

书法美学及其欣赏研究

高夫欢

(江苏徐州财经高等职业技术学校, 徐州 221008)

摘要: 众所周知,我国书法文化博大精深,源远流长,且具有强烈的国学色彩,书法之美汇集了汉字美学的特点,既抽象又形象,是我国一种独特且浓厚的审美体现。中国书法拥有着数千年的传承,所蕴含的审美价值是不可估量的。但随着时代发展,目前我国对于书法美学及其欣赏研究显得日渐薄弱。因此,本文重点针对书法美学及其欣赏研究展开探索与分析,以达到让社会大众重新拾起书法之美,激发人们对书法美学的欣赏研究热情。

关键词: 书法; 书法美学; 美学欣赏

前言: 中国书法在东方古典艺术中留下了深刻的一笔,它所蕴含了中华民族所传承的文化底蕴与文化内涵。例如在其他传统艺术作品中,例如画作、建筑、音乐、戏曲等等都能找到书法的影子,书法是一种极为存粹的艺术,它体现了中华民族自成一脉的美学观与艺术观,很多人认为不了解中国书法就不能真正的了解中国艺术最本质的内容,这对于有一定艺术基础的人们来说,无疑是最精炼的经验总结。

一、书法艺术之美

汉字作为书法艺术的重要基础,是经过数千年的时代发展与演变而形成的,从商朝时期甲骨文的诞生直至当代草书形成过程是必然的。我们知道,中国汉字初期是完全以象形文字的形象出现的,虽然有着较为复杂的结构与繁多的笔画,但它所呈现出自然面貌是其他文字所无法比拟的。早期的汉字多数是以实用性为主,但随着经过时代的发展,朝代的更替,汉字字形的逐渐演变才是使得凸显书法之美的主要原因。而提到汉字之美,自然也少不了体现中国汉字之美的文房四宝:笔、磨、纸、砚。这些工具的出现使得汉字在优美程度上更具一格。这是其他的造型艺术所不能相提并论的。实际上,中国书法是一种借由汉字来体现出自身情感的一种艺术形式。随着时代的变迁,汉字笔画不断的由繁化简也是体现当代人的审美不断提高的体现。书法之美,是通过汉字的结构变化与笔画的峰回路转来传递自身内在的情感,再通过汉字的形式将自身的价值与思想完美的传递出去的一门艺术,这是一个从写实到写意的转化过程。汉字是体现中华民族精神文明与文化传统的有力工具。

二、当代书法的美学体现

汉字之美是中华民族的传统文脉所凝成的艺术形式。在历史的变迁中,汉字书法文化收到了不同朝代的文化与人民的思想的深刻影响,逐渐形成了现如今凝结不同时期书法艺术的美感。在当下这个社会快速发展的时代,书法之美更注重的是人对自然的感悟,对生命的追求上。这种实质的追求也恰恰是当代中国书法艺术对美学的另一种体现。北宋著名书法家苏轼曾在《唐氏六人书后》中提到“真如立,行如行,草如走”。这是苏轼以人的形态对于正书、行书、草书的形象比喻,这种形容方式使得本没有生命的汉字变成了有着三门极具生命意义的字体,是一门展现了生命意义的书法艺术。唐代书法评论家孙过庭曾对东晋著名书法家王羲之做出了评价;“书法作品是生命意识的体现,虽然书写的不同但是所蕴含着的踪影精神是一致的。”恰恰王羲之的书法作品正如其所说,其风格自成一脉,运用不同的字体形态传递不同的生命意义。

三、当代书法美学的代表人物简析

随着近年来我国书法的变革逐渐加速,书法艺术也得到了空前的发展与改良,这就使得书法美学的精神凸显的尤为重要,而在当代社会,白话文已经完全取代了文言文成为了日常生活

中交流方式。当代知名书法家顾俊锋善于将现代美学与传统书法有机地相结合,歌颂中华民族传统文化,传播美学精神,他的书法多以对线条的掌握与笔锋的审美来体现书法的自然之美。而当代知名书法家,中国书法家协会的会员刘顺生先生,不仅善于诗书画印四门技艺,而且对于书法的草书、隶书、小篆等研究颇深。对于古汉语知识也有一定的领悟,同时也是安阳甲骨文书法的先驱者,既能体现甲骨文的古老神韵又能赋予它强烈的书法艺术。将书法美学发挥到极致。当书法艺术不再仅仅记录生活而是逐渐朝着美学发展时,这是一种追求自身内在精神的一种体现。书法家李叔同被称为“弘一法师”是因为他自创的“弘一体”一经问世就受到了人们的追捧与热爱。他的书法详细来说是经历了三个不同的时期的,分别是皈依佛门前、皈依佛门后、圆寂前的三个时期。皈依佛门的李叔同对于书法的领悟已经不仅仅停留在写字的基础上了,而是一种写心的书法表达方式,这恰恰体现出了书法美学对于自身精神世界的追求。而在圆寂前的弘一法师,书法表现形式更加的圆润,这是一种遁入佛门后大彻大悟的空灵境界下的表达方式。弘一法师始终认为,心灵之美的有效表达方式就是通过书法之美来传递,这是对生命与自然大和谐的追求。

四、书法美学的创新观

古人曾有云,学术必须摹仿,不得古人形质,无自得性情也。欲临碑志必先摹仿,摹之数过百,使转行立笔尽肖,然后可临焉。这句话讲的是:若想学好汉字书法,必须先找到前人的字帖或碑文进行临摹,长此以往渐入佳境后,再逐渐脱离临摹进行自我创作,这就是学习书法的必经之路。现如今我国长期收到了西方世界的文化影响,逐渐出现了以彩代墨的新型创作形式。这些新型艺术形式被称为“当代书法”,这虽然借鉴了一些西方艺术形式,但这不失为一个阶段性的探索,是一种对书法艺术的创新。这是在发扬与传承传统书法艺术的基础上,进行创新型的选择性因素,这是当代社会对于新型文化的接受和当代人对生命与自然的必然选择。

结语: 总而言之,在书法美学的创新中,现如今更注重人文情感与精神的传递与表达,这样才能体现出当代人以“心”为主体的创作意义,真正意义上表现出当代书法之美,这样才能将有着数千年传承的书法艺术之美创造出无限的可能性与更长远的发展。

参考文献:

[1]朱中原.当代书法:美学失语 内功缺失[N].中国文化报,2019-08-11(005).

[2]黄映恺.方法与价值:二十世纪书法美学研究中的方法论[J].中国书法,2019(15):189-191.

[3]吉钊颖.论当代书法的美学精神[J].戏剧之家,2019(15):122-123.