

第六章 书法的偏旁与字形—— 楷书鉴赏

■ 一、偏旁和部首

■ 1、偏旁和部首的含义

- 独体字、偏旁、形旁、声旁的含义：汉字文字学传统上把单纯字符称为独体字，把合体字中的独体字称为偏旁，把表意的偏旁称为形旁，把表音的偏旁称为声旁。由于汉字字形的变化和简化，声旁和形旁的作用已经不那么明显了。汉字的偏旁实际上是不严格意义上的意符和音符，至少是跟用作独体字的意符和音符不完全相同。

汉字绝大多数是合体字，就是一个字是由两个或两个以上的基本单位构成的。这些基本单位叫作“偏旁”。汉字的偏旁中，有些本身就是个字，有的字作为偏旁时，字形稍加变化。

部首是适应编排字典的需要产生的，是指汉字在结构上有某些相同的部分，作为查字依据，取其相同部位。汉字的偏旁和部首是既有联系，又有区别的。所有的部首可以作偏旁，但偏旁不一定是部首。

- 2、偏旁的位置：

- 上、中、下，左、右、四周

- 3、偏旁的组合变化：

- (1)、高低：左右、左中右结构
- (2)、宽窄：上下、上中下结构
- (3)、开合：行草左右、左中右结构

二、字形与字群

- **1、字形：**单字结构的外轮廓形状。方块字是笼统概念。

字形的大小、扁方、欹正的变化，会带来不同的视觉效果。书体不同，变化不同。

軾去歲作此賦未嘗
 經出以示人見者蓋一
 二人而已

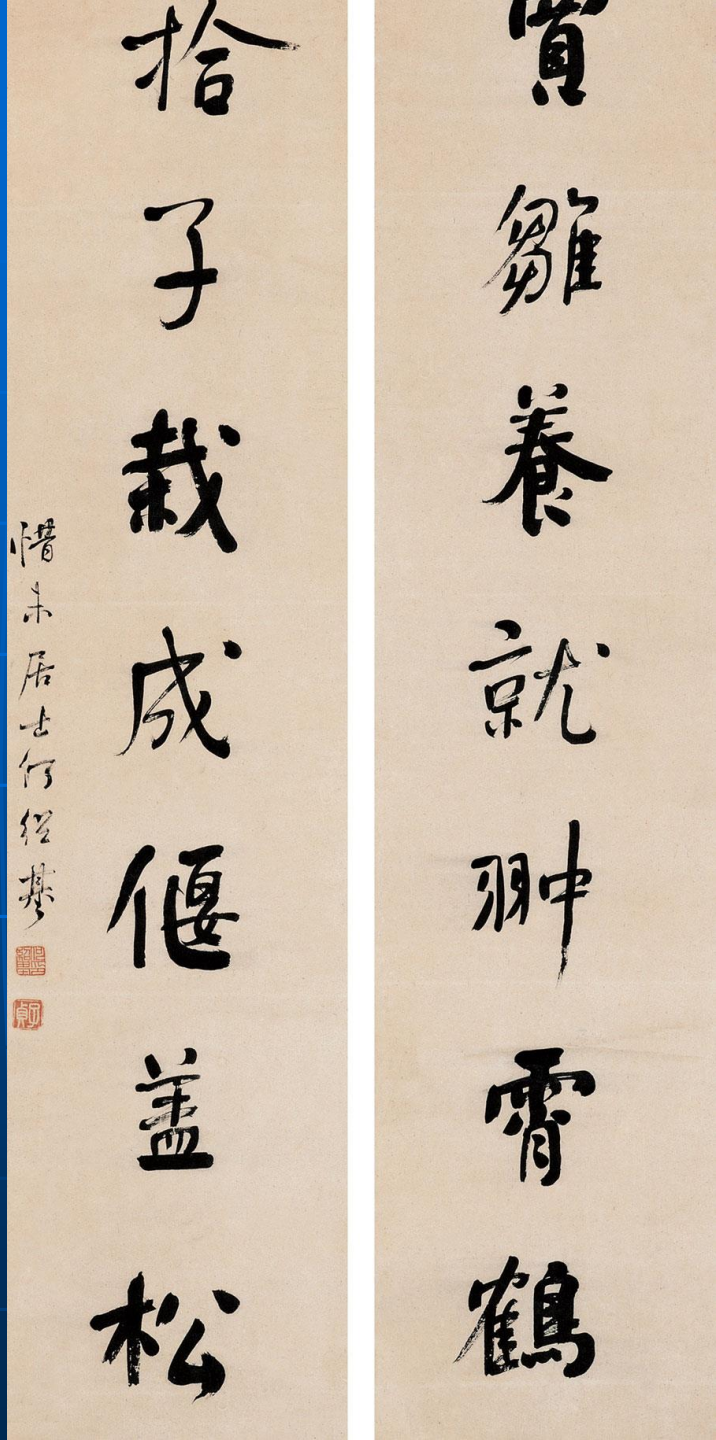

欽之有使至求近文

■ 苏轼

南飛此非曹孟德之詩乎
西望夏口東望武昌山川
相繆鬱乎蒼天此非孟德
之困於周郎者乎方其破
荊州下江陵順流而東也

■ 何绍基楷书

閻立本職貢

圖

正觀之德表

萬邦浩如滄

海吞河江音

容儻獍服奇

龍

驗

魏

名

蓋

黑

■ 赵朴初

兩足尊迹
相好莊嚴

趙朴初題

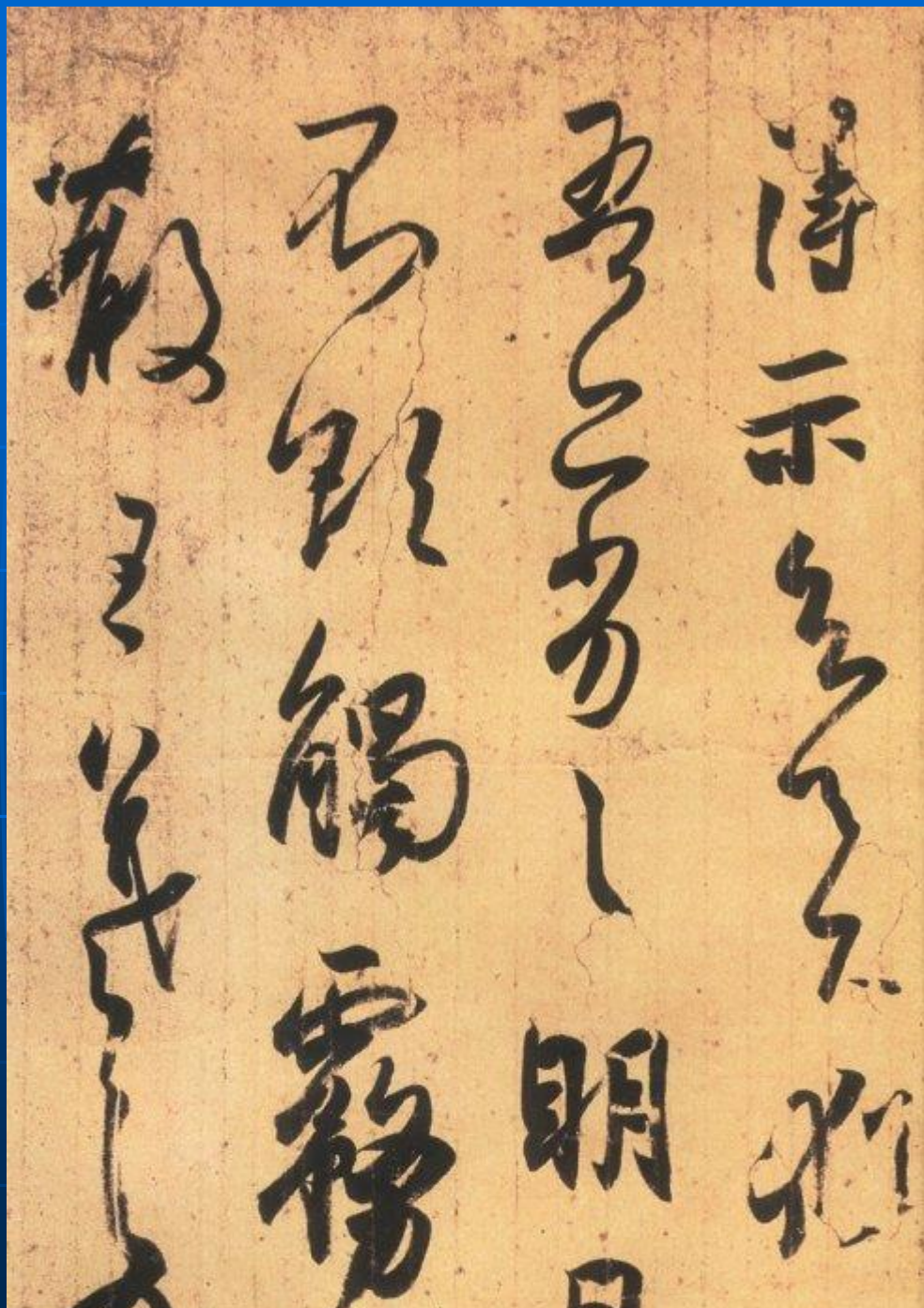

春江欲入户雨势未
不已雨小屋如溪舟濛
水雪衣裳空庭煮寒菜

破竈燒滷菘那

- 2、两字或多字相连，形成字群。

颜真卿楷书

義之頓首表亂之
先墓再離荼毒
惟酷甚痛慕播
痛費心肝痛若
毒以雖即情復未
毒既衣毒益深
毒以情紙後使如
何之義之折也

颜真卿

- 颜真卿，（709--785），字清臣，京兆万年人，祖籍唐琅琊临沂。开元间中进士。历任吏部尚书，太子太师，封鲁郡开国公，世称颜鲁公。他是继二王之后成就最高，影响最大的书法家。其书初学张旭，初唐四家，后广收博取，一变古法，自成一种方严正大，朴拙雄浑，大气磅礴的“颜体”。对后世影响巨大。
- 他秉性正直，笃实纯厚，有正义感，从不阿于权贵，屈意媚上，以义烈名于时。。颜真卿初学褚遂良，后师从张旭，又汲取初唐四家特点，兼收篆隶和北魏笔意，自成一格，一反初唐书风，化瘦硬为丰腴雄浑，结体宽博气势恢宏，骨力遒劲而气慨凛然，人称“颜体”。他的“颜体”，与柳公权并称“颜柳”，有“颜筋柳骨”之誉。

颜真卿

（709唐中宗景龙3年---785唐德宗贞元元年）

生于京兆长安县敦化坊族宅，祖籍山东琅琊。

26岁：登进士第，授甲等科

28岁：授秘书省校书郎

31岁：母殷氏卒，去职丁忧

34岁：博学文词秀逸科及第，授礼泉县尉

38岁：长安县尉

39岁：监察御史

42岁：东京畿采访使

43岁：兵部员外郎43岁：

45岁：平原太守（天宝12年）

47岁：被河北12郡推为盟主，腰斩
段子光，起兵讨贼（天宝14年）

48岁：授工部尚书兼御史大夫

49岁：贬同州刺史

50岁：蒲州刺史

51岁：饶州刺史

52岁：升州刺史

53岁：蓬州刺史

- 58岁：礼部尚书
- 59岁：贬吉州别驾
- 60岁：抚州刺史
- 65岁：湖州刺史
- 69岁：刑部尚书
- 71岁：吏部尚书
- 73岁：太子少师，吏部尚书
- 75岁：太子太师，吏部尚书，正月十七日，赴许州宣慰李希烈

- 76岁：被囚汝州龙兴寺
- 77岁： 785年（唐德宗贞元元年）八月二十八日，缢死龙兴寺。谥号文忠，赠司徒。

《郭虛

都督府長
贈太子太
寅夏五月

大唐西京千福寺多寶佛

塔感應碑文

南陽岑勛撰 朝議郎

判尚書武部員外郎琅

邪顏真卿書 朝散大

夫檢校尚書都官郎中

東海徐浩題額

粵妙法蓮華諸佛之祕藏

也多寶佛塔證經之踴現

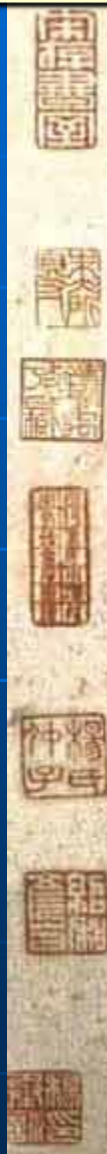
也發明資乎十力弘建在

《东方朔画赞碑》

《争座位帖》

聞之端揆者百寮之師長決無不
人臣之極地今漢射抵不朽之功業
人臣極地豈不以才為世出功冠
司控思圖跋扈之師抗連統在

《郭泰碑》

《大唐

中興

大
唐

麻姑仙

顏真卿撰并書
麻姑者葛稚

繼修香日火弟
子譚仙巖法
錄尊嚴而史

《宋州
八关斋会

州官吏
八關齋
會報德
記

會者此
都人士
泉文武
將吏朝

大
不
刺
六

裴
何
年

射
村
萬

射
身
倒

雄
震
雷

于騰

子孫

法苑珠林

《自书告身》

其直方動用謂之縣
解山公啓事清彼品
州孫制禮光我王

《自书》

文碩學為百氏之宗
忠謹罄于臣節
規存乎士範
述職中外服勞社稷
靜專由

《彦

君之羣從光
庭千里康成
希莊日損隱

尊
嚴

何绍基书法

柳公权（778~865）

字诚悬。京兆华原（今陕西耀县）人。曾任翰林院侍书学士、中书舍人、翰林书诏学士、太子太保，封河东郡公。性情耿直，敢于直言进谏。擅楷、行、草、隶、篆各体书，广泛师法魏晋及初唐诸家，受颜真卿影响较大。其书结体紧密，笔画锋棱明显，如斩钉截铁，偏重骨力，书风遒媚劲健，可与颜真卿的雄浑雍容书风相媲美，被后人誉为颜筋柳骨。在书法史上具有很大的影响。柳公权传世墨迹有《送梨帖题跋》，碑刻有《金刚经碑》、《玄秘塔碑》、《神策军纪圣德碑》等。

柳公权

壽者是以故不應取
非法以是義故如
等比丘知我說法
法尚應捨何況非

《神策

《玄秘塔

赵孟頫(1254—1322)

字子昂，号松雪，松雪道人，湖州(今浙江吴兴)人。宋太祖赵匡胤十一世孙，秦王德芳之后。

仕元，官至翰林学士承旨、荣禄大夫，官居从一品。赵孟頫晚年名声显赫，“官居一品，名满天下”。

赵孟頫博学多才，能诗善文，懂经济，工书法，精绘艺，擅金石，通律吕，解鉴赏。特别是书法和绘画成就最高，开创元代新画风，被称为“元人冠冕”。在绘画上，山水、人物、花鸟、竹石、鞍马无所不能；工笔、写意、青绿、水墨，亦无所不精。他酷爱书法，善篆、隶、真、行、草书，尤以楷、行书著称于世，《元史》本传讲，“孟頫篆籀分隶真行草无不冠绝古今，遂以书名天下”。元鲜于枢《困学斋集》称：“子昂篆，隶、真、行、颠草为当代第一，小楷又为子昂诸书第一。”其书风遒媚、秀逸，结体严整、笔法圆熟、世称“赵体”。

赵孟頫传世书迹较多，代表作有《千字文》、《洛神赋》、《胆巴碑》、《归去来兮辞》、《兰亭十三跋》、《赤壁赋》、《道德经》、《仇锸墓碑铭》等。著有《尚书注》、《松雪斋文集》12卷等。

行书

閒居賦
傲墳素之長圃步先哲之高衢
雖吾歎之云厚猶內愧於寤達
有道吾不仕無道吾不愚何巧
智之不足而拙能之有餘也於
是退而閒居于洛之涘身齊逸

未有出入不由於戶
而彼昧者他岐是驚
如面墻壁惟弗矚故
脫肩剖鑄孰發真悟
迺崇珎館迺延飈馭
閑閱洞啓端倪呈露
四達民迷有赫眩顧
咨尔羽襦壹尔志慮
陰闔陽闢恪守常度
集賢直學士朝列
大夫行江浙等處
儒學提舉吳興趙
孟頫書并篆額

漢汲黯傳

七十一
卷四十四

四雅

汲黯字長孺濮陽人也其先有寵於古之
 衛君至黯七世_二為卿大夫黯以父任孝景時
 為太子洗馬以莊見憚孝景帝崩太子即
 位黯為謁者東越相攻上使黯往視之不至_二
 吳而還報曰越人相攻固其俗然不足以辱天子
 之使河內失火延燒千餘家上使黯往視之還
 報曰家人失火屋比延燒不足憂也臣適河南
 河南貧人傷水旱萬餘家或父子相食臣
 謹以便宜持節發河南倉粟以振貧民臣請
 歸節伏矯制之罪上賢而釋之遷為滎陽
 令黯耻為令病歸田里上嘗乃召拜為中火

三家比较

大
唐

文
碩

大
達

大
夫

度於雙闕舞

青鎖縈帶紫

房激揚清波滌

蕩瑕穢可以導

大唐太宗文皇

帝製三藏聖教序

蓋聞二儀有象顯

覆載以含生四時

以為達道也
和尚其出家
雄乎天水趙
世為秦人初

■ 张旭，字伯高，一字季明，为人洒脱不羁，豁达豪放，嗜好饮酒，与李白、贺知章、李适之、李进、崔宗之、苏晋、焦遂称为“饮中八仙”。往往大醉后挥毫作书，一挥而就，或以头发濡墨作书，如醉如痴，如癫如狂。世人称之为“张颠”。相传他见公主与担夫争道，又闻鼓吹而得笔法之意；在河南邺县时爱看公孙大娘舞西河剑器，并因此而得草书之神。颜真卿曾两度辞官向他请教笔法。

■ 张旭是一位极有个性的书法大家，张旭的书法，始化于张芝、二王一路，以草书成就最高。创造出潇洒磊落，惊世骇俗，变幻莫测的狂草，世称“颠张醉素”。杜甫在《饮中八仙歌》中把张旭称誉为“草圣”，有“张旭三杯草圣传，脱帽露顶王公前，挥毫落纸如云烟”的诗句。唐文宗曾下诏，以李白诗歌、裴旻剑舞、张旭草书为“三绝”。其书狂纵而不踰法度，古劲绝伦，为世所叹服。传世书迹有楷书《郎官石柱记》，草书《肚痛帖》、《古诗四帖》等，

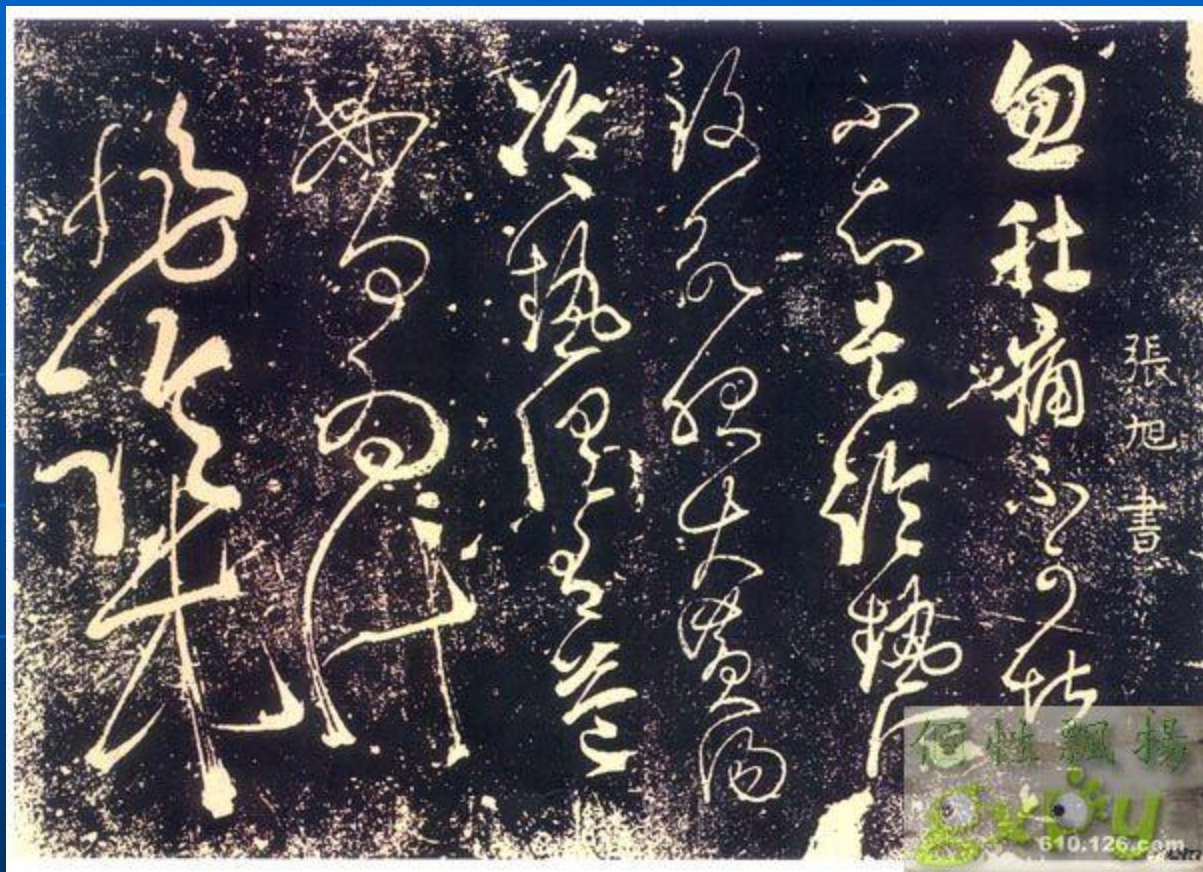
■ 《肚痛帖》：单刻帖。无款。此帖用笔顿挫使转，刚柔相济，千变万化，神彩飘逸。全帖仅30字，写来洋洋洒洒一气贯之，气韵生成。明王世贞跋云：“张长史《肚痛帖》及《千字文》数行，出鬼入神，倘恍不可测。”

- 唐朝的剑舞脍炙人口。剑舞隶属健舞，舞姿英武，气势宏伟。唐代擅长此舞者，首推公孙大娘。公孙大娘的剑器舞是“西河剑器”和“剑器浑脱”结合演出。“西河”地属民剽悍的西北，而“浑脱”则本是西域舞蹈。与南朝沿袭下来的“采莲曲”、“后庭花”等软舞不同，此健舞淋漓顿挫，紧张激烈，充满战斗气氛和生命活性。浑脱舞之伴奏音乐是相当雄壮热烈。杜甫有诗称赞公孙大娘的舞技：

- 昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方，观者如山色沮丧，天地为之久低昂。耀如羿射九日落，矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光。

- 唐韩愈《送高闲上人序》中赞之：“时张旭善草书，不治它技。喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平，有动于心，必于草书焉发之。观于物，见山水崖谷、鸟兽虫鱼、草木之花实、日月列星、风雨水火、雷霆霹雳、歌舞战斗、天地事物之变，可喜可愕，一寓于书，故旭之书，变动犹鬼神，不可端倪，以此终其身而名后世。”这是一位真正的艺术家对艺术的执着的真实写照。难怪后人论及唐人书法，对欧、虞、褚、颜、柳、素等均有褒贬，唯对张旭无不赞叹不已，这是艺术史上绝无仅有的。

■ 张旭《肚痛帖》

尚書省郎官石記

朝散大夫行右司

負外部陳元吉撰

吳郡張弼書

道元二十一年辛
林州發觀於廣
州詠舍

次辛巳十月戊
寅朔二日巳卯
建

康熙癸巳四月十五日卯明黨經觀于官師

宋心齋即福壽堂

Handwritten Chinese calligraphy in cursive script (caoshu) on aged paper. The text is arranged in vertical columns, reading from right to left. The characters are highly stylized and fluid. Several red square seals are visible, primarily on the right side of the page. The paper shows signs of age, including yellowing and some foxing.

作业

- 以颜、柳楷书为例，论述楷书艺术与儒家审美观之间的关系。（不少于1000字，观点明确，条理清楚，手写16开稿纸，写清楚学号、姓名）

■ 怀素(737~约785),字藏真,俗姓钱,永州零陵(今湖南零陵)人。大历十才子之一钱起的外甥。以“狂草”名世,史称“草圣”。自幼出家为僧,经禅之暇,爱好书法,刻苦临池,采蕉叶练字,木板为纸,板穿叶尽,秃笔成冢,其后笔走龙蛇,满纸云烟,王公名流也都爱结交这个狂僧。鲁公(颜真卿)亦为之心折,与师旦夕切磋笔法,获益良多。他性情疏放,好饮酒,酒酣兴发,于寺壁里墙,衣裳器具,无不书之,自言“饮酒以养性,草书以畅志”。时与张旭齐名,合称“颠张狂素”。怀素草书,笔法瘦劲,飞动自然,如骤雨旋风,随手万变。他的书法虽率意颠逸,千变万化,而法度具备。怀素与张旭形成唐代书法双峰并峙的局面,也是中国草书史上两座不可企及的高峰。传世书迹有《自叙帖》、《苦笋帖》、《食鱼帖》、《圣母帖》、《论书帖》、《大草千文》、《小草千文》诸帖。其中《食鱼帖》极为瘦削,骨力强健,谨严沉着。而《自叙帖》其书由于与书《食鱼帖》时心情不同,风韵荡漾。真是各尽其妙。米芾《海岳书评》:“怀素如诗壮士拔剑,神采动人,而回旋进退,莫不中节。”唐代诗人多有赞颂,如李白有《草书歌行》,任华有《怀素上人草书歌》。

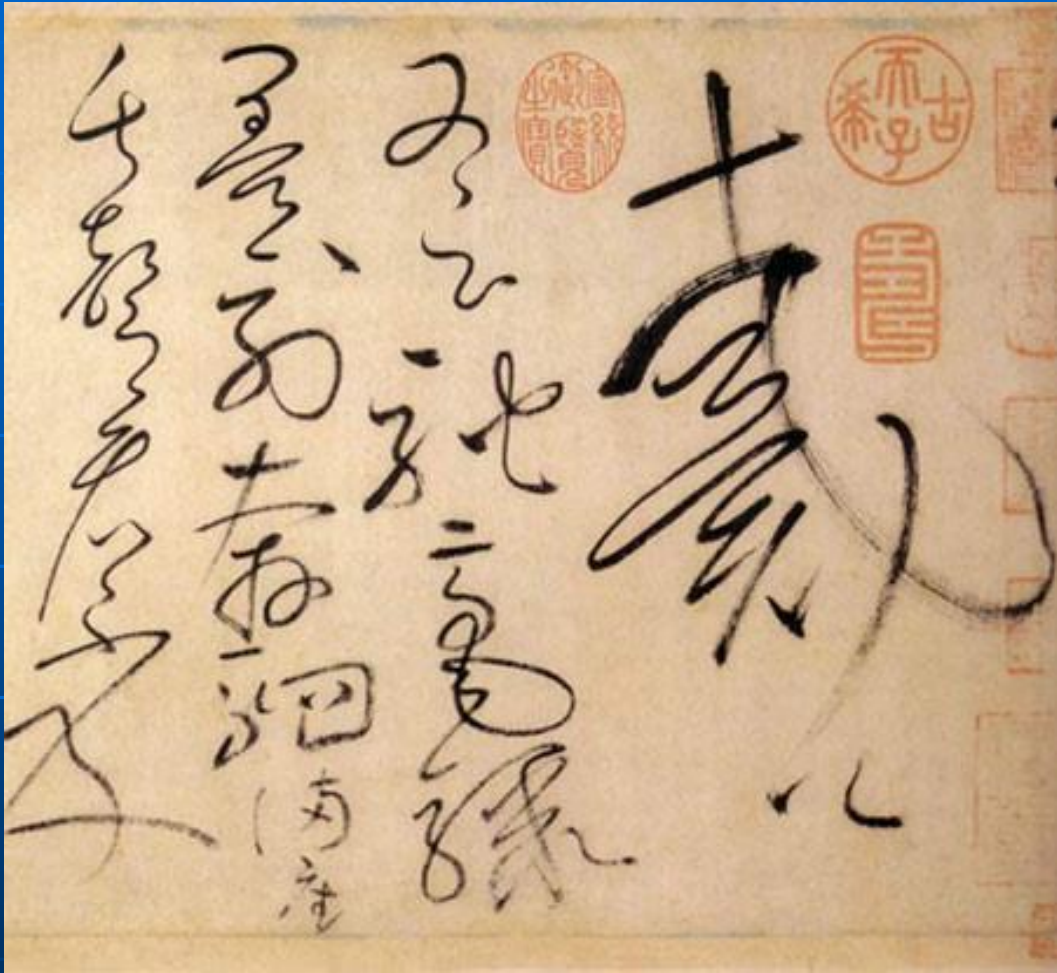
力至少少高地之世也
 實象之深也之不清力在
 之世之名曰來之
 可深成發自風在也
 未之入來止義乃成也
 乃其始也至其律也
 形形論也之也何而
 未也自不知之也
 其也之也

局部 L116B

及至其年城中
所谈深多不便
病之然自是之
拟法者之具善
之也而扶之
自博于我

唐釋懷素書

聖母不可思議
新丸糝糝工工多多數
於此之之法法仙仙山山宗
者者靈靈感感下下學學功功道道

书法艺术的品鉴与欣赏

- 一、书法作品的形式
- 形式要素：
 - 1.主体文字（实用性，纯观赏性）
 - 2.款识（配合主体文字的辅助性文字，形式上亦为主体文字的陪衬）
 - 3.印章（作品真实性的证明，作品空间色彩的点缀）

■ 二、书法艺术的生态形式

■ 书法艺术的生态形式组成：

■ 1.文字语义层、

■ 2.笔墨外形层（点画仪态、结构样式）

■ 3.墨象层（筋骨肉血、精神气质）

■ 4.历史文化层（性情道德伦理）

■ （一）、文字语义层

- 原始层面，非书法的语言功能。但是文人书法的重要内容。是传统书法抒情、达性、修身、教化的重要组成部分。1.有感而发。2.影响阅读快乐。

（二）、笔墨外形层（点画仪态、结构样式）

书法的物质层面，字体和书体，是点画线条构筑的形象。

（三）、墨象层（筋骨肉血、精神气质）

是书法的笔墨外形层在欣赏者心灵中形成的一种综合影像。由形转象，是主体对对象的大空间、远距离、模糊化、整个精神的综合把握。无生命的笔墨外形因主观介入而获得“活的形式”，书法的笔画线条获得了力量，获得了某种虚幻的“生命”。是主体再创造的物质构架，是期待读者投入的“召唤结构”

■ （四）、历史文化层（性情道德伦理）

- 是对书法笔墨形式的超越，把大量非书法的内容如道德，自然、性情、学问、气质、人格等纳入书法的笔墨中。具有极大的不确定性。需要欣赏者具有特殊的鉴赏心理铺设。如学问、修养和文化观念，审美观念等的“心理定向期望”（期待视野）是想象的自造之境。
- 黄庭坚《跋颜公壁间书》“余观颜尚书死，李希烈时壁间所题字……”。

南宋理学家 朱熹

吳館遠寒初秋空動澄碧
卷雲亭
西山雲氣深徒倚一舒啸
浩荡忽塞用为夷居遐眺

- 余少时曾学此表，时刘共父（珙）方学颜书《鹿脯帖》，余以字画古今诮之，共父谓曰“我所学者，唐之忠臣，公所学者，汉之篡贼耳。”时余默然亡以应，观此谓“天道祸淫，不终厥命”者，益有感于共父之言。
（题曹操帖）

■ 一、早期的拟喻式品评方式

（汉末——唐宋）

- （一）、基本含义：在描绘书法形式美构成时，采用自然物和类型化的人物形象以拟喻方式描述书法形象的静态美和动态美。
- （二）、基本特点：类比
 - 1.活态
 - 2.活趣
 - 3.活境

（三）、原因分析：

1、受汉末九品选人制和清议风气的影响，重视品藻人物的神韵气度。

时人目王右军飘若游云，矫若惊龙。

有人叹王恭形貌者云：濯濯如春月柳。

《世说新语·容止》

2、传统类比思维和象征思维的影响。

类比是用已有的经验图式去描述解释新感知的事物，两者在某些方面有相似性。

象征以符号或图式代表某些特定的含义和观念。以《周易》为代表，文字本身就是具有特定象征意义的语意符号。书法艺术是双重符号系统，书法艺术的目的不是真实再现事物而是按约定俗成的规则艺术的书写汉字书家在书写时可以把内感外应的各种力场或力（形式张力和情感张力）的轨迹，融入到字体结构、笔墨线条和篇章布局之中，这些因素相互作用形成作品的张力。书法的纯粹视觉形式符号蕴含着特定的张力。）

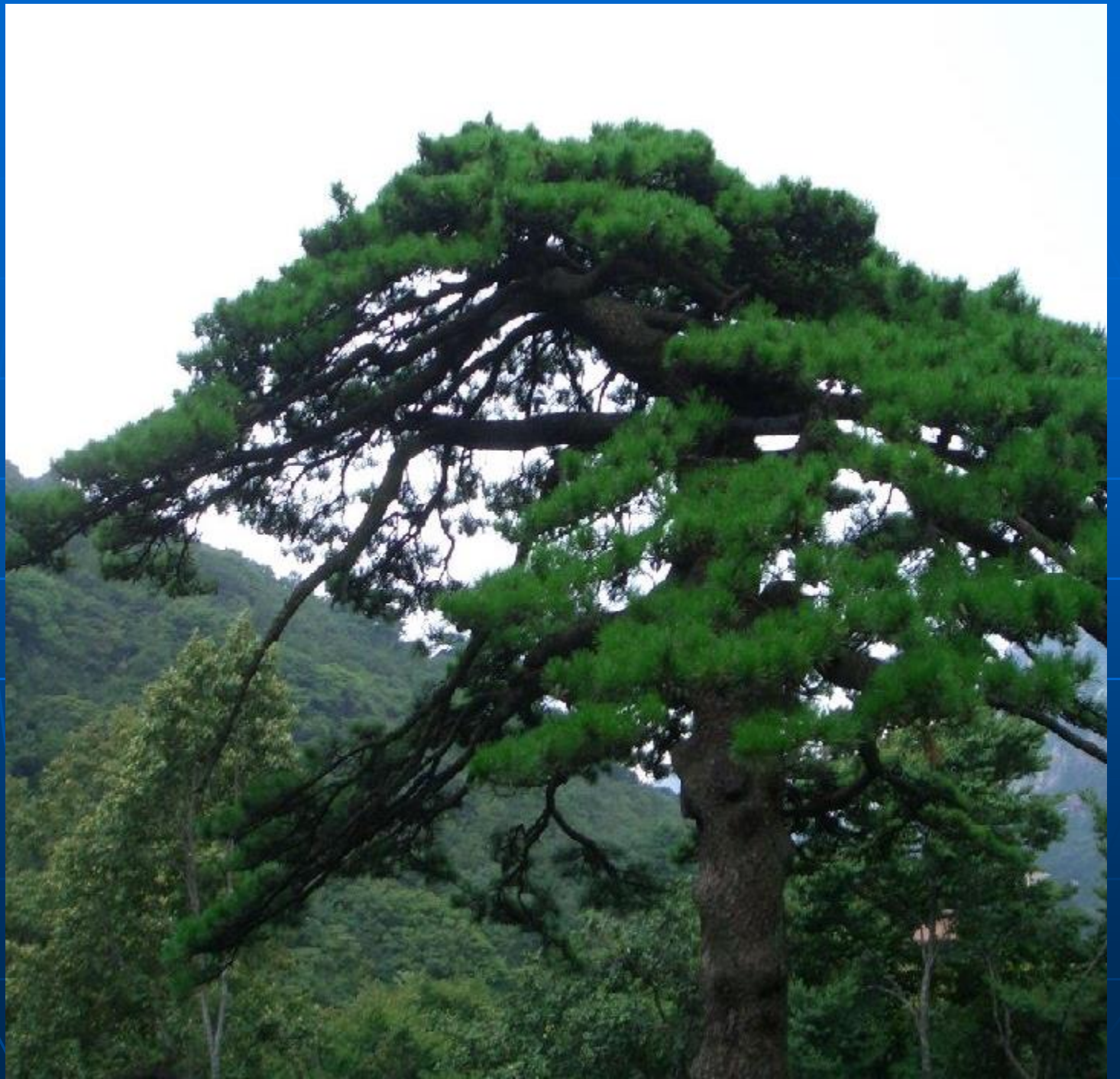
圣人作易，立象以尽意。意。先天，书之本也；象，后天，书之用也。（刘熙载《艺概·书概》）

3、以象评书是复演生命的世界。书法的抽象线条源于对感性世界的生命意象的凝练。
(囊括万殊，裁成一象) (朱良志教授)

观乎悬针垂露之异，奔雷坠石之奇，鸿飞兽骇之姿，绝岸颓峰之势，临危据槁之形，或重若崩云，或轻若蝉翼；导之则泉注，顿之则山安；纤纤乎似初月之出天涯，落落乎犹众星之列河汉；同自然之妙有，非力运之能成，信可谓智巧兼优，心手双畅，翰不虚动，下必有由。(孙过庭《书谱》)

鴻飛獸跡之災，鷹葬葬地，
之然，即岸，新岸之勢，
於冬，
授稿之取，
重子，
海雲，
或
難如蟬翼，
葉之易，
泉注，
也
鳥山，
安，
穢，
乎，
以初月，
之生

4、自然、人物和书法形象三者的抽象运动形式的形式同构和艺术心理学中的“通感”、“联觉”作用。

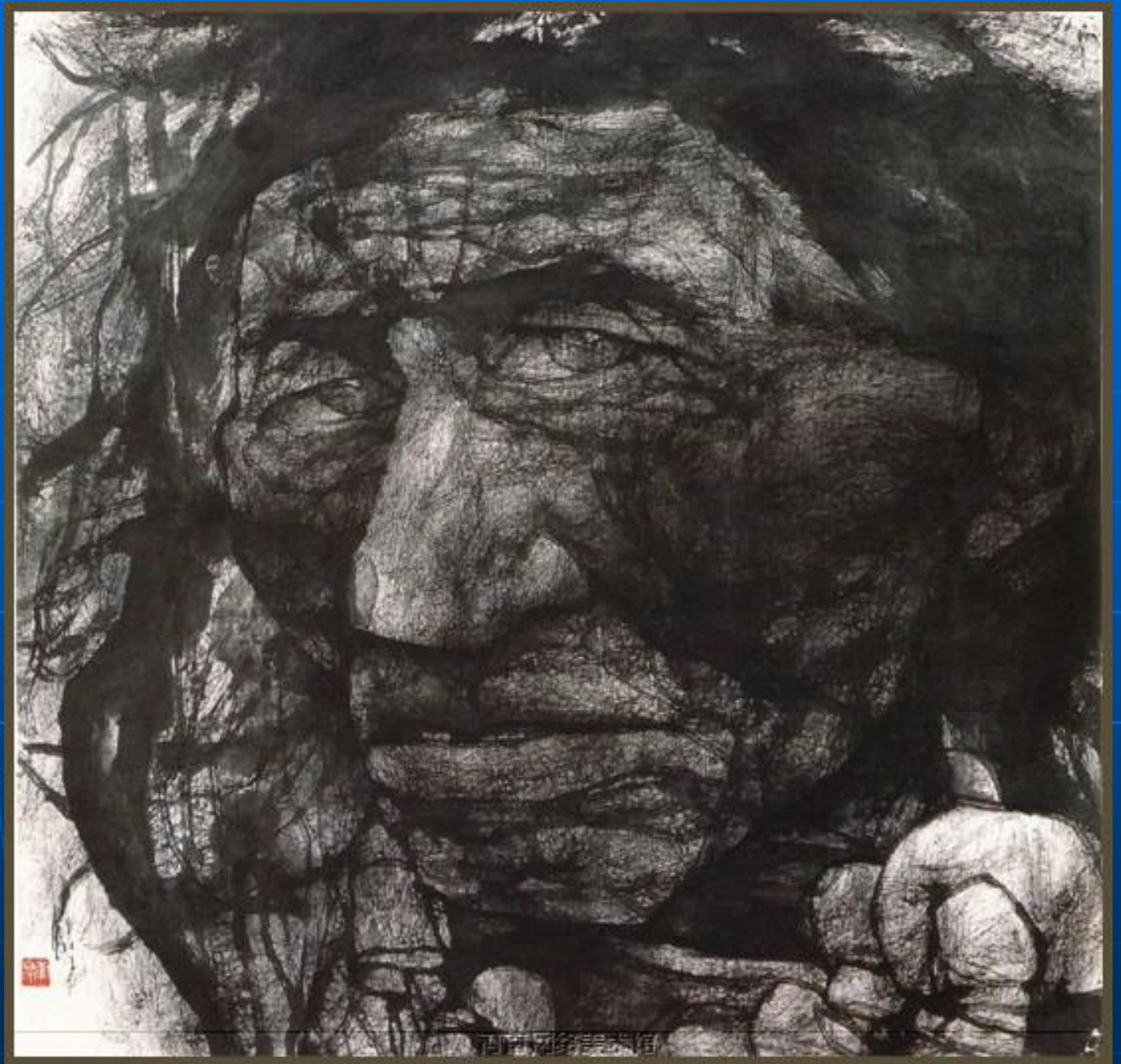
松風雨

生蒼翠

乙卯秋 吳昌碩

眼已風安時顏柳權守片寸且草等

時報

由孝存詞
蛟饒庚噬之區黑一慈斌討計出
海外鯨鯢為國忠吟詩一獻孝

存詞

吳

- 自然形象（天）（云布星流、危峰阻日等）——力的抽象运动形式——再抽象运动属性——刚柔、强弱、深浅、快慢、急徐、藏露、明晦等
- 书法笔墨形式（笔画线条）——抽象为运动的力形式（轻重、浓淡、燥润、方圆、长短、欹正、擒纵）——纯形式运动属性、天人笔墨形式共有的——刚柔、强弱、深浅、快慢、急徐、藏露、明晦等
- 人（生命构造形式：筋骨血肉神气；气质之性：雅俗清浊刚柔。生命运动形式：喜怒哀乐愁郁；社会之性：善恶忠奸真伪——生命运动形式抽象为“力”的运动形式——再抽象——刚柔、强弱、深浅、快慢、急徐、藏露、明晦等

东汉·崔瑗 《草书势》：

- 观其法象，俯仰有异：
- 方不中矩，圆不中规：
- 抑左扬右，望之若欹。
- 兽蹄鸟峙，志在飞翔；
- 狡兔暴骇，将奔未驰。

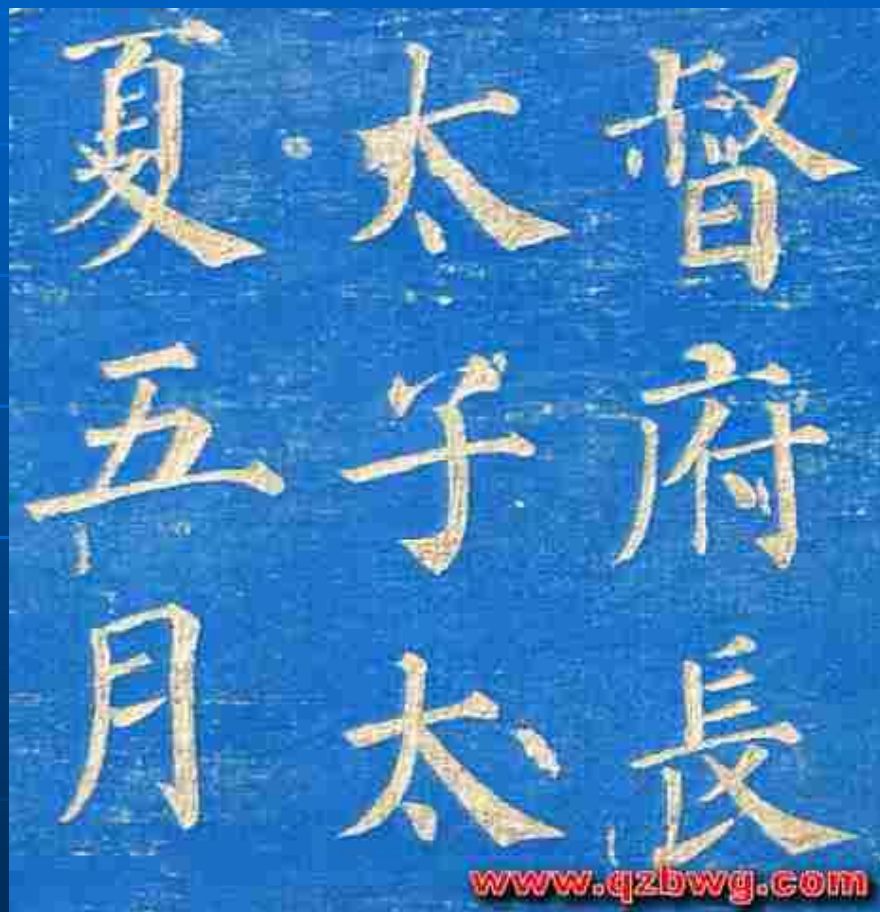
东汉·蔡邕《九势》

- 书之为体，需入其形。
- 若坐若行，若飞若动，
- 若往若来，若卧若起，
- 若愁若喜，若虫食木叶，
- 若利剑长戈，若强弓硬矢，
- 若水火，若云雾，若日月。
- 纵横有可象者，方得谓之书矣

晋.卫铄

- 横如千里阵云，
- 点如高峰坠石，
- 撇如陆断犀象，
- 竖钩如百钧弩发，
- 竖如万岁枯藤，
- 斜钩如崩浪雷奔，
- 弯钩如劲弩筋节。

梁武帝

- 王右军书:
- 龙跳天门,
- 虎卧凤阙

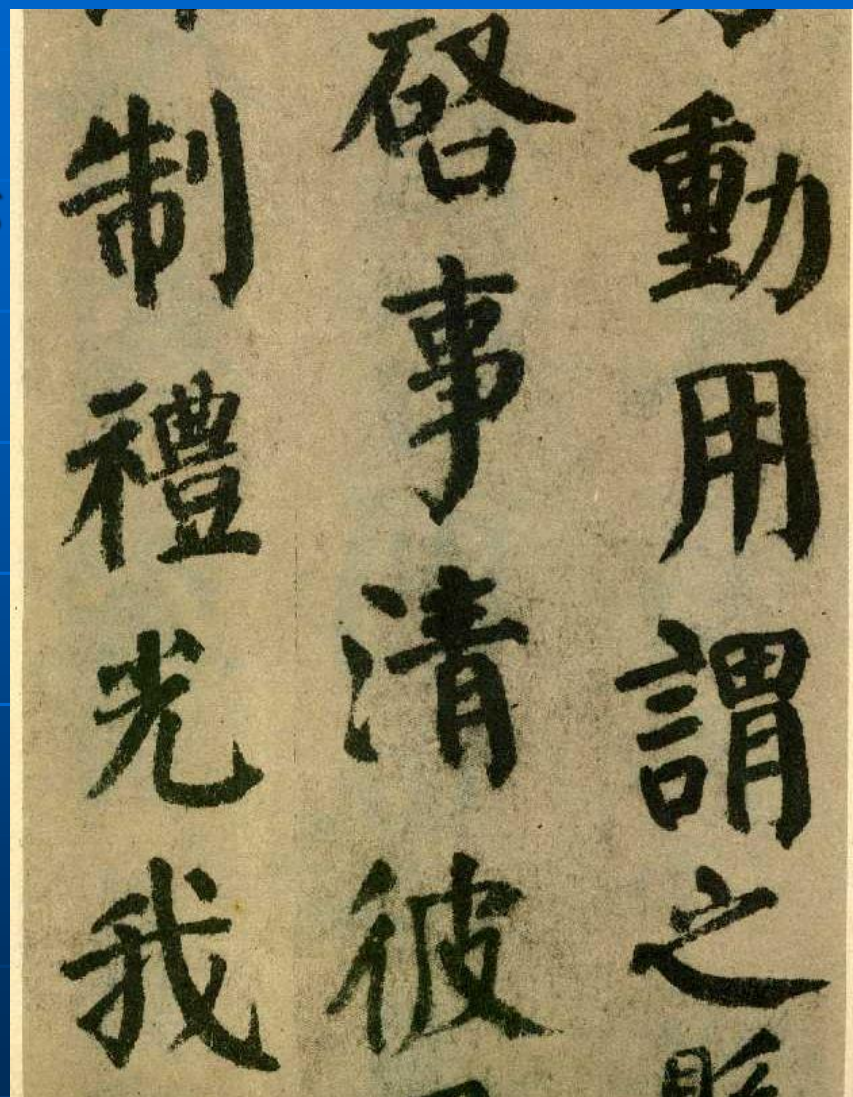

梁宋.袁昂 《古今书评》

- 1.王右军书如谢家子弟，纵复不端正者，爽爽有一种风气。
- 2.羊欣书如大家婢为夫人，虽处其位，而举止羞涩，终不似真。
- 3、卫恒书如插话美女，舞笑镜台。

南唐.李煜

- 颜真卿书如厚皮馒头
叉手并脚田舍汉。

钟嵘《诗品》

- 汤惠休曰“谢诗如芙蓉出水，颜诗如错彩镂金”
- 评谢灵运“譬犹青松之拔灌木，白玉置映尘沙”

■ 二、后期三种品评标准的确立 (唐宋——明清)

道德批评、历史批评、美学批评。

■ (一) . 道德批评

■ 1、基本含义:

- 以作者的品行（后泛及人格、政治态度等），来肯定和否定书家的艺术成就和历史地位。（知人论世、以人论书、非书法批评）
- 孙过庭《书谱》“自称胜父，不亦过乎，且立身扬名，事资显尊；胜母之理，曾参不入。以子敬之豪翰，绍右军之笔札，虽复粗传楷则，实恐未克蓂裘。
- 传统书法的最高批评形式。
- (1) 德成而上，艺成而下。道德高于艺术。
- (2) 高尚道德缔造高雅艺术。是儒家社会政治理想的反映，体现中国书法的”人格化“。
- 赵孟俯 ” 右军人品甚高，故书入神品 “

- (一) .历史批评

- 强调合乎古法，讲正统，重师承，笔笔有来历。摹古派的主张。

- (1) 绝对拟古

- (2) 入古出新。

■ (二) .美学批评

- 关注书法的造型及笔墨形质所展示的艺术内蕴及美感。多重力量、重神采。
- 张怀瓘“以风神骨气者居上，妍美功用者居下”
- “粗不为重，细不为轻”（王僧虔）
- “书必有神、气、骨、肉、血，五者阙一，不为成书也”（苏轼）

四、传统书学的品级理论

- 以书法形式美（骨力、风神、神采）为标准，将书法分为神、妙、能、逸四品
- （1）神品：超凡脱俗，出神入化，既肆笔旁出，有合乎法度，具有艺术创造的普遍性。

- (2) 妙品：技巧精熟，形式多样，汇集众美
- (3) 能品：技巧精熟，循规蹈矩。
- (4) 逸品：不拘常法，得之自然。似无规矩，亦合法度。逾古法而倡个性。

四、书法的现代品评方法

- （一）法意统一的品评观
- 1、法：指形质、技巧、工夫、法度、师授的内容。在书法作品里表现为以点画笔墨为主的可以直观的有形之象。
- 2、意：指神采、天然、气韵、性情、自然、意气等内容。在书法作品里表现为无形可察的、可以意会的情感、审美趣味等。

- （二）、技巧的高低、功力的深浅和品格的雅俗是品评书法艺术的三大要素。把外在的点画、结构、章法和内在的意蕴、个性、情感结合相互渗透。可体现为九个方面。

- （三）、书法的九大审美标准

- 1、点画的形质美
- 2、笔调的韵律美
- 3、用笔的力度美
- 4、通篇的气势美
- 5、结构的形式美

- 6、形式的变化美

- 7、内涵的意蕴美

- 8、人化的自然美

- 9、风格的个性美

- (1)、点画的形质美：

- 外形式：方圆、曲直、藏露、粗细等有圆浑的立体感，藏骨抱筋的美。

- 内形式：质感、分量、力度、韵律等有韵味涩感。

- 2、笔调的韵律美

- 指用笔的节奏的变化，通过用笔的轻重、疾徐、肥瘦、动静和墨色的浓淡、干润的变化所表现的一种空灵动荡的意境。
- (3)、用笔的力度美：
 - 功力的体现，驾驭笔墨技巧所体现的外在形式。力度通过筋、骨两种内形式表现出来，“筋”为内含之力，阴柔之美；“骨”为果敢之力，阳刚之美。贵在潜伏内藏而不外露。
- (4)、通篇的气势美：
 - 由笔势、体势、行气和章法所构成。力量

- 的充溢是书法艺术的物质基础；气势的流畅是书法艺术的精神基础；韵律的生动是书法艺术的情感基础。
- （5）、结构的形式美
 - 结体的奇正、开合、疏密、参差等符合平衡协调、对比和谐、多样统一的形式美 法则
- （6）、形式的变化美
 - 包括点画、结构、章法的外形式的变异。
- （7）、内涵的意蕴美
 - 指 作品中融入了主体的思想、情致、个性、情感、及其审美理想，使作品染上感情色彩和自然的趣味。是超越法度之外的心灵反映。

■ (8)、人化的自然美

- 在创作过程中，效法自然，经过人为努力而复归于自然的创作效果。是无为的境界。

■ (9)、风格的个性美

- 指作品中融入了主体的作者的艺术个性、达到法和意、形与神、理与趣的统一。是书法家成熟的标志。是艺术作品的人格化和个性化。风格即人。

■ (10)、其它

- 人品与书品、师承渊源、人书俱老。

第七章 字内空间和字外空间

——魏碑书法作品欣赏

一、字内空间与字外空间

- 1.字内空间:

汉字外围点画以内的空白面积。

翰

墨

目

緣

舊

桂嶺先生仁兄二十年好友之遇也
此

煙

雲

供

養

宜

嘉慶十二年四月朔
弟汀州伊慶記

2.字外空间：
汉字外围点画以外的空白面积。

■ (1) 单字空间

- (2) 行空间

孝統皐慶
術選茂實
公孫弘

白豪吟也兔天化

道與夙隆並而太

白詩未者學之者

子美隆福如如

朝 頤 著 績 勲 遠 稟
經 琦 飶 飶 秋 孝 廉 卓
南 至 羔 稽 牟 卒 聖 康

鮮于璠
子璠
碑

■ (3) 段落空间

四月廿三日
老不志
居一少不
睡割
受之刀平

照全伯穎銘憶不西

方僕廠昇士乘騎

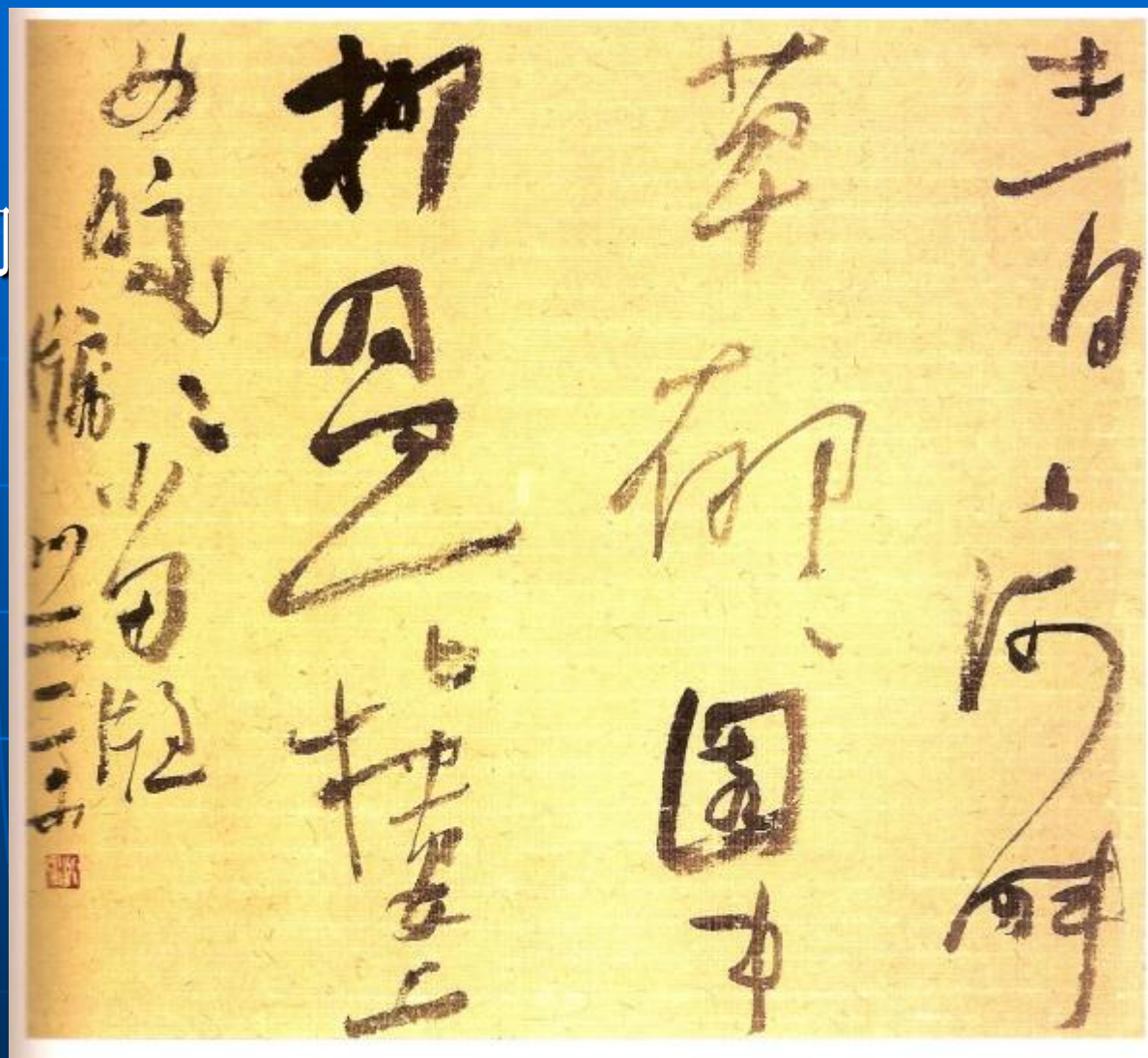
仗鼎戎黃雲金宿

士壑宿虬姿潤而

金曉刀塵殊

(4) 篇章空间

3.字内空间和字外空间的关系

- 既有相互独立的情况，又有相互联系，不能区分的情况。是书法艺术的基本形式构成因素。（**计白当黑**）

- 不同的书体，不同的书家对字空间的处理是不同的。（字空间的均匀度和对比度）
- 如魏碑的结字：
 - “斜画紧结”

光接天縱一葦之所如陵
萬頃之茫然浩、乎如憑虛
御風而不知其所止飄、乎
如遺世獨立羽化而登僊
於是飲酒樂甚扣舷而

義之頓首表亂之極
先墓再離荼毒追
惟酷甚痛慕播絕
痛貫心肝痛皆毒
毒以雖即脩復未稔
毒既衣毒益深要必
毒以信紙後更必為
何言義之抑也

海上生明月天涯共

看时情人照远烟

竟夕起相思感极

情先过海投石竟

磊磊浪不堪思多似

蓬蓬雨暮色佳如

张九龄诗唐后秋夜凉

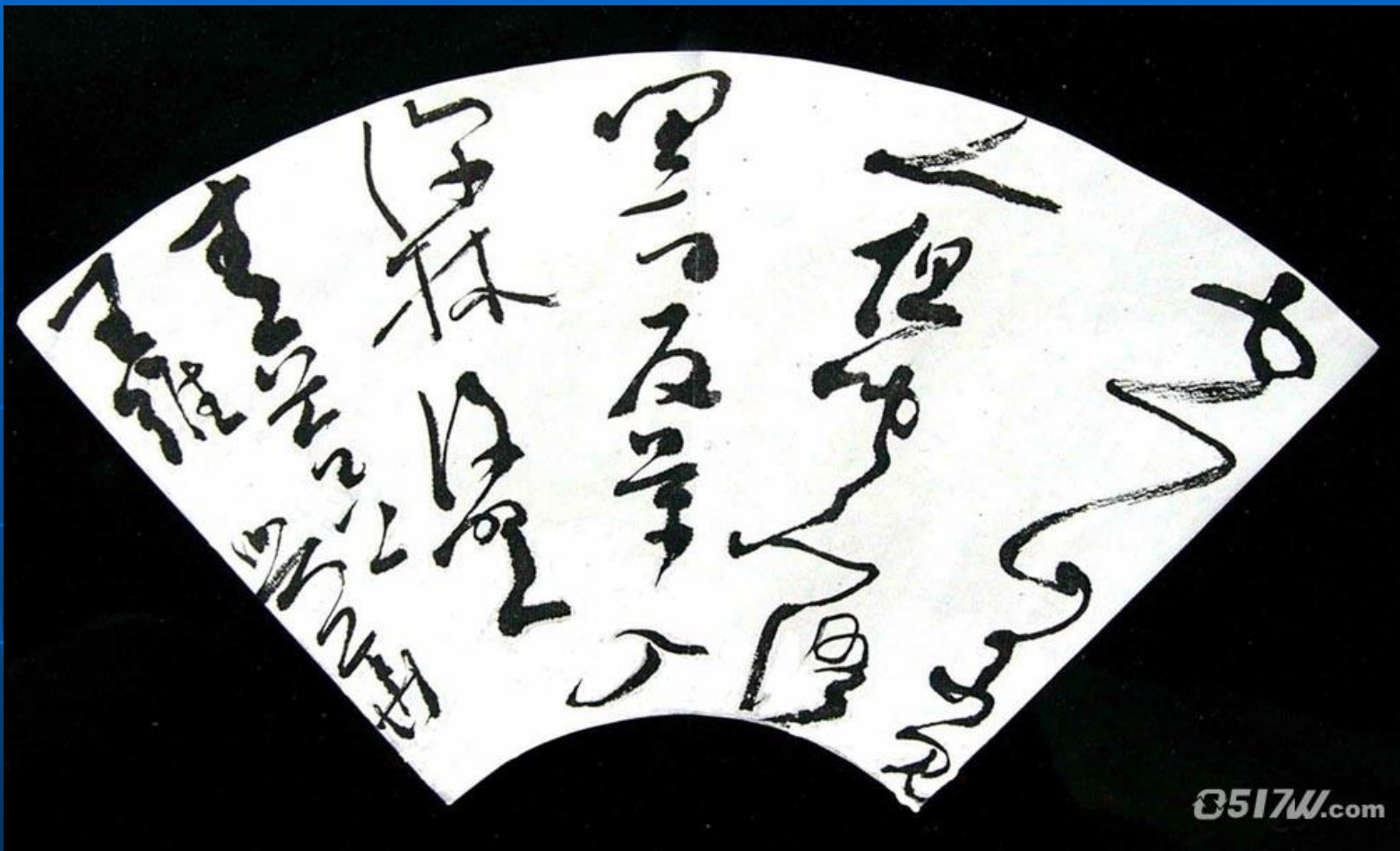

纖雲弄巧飛星傳恨
銀燵迢迢暗度金風玉
露一枕遙侵綠鬢
空
人
間
苦
如
柔
情
似
水
佳
期
如
夢
思
顧
錦
橋
歸
路
多
情
若
是
久
長
時
又
豈
在
相
見
暮

素
靚
鵲
橋
仙
兩
子
秋
寶
麟
定

繼修香日火
子譚仙巖

區凡及衆形同不
備列願乾祚興延
万方朝貫願藏等

門外鴉兒
楊

柳
其意
人必
睡

正
尉
沉
古
玉
瓶

只
勝
金
甲
消
瘦

還是
人
起
名
時
候

三
年

二、魏碑书法概况

- 魏碑是指我国南北朝时期（公元420—588年）文字刻石的统称。
- （一）、魏碑的分类。分为四类：
 - 1造像题记。如《龙门二十品》等
 - 2墓志铭，如《张玄墓志》、《刁遵墓志》等
 - 3碑刻，如《张猛龙碑》、《爨宝子碑》等
 - 4摩崖刻石,如《石门铭》、《瘞鹤铭》等

孙秋

魏灵

代茲容廡任鉅鎚
魏靈藏河東薛法
紹二人等承蒙光

（二）魏碑的分期：

- 第一阶段：从十六国到北魏初期（孝文帝迁都之前）。楷隶交叉，形构为楷，笔法、体势、章法为隶，或形构为隶，笔法为楷。如前秦《广武将军碑》，高句丽《好大王碑》、后燕《崔暹墓志》、北凉《沮渠安周造佛寺碑》、《中岳嵩高灵庙碑》。
- 。

《嵩高

- 第二阶段：从孝文帝迁都到北魏后期。形成雄奇角出，刚健峻拔的魏楷审美特征，开启新风。以龙门石窟造像题记和邙山墓志为主。
- 《始平公造像》

《杨大

色主仇池楊大
眠為孝

夫靈光弗曜大
千懷永夜之下
蹤履不盡葉生

《元

諱懷字宣義
河南洛陽乘
軒里人顯祖

《元

掛流竹素於茲可得而略也
暨於丞相呂至德居宗道勳
光被征西清猷繼業克構堂
基父冀州刺史河間簡公夔
飈峻整無殞世載所謂奔葉
重光盛德必祀者也公體玄
元之秀氣稟黃中呂為質淳

- 第三阶段：从东、西魏到北齐、北周。书法复古潮流，出现大量楷隶和与篆书交混的作品。如《泰山金刚经》、《四山摩崖刻经》等。也出现了纯粹的楷书石刻，如东魏《吕望碑》北齐《赵郡王修寺颂》，《朱昙思等造塔记》等。开隋唐楷书先河。

（三）、魏碑的风格

- 1、奇崛类：
 - 《中岳嵩高灵庙碑》
 - 《石门铭》
 - 《泰山金刚经》
 - 《姚伯多造像记》

《石

俞
允
行

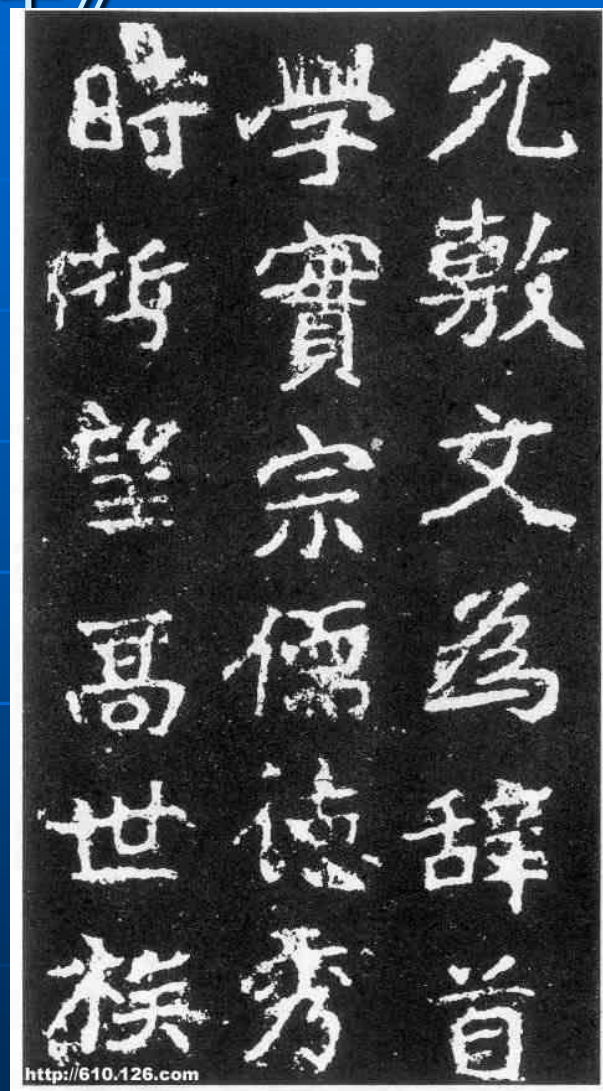
此
胎

2、端庄类：

《郑文公碑》等。

介于奇崛与端庄之间者更多。

《郑文公碑》

《张玄墓志》、《敬使军碑》、
《崔敬邕墓志》、《高归彦造像记》
等。

化若魚之樂水方欲
羽翼天朝扞牙帝室
何荀幽靈無簡穢此
名哲春秋世有二太
和十七年薨於蒲坂
城達中鄉孝義里妻

魏碑的总体风格：

- 粗犷质朴、天资纵横，不修边幅而自有情趣。用笔多见方峻，刀痕毕露，更有峭厉之感，北碑的精神在质朴天然，多放纵，少修饰；与含蓄蕴藉、潇洒流美或庄重敦厚的书风有别。

康有为《广艺舟双楫》

- 今欲尊帖学，则翻之已坏，不得不尊碑：欲尚唐碑，则磨之已坏，不得不尊南北朝碑。尊之者，非以其古也：笔画完好，精神流露，易于临摹，一也；可以考隶楷之变，二也；可以考后世之源流，三也；唐言结构，宋尚意态，六朝碑各体毕备，四也；笔法舒长刻入，雄奇角出，迎接不暇，实为唐宋之所无有，五也。有是五者，不亦宜于尊乎？

- 古今之中，唯南碑与魏可宗，可宗为何？曰有十美：一曰魄力雄强，二曰气象浑穆，三曰笔法跳越，五曰意态奇异，六曰精神飞动，七曰兴趣酣足，八曰骨法洞达，九曰结构天成，十曰血肉丰美。
- 魏碑无不佳者，虽穷乡儿女造像，而骨血峻宕，构字亦紧密非常，岂与晋世皆当书之会也？何其工也？譬江汉游女之风诗，汉魏儿童之谣谚，自能蕴蓄古雅，有后世学士所不能为者，故能择魏世造像记学之，已自能书矣。

- 《爨龙颜》为雄强茂美之宗
- 《石门铭》为飞逸浑穆之宗
- 《吊比干文》为瘦硬峻拔之宗
- 《张猛龙》为正体变态之宗
- 《始兴王》为质峻偏宕之宗
- 《敬显隽》为峻美严整之宗
- 《晖福寺》为丰厚茂密之宗
- 《张玄》为质峻偏宕之宗
- 《高植》为浑劲质拙之宗
- 《李超》为体骨峻美之宗
- 《杨大眼》为峻健丰伟之宗
- 《刁遵》为虚和圆静之宗
- 《吴平忠侯神道》为平整匀净之宗
- 《经石峪》为榜书之宗

第八章 书法的实用性—— 小楷作品欣赏

- 书法实用性对书法艺术的影响
- 1.正作用：存在基础和发展动力。
- 2.反作用：过于规范，缺乏变化。

钟繇

討表裏俱進應吐
送賊帥關羽已被
覆胡脩背恩天道

王羲之
《尺牘》

唐.《灵

亦之甚令人

為下鬼常

唐

昧不可以相得若是三昧可以相得者先居
梵志於薩婆若智不應生信先居梵志以有
量智入是法中入已不受色不受受想行識
是梵志不以得聞見是智不以內色見是智
不以外色見是智不以內外色見是智亦不
離內外色見是智不以內受想行識見是智
亦以外受想行識見是智不以內外受想行
識見是智亦不離內外受想行識見是智先
居梵志信解薩婆若智以得諸法實相故得

漢汲黯傳

漢書卷五十四

四十一

汲黯字長孺潞陽人也其先有寵於古之
衛君至黯七世為卿大夫黯以父任孝景時
為太子洗馬以莊見憚孝景帝崩太子即
位黯為謁者東越相攻上使黯往視之不至
吳而還報曰越人相攻固其俗然不足以辱天子
之使河內失火延燒千餘家上使黯往視之還
報曰家人失火屋比延燒不足憂也臣適河南
河南貧人傷水旱萬餘家或父子相食臣
謹以便宜持節發河南倉粟以振貧民臣請
歸節伏矯制之罪上賢而釋之遷為滎陽
令黯恥為令病歸田里上嘗乃召拜為中大

米芾

大行皇太后挽詞

餘慶源真相求賢佐

裕陵

知幾捲箔早

默變吐

龍井

靜德群邪震

清心後世矜

大恩知欲報

聖孝已踰曾

右一

太上老君說常清靜經

老君曰大道無形生育天地大道無
月大道無名長養萬物吾不知其名
夫術者有清有濁有動有靜天清地
靜男清女濁男動女靜降本流末而
者濁之源動者靜之基人能常清靜
歸夫人神好清而心擾之心好靜而
能遣其欲而心自靜澄其心而神自

天作高山

而傷帝命

高掌遠跂