

· 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。笔法不但日臻纯熟,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“观奎星圆曲之式,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。故入于书当存敬畏之心。

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,远则数十载,便自诩“画家”“大师”。其作品乍看因形赋色、巧夺目,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。”

由上可知,“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,芝颜娇娇,淋漓酣畅,过目难忘。写之工也。②8

(未完待续)