

书体·审美·书家

——从三种角度看待中国书法史发展

赵慧鑫

(南京航空航天大学艺术学院 211100)

[摘要] 书法是一门独特的视觉艺术门类,是我国文化精神的物质承载形式。书法史则是书法艺术发展和文化精神传承的历史痕迹。文章从书体、审美、书家三种角度,对中国书法发展史进行了深入探讨。

[关键词] 书体; 审美; 书家; 书法史

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.05.424

中国书法是最能代表中国传统文化的一种艺术,其最早的时间可以追溯到殷商时期的甲骨文。甲骨文刻在龟甲和兽骨上的文字主要记载当时占卜的卜词,但同时也是中国书法的最早期的一种基本形态。从殷商时期,历经秦汉再到唐宋元明清,共3000多年形成了名传海外,脍炙人口的中国书法,以传承中国文化精神为核心使命的一种艺术。所以说,中国书法史能源远流长、历久弥新,成为众多书法人和书法爱好者的研究对象。

中国书法成为中国弘扬文化自信必不可缺少的艺术之一,所以面对学习书法,了解书法历史,让大家明白中国书法史的传承是一个显得相当重要的过程。我们从中国书法史的整体来看,书法发展千年它所传承演变的方式是有区别的,针对的角度不同,看到的表象也不一般。笔者认为从共时性、历时性以及放在美学的角度来看,书法的发展一共可以分为三条脉络。

第一条脉络就是依据时间顺序,五体演变过程。由先秦金文、钟鼎文、到大篆,到秦小篆,再到汉代的隶书、章草、草书,之后在魏晋形成了行书和楷书,一直到唐代楷书大发展,书体演变而成共五体。第二条脉络就是从审美趋尚来看,中国书法历经千年,每一时期的审美特点是不一样的,根据其审美特点,明代董其昌云:“书法的审美趋向,晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元明尚态”,从这一条角度出发,中国书法史又是一个发展过程。第三条脉络而即断代史书法之中考察书法史,以不同时期书家代表构成书法史,魏晋的二王,王羲之、王献之,唐朝的颜真卿、柳公权、张旭、怀素,宋代的宋四家,元代的赵孟頫,明清的董其昌、王铎等,以这一条由书法家组成的名人断代史来看,中国书法史又别有一番风貌,所以我们从三个角度可以来将书法史基本概述。

以书体流变角度来看待书法史,是站在历时性的角度来看,这也是许多研究者最喜欢研究书法的一种方法。按照朝代时间更替,以及书体演变时间先后来看待中国书法史,一共五体,篆隶草行楷,这既是书法全部书体的概称,也是其书体演变过程的一个总结。最先出现的即先秦时期的篆书,刻在青铜器上的文字,故称之为金文,或者是钟鼎文。在秦统一六国之后,将金文大篆变小篆,成为统一天下的文字。秦以后,由于书写角度和书写速度的不同,汉代在竹简上书写,字形由长变短而生之为隶书,隶书快写之后变为章草,由此草书发展而成。而魏晋开始,书法艺术真正由实用性转向艺术性,人们的审美开始走向自觉,由此诞生了线条流美,俊秀挺拔,飘逸多姿的行书和楷书。此后不断发展到唐朝,形成了真正的法度严谨刚毅雄厚的唐楷。至此,中国书法五体发展而成,此后不断的书法家的不断的学习、探索和努力,都是在这五体的基础上

变换字形结构章法,对中国书法的一个探索。

中国书法史虽然传承时间久,但是按照审美状况来分析的话,实际就是几个简单的概括。魏晋尚韵,所谓尚韵,是因为魏晋玄学盛行,书法艺术开始变为自觉的艺术,所以这一时期以文人风骨为最佳的欣赏标准,道教玄学上关于飘逸的审美嫁接到了书法上,整个书法在这一时期崇尚韵味,书体表现为飘逸有韵致。而到了唐朝,法度严谨,唐代煌煌大气象,所以由此形成了最为严谨的唐楷,笔画方正有力,结体严谨,有雄强之气。到宋代之后,由于唐代法度的消失,宋代未有继承,故而形成了以苏东坡为首的宋四家的写意书风,因而苏东坡说过,我书意造本无法,点画信手烦推求,开启了宋代的尚意书风。到元代之后,赵孟頫为复兴晋唐法,掀起了一股复古的狂潮,以复古运动为书法的运动,因而在元明的时候,书法开始尚姿态,实际就是在唐人的基础上,向魏晋时期的书法追溯的一个过程。一直到明代开始了王铎的大草,此时的审美开始尚奇。所以说,以审美流变来看待中国书法史,其实就是书法人不断的审美造成书法艺术不断变化的一个过程。

当以书法家为断代史看待中国书法史时,中国书法就变得简单明了起来。中国书法传承最为单纯而又受人崇敬的一条脉络即二王帖学,也就是魏晋王羲之和王献之的书法风格,他们贯穿了中国书法千年,而此后不断地有历朝历代的书家受其影响,形成了自己的风格。唐代的颜真卿、张旭都曾师法二王,宋代的苏东坡也是二王的门徒,元代的赵孟頫,明清的董其昌王铎,俱是在二王的基础上形成自我的风格。因此当以断代史来看待书法史,实质上就是以二王传派的一条发展之路。

明确中国书法史的发展只是传承书法的第一步,书法是技术与艺术的统一,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

参考文献

- [1]何欢.对中国书法史分期问题的思考[J].美术观察,2020(2):78.
- [2]龚任界.书法史研究中的方法论反思[J].中国书法,2019(4):144.
- [3]李彤.理念、视阈、方法——关于书法史研究的探讨[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2008(4):95.
- [4]李思航.书法史教学中的关键词应用研究[J].美术教育研究,2017(9):164.

作者简介:

赵慧鑫(1996—),女,汉族,山西侯马人,南京航空航天大学学生,学历研究生,学校为南京航空航天大学,研究方向是书法创作与理论研究。