

线条、墨法、结构、章法与书法的意境美

胡紫南

“意境”这一概念最早产生于诗歌理论,是中国传统美学的核心范畴,是标志我国艺术的民族特征独有的语词。

书法是抽象的线条造型艺术,它不同于文学作品,既没有人物心理的细腻描写,也没有惊天动地的场景再现,其意境美是最为独特的。它通过点线的组合、变化,形成使人喜怒哀乐的审美氛围,在有形的作品中荡漾着一股灵虚之气,氤氲着一种形而上的气息,使作品超越有限的形质,上升到一种无限的境界之中,这便是书法的意境。书法意境美是书法艺术的核心,是书法艺术水准高低的标尺。书法的意境美主要是通过线条、墨法、结构和章法等诸多因素得以彰显的。

一、线条是表现书法意境的基本元素。书法是线条造型艺术,它由线启象、由象悟意,其线条具有生命感。我们的祖先在创造文字时,“画成其物,随体诘屈”(许慎《说文解字·序》),对万事万物进行描摹,进而把他们抽象为简单的符号,再凝炼为灵动的线条。书家在作品中通过线条的起伏流动,通过线条的粗细、曲直、干湿等变化,通过轻柔坚韧、光润滞涩的墨痕,传达出焦灼、畅达、甜美、苦涩等各种情感。王羲之的《兰亭序》和颜真卿的《祭侄文稿》,分别被称之为“天下第一行书”和“天下第二行书”,其笔法线条各具特色:《兰亭序》通篇流美,线条清劲,被誉为“龙跳天门,虎卧凤阙”,尽现晋韵风流,给人风姿卓绝、韵味无穷的美感;《祭侄文稿》线条则是刚劲老辣,营造出雄浑刚毅、高山仰止的境界。

二、墨法是表现书法意境的催化剂。传统书论中强调墨分五彩,即焦、浓、重、淡、清。其意为虽然墨色只是一色的黑,但在书法艺术中却是变幻无穷的。书家的创作其实是在解决许多对立统一的矛盾,比如字的正与斜、大与小,用笔的快与慢,用墨的渴润、浓淡等,这些矛盾的妥善解决,便可能创作出优秀的作品。包世臣《答熙载九问》中认为“墨法尤书艺一大关键”,康有为《广艺舟双楫》亦云“书若人然,须备筋骨血肉,血浓骨老,筋藏肉莹,加之姿态奇逆,可谓美矣”。书法用墨特别强调筋骨血肉的丰满,惟其如此,

才能以其浓淡渴润表现出书法作品的意境之美。作品中的墨色或浓或淡、或渴或润,可以营造出不同的书法意境。润可取妍,燥能取险,润燥相映,方能显出作品墨华流润的气韵和情趣。

三、结构是表现书法意境的有机部分。汉字在其发展过程中,不断地走向成熟、走向标准化。如何把汉字塑造得富于特色而充满情感,体现着书法家使用点画进行组合和分割的本领,书家的风格由此而生,并由此营造出书法意境。不同的书法家运用不同的结体方法,体现出不同的意趣。如颜真卿作品中宫宽豁,显示恢宏气度;柳公权作品中宫紧收,造就劲健之势;泰山金刚经平画宽结,坦荡豁达;张猛龙碑斜画紧结,峻急欹侧。书家不同的结体方法,对空白的处理方式不同,营造的书法意境也是大异其趣的。

四、章法是营造书法意境的关键所在。刘安《淮南子》批评艺术创作中不注重整体的现象是“谨毛而失貌”、“仪小而遗大”。罗丹认为:“一件真正完美的艺术品,没有任何一部分是比整体更重要的。”优秀的书法作品,其线条、墨法、结构固然重要,但章法完整、通篇和谐,则是意境构成的重中之重。章法,体现出字与字之间的内在关系。通篇联络呼应、流通贯气,才能构成生动自然、和谐统一的整体。《兰亭序》全篇首尾相应,字与字之间笔意顾盼,前后行行气连贯,达到了上下承接,左右照应,通篇团聚不散的效果。再如杨凝式的《韭花帖》开头字距较密,楷书行文。随着内容的展开,字距变大,变为行书,与开头形成一种有趣的对比。其布白宽疏、散朗,“走走停停如闲庭信步”。倘若了解一些背景的话,甚至可以想见杨凝式一边品尝朋友送来的韭花,一边研墨染翰的情形。总之,章法在营造书法意境的过程中,起着非常关键的作用。一幅书法作品,如果各点画之间顾盼呼应,字与字间随势瞻顾,行与行彼此映带,整幅作品就会显得神完气足、意境深远。

(作者单位 山西大学美术学院)

责任编辑 韦平