

中国书法艺术是在书写汉字的基础上进行再创作的一种艺术形式,是伴随着中国文字的发展而逐渐丰富起来的。本章将从书法艺术表现特征、审美倾向和物质媒介特征三个方面阐述中国书法艺术独特的韵味。

3.1 艺术表现特征

中国书法是用“线”作为表现语言的,在字的点、划之间,在字与字的连接之间构建起了一个独特的艺术世界。整体性、构成性和表现性是其主要的艺术表现特征。

3.1.1 整体性

在中国书法艺术作品中,整体性包括形体、笔法以及墨色表现三个核心因素,这三个因素相互依存。

1. 形体

汉字的形体结构是按照由象形到抽象、由繁到简的规律发展的,不同的书体因形体结构的不同而展现出不同的美感。如图 3-1 所示,小篆、隶书、楷书的动势较弱,行书、草书的动势较强,相同内容的文字,不同的书体展现出不同的形态美感。

图 3-1 不同书体的形态美感

2. 笔法

书法中的笔法主要是指使用毛笔的技巧和方法。笔法控制着书法中“线”的运动和变化,笔法不同,“线”的感觉也不同。如图3-2所示,“中锋”用笔,“线”的感觉是笔力饱满,内涵丰富;“拖锋”用笔,“线”的感觉是转换自然,但缺乏力度;“飞白锋”用笔,“线”的感觉是灵动、苍茫。

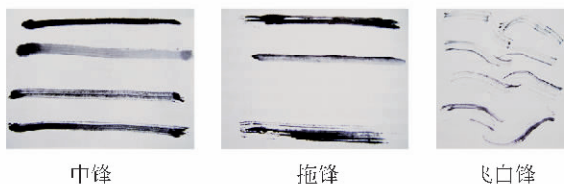

图3-2 不同笔法的“线”

在书法作品中,书写者的年龄、阅历不同也影响着笔法的表现。北宋的皇帝书画家赵佶书法作品中的“线”与北宋书画家米芾的书法作品中的“线”,在视觉效果上就截然不同,如图3-3所示。

图3-3 赵佶的用“线”和米芾的用“线”

(a) 赵佶的书法作品;(b) 米芾的书法作品

3. 墨色

书法艺术中的形体和笔法是通过墨色呈现出来的,因而丰富的墨色变化是构成书法艺术的另一个重要因素。墨色的变化给书法艺术增添了活力,淡墨雅致,浓墨厚重,干墨苍劲,湿墨润泽,不同的墨色带给观赏者的视觉感不同。图3-4所示的是墨色的变化。

总之,形体、笔法和墨色三种因素是统一于书法艺术中的,形体、笔法和墨色三种因素的相互融合,使观赏者体会到不同书写者的品德、精神和情感。如图3-5所示,明代书法家徐渭的草书气势磅礴,笔意奔放,墨色丰富,使观赏者体会到徐渭狂放不羁的性格;唐代书法家柳公权的楷书字体结构严谨,字形瘦劲,

墨色变化较少,使观赏者体会到柳公权严谨的书法创作风格。

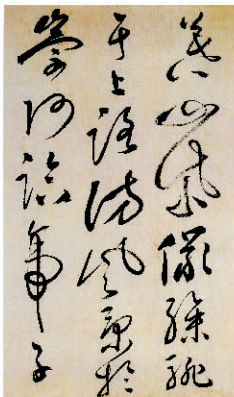
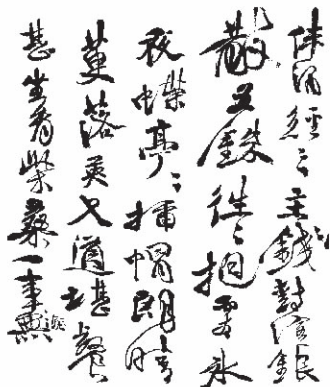
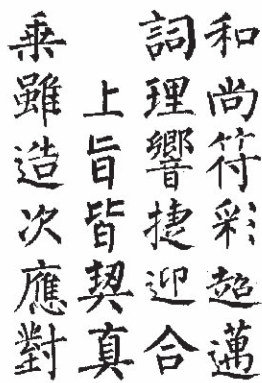

图 3-4 墨色的变化

(a)

(b)

图 3-5 徐渭与柳公权书法作品

(a) 徐渭书法作品; (b) 柳公权书法作品

3.1.2 构成性

1. 字形形体结构

中国书法字形形体结构主要包括平衡与对称、变化与统一两方面内容。平衡与对称和变化与统一在中国书法字形结构的构成中相辅相成,共同表现了书法字形结构的形态美。

1) 平衡与对称

书法艺术是一种造型艺术,平衡与对称是中国书法形体结构的基础,但它同物理学中的平衡与对称是截然不同的。书法艺术追求的是视觉上的平衡与对称,字的重心并不一定在这个字的正中心。如图 3-6 所示,“推”字的结构中心在字的右边。

中国书法艺术的这种平衡与对称符合人类长期观察自然所形成的视觉习惯和审美观念。甲骨文是目前发现的最早的汉字,它的字形结构已具有视觉上的平衡与对称的特征,如图 3-7 所示。

甲骨文之后形成的金文延续了平衡与对称的字体结构,如图 3-8 所示。

图 3-6 “推”字的结构中心

秦朝统一推行的小篆更是严格注意平衡与对称。一般小篆字的外部形态呈正方形或长方形,如图 3-9 所示。

从隶书开始,汉字的笔划形态开始变得丰富,但它的字形结构还是追求平衡

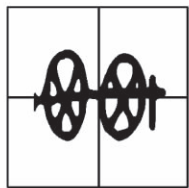

图 3-7 甲骨文“车”字的平衡与对称

图 3-8 金文“东”字的平衡与对称

与对称,如图 3-10 所示。

图 3-9 小篆“兽”字的平衡与对称

图 3-10 隶书“衡”字的平衡与对称

楷书的笔划形态比隶书更加丰富,而且字的外部形态变成了较为统一的正方形,平衡与对称的特征更加明显,如图 3-11 所示。

因为行书与草书没有统一的形体结构规范,所以相对于甲骨文、金文、小篆、隶书和楷书来说,这两种书体的字形结构变化更为丰富。行书与草书的平衡与对称并不是体现在一个字的形态结构中,而是体现在一系列字或整幅字的组合构成中,如图 3-12 所示。

图 3-11 楷书“铭”字的平衡与对称

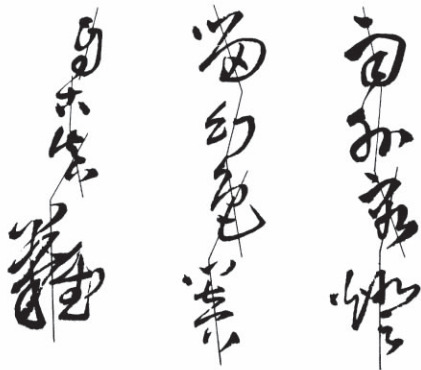

图 3-12 一系列字的平衡与对称

2) 变化而统一

变化而统一是书法字形结构的另一个重要特点,它和平衡与对称是紧密联

系在一起的。晋代书法家王羲之在《题卫夫人〈笔阵图〉后》中写道：“字若平直相似，状如算子，上下方整，前后齐平，此不是书，但得其点画耳。”这句话的意思是：“书写时，如果字形的上下、左右结构没有变化，是完全的平衡与对称，这是在写笔划，不能被称为书法艺术”。中国书法艺术追求视觉上的平衡与对称，这种平衡与对称中蕴涵着字形结构的变化。字形结构的变化不是杂乱无章的，中国古人在进行书法作品的创作过程中，逐渐发现了一些合体汉字字形结构变化规律，表 3-1 所示的就是一些合体字字形结构规律。

表 3-1 合体字字形结构规律

结构方式	例 字	字形结构规律
上下结构	宣 奏	覆盖其下
	孟 忍	托住其上
	卒 集	上紧下松
上中下结构	意 慧	上中下均等
	裹 羸	上中下不均等
左右结构	仞 吃	左小右大
	数 利	左大右小
	群 林	左右均等
左中右结构	谢 街	左中右均等
	溉 树	左中右不均等
包围结构	困 国	四面包围
	周 风	上包下
	函 凶	下包上
	匡 匪	左包右
	司 勿	右包左

2. 书法作品的构成性

书法作品的构成性是书法作品的表现形式，主要包括作品的品式和组成两部分内容。

1) 作品的品式

书法作品的品式主要有中堂、对联、条幅、长卷、斗方、扇面、尺牍、匾额榜书等形式。

(1) 中堂

中堂是一种悬挂在厅堂正中的书法品式。中堂一般是篇幅较大、较为庄重的书法作品，如图 3-13 所示。

(2) 对联

对联也被称为楹联或对子。对联是由上联和下联两部分所组成的书法作品。对联主要布置在门前两侧的楹柱上、旁门两侧的门框上或中堂的两侧,如图 3-14 所示。

(3) 条幅

条幅也被称为条山或挑山,是窄而狭长的书法品式,如图 3-15 所示。条幅可以既可以单条悬挂,也可以多条悬挂。以四幅、六幅形式出现的竖式条幅被称为四屏条、六屏条,如图 3-16 所示。

图 3-13 中堂

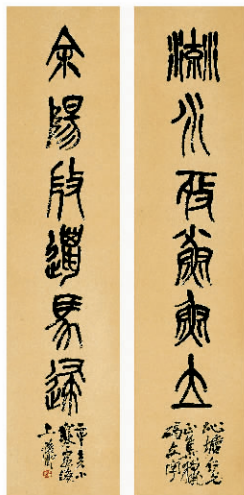

图 3-14 对联

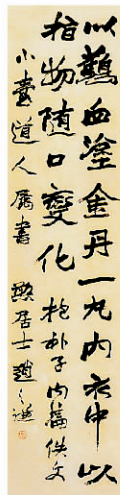
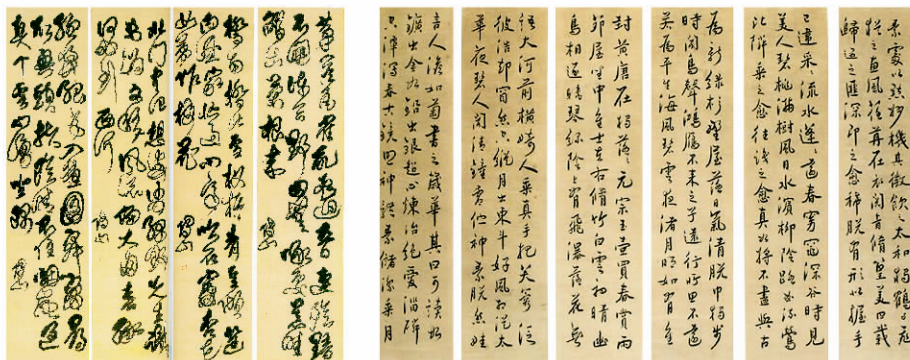

图 3-15 条幅

(a)

(b)

图 3-16 四屏条和六屏条

(a) 四屏条; (b) 六屏条

(4) 长卷

长卷一般是指长至数米乃至百米的横幅书法作品,如图 3-17 所示。长卷作品文字较多,书写所用的时间较长。

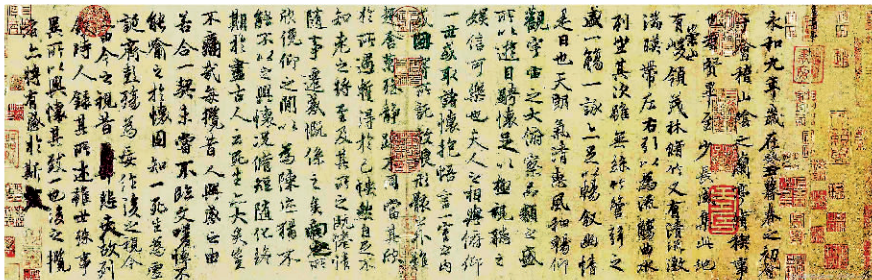

图 3-17 长卷

(5) 斗方

方形或趋于方形的书法品式被称为斗方,如图 3-18 所示。斗方较为小巧,具有很强的观赏性。

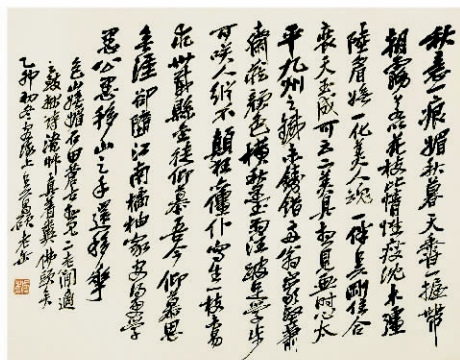

图 3-18 斗方

(6) 扇面

扇面是指依据扇子的形状进行书写创作的书法品式。扇面有聚头折扇和团扇两种主要形式,如图 3-19 所示。扇面面积较小,书写多用小字。扇面给人以小巧优雅的感觉。

(7) 尺牍

牍是古人在书写时用的木简。在纸出现以前,书信都被写在一尺长的木简上,所以被称为尺牍,如图 3-20 所示。纸普遍使用后,尺牍便为书信的代名词。尺牍是私人之间的书信往来,所以书写的随意性很大,如图 3-21 所示。

(a)

(b)

图 3-19 聚头折扇和团扇

(a) 聚头折扇; (b) 团扇

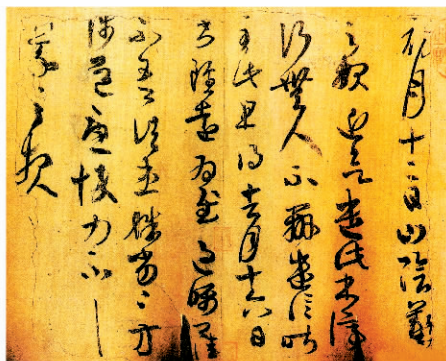

图 3-20 尺牍

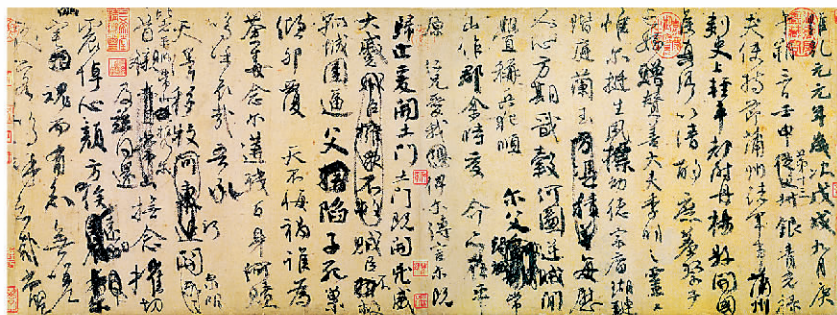

图 3-21 颜真卿的尺牍手稿

(8) 匾额榜书

匾额是中国建筑中悬挂于门的上方或屋檐下的装饰物,它主要反映了建筑物的名称和性质,如图 3-22 所示。榜书是指写在匾额上的大字,古时也被称为“署书”或“擘窠书”。榜书一般字数较少,字径很大,如图 3-23 所示。

图 3-22 匾额

图 3-23 “天下第一关”的榜书

2) 作品的组成

一幅完整的书法艺术作品通常由正文、题款和印章三个主要的部分构成。

(1) 正文

书法作品的正文一般是指作品所要表达的主要内容。因为中国古时书写汉字的顺序是从右向左竖排进行书写,所以书法作品正文的书写顺序也是从右向左竖排进行书写,如图 3-24 所示。

(2) 题款

除正文外,书法作品中说明性的文字被称为题款。题款主要分上款和下款两种,题款字径一般小于正文,如图 3-25 所示。

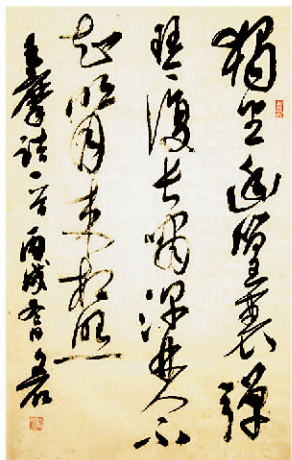

图 3-24 从右向左竖排书写的书法

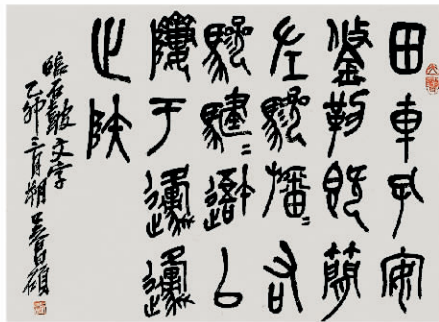

图 3-25 题款

如果是赠人的作品,上款一般题写受赠人的姓名,如“某某先生指正”、“某某

女士雅属”等,也可不提上款。下款一般题写书写者本人的姓名、创作年月、创作地点等,下款的文字和内容可以根据位置和空间的大小安排内容和字数,如图 3-26 所示。

(3) 印章

印章是中国古代社会个体成员身份的凭证,后来它除了具有证明身份的作用外,还逐渐发展成为一种艺术形式,常常在书法、绘画作品中起到证明作者身份和修饰的作用,成为作品构成不可缺少的一部分,如图 3-27 所示。中国近代山水画家陆俨少在《山水画争议》中曾写道:“一方小小的红印章,在画面上起着调整构图和增强节奏感的作用。”在书法作品中,依据作用的不同,印章大致可以分为姓名印、布局印和收藏印。

姓名印通常为书写者的姓名字号,如图 3-28 所示。

图 3-26 下款

图 3-27 印章

图 3-28 “黄敏”姓名印

布局印又被称为“闲章”。押盖闲章的目的是增强书法作品形式美。闲章的形式、大小和内容较为随意,诗文、成语或书写者的艺术主张,生肖属相、格言或斋室名号等都可以作为闲章的内容,如图 3-29 所示。

押盖在书法作品左上端的布局章被称为“钤首章”,又称“起首章”。钤首章一般押盖在正文起首一、二两字间的边上,钤首章多为较小的印章,如图 3-30 所示。

押盖在书法作品右下端的布局章被称为“画角章”,也称“压角章”。画角章一般押盖在书法作品上、下角的空白处,如图 3-31 所示。

图 3-29 闲章“痴绝”