

书法美学与书法技法指导

Calligraphy Aesthetics

主讲人：黄正明

南京大学艺术学院 教授

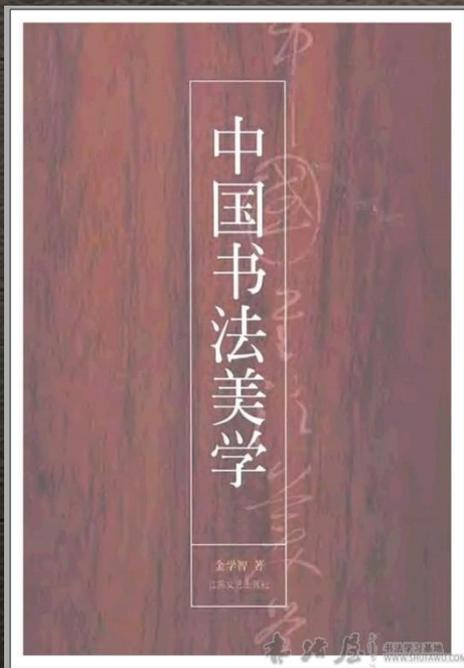
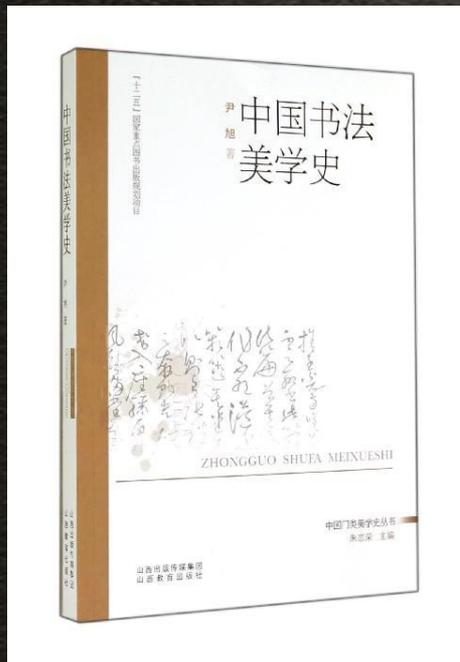
江苏省书法家协会 副主席

2025年8月

书法之美

- 1、是以汉字为基础笔墨艺术
- 2、是中国艺术的根基
- 3、是最抽象最纯粹艺术类型
- 4、最集中地体现中国的美学观与艺术观

林语堂：书法是中国美学的基础

熊秉明先生说：

中国书法是中国文化核心的核心（1992年）
中国文化的核心是哲学，
而“核心的核心”是书法。
书法是写意的哲学艺术

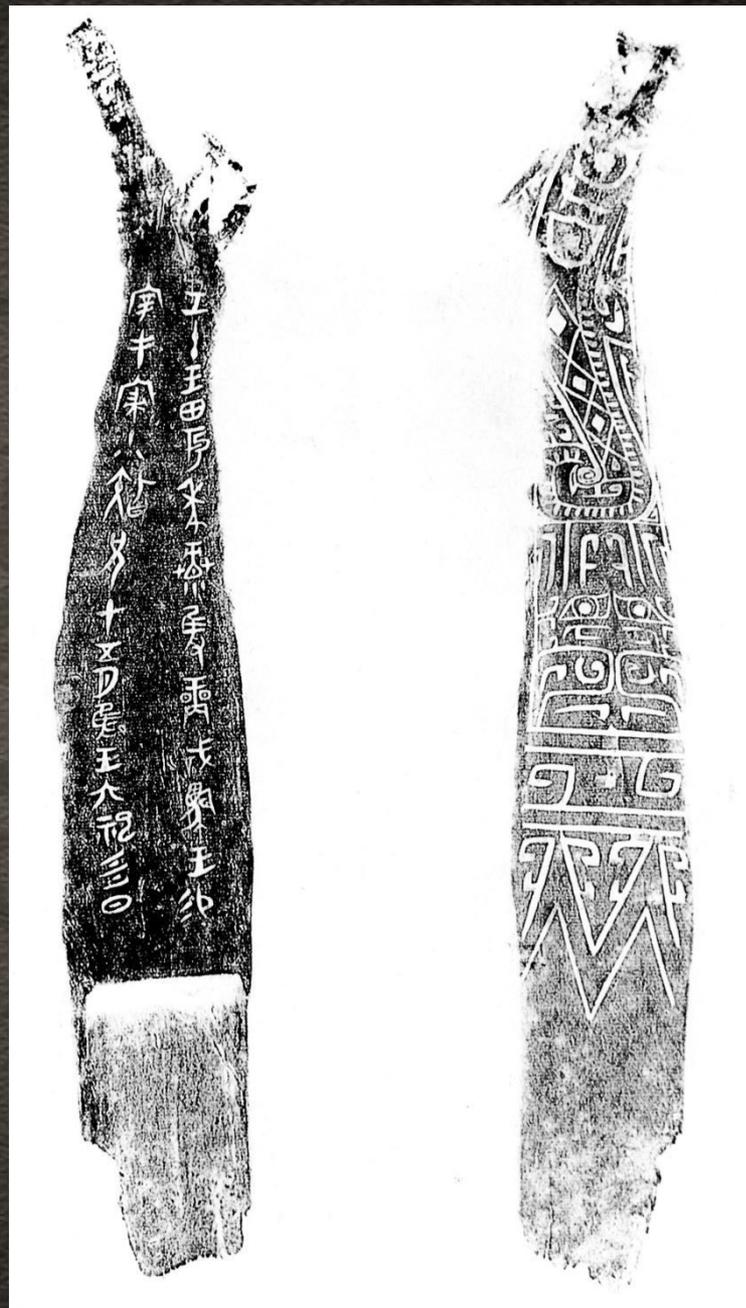
3/7/2023

殷商甲骨文

宰丰骨刻辞

书法美学与书法理论的区别

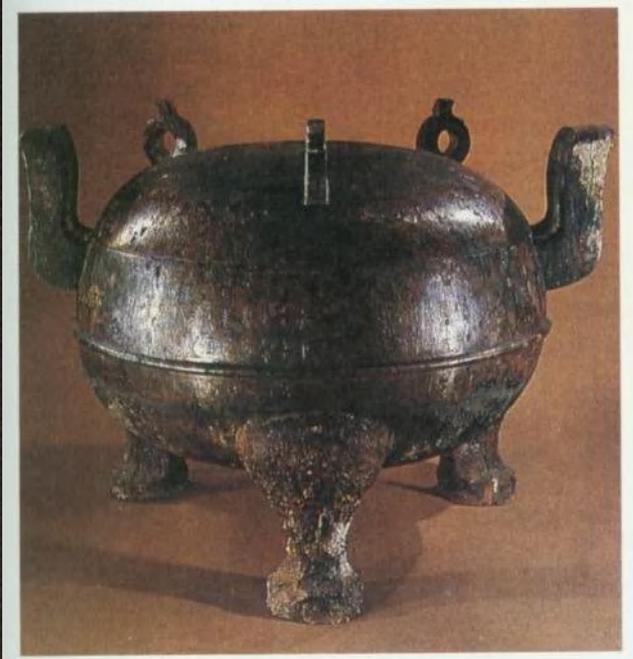
书法理论：

- 1、书法史的研究
- 2、理论的研究
- 3、作品的研究
- 4、书家的研究
- 5、技法、风格、考据等研究

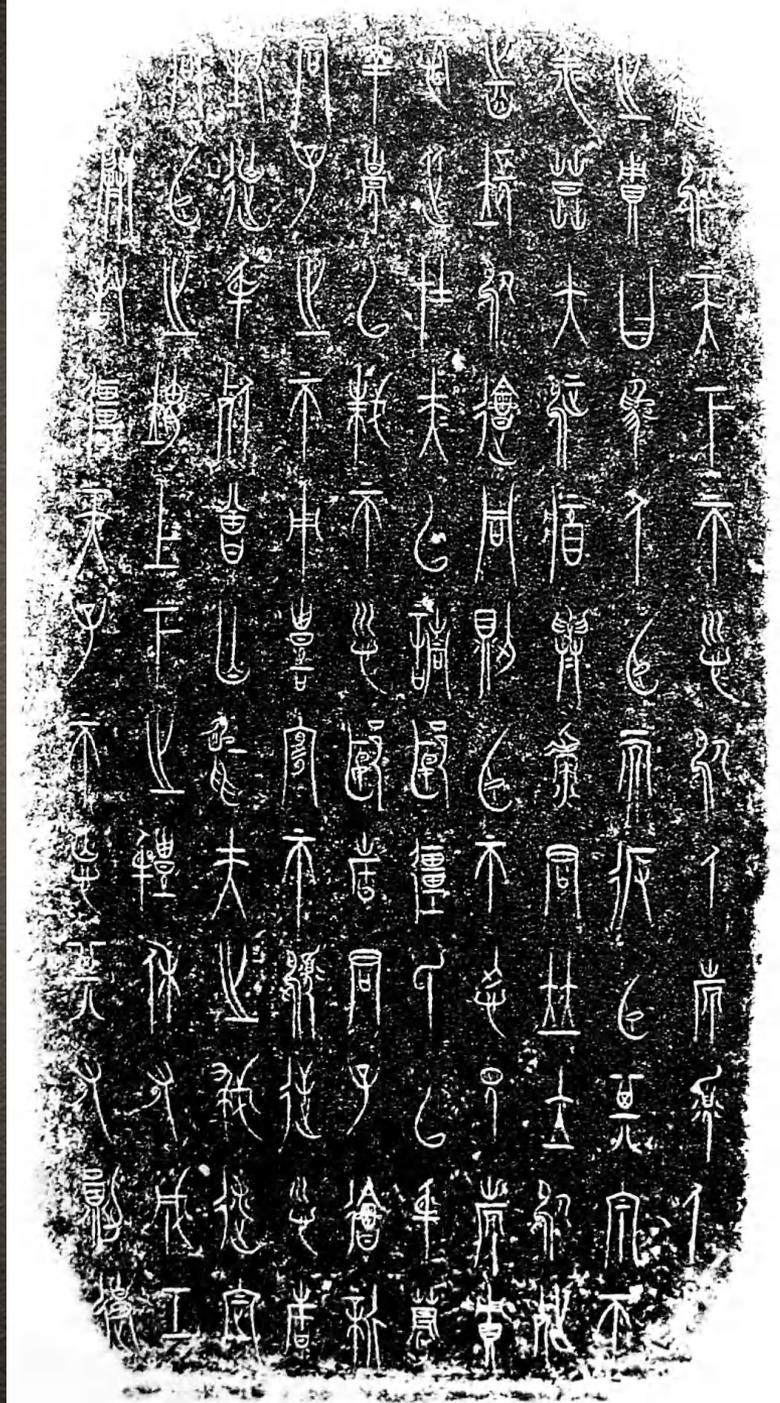
Handwritten transcription of the bronze inscription from the Spring and Autumn period, titled 'Houma Alliance' (春秋《侯马盟书》). The text is arranged in vertical columns, reading from right to left. The characters are in a highly stylized, archaic form characteristic of the Spring and Autumn period.

春秋 《侯马盟书》

中山王 鼎

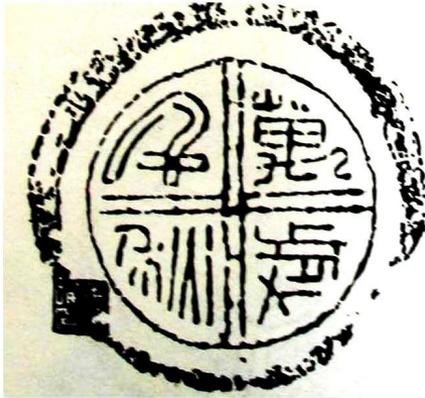

中山王鼎铭文

廿六年六月廿五日
始皇廿六年六月廿五日
刻石于泰山之阳
刻石于泰山之阳
刻石于泰山之阳
刻石于泰山之阳
刻石于泰山之阳
刻石于泰山之阳
刻石于泰山之阳
刻石于泰山之阳
刻石于泰山之阳
刻石于泰山之阳

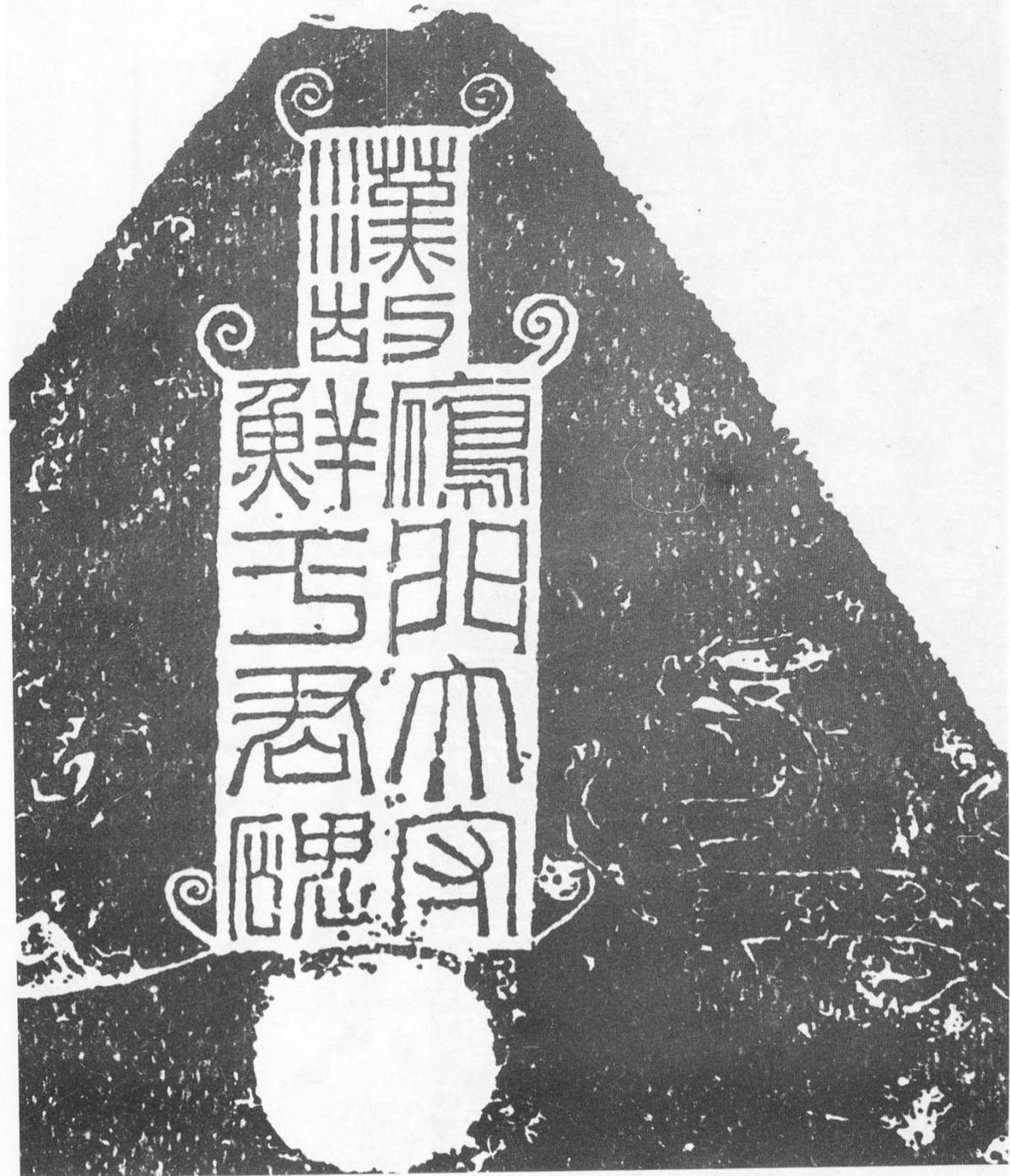
始皇廿六年诏版

秦汉 瓦当

东汉汉碑篆额 张迁碑额

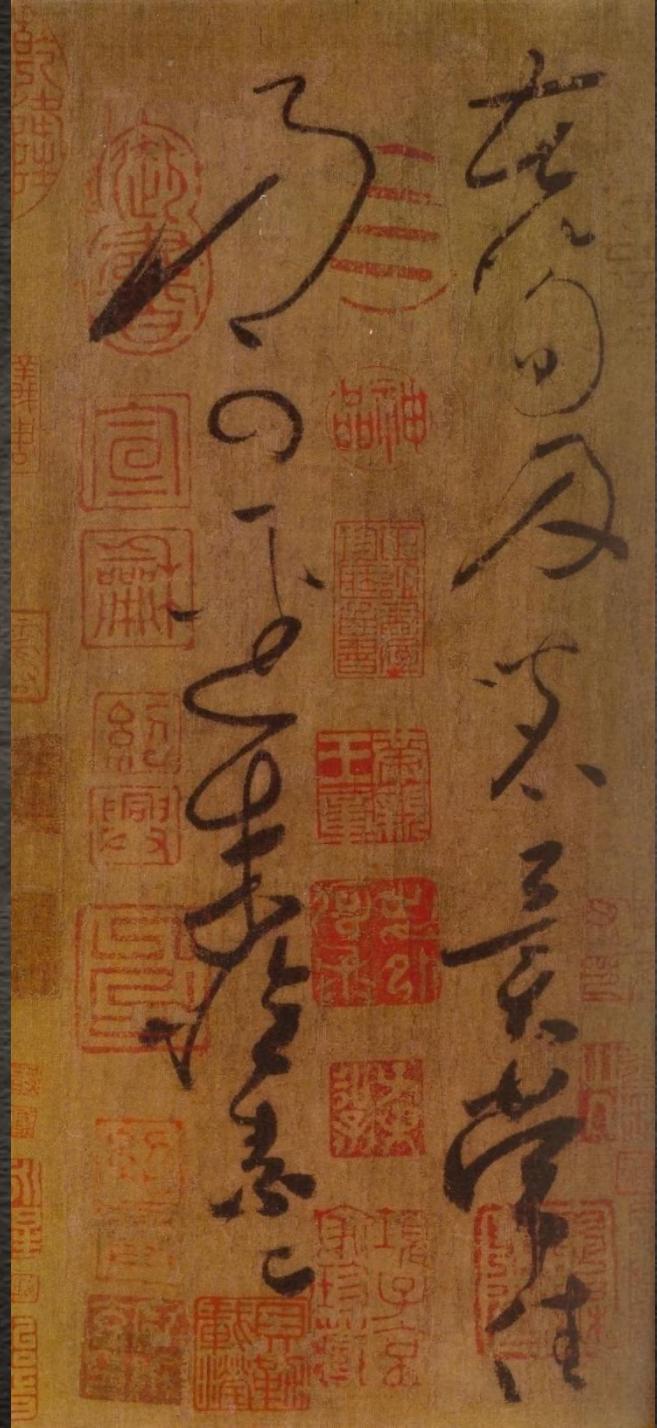

书法美学：

- 1、内容与形式美的构成
- 2、书法史发展的审美观念的演变
- 3、审美欣赏活动
- 4、审美活动的思想性与人的精神有关、随时代发展。

永和九年歲在癸丑暮春之初會
於會稽山陰之蘭亭脩禊事
也羣賢畢至少長咸集此地
有峻領茂林脩竹又有清流激
湍映帶左右引以為流觴曲水
列坐其次雖無絲竹管絃之
盛一觴一詠一足以暢叙幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰
觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之
娛信可樂也夫人之相與俯仰
一世或取諸懷抱悟言一室之內
或因寄所託放浪形骸之外雖
趣舍萬殊靜躁不同當其欣
於所遇暫得於己快然自足不
知老之將至及其所之既倦情
隨事遷感慨係之矣向之所欣
俯仰之間以為陳迹猶不能
不以之興懷况脩短隨化終
期於盡古人之死生之大矣豈
不痛哉每攬昔人興感之由
若合一契未嘗不臨文嗟悼不
能喻之於懷固知一死生為虛
誕齊彭殤為妄作後之視今
亦猶今之視昔悲夫故列
敘時人錄其所述雖世殊事
異所以興懷其致一也後之覽
者亦將有感於斯文

王羲之 兰亭序

羲之頓首表亂之極
先墓再離荼毒追
惟酷甚備慕摧絕
痛貫心肝痛當
去乃雖即脩復未獲
毒既衣毒益深
去乃後紙後便
何之羲之頓首

二謝面未比面遲謝良不
靜羲之女三子再入
想邵兒甚佳前名者苦
心道遂家實成為如
去過矣

得示多之如未付取
吾之亦一明日出乃
不願觸霧故也
敬之羲之

王羲之 丧乱帖

羲之頓首喪亂之極
先墓再離荼毒追
惟酷甚痛慕播絕
痛貫心肝痛皆盡
矣乃雖即稍復未獲
毒既愈毒益深矣
幸以得紙後使為之
何言羲之頓首

王羲之 喪亂帖

晋代王羲之伯祖晋右军将军羲之書

十三日羲之頓首

頃道

疾女衣：痛摧剥情

不自勝在乃左乃固及恠

塞不次王羲之頓首

了

王羲之 姨母帖

羲之白不審，尊體比復
 察懷充
 何如遲復奉告，羲之中冷，立
 賴尋復白，羲之白

奉端三百枚，霜未降未

日守

书法美学的研究方法

美在于事物之间的关系（法国 狄德罗）

中国古代的书法品评:是模糊的、笼统的、经验式的

“王羲之书字势雄逸。如龙跳天门，虎卧凤阙，故历代保之，永以为训”

萧衍 <古今书人优劣评>

现代的：系统论、符号学、社会学、历史学、民俗学等多视角

书法美学历史渊源

我国的书法美学遗产十分丰富

- 1、东汉崔瑗的《草书势》提出“方不中矩，圆不到规”、“志在飞移”等主张；
- 2、赵壹的《非草书》：“书之好丑，在心在手”，
- 3、蔡邕的《笔论》、《九势》
- 4、清代阮元的“南北书派论”，
- 5、包世臣的《艺舟双楫》
- 6、康有为的《广艺舟双楫》
- 7、刘熙载的《艺概》中：“写字者，写志也”、“书当造乎自然”等

时空与笔顺

1、汉字的空间性

2、笔顺——时间性

顺序、不可重复、时间序列——运动轨迹

3、绘画——从结果找结果

书法——从结果找过程

音乐——从过程找过程

忠九代三從伯祖晉中書令憲侯獻之書

廿九日
形之白
昨遂不奉
別情

恨深體中
復何如
弟甚頓

勿不具
形之白

王獻之廿九帖

晉尚書令王獻之鴨頭丸帖

鴨頭丸故名佳胡學文

藥學與天如身

天曆三年正月十二日
勅賜柯九思侍書學士臣虞集奉
勅記

晉王珣伯遠帖

玆頃承以伯遠勝業情

期身送之實自以羸志

志在優遊始獲此出意

不烈申公別以作小為晴

古遠第嶺嘯不相瞻臨

晉人真跡惟王尚有存者然米南宮時

中国书法——线

1、线的魅力

2、抽象、表现 表现性——视觉张力

3、线之立体感

线之力量感

线之节奏感

张旭《古诗四帖》

唐孫過庭書譜序

書譜卷上

之於此也

去自古之書者無不

張之於此也

義之云以

總行一

昔提也如來有所說法耶須菩
取不可說非法非法所以者
尊為多不須菩提言甚多世尊
以故須菩提一切諸佛及諸佛
我須陀洹果不須菩提言不也世
念我得斯陀含果不須菩提言不也世
合果不須菩提言不也世

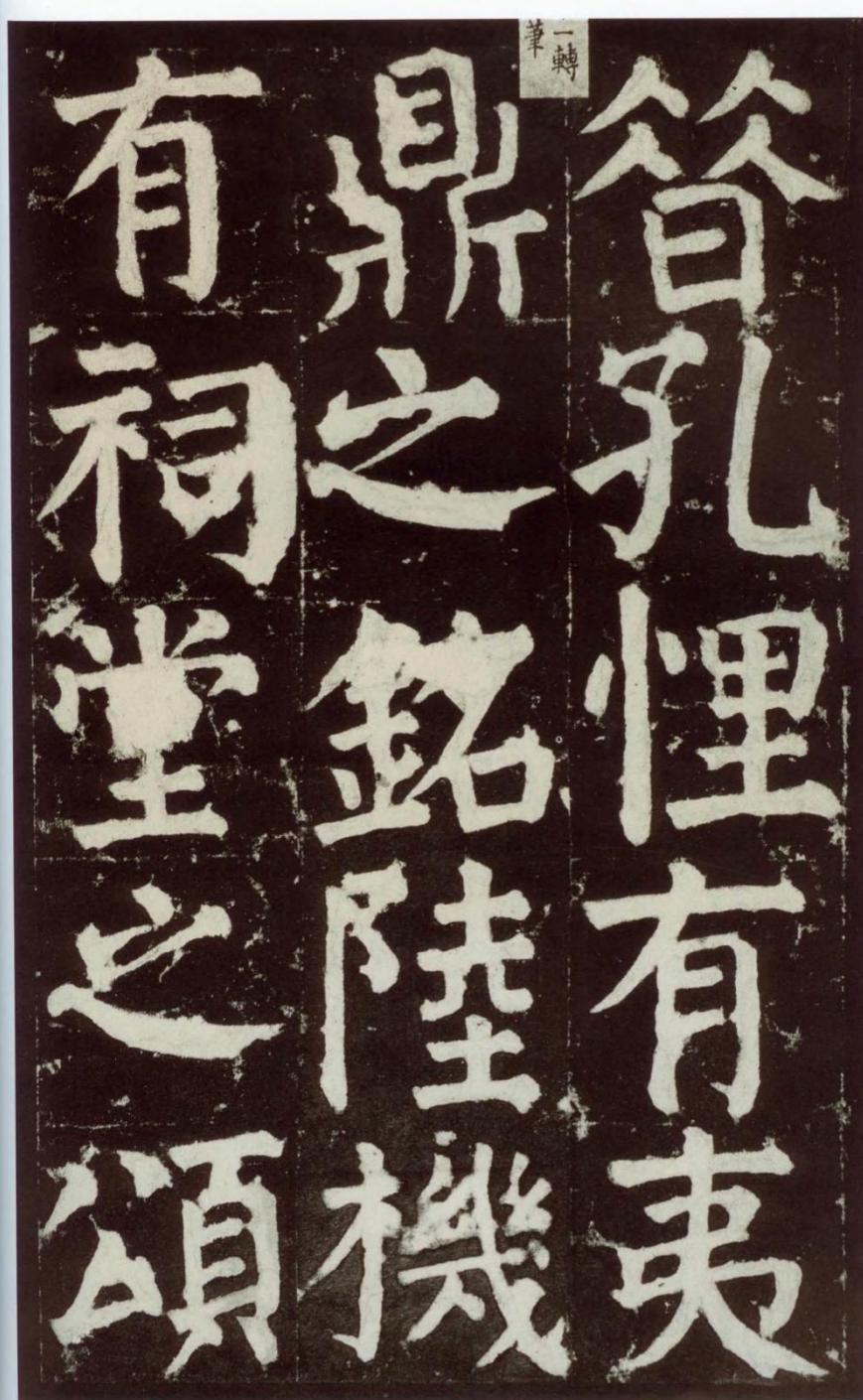
泰山《金剛經》

泰山《金刚经》

北魏始平公造像局部

一轉

笱曰孔悝有夷

鼎之銘陸機

有祠堂之頌

唐故左街僧錄內
供奉一教談論
引駕大德安
國寺上座賜紫

盈具辰宿列張寒來暑往
之具辰宿亦純字才異討
秋收冬藏開餘成歲律名
秋收為燕玉律成年律也

江城風雨歇，筆研晚生涼。
囊楮未埋沒，悲譔何慨慷。
秋山翠舟，湖水玉汪。
矧重張高士，閒披對石林。
此齒余乙未歲，戲寫於王雲浦漁莊。
忽已十年矣，不意子宜友契，藏而不忍棄。
稍感懷疇昔，目成五言。壬子七月廿日，瓚。

赤壁後賦

是歲十月之望步自雪堂將歸於臨皋
二客從余過黃泥之坂霜露既降木葉
盡脫人影在地仰見明月傾而樂之行
歌相會已而嘆曰有客無酒有酒無肴
月白風清如此良夜何客曰今者薄暮
舉網得魚巨口細鱗狀如松江之鱸顧
安所得酒乎歸而謀諸婦曰我有斗
酒藏之久矣以待子不時之需於是携
酒與魚復遊於赤壁之下江流有聲斷
岸千尺山高月小水落石出曾日月之
幾何而江山不可復識矣予迺攝衣而
上履巉巖披蒙茸踞虎豹登虬龍攀栖
鶻之危巢俯馮夷之幽宮蓋二客不能
從焉劃然長嘯艸木震動山鳴谷應風
起水涌予亦悄然而悲肅然而恐凜乎
其不可留也反而登舟放乎中流聽其
所止而休焉時夜將半四顧寂寥適有
孤鶴橫江東來翅如車輪玄裳縞衣戛

文徵明《小楷赤壁後賦》

形式美感的多元

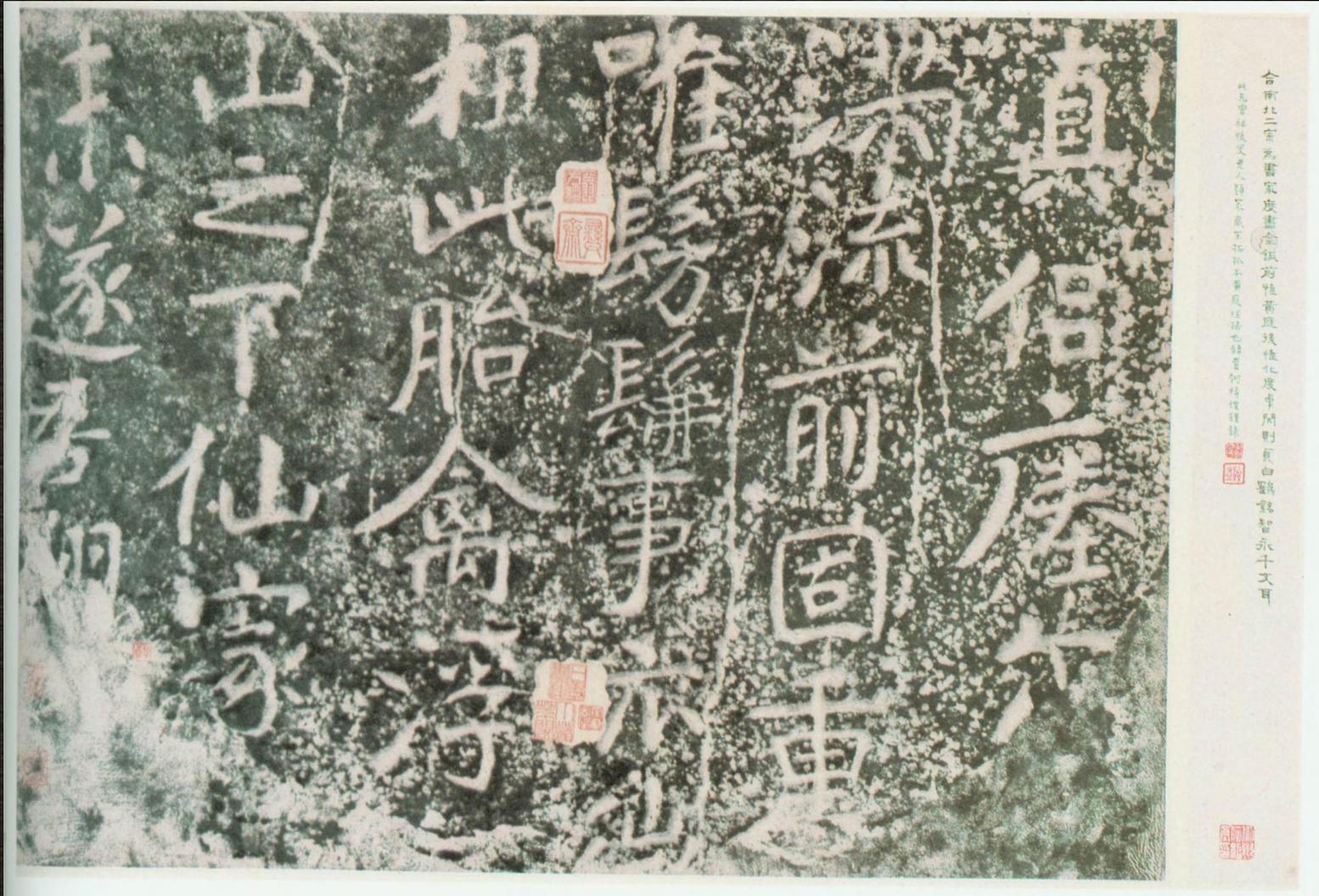
意境之美——美中之“丑”

1、抒情

2、神采

3、韵趣

4、诗情

合術北二宮光書家度盡金銀若性善與殘性化度中開對頁白鶴銘智永十文耳
 此先曹補張文其人語家嚴王北故本曹氏性謙也歸置何情謹錄

《瘞鶴銘》

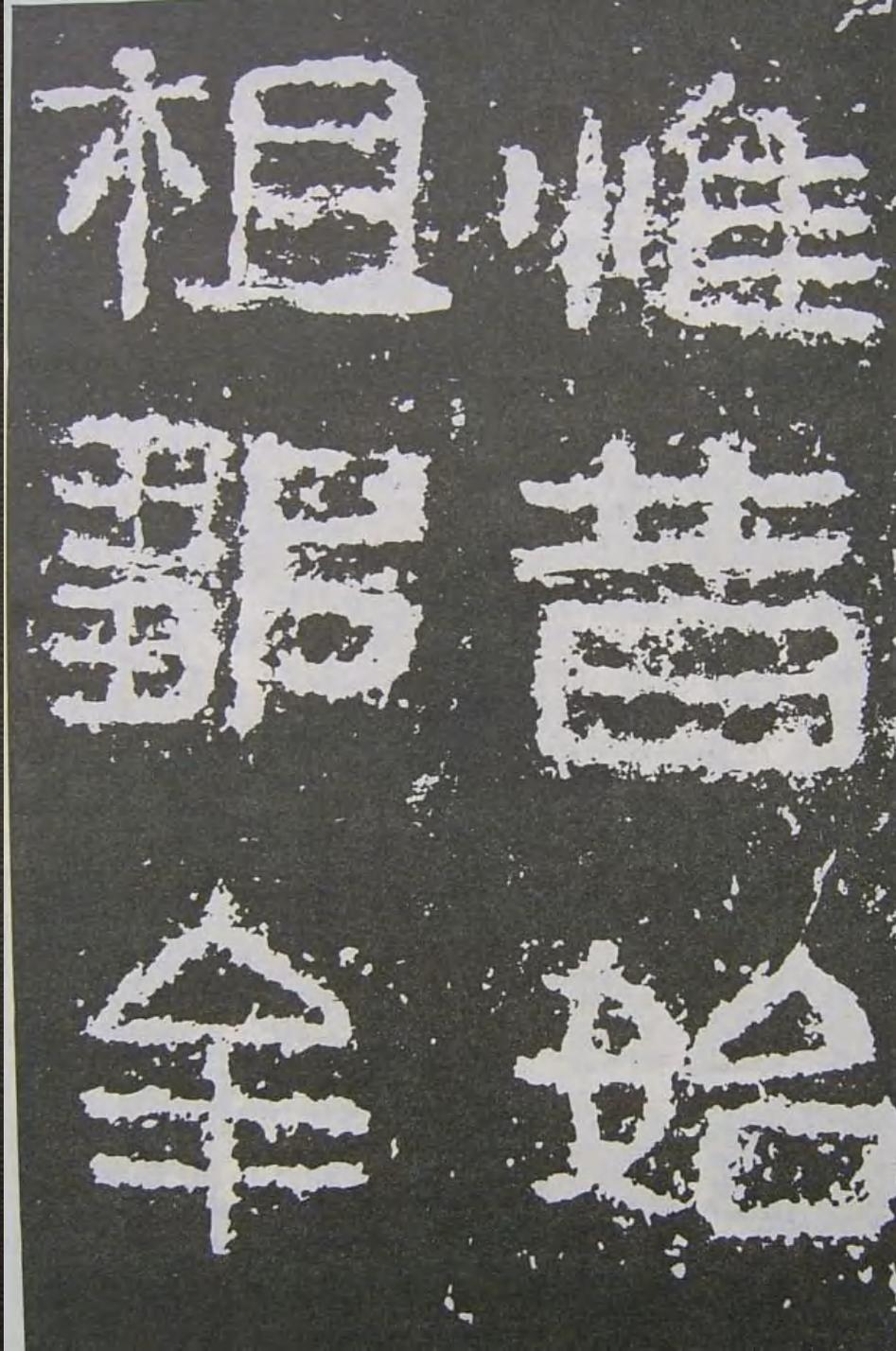
周周宣王中興
有張仲以孝教
為行披覽詩雅

君諱遷字公方
陳留己吾人也
君出走出自有

《张迁碑》

閩庭抽簪俟駕
朝野詠歌州主
薄治中別駕舉
秀未本郡太守

蜀卜榭木曰白
 人禁夏甚山香
 寫王以精此壁
 煥墨自山終糸
 文一娛造身
 雅第嘗五墨
 士當得十印
 也琴罌團女

昔耶之庐记墨说
 金农

驚柳卷 驚柳卷
 外帶笑 外帶笑
 紅袖 紅袖
 一縷 一縷
 霞淡黃 霞淡黃
 楊 楊
 來樵卷 來樵卷
 些幕笑 些幕笑
 護撫拙 護撫拙
 幽渺睡 幽渺睡
 紗香玉 紗香玉
 東歸人 東歸人
 風繡和 風繡和
 寒戶月 寒戶月
 似半折 似半折
 夾垂果 夾垂果

浣溪紗詞

戊辰八月望後湯書
 鄭薰

到此偏憐，惟悴人緣句
 形下兩三旬，空且明在魚
 見放禾首，樂開金馬去

甲戌三月廿六日書
 阮

笑

形式与材料之美

- 1、形式的丰富
- 2、文房的拓展

飛氣由岷山解扣百里梅梢半白風臥看
滿江雲水動心花雪與香熊東
陳興義書於江中
癸巳秋 黃正明

黄正明 作品

古
琴
百
衲
彈
清
敬

癸巳年
二月

名
帖
雙
鉤
搨
硯
黃

癸巳年
二月

黄正明 作品

明
靜
明
靜
明
靜
明
靜

越人遺我剡溪茗
採江香芽鬻金鼎
素凌雪色縑沫采
以許僊瓊蕊
一飲滌昏寐
爽滿天地
再飲清余神
忽如
飛自灑輕身
此物清言世莫
世人飲師多日
秋看畢草瓦
雲間月
雀無
相
飄
唯
皎
早

印

119 24cm-27cm

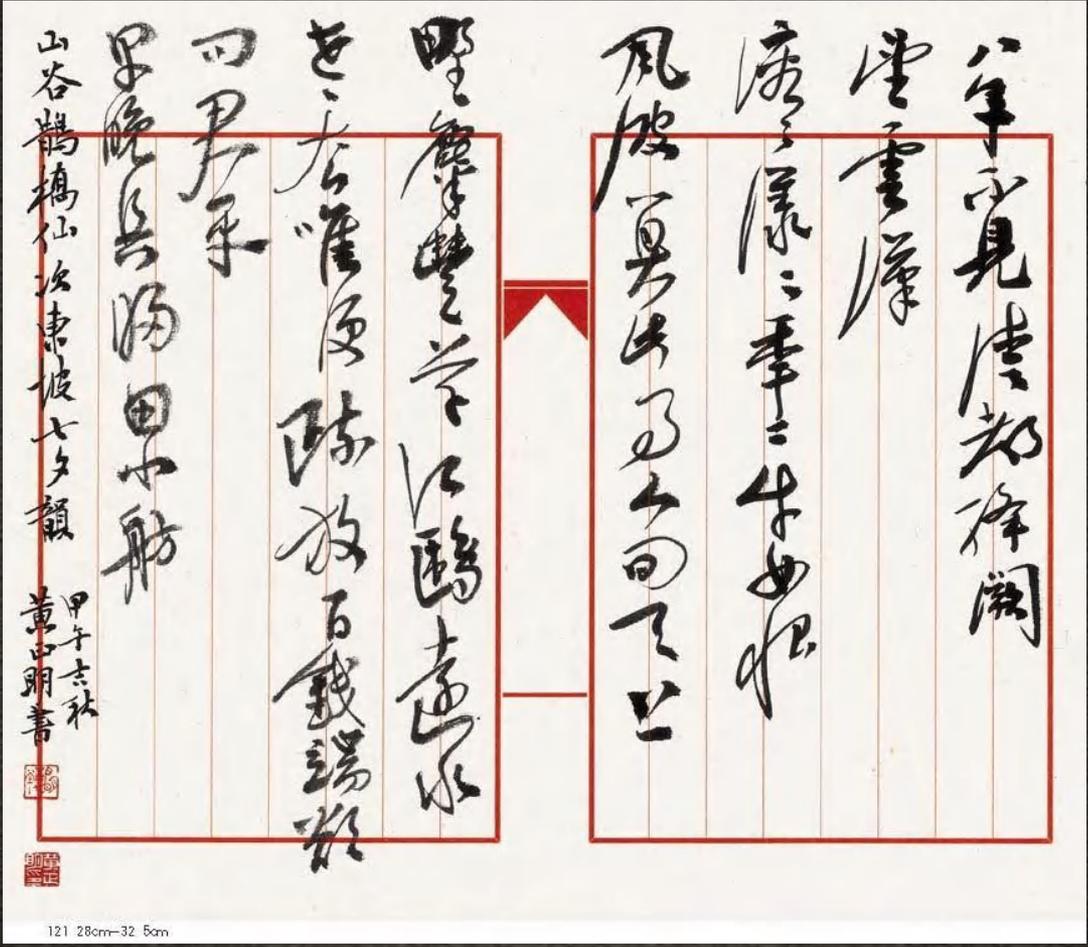
黄正明 作品

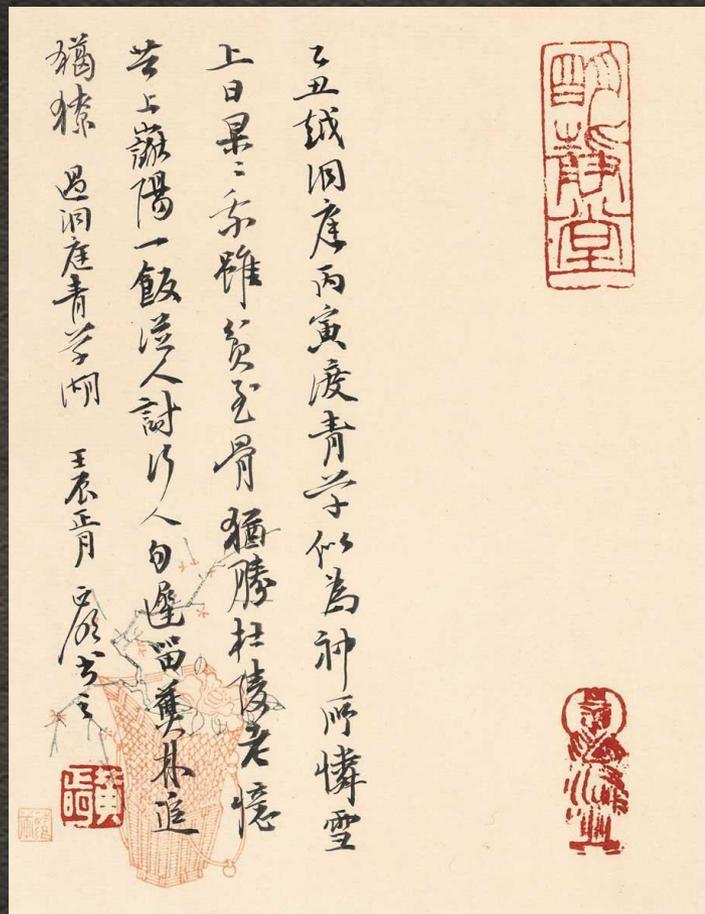
晏殊浪浪沙
甲午夏月 黃正明

一西新河
一區在年之氣會
夢去處多陽西之幾時回
無可奈何空落去似曾相
識燕歸來水小園香徑獨徘徊
其一
小園香徑有燕歸來之足不
片後庭草
西園子在入深波一盡如月
生翠蒂發回林司隔園
新注解之叔
其二

黄正明 作品

乙丑城回度丙寅度青字似為神所憐
雪上日果：亦雅貧至骨猶勝杜陵老
憶昔上徽陽一飯後人討以人句逢
留養林庭猶標過洞庭青苔剛
壬辰正月 於云

67 17.5cm-13.5cm

黄正明 作品

天下康寧

安康為人之本既安且康乃為至境
福樂小安康象樂為大安康象保信

癸巳年初春 朋翰堂 黃正明識

黄正明 作品

125 22cm-78cm

黄正明 作品

谢谢大家！