理解体会。批评家能够及时地将接受者的反应和要求反馈给书家，使书家不断调整自己的创作方向。书法批评通过对书法批评实践进行研究，逐步形成科学的书法批评体系。她在论析中特别认为，批评家凭借理论优势，在分析、阐释书家和作品的过程中产生新的生命活力，充分展示批评理论的魅力和批评家的学识修养，从而使书法批评成为一种新的创造活动，并不断摆脱其附庸的地位，逐渐发展成为一门独立的学科。她的书法论中特别关注书法评论对于书法艺术发展的推动作用，并以自己的实际努力为发展书法艺术学科理论而贡献力量。

其次是从研究孙过庭《书谱》探求书法批评的一般标准。

凡是艺术研究，不论是古是今，也不论是自觉半自觉的，都不免要有标准的遵循。书法批评的标准在哪里，古今却皆无明确标列。董菱进入孙过庭的《书谱》，以《书谱》评论书法艺术所秉持的原则，在标准上概括为书家独特个性的表现、以情意赋体、用笔与结体布局、以道贯通的心悟手从、自然而然等五个方面。这虽是从孙过庭的书论中标出的，但却阐发出其所具有的标准意义，并分析了其并不止于一人之实践经验的道理所在。因为孙过庭将前代的书法批评观点概纳整合，创立了具有丰富内涵的书法批评标准，为书法批评理论的建构奠定了基础。董菱在阐述《书谱》的理论时明确认识到，科学的书法批评标准是关于书法艺术规律和特征的理论概括与总结，对书法艺术创作具有指导作用。孙过庭的《书谱》能够深刻地揭示书法艺术的本质规律和特征，其书法批评标准内涵具有明晰性和确定性，内容全面，便于具体操作，符合书法艺术的实践原则。董菱在做出上述评价后，还特别提出标准也有时代的变化性与书家的特殊追求。她认为，书法批评标准是在长期的书法艺术发展和批评实践中逐步积淀而成的，由于书法艺术在特定历史时期的发展水平不同，人们对它的规律和特征的认识水平不同，因而各时代的书法批评均体现出该时代的某些特征，如汉代书法批评重气势，魏晋书法批评重气韵，唐代书法批评重气骨。可见，书法批评标准的基本内涵具有一种可变性，会使各时代的书法艺术不断改变和拓展其内涵。但必须承认，孙过庭几点标识却有普世意义。

再次是本书从古代诸家论书品与人品的密切关系的理论中引申出社会历史的书法批评论。

书中对这一问题充分展开论述，联及于历史批评中的审美分析，应该说这一章是本书中最具方法论理论功力的部分。董菱作为书法家却又是从事书法艺术教学的教师，教学任务要求她必须准确掌握有关的历史资料，而其中孟子倡导的“知人论世”的方法是广为书论家所熟知的，因此不论其后的何朝何代，论书艺都离不开人。这丰厚的材料，使董菱有取之不尽的资源。董菱特别向我，同时也充分地在书中表述：书法艺术作品作为一种社会的精神现象，其性质是对社会历史生活的概括反映。在书法批评方法中，社会历史批评是从社会历史发展的角度来观察、分析、评价书法家、书法作品和书法艺术现象的一种通常批评方法。因为批评家面对书法艺术和具体时代的书家，必然要了解书家的政治思想倾向和美学思想及书法作品产生的社会历史背景，研究其社会的政治、经济和文化的发展状况对书家及书法创作的影响。这样的知人论世，也就进入了社会历史批评的方法范畴，阐发

书法艺术与社会、时代及环境之间的有机联系，以及书法艺术的社会功能和艺术价值。董菱的这种认识是深得事理的要义的。

最后是本书以大量篇幅系统地研究论述了中国历代书法名家作品风格的形成与特征，这是本书最着力的部分，最具学术价值和实践意义。

书法艺术风格是指书家在思想与艺术总体上表现出来的独特的艺术个性与鲜明的艺术特色。书法艺术风格的内涵非常丰富而又十分复杂，它是书家的创作个性在书法作品的有机整体中通过笔墨线条和字形结构显示出来的，是书法艺术的生命支柱。书法风格的形成与发展的因素比较复杂，批评家要从宏观的高度去把握各历史时代的政治、经济、文化等方面的情况，研究书家的创作个性，深入探索书法风格形成的原因。

本书选择了中国书法史中十二位精英书家，并采用了社会历史批评方法对其作品风格的形成与特征进行研究，比较清楚地展现了他们的各自艺术特点，获得这样的结果是很不容易的。因为进行这样的研究必须掌握丰富的文献资料。董菱是将这十二位书家置于各该时代的大系统、大背景之中，考察他们的思想倾向以及生活环境等，挖掘其风格形成的内外因素。如社会动荡、战争频繁的魏晋时期，清谈与玄学之风笼罩着士人的精神生活，同时，这种审美旨趣还体现于诗文书画之中。如王羲之站在时代的前列，他在《书论》、《自论述》等文章中，心领神会地将道家美学中的“言不尽意”、“得意而忘言”等观点运用到书法创作之中，他所创造的清峻飘逸的书法艺术才得以反映出魏晋之世玄远超旷的时代精神。唐朝经济发达，文化繁荣，书法艺术进入鼎盛时期。身历陈、隋、唐三朝的欧阳询，在《三十六法》中阐述了楷书结体构成的法则，对于唐代楷书法则的建立与完善奠定了理论基础。欧阳询、颜真卿等书家重骨尚法，其作品刚健雄壮、气势磅礴，充分体现出时代精神和各自的性情气骨。宋朝文坛上，思想多家并立，各有所宗，苏轼、黄庭坚、米芾成为开尚意之风的著名书家，他们著书立说，强调书法艺术的抒情写意功能，反对刻意求工，主张书法艺术创作要“自出新意，不践古人。”他们的作品充分展示出宋人自然平淡、萧散简远的精神风貌。董菱的这种研究，既符合论从史出的原则，也符合知人论世的原则，所以研究成果才显得这样充实。

在董菱的这部书法论中，除上述四点外，她在研究中所运用的艺术审美比较方法也值得特别关注。

董菱在这方面是选择书家最具代表性的作品进行评述，确定其风格特征，并分析其艺术风格的形成原因。如汉魏书家钟繇的书法具有质朴典雅、古趣盎然的风格特征。东晋书家王羲之的书法具有清峻飘逸、含蓄蕴藉的风格特征。唐代书家欧阳询的书法具有清秀刚劲、险峻峭拔的风格特征，张旭的书法具有豪放奇逸、气势恢宏的风格特征，颜真卿的书法具有质朴雄浑、大气磅礴的风格特征，柳公权的书法具有骨力遒劲、谨严端庄的风格特征。宋代书家苏轼的书法具有旷达雄放、意趣天真的风格特征，黄庭坚的书法具有气韵生动、奇逸峭拔的风格特征，米芾的书法具有飘逸潇洒、爽利秀拔的风格特征，元代书家赵孟頫的书法具有妍美秀丽、温婉多姿的风格特征。明代书家董其昌的书法具有冲淡旷远、闲雅自然的风格特征。清代书家王铎的书法具有雄强沉郁、拗峭诡奇的风格特征。正是因

为有这样的比较分析的研究，才可以见出上述书家的作品构思新奇，境界清新，艺术独创，以及灿烂夺目的光彩。这是审美比较方法在研究上的特有所能之处，而董菱确实是把它应用得恰到好处。

在中国的传统艺术中，书法艺术是一种最绝妙的艺术门类，它最初虽起于实用，但却在书家的审美创造中不断地移步变形，成为最可欣赏又最难言说的艺术。它具象而又抽象，抽象而又具象，一者具有既以特有的文字形态载文字意，又要在字体形态中表现书者之意的特性，二者又惟恍惟惚地交汇于一起，这真有比音乐艺术的更难言说性。书法艺术的这种审美特殊性，带来了它的玄妙性，也带来了研究的困难度。董菱在本书题研究中，能把握书法艺术特性，突破难度，取得了很大成功，如此成就，实在是值得肯定的。最后，我以一首七言绝句，总括我上述感想：“从来书道妙难传，逸态逐毫性法天。论艺欲寻精要理，此中启悟引深参。”

2011年2月25日

于辽宁大学望云斋

目 录

序	1
---------	---

第一部分 中国书法批评理论研究

第一章 中国书法批评的功能	3
第一节 研究书法美学理论的产生和发展, 阐释书法创作的规律	3
第二节 研究书法艺术的发展规律和趋势, 阐释书法艺术的时代精神	4
第三节 研究书法接受活动的现象与形态, 阐释书法作品的内涵寓意	4
第二章 从孙过庭的《书谱》探求书法批评标准	6
第一节 建立书法批评标准的重要意义	6
第二节 书法批评的标准及内涵	7
第三节 时代精神促进书法批评标准的内涵不断拓展和变化	10
第三章 中国书法社会历史批评	11
第一节 中国书法社会历史批评的理论与发展	11
第二节 中国书法社会历史批评的特征及研究方法	15

第二部分 中国历代书法名家作品风格研究

第四章 质朴典雅 古趣盎然

——钟繇书法艺术风格的形成与特征	21
第一节 功高德茂 一代英杰	21
第二节 简化汉字 经学盛行	22
第三节 汉字为艺 书论产生	25

第四节 楷法雄健 流美自然	27
第五章 清峻飘逸 含蓄蕴藉	
——王羲之书法艺术风格的形成与特征	30
第一节 气质高雅 超尘脱俗	30
第二节 以意作书 师法自然	32
第三节 临池探索 大器晚成	34
第四节 刚柔相济 气韵天成	38
第六章 清秀刚劲 险峻峭拔	
——欧阳询书法艺术风格的形成与特征	41
第一节 南北融合 兼收并蓄	41
第二节 探索规律 建立法则	43
第三节 清和秀润 法度森严	48
第七章 豪放奇逸 气势恢宏	
——张旭书法艺术风格的形成与特征	51
第一节 酒仙草圣 卓而不群	51
第二节 轩冕不移 志一于书	52
第三节 飞旋缭绕 极目无垠	54
第八章 质朴雄浑 大气磅礴	
——颜真卿的书法艺术风格的形成与特征	56
第一节 正直刚毅 人品高洁	56
第二节 变化古法 雄秀独出	58
第三节 雍容博大 筋骨内含	62
第九章 骨力遒劲 谨严端庄	
——柳公权书法艺术风格的形成与特征	64
第一节 心正笔正 诤臣风采	64

第二节 引筋入骨 名重当朝	65
第三节 舒敛有致 劲健挺拔	67
第十章 旷达雄放 意趣天真	
——苏轼书法艺术风格的形成与特征	69
第一节 历尽磨难 淡远尘寰	69
第二节 抒情写意 萧散简远	71
第三节 独辟蹊径 自成一家	73
第四节 豪迈奔放 高远清雄	77
第十一章 气韵生动 奇逸峭拔	
——黄庭坚书法艺术风格的形成与特征	80
第一节 磊落刚正 傲骨嶙峋	80
第二节 重韵尚意 德艺双修	82
第三节 荟萃百家 新意自出	85
第四节 格高韵胜 奇拗峭拔	87
第十二章 飘逸潇洒 爽利秀拔	
——米芾书法艺术风格的形成与特征	90
第一节 趯弛不羁 怪异脱俗	90
第二节 骨气皆备 真趣盎然	91
第三节 临池勤奋 融会贯通	93
第十三章 妍美秀丽 温婉多姿	
——赵孟頫书法艺术风格的形成与特征	97
第一节 才华横溢 荣际五朝	97
第二节 回归魏晋 变古为今	98
第三节 遒劲温雅 流畅简约	102
第十四章 冲淡旷远 闲雅自然	

——董其昌书法艺术风格的形成与特征	104
第一节 参禅悟道 超脱尘俗	104
第二节 以禅论书 平淡自然	105
第三节 寄乐书画 勤奋临池	107
第四节 意蕴丰富 悠远空灵	109
第十五章 雄强沉郁 拗峭诡奇	
——王铎书法艺术风格的形成与特征	112
第一节 含垢忍辱 悲慨伤怀	112
第二节 尚奇重势 师古创新	113
第三节 恪守古法 勤奋临池	115
第四节 迥绝常制 异态奇姿	118
后记	121

第一部分

中国书法批评理论研究

第一章 中国书法批评的功能

二十一世纪以来,全球化发展趋势为书法艺术的传播提供了良好的环境,书法批评活动将成为一种世界现象。书法批评以书法作品的鉴赏和审美为基础,对其内涵和审美方式的特点进行研究和阐释,并做出判断和评价。因此,研究和探讨新世纪书法批评的功能对于促进书法艺术的健康发展具有重要意义。

第一节 研究书法美学理论的产生和发展,阐释书法创作的规律

“美学理论是对一定时代的社会审美意识、审美趣味和艺术现象作哲学的研究和概括,因此它是一门系统理论的科学”。“批评家自觉运用美学理论来进行艺术批评,将有助于提高批评的理论水平。”^[1]书法批评是在这些系统的理论原则指导下,对“作品的描述、解释和评价,揭示作品所包含的原则和理论,并运用这些原则和理论以及其他研究成果对作品进行判断和鉴别。”^[2]

书法批评是一种理性思维的科学研究活动,批评家以逻辑思维和艺术思维的方式对书法美学理论与创作规律进行研究。即批评家在情感体验和审美感悟的基础上,以思辨的方式,在一定理论框架中运用书法美学理论来对书法作品进行剖析,探索书家创作的奥秘。正如美国批评家雷纳·韦勒克所说:批评家“对艺术家和艺术作品优劣的划分和判断,需要得到其理论的支持和确认,并依靠其理论才能得到发扬;而理论则来自艺术作品,它需要得到作品的支持,靠作品得到证实和具体化,这样才能令人信服。”^[3]书法艺术的规律和美学范畴是书法批评家进行批评活动的理论基础。为了研究和阐释书法作品的意义,批评家需要研究和掌握书法美学理论的发展趋势,并在此基础上对书法作品进行描述、阐释和评价,探寻作品中所体现出的创作规律。

书法批评是促进书法艺术创作的重要方式,艺术创作是一种复杂的精神劳动,书家要实现自己的艺术理想,必须有赖于书法批评家的参与并进行引领。批评家具有系统的专业知识和理论修养,他们能够深入书家的内心世界,发现书家被遮蔽的自我意识,通过对书家创作情况的跟踪分析和研究,发掘书家尚未意识到的深层意蕴,并对其艺术潜力进行评估,从而对书家的发展方向及风格的形成提出指导性的建议。因此,批评家对作品的艺术价值的评价更为客观和富有启发性,可以深化书家对艺术与客观事物审美关系的理解和把握,促使书家自觉遵循艺术规律,不断提高创作水平。

书法批评对书法实践活动进行研究和评价,为丰富和发展书法美学理论提供新资料。书法美学理论是从书法艺术创作过程中总结、概括出来的经验和规律,同时又接受实践的检验并指导实践,从而达到理论与实践的统一。可见,书法批评是“一种不断运动的美学。”^[4]批评家首先从具体的书法现象入手,如分析新作品、评价新书家、发现新问题、探索新途径、总结新经验。然后将这些素材进行比较分析、归纳综合,从中提取规律性的资料,不断丰富和发展书法美学理论。

第二节 研究书法艺术的发展规律和趋势，阐释书法艺术的时代精神

书法批评是按照一定的标准对书法家、书法作品及书法现象（包括书法思潮、书法流派等）进行研究、分析和评价。

正确的书法批评对书法艺术创作具有引领、规范和推动作用。“艺术家总是生活在一定时代的社会形态中”，“他的审美理想归根到底也只能是这个时代的审美理想。”^[5]因此，“要了解一件艺术品，一个艺术家，一群艺术家，必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”^[6]批评家站在时代的高峰，俯瞰书法艺术发展的动向及趋势，他们在总结各个时代书法艺术发展规律的同时以睿智的哲思和敏锐的目光辨析、判定当代书法思潮和现象的性质，并提出新理念，探索新途径。如庾肩吾《书品》、张怀瓘《书断》、朱长文《续书断》、阮元《南北书派论》等，这些书法批评著作及文章通过对书家及作品的研究和评价，引领了书法艺术创作沿着时代的要求和艺术规律健康发展。流传后世的经典作品都是各个时代精神的物化。如社会动荡、战争频繁的魏晋时期，清谈与玄学之风笼罩着士人的精神生活，同时，这种审美旨趣还体现于诗文书画之中。王羲之站在时代的前列，他在《书论》、《自论》等文章中，心领神会地将道家美学中的“言不尽意”、“得意而忘言”等观点运用到书法创作之中，他所创造出的清峻飘逸的书法艺术才得以反映出魏晋之世玄远超旷的时代精神。唐朝经济发达，文化繁荣，书法艺术进入鼎盛时期。身历陈、隋、唐三朝的欧阳询，在《三十六法》中阐述了楷书结体构成的法则，对于唐代楷书法则的建立与完善奠定了理论基础。欧阳询、颜真卿等书家重骨尚法，其作品刚健雄壮、气势磅礴，充分体现出唐朝奋发向上的时代精神和各自的性情气骨。宋朝文坛上，思想多家并立，各有所宗，苏轼、黄庭坚、米芾成为开尚意之风的著名书家，他们著书立说，强调书法艺术的抒情写意功能，反对刻意求工，主张书法艺术创作要“自出新意，不践古人。”^[7]他们的作品充分展示出宋人自然平淡、萧散简远的精神风貌。书法批评可以帮助书家把握时代的脉搏，使书家逐步形成独特的风格特征。

第三节 研究书法接受活动的现象与形态，阐释书法作品的内涵寓意

书法艺术市场的作品优劣繁杂，依靠商品规律的调节作用无法改变这种状态。只有通过书法批评的参与才能调节书法艺术作品与接受者的交流关系，促进书法艺术市场健康发展。

书法批评是书家和接受者之间的桥梁和纽带。书法作品与接受者的交流是书法系统中的重要环节，在现代社会中书家与接受者之间存在着隔阂，特别是书法作品进入市场得以广泛传播后，在书家和接受者之间需要中介者的参与和帮助。因为无论书家“怎样感受了无法抗拒的创作冲动，他总是需要解释者和中介者，这样他的作品才能被正确的理解和欣赏”。“没有中介者，纯粹独立的艺术消费几乎是不可能的”，“艺术风格越是发展，艺术作品新奇的成分就越是丰富，艺术消费者对作品的接受就越是困难，这时就越需要中介者的参与和帮助。”^[8]“在艺术家和他的消费公众之间建立桥梁的中介者中最重要的就是以中介为职业的批评家了。”^[9]书法批评家具有敏锐的洞察力，他们在浩如烟海的古今书法

作品中挑选经典作品向接受者推荐,并帮助接受者了解经典作品及书法文化,引领接受者进行观赏和收藏。他们还善于发现新作品并发掘其作品潜藏的意义和价值,评定其在书法艺术发展中的地位,帮助接受者体会作品的艺术趣味、理解作品的思想和艺术价值,不断提高接受者的鉴赏能力。

书法批评还可以帮助接受者深入理解作品,并影响和重塑接受者的书法价值观念。书法作品作为审美的精神产品,只有在接受过程中才能得以实现其价值。然而,书法作品具有无穷的意蕴,并非一目了然。特别是作品中的隐喻、象征意义,只有通过批评家的分析阐述,接受者才能理解体会。如宋代著名文学家和书法家苏轼自幼接受儒家思想教育,人品高洁,才华横溢,爱国爱民。但是,由于他敢于直谏,一生屡遭贬谪,历尽磨难。著名的《黄州寒食诗》是苏轼被贬黄州第三年所书,他将自身孤独痛苦的人生体验提炼升华为豁达高逸之情凝聚在作品之中,使该帖的线条沉郁含蓄而又刚劲雅健,体现出他怒而不暴、忧而不哀的旷达胸怀。《黄州寒食诗》是苏轼经历了数次挫折磨难之后对人生的反复体验,并对其中的情感滋味一再咀嚼思索后的结晶。通过批评家的诠释,才能使接受者感到苏轼丰硕的艺术成果来自于他执着的进取精神,如果苏轼没有丰富的人生经历和体验,就不会对艺术体精入微、洞奥知玄。

批评家能够及时地将接受者的反应和要求反馈给书家,使书家不断调整自己的创作方向。书法批评的介入能够使书法作品的生命得以延伸,书法作品只有通过书法批评才能得到更好地传播。

书法批评通过对书法批评实践进行研究,逐步形成科学的书法批评理论体系。批评家凭借理论优势,在分析、阐释书家和作品的过程中产生新的生命活力,充分展示批评理论的魅力和批评家的学识修养,从而使书法批评成为一种新的创造活动,并不断摆脱其附庸的地位,逐渐发展成为一门独立的学科。

二十一世纪书法艺术的广泛传播,体现出世界各国人民对中华民族文化的兴趣,书法批评将跨越不同的文化背景而逐步形成一种国际性的思潮,书法批评应该为弘扬书法艺术做出自己的贡献。

[参考文献]

- [1] [5] 王朝闻主编《美学概论》,人民出版社1981年版,第322-321页、122页
- [2] [3] 王先霈、王又平主编《文艺理论批评术语汇编》,高等教育出版社2006年版,第179页、182页
- [4] [俄]《别林斯基选集》第1卷,满涛译,上海译文出版社1979年版,第324页
- [6] [法]丹纳《艺术哲学》,傅雷译,安徽文艺出版社1991年版,第47页
- [7]《苏轼文集》中华书局1986年版,第2183页
- [8] [9] [匈牙利]阿诺德·豪泽尔《艺术社会学》,居延安译编,学林出版社1987年版,第152-151页、157页

第二章 从孙过庭的《书谱》探求书法批评标准

书法批评标准是评价书家和作品的尺度，确立正确的批评标准是书法批评研究中的重要课题。历代书法批评家均对此有所论述，其中，初唐时期的书法家和书法理论家孙过庭将前代的书法批评观点去粗取精、兼收并蓄，创立了具有丰富内涵的书法批评标准，为书法批评理论的建构奠定了基础。

第一节 建立书法批评标准的重要意义

孙过庭在《书谱》^[1]中指出书坛自汉魏至今存在作品繁多、优劣混杂和批评文章浮华浅显等问题，他说：“自汉、魏以来，论书者多矣，妍蚩杂糅，条目纠纷。或重述旧章，了不殊于既往；或苟兴新说，竟无益于将来；徒使繁者弥繁，阙者仍阙。”“至于诸家势评，多涉浮华，莫不外状其形，内迷其理”。汉代师宜官、魏代邯郸淳等著名书家都没有真迹流传，只留名于史册；而崔瑗、杜度，萧子云、羊欣等众多书家的优秀作品虽因备受推崇而流传下来，其中也不乏有人凭藉当时名流吹捧提高声价，人死后作品也随之消亡；还有些作品或糜烂蠹蚀，或被权势者搜刮秘藏。而当今所谓有见识者多倚仗年纪老、地位高，随意评价作品。这些现象的存在不利于书法艺术的发展。

书法作品是哲理的物化，其境界玄虚微妙，难以用语言来诠释，达到书法妙境者往往得意忘言而不传其奥妙。因此，后世书者很难得到学书的要领。唐初书家虞世南曾说：“书道玄妙，必资神遇，不可以力求也。机巧必须心悟，不可以目取也。”^[2]孙过庭也认为“心之所达，不易尽于名言；言之所通，尚难形于纸墨。”因此，批评家要善于研究书体结构变化之美，探索其奥妙，汲取其精华，并予以品鉴和赏析，最终用文字来形容和描述作品的形状，阐述其中微妙的内涵和境界。书法批评的作用就是把欣赏者的潜能唤醒、点燃、开发，从而发掘、强化和拓展人们的感受力。

书法批评的失误通常是标准混乱所造成的结果。为此，孙过庭在《书谱》中论述了正确的评价标准以垂范后世。他说：“自古之善书者，汉、魏有钟、张之绝，晋末称二王之妙。”同时，在继承南朝书家羊欣、陶弘景、袁昂、萧衍、庾肩吾等对钟繇、张芝、王羲之和王献之的评价及唐太宗李世民独尊王羲之的论述的基础上，他对四贤作了具体的评价，即“钟繇隶奇，张芝草圣，此乃专精一体，以至绝伦。”“元常专工于隶书，伯英尤精于草体；彼之二美，而逸少兼之。”“逸少之比钟、张，则专博斯别；子敬之不及逸少，无疑焉。”“右军之书，代多称习，良可据为宗匠，取立指归。岂惟会古通今，亦乃情深调合。”孙过庭认为王羲之既继承了前人的优秀传统，又做出了符合时代审美需求的创新，应尊其为宗师，推崇其经典作品，因为它们具有经典性和永恒性，其艺术形式、技法和所具有的精神内涵精湛深邃，体现出时代和民族的特征，并能够经受住历史的筛选和考验而成为人类不朽的精神财富。