

论书法的审美与欣赏

玄桂金

(河北省承德市宽城满族自治县碾子峪镇中心校 067601)

[摘要]书法与其他艺术不同,通过书法欣赏能够培育社会大众的个人素质,强化我国民众的整体素质,为社会主义发展予以更多动力。但由于书法欣赏方式较多,若无法掌握书法的正确欣赏方式,根本无法发挥书法艺术的真正价值。基于此,本文首先介绍书法艺术的基础概念,其次指明书法艺术的审美特征,最后提出书法艺术的欣赏方式。

[关键词]书法艺术;审美特征;欣赏方式

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.233

引言

以往我国文字以书法毛笔字为主,但在主形式以外还存在诸多其他形式,如:硬笔字等等,尤其是在现代社会有所进步后,硬笔字逐渐变成现代社会的主要形式。用毛笔写法解读汉字时,毛笔字的拼写与解读汉字的基本书写相比,并不是完全不同,但其在基础原则之间存在诸多相同之处,由此可知,通过书法能够进一步了解到中国发展至今的文字精神,特别是在观赏书法作品时,更能从中感到受自由的意境,因此,现代社会需要进一步掌握书法艺术的审美和鉴赏。

一、书法艺术的基础概念

书法艺术作为一种文化艺术表现形式,不仅仅是人们记事的一种工具,也同样具有丰富的中国形象主义特征,和其他书画一样,它们也是用各种线条手法来进行表现的,有“书画同源”的艺术说法。古代书法家只要充分发挥了用毛笔等各种书写艺术工具的特殊性能和人们书写时的技巧,就一定能轻松创造和写出各种不同风格的书法作品画出来,给人以一种艺术享受,达到良好的书法艺术欣赏效果。和其他书法艺术表现形式不同,书法艺术和现代人们的日常生活紧密贴得最紧,从学龄儿童直到上学的第一天就要开始学习会写字,写字漂亮美观不仅可以便于人们学习、生活,还会更能充分反映一个人的思想品德行道德修养和文化素质,故所以前人对此有“字如其人”的艺术说法。这种书法艺术源于人们写字时的练习,又远远高于一般具有实用性的书法写字。其中的哲学讲究和社会文化内涵十分丰富。它可说是中国日本文化乃至现代东方文化的一种典型的艺术表现形式。古代日本人在充分吸收了中国文化书法艺术的优良传统之后,在进行书法艺术研究和人们学习书法方面上也投入了持之以恒、锲而不舍的全神精力。

二、书法艺术的审美特征

1. 意境特征

意境不是一种相对自然的单层、平面的立体抽象创作,而是一种相对自然的深层精神境界的抽象创作。在《拜师放词》的阅读顺序里面,可以描述它在精神上的一个层次的意境是非

常微妙的:“夫意以曲而善托,调以杳而弥深。始读之则万萼春深,百色妖露,积雪缟也,余霞绮天,一境也。再次始始初读之则烟涛高山溶洞烟涛小溪流水高山湏洞,霜飘风雨迎风动摇飞鸟下山动摇,骏马迎风驱车上山下坡,泳鳞戏水鲤鱼驾船出水,又一境也。卒读之而皎皎明月,悠悠白云,鸿雁高翔,坠叶如雨,不知其何以冲然而澹,邈然而远也。现将其定义为“境中境”“境中意”“境中道”三个层次:境中境是指书法作品的笔墨线条形式。书法意境也在于书法的形式美,而形式美是书法意境自然生成的重要基础。因此,具有这种灵感和精神思维的人类书法艺术创作,是通过人体线条的运动,对感性生命的一种“审美冒险”。这也是中国书法感性生命的灵魂所在,也是实现意境的审美性和原创性的重要关键。

2. 线条特征

在书法作品中线条属于较为关键的审美特征,线条本就属于极具个性、活力以及感情因素的单位,通过点能够将作品练成线条,其中涵盖曲线、直线等等,其中曲线具备柔软、优雅等特性,因此,我国诸多书法作品中存在诸多线条,这些线条以点或线进行代替,属于一种线型字体,再加上其他形式的组合,如:力量、已经等,能够为观赏者带来一种紧迫感,就像音乐的节奏感,唤起观众的共鸣和意境。

三、书法艺术的欣赏方式

1. 欣赏笔法

书法艺术中的笔法与其他艺术差异较大,古往今来,我国在对书法作品进行评价时,认为书法作品中的一点一笔应当使用相应的力度。这种用力在中国传统书法中又称用笔力。如何判断书法风格是否具有用笔力也可能是判断书法艺术线条的一种审美测量条件,主要以圆和涩为测量标准。圆是一种立体而非平面的艺术概念。圆润的书法线条饱满、遒劲,具有浮华和雕塑感,能充分表达和书写圆润的书法力量。圆润的书法线条其实是用笔中心来毛笔的综合结果,也就是古人所说的“使笔中心线在点画中,使笔中心出点画”就是书法的笔触出了笔。里面的墨水很浓。”也有可能是古人用“折发夹”“圆锥形画

砂”“印泥”来比较刷的效果。如果用圆笔在侧面，书法线条平、薄、浮、弱、甩筋而露，一点美感也没有。

2. 欣赏情调

书法作品需要一定文化历史的自然积累，也可能是特定时代历史创作和文化背景的必然产物。因此，要了解具体的书法创作文化背景和欣赏环境，找到独具特色的书法作品中可能蕴含着当代文化艺术情趣和品质的作者具体的人格文化品位、审美风格、创作者的心境、创作活动的目的，正确认识作者书法创作的客观意图，正确合理把握书法美是大有帮助的。清王澐《虚舟题跋·唐颜真卿告豪州伯父稿》云：“《祭季明稿》心肝抽裂，不自堪忍，故其书顿挫郁屈，不可控勒。此《告伯文》心气和平，故客夷婉畅，无复《祭侄》奇崛之气。所谓涉乐方笑，言哀已叹。情事不同，书法亦随而异，应感之理也。”由此可见，无论是书法家的特定人格审美素养，还是创作者的心境，抑或仅仅是创作的背景环境，都对书法作品的审美情意的表达有相当大的影响。由此可知，当书法艺术欣赏过程中结合社会大众的审美趋势后，更容易使人的书法艺术欣赏力反映了当代文化的多样性和味道，它大大增加了书法艺术欣赏的创造困难，同时，也能增加社会大众在欣赏书法艺术时的兴趣。

3. 比较欣赏

这种比较方法主要适用于对风格细节的敏感性和感知的双重培养，可以发现两种书法风格有很大的风格差异或微妙的风格差异，例如：挑选拿《兰亭序》与其他作品相比，如果两幅书法作品在风格、材料、用笔上有太多的差异，对比效果就不好。这样的书法作品通常客观上很难找到，所以可以采用主观润饰法的技术方法进行辅助，并将原画与之前两幅有一定目的进行主观比较，从而获得非常直观的对比效果。

4. 欣赏特性

任何一种书法艺术欣赏都可以是书法艺术的再现和创造，但书法欣赏者对书法的再现和创造与其他的书法艺术表现形式欣赏相比却又有明显的不同。看书法小说认为可根据自己现实生活中的经历生动想象表现出书写当中的生活情景、气氛和书中人物具体相貌，看书法绘画则认为可以所欣赏绘画的形象跟生活现实中的物体之间建立和引起一种互相对应的形象联系。书法欣赏者每次欣赏他的书法作品，总是根据自己的理论学识艺术修养在自身感受的理论基础上不断展开丰富的形象联想和生动想象，对欣赏书法作品形象进行积极的能动再现和创造。书法更多地比较接近于中国古典音乐，有人甚至还戏称古代汉字书法中的音乐为“无声之音”，音乐的两个基本要

素一则应该就是旋律音乐声和旋律，二则应该是旋律音乐声和节奏。正如现代汉字书法也一样，每个第一笔、每一行的字，都原本应该自然是在不同的轻重缓急中，自然地按有序的规律而无节奏地自然地把写作表现出来，例如：如“奔雷坠石，鸿飞兽骇”，“山崩海啸”，这样的旋律就正像表现中国传统音乐书法艺术作品中，不同文字音乐及其旋律和不同具有节奏感的乐曲。各种文字音乐及其旋律中，可以只是用来表现一个人的喜、怒、哀、乐，可能也用来用于表现激昂、忧伤、悲壮、恬静等各种不同的心理情绪或者感情，书法亦然。各种类的书法艺术都一样的它应该要努力做到音乐旋律表现内容和音乐表现形式的完美统一。它的各种文字音乐旋律及其内容像一首诗的歌词，其中的音乐旋律与书法作品的结构较为相似，由此可知，书法文字要尽可能地单独去具体表现书法文字的具体内容，这样的文字书法不仅可以与书法文字中的内容一起单独欣赏，也可以个人独立进行欣赏。单独观看文字书法也许具有艺术欣赏上的价值，但不够完美，因为连同书法文字中的内容一起单独欣赏是中华民族中的传统文化习惯。

结束语

总而言之，书法与其他艺术之间的差异较大，在进行书法欣赏和艺术创作时，要享受到深厚的书法艺术背景精华，就应该不断提高对书法艺术的学习和欣赏水平，不仅要具备这些书法欣赏艺术的基本知识，还要不断学习和练习书法，并不断加强书法文化及其他相关艺术欣赏的审美素质，不断成长和积累丰富的书法美学经验。

参考文献

[1]刘景云.浅谈书法文化的艺术欣赏与传承[J].发明与创新·教育信息化,2019,000(009):68-69.

[2]黄敦明,刘晓玲.论书法与文学在造境技法上的审美同源关系[J].长江丛刊,2019,000(027):13-13.

[3]杨万里.朱熹对书法与诗文贯通一气的审美追求——以劲健雄浑之笔力为中心[J].2021(2015-7):66-76.

[4]焦福维.论书法综合审美能力的提升与创作整体观形成[J].乌鲁木齐职业大学学报,2020,29(1):4-4.

基金项目:河北省教育科学研究“十三五”规划一般课题《书法教育与学生良好品质培养的实验研究》课题批准号1804053(成果标识)

作者简介:

玄桂金(1966.01.18-),男,汉,本科,河北省承德市宽城满族自治县碾子峪镇碾子峪村,教师,研究方向:语文教学(书法教育)。