

·书法研究·

中国古代书法美学思想的历史轨迹

龚新文

中国古代书法美学是一个以中和之美为最高理想，强调状物与抒情相结合、再现与表现相结合，注重形与神、意与志、天资与功夫，素朴和谐统一的审美意识系统。其中，中和美思想占主导地位。

中国古代书法美学的中和美，具体表现为两种形态：阳刚之美（壮美）与阴柔之美（优美）。尚阳刚之美者，强调“骨”“力”“势”；尚阴柔之美者，强调“韵”“味”“趣”。

中国书法美学思想发展可分为三个阶段。第一阶段：汉代至唐代，以中和美为主，又偏于阳刚之美，是一个既强调情理统一又注重理性的阶段。第二阶段：宋代至明代，以情为主，出现了不中和、不和谐的“丑”的因素，崇尚狂狷之美，在中和美方面，则以阴柔之美为主导。第三阶段：清代，是中国古代书法美学的总结期，也是向近代美学转变的过渡期。

一、汉代至唐代的书法美学

1. 汉代书法美学

汉人“尚气”。汉代是书法大盛的时代，是一个包容大气、海纳百川、文化昌明的时期。在汉代大一统的背景下，隶书蕴含着一种博大的气势，充溢而涌动着雄健的力量。虽然汉初经济萧条，文帝、景帝都倡导节俭，但皇家仍有挡不住的气势。

汉代隶书改变了篆书的用笔和结构。笔法不但已臻纯熟，而且书体风格多样。汉代其他书体也陆续被创造出来，并得以发展：史游创章草，张芝创今草，刘德升创行草，其笔墨技巧日趋成熟。

汉代强调书法艺术的状物、再现功能，即“观物取象”，以自然美形象为客观依据。文字形象的塑造，要模仿自然事物的各种姿态、气势、韵律。汉代标举的“尚意”和“尚象”，成为中国书法理论雄视百代的重要思想，而“尚气”则成为汉代书法与书学的美学底色。汉人从理论上总结书法经验，出现了很多理论著作。

蔡邕在书法创作上的主要贡献有二：一是独创“飞白书”。二是主持书写《熹平石经》。此外，蔡邕还有很多书论著作，提出了具有极高理论价值的书法美学观点。

2. 魏晋南北朝书法美学

魏晋南北朝时期，儒学衰微、玄学兴起，佛、道二教广泛传播，这也影响了书法艺术的发展。王羲之的书法就深受老庄思想的影响。

晋人“尚韵”。所谓“尚韵”，其实是对老子特别是庄子式的超然物外的空灵境界的向往和追寻。“尚韵”在“二王”这里达到了登峰造极的程度，以“二王”为代表的书法，展现了这一时期的书法思想与风格。

魏晋南北朝崇尚刚柔并济、骨丰肉润的中和之美，注重情理结合，在书学理论上，正式提出了“意在笔先”的观点，从而确立了一系列笔法、章法、墨法。这些探索又直接影响了唐代的“尚法”思潮。

魏晋南北朝时期还出现了大量的书法理论著作，对后世产生了深远的影响。

3. 隋唐书法美学

隋唐“尚法”。隋唐人完善了魏晋楷书的法度，隋人智永确立的“永字八法”和唐人欧阳询的“结体三十六法”等理论，让后世习书者有了规范。

在书法史上，隋代虽然是一个短暂的过渡时期，但却继往开来，开启了唐楷的新篇章。

唐代是中国古代书法美学发展的第二个高峰。初唐，有四大家：虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷。他们在艺术上体现了初唐中和美理想。盛唐名家辈出，真、行、草各书体均达到了新的水平。李邕的行书，张旭、怀素的草书，颜真卿的真书、行书，李阳冰的篆书，都是书法史上难以逾越的高峰。晚唐书法虽逐渐走向衰落，但仍出现了柳公权、杜牧等对后世影响深远的大书法家。柳公权与颜真卿齐名，有“颜筋柳骨”之称。

唐代又是由第一阶段向第二阶段转变的过渡期。唐代书法美学发展进程中，有三个关键人物：孙过庭、张怀瓘、韩愈。孙过庭推崇古典式的晋人书风，是中和美思想的代表，是第一阶段美学思想的总结者、集大成者。他的《书谱》是我国古代书法理论史上一部具有划时代意义的里程碑性质的著作，对第一阶段书法美学做了全面总结。张怀瓘崇尚壮美，是书法美学向第二阶段转变中承上启下的人物。韩愈是抒情表现说的代表，他以抒情为主的表现说，直接导向了第二阶段的唯情思潮。

二、宋代至明代的书法美学

从宋代开始，书法美学进入了第二阶段，审美意识结构发生了明显的变化。以情为主，重主观，尚个性，崇尚阴柔之美和具有“丑”的因素的反和谐的“狂狷”之美，成为此阶段的总体特征。

1. 宋代书法美学

宋人“尚意”。宋代文人书法强调以书抒怀，表现个性，注重书法的内涵和书写意趣，是谓“尚意”的书法风格。北宋四家苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄，是“尚意”新风的主力军，他们以“意”为纲，领导书坛。

苏轼主张“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”。苏轼寓禅理于其书，其书法不拘于法，重神韵和意

境。

黄庭坚草、行、楷皆善。他强调书法的抒情和书卷气，注重神韵，以豪放、博大的书法境界影响当时和后世。

米芾性格癫狂，他的行书如风樯阵马，沉着痛快，有“八面出锋”之誉。其“无刻意作乃佳”，倡导随意而发，一气呵成的“一笔书”，反对“安排”的书法思想和理论影响了后世的董其昌、王铎等人。

蔡襄与其他三家相比，创新意识略逊一筹，但他却以自身完备的书法成就，在晋唐法度与宋人的意趣之间搭建了一座技巧的桥梁。

北宋四家的书法都强调抒情和主观表现，但各有特点：苏轼在风神和意蕴，黄庭坚在险绝和逸韵，米芾在奇姿和妙趣，蔡襄在敦厚和蕴藉。除北宋四家之外，宋徽宗赵佶的瘦金体，独树一帜，亦堪称道。

综观宋代书法，“尚意”之风为其鲜明的时代特征。佛教思想影响了宋人的书法观念，而诗人、词人的加入，又给书法注入了抒情意味。

2. 元代、明代书法美学

元明“尚态”。元、明时期的书法偏重于摹仿，注意在字的形态上下功夫。

元代书法尚古尊帖，宗法晋唐而少创新。与唐代欧阳询、颜真卿、柳公权并称为“楷书四大家”的赵孟頫所创楷书被誉为“赵体”，成为后代临摹的主要书体。

明初台阁体风靡一时，旋被淘汰。明中期，“吴中四家”依赵孟頫而上通晋唐，取法弥高，名播神州。晚明，全面追求大尺幅震撼效果，取势横涂竖抹，满纸云烟。徐渭是此书风的领军人物，而董其昌却坚持帖学传统立场。

三、清代书法美学

清代书法的总体特征是“尚质”。清初，以王铎、傅山为代表的一些书家的作品带有明显的自由和叛逆色彩。清中期，“扬州八怪”将狂放不羁、怪诞险绝集于一身。晚清，刘墉等人在刻意传统的同时，也力图表现新的面貌。

清代又是中国书法美学继往开来的时期。清初，傅山提出“四宁四毋”，石涛提出“我之为我，自有我在”，冯班提出“意就是法”。这些也影响着现代书法创作。

从清中叶开始，帖学逐渐由盛转衰，碑学日渐兴盛。康有为揭开了中国书法美学新的一页，起到了承前启后的作用。他提出的对立、冲突、不和谐、片面、偏执、极端的美学观，恰恰与近代美学的本质特征相吻合。

书法是中华传统的文化精髓，博大精深。了解古代书法美学思想的历史轨迹，对我们正确认识和评价古今书法艺术作品具有重要的意义。②8

·感悟书法·

一瓢居书话

张华中

(接上期)

一五〇

仓颉“观奎星圜曲之式，察鸟兽蹄爪之迹”而作书。文字出，“天雨粟，鬼夜哭”，愚昧渐弱，明志日开。故人于书当存敬畏之心。

圣哲云：“君子之心，常存敬畏。”有敬畏，才有《诗》之“翼翼”，有《书》之“孜孜”，有《礼》之“揖揖”，有《易》之“乾乾”。

由此及彼，凡事敬乎内则成于内，敬乎外则成于外，敬乎德则成于德，敬乎业则成于业。敬者，畏也。有畏，则有所不为，于此能见圣人之庄严相。不敬，怠也。怠者，则无所不为，于此能见世人之轻佻相。

书途迢迢，当执敬侍之，否则“入门一蹉，白首茫然”。

事成乎敬而败于怠。

一五一

秉绶之隶，厚则厚矣，笨则笨矣，愚则愚矣，朴则朴矣，拙则拙矣，硬则硬矣，非极致不能通古，非超常不能大器。其画如铁杵排列，不得撼动；其势宛笨象挪步，憨实可观；其韵若黄钟大吕，金声玉振。其书于匾额、斋号、对联尤见功力。

一五二

今人学画，力求速成。近则三五年，远则数十年，便自诩“画家”“大师”。其作品乍看因形赋色、巧夺眼目，细察则俗气盈纸、难寻其韵。究其原因诸多，但有一点却是要命：他们大都书法不工。

“古来善书者多善画，善画者多善书。书与画殊

途同归也。画石如飞白；画木如籀；画竹，干如篆、枝如草、叶如真、节如隶。”（朱和羹《临池心解》）柯九思云：“写竹，干用篆法，枝用草书法，写叶用八分法或鲁公撇笔法。木石用折钗股，屋漏痕之遗意。”杨维桢在《图绘宝鉴序》中道：“书盛于晋，画盛于唐、宋，书与画一耳。士大夫工画者必工书，其画法即书法所在。”

由此可知，“书与画同出，画取形，书取象。”（南宋郑樵《通志》）“字与画同出于笔，故皆曰‘写’。”（清代汤贻汾《画鉴析览》）画要脱俗，唯书法工耳。

画家郭保同君，挚友，平素写篆临隶，好焦墨，画《松芝延寿》图，以篆隶笔意写之，铜枝铁干，极尽苍古。松鳞苍苍，芝颜矫矫，淋漓酣畅，过目难忘。写之工也。②8

(未完待续)