6.书法

书法作为文字与书法作为艺术

- •汉字:字形-字义
- 书法: 书写-汉字(字形-字义)
- 汉字与书法的关系: type-token
- 像所有文字不是艺术一样,汉字也不是艺术,与其他文字的书写不是艺术,与其他文字的书写不是艺术不同,汉字书写可以成为艺术。

赵壹《非草书》:在否定中界定书法艺术

书法无用论:且草书之人,盖伎艺之细者耳。乡邑不以此较能,朝廷不以此科吏,博士不以此讲试,四科不以此求备,征聘不问此意,考绩不课此字。徒善字既不达于政,而拙草亦无损于治,推斯言之,岂不细哉?夫务内者必阙外,志小者必忽大。俯而扪虱,不暇见天。天地至大而不见者,方锐精于虮虱,乃不暇焉。

书法费力论: 夫杜(度)、崔(瑗)、张子(芝),皆有超俗绝世之才,博学余暇,游手于斯。后世慕焉,专用为务,钻坚仰高,忘其疲劳,夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座,不遑谈戏,展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折,见腮出血,犹不休辍。然其为字,无益于工拙,亦如效颦者之增丑,学步者之失节也。

书法天赋论:凡人各殊气血,异筋骨。心有疏密,手有巧拙。书之好丑,在心与手,可强为哉?若人颜有美恶,岂可学以相若耶?昔西施心疹,捧胸而颦,众愚效之,只增其丑;赵女善舞,行步媚蛊,学者弗获,失节匍匐。

书写功用论: 夫草书之兴也, 其於近古乎? 上非天象所垂, 下非河洛所吐, 中非圣人所造。盖秦之末, 刑峻网密, 官书烦冗, 战攻并作, 军书交驰, 羽檄纷飞, 故为隶草, 趋急速耳, 示简易之指, 非圣人之业也。但贵删难省烦, 损复为单, 务取易为易知, 非常仪也。故其赞曰: "临事从宜"。而今之学草书者, 不思其简易之旨, 直以为杜、崔之法……草本易而速, 今反难而迟, 失指多矣。

- 作为秘玩的书法艺术
- 作为实用的书写技术

作为实用的书写要遵守规范

- 文字实际上是书写的规范
- 这种规范要么来自发的约定俗成(商代的贞人、西周青铜器制造者、战国秦汉简帛的书写者、唐代碑刻的书写者),要么来自有意识的整理和颁布(如周代的《史籀篇》、秦始皇的"书同文"、唐代的正字、当代的简化字等)。

作为秘玩的书法处于遵守与违背规范之间

•绘画:似与不似之间

模仿 (经典)

书法不模仿外在事物,模仿经典作品。书法模仿不仅要"广",而且要"深"。"广"指的是模仿不同书风的作品,"深"指的是不仅要模仿书法的形,而且要深得作书者的意,要了解和模仿作书者的精神状态。"学书莫难于临古。当先思其人之梗概,及其人之喜怒哀乐,并详考其作书之时与地,一一会于胸中,然后临摹,即可以涵养性情,感发志气。"(蒋骥《续书法论》)

模仿(自然)

- 最初的书写(造字)模仿自然。《说文解字·叙》: "皇帝之史官仓颉, 见鸟兽蹄远之迹,知分理之可相别异也,初造书契。……仓颉之初作书, 盖依类象形,故谓之文。"
- 成熟的书法也模仿自然,模仿的不是自然物的形状,而是模仿自然物的感觉。例如,当卫夫人在《笔阵图》中说横如千里阵云、点如高峰坠石、撇如陆断犀象、捺如百钧弩发、竖如万岁枯藤、戈如崩浪雷奔、折如劲弩筋节的时候,她说的并不仅是形状相似,更重要的是感觉相似。事物与事物引起的感觉有所不同。不同的事物可以引起同样的感觉。抽象的笔画可以表达实在事物引起的感觉,因此从形象上来说,书法可能是抽象的;从感觉上来说,书法可以是写实的。

感觉真实与转换 Cy Twombly: Four Seasons (1993-95)

列文森(Jerrold Levinson):艺术的历史定义

- 历史上任何一个时间关于艺术的看法,都受到此前艺术经典的影响,因此对艺术的定义实际上是参照此前关于艺术的看法而做出的。因此,艺术的定义通常是由艺术史家做出来的。
- 没有典范可供参考的艺术的定义, 是人类学家的研究对象。

表现 (人格)

• "书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。"(刘熙载《艺概·书概》)

表现 (情感)

"情之喜怒哀乐,各有分数。喜则气和而字舒,怒则气粗而字险, 哀则气郁而字敛,乐则气平而字丽。情有重轻,则字之敛舒险丽 亦有深浅,变化无穷。"(陈绎《翰林要诀·变法》)

模仿-表现(事物给人的感觉)

- 横如千里阵云,隐隐然其实有形; 点如高峰坠石, 磕磕然实如崩也; 撇如陆断犀象; 捺如百钧弩发; 竖如万岁枯藤; 戈如崩浪雷奔; 折如劲弩筋节。(卫夫人《笔阵图》)
- 观其法象,俯仰有仪;方不中矩,圆不中规。抑左扬右边,望之若欹。兽埼鸟跱,志在飞移;狡兔暴骇,将奔未驰。或**点*,状似连珠,绝而不离。畜怒怫郁,放逸后奇。或凌邃惴栗,若据高临危,旁点邪附,似螳螂而抱枝。绝笔收势,馀綖纠结;若山蜂施毒,看隙缘巇;腾蛇赴穴,头没尾垂。是故远而望之,漼焉若注岸奔涯;就而察之,一画不可移。几微要妙,临时从宜。略举大较,仿佛若斯。(崔瑗《草书势》)

书法与绘画比较

- •绘画:媒介-题材
- 媒介<题材(具象,写实);媒介+题材>意义
- 媒介=题材(具象-表现,写意);媒介+题材=意义
- 媒介>题材(表现,抽象);媒介+题材<意义
- 书法: 书写-文字
- 书写<文字(楷书);书写+文字>意义
- 书写=文字(行书);书写+文字=意义
- 书写>文字(草书);书写+文字<意义

书法与音乐比较

- •音乐:演奏-作品
- 演奏<作品(历史知情表演学派,忠实遵从乐谱);
- 演奏+作品>意义
- 演奏=作品(写意);演奏+作品=意义
- 演奏>作品(即兴);演奏+作品<意义
- 书法: 书写-文字
- 书写<文字(楷书); 书写+文字>意义
- 书写=文字(行书);书写+文字=意义
- 书写>文字(草书);书写+文字<意义

书法与诗歌

- •诗歌:辞情-声情
- 辞情>声情(赋);辞情+声情>意义
- 辞情=声情(诗);辞情+声情=意义
- 辞情>声情(词曲);辞情+声情<意义
- 书法: 书写-文字
- 书写<文字(楷书);书写+文字>意义
- 书写=文字(行书);书写+文字=意义
- 书写>文字(草书);书写+文字<意义

书法与诗歌类似

- 语言文字艺术(声音-形状-意义)
- 诗歌主要通过隐喻改变所指
- 书法主要通过变形改变能指

- 古文字书法(形象>意义)
- 楷隶书法(形象=意义)
- 行草书法 (形象<意义)

• 阅读书目: 彭锋《艺术学通论》书法