

王羲之的三堂人生课

□ 蒋勋

卫夫人，名铄，字茂晋，东晋女书法家。著名书法家王羲之少年时曾拜在其门下，学习书法。

她教授王羲之的三堂书法课，更是三堂人生课。

“点”：高峰坠石

我第一次看到卫夫人的《笔阵图》时，吓了一跳，因为她留下来的记录非常简单，简单到有点不容易揣测。譬如说，她把一个字拆开，拆开以后有一个元素，大概是中国书法里面最基本的元素，一个点。

卫夫人带领王羲之进入视觉的“审美”，只教他写这个“点”，练习这个“点”，感觉这个“点”。她要童年的王羲之看毛笔沾墨以后接触纸面所留下的痕迹，顺便还讲解了四个字：“高峰坠石”。那个“点”，正是一块从高处坠落的石头的力量。

卫夫人教王羲之的，似乎不只是书法而已。

其实卫夫人这一课里留有很多空白，我不知道卫夫人让王羲之练了多久，时间是否长达几个月或是几年，才继续发展到第二课。然而这个关于“点”的基本功，似乎对这位以后的大书法家影响深远。

“一”：千里阵云

卫夫人的第二课是带领王羲之认识汉字的另一个元素，就是“一”。

“一”是文字，也可以就是这么一根线条。认识“一”的课，是在广阔的大地上进行的。

卫夫人把王羲之带到户外，一个年幼的孩子，在广阔的平原上站着，凝视地平线，凝视地平线的开阔，凝视辽阔的地平线上排列开的云层缓缓向两边扩张。卫夫人在孩子耳边轻轻说：“千里阵云。”

“千里阵云”这四个字不容易懂，总觉得

写“一”应该只去看地平线或水平线。其实“千里阵云”是指地平线上云的排列。云低低地在地平线上布置、排列、滚动，向着两边横向延展，这就叫“千里阵云”。

云排开阵势时有一种很缓慢的运动，很像毛笔的水分在宣纸上慢慢晕染渗透开来。因此，“千里阵云”是毛笔、水墨与吸水性强的纸绢的关系。只有对沉静的大地上云层的静静流动有了记忆，有了对生命广阔、安静、伸张的领悟，以后书写“一”的时候，也才能有天地对话的向往。

这是王羲之的第二课。

“竖”：万岁枯藤

卫夫人给王羲之上的第三堂书法课是“竖”，就是写“中”这个字时，中间拉长的一笔。

卫夫人把王羲之带到深山里，从枯老的粗藤中学习笔势的力量。

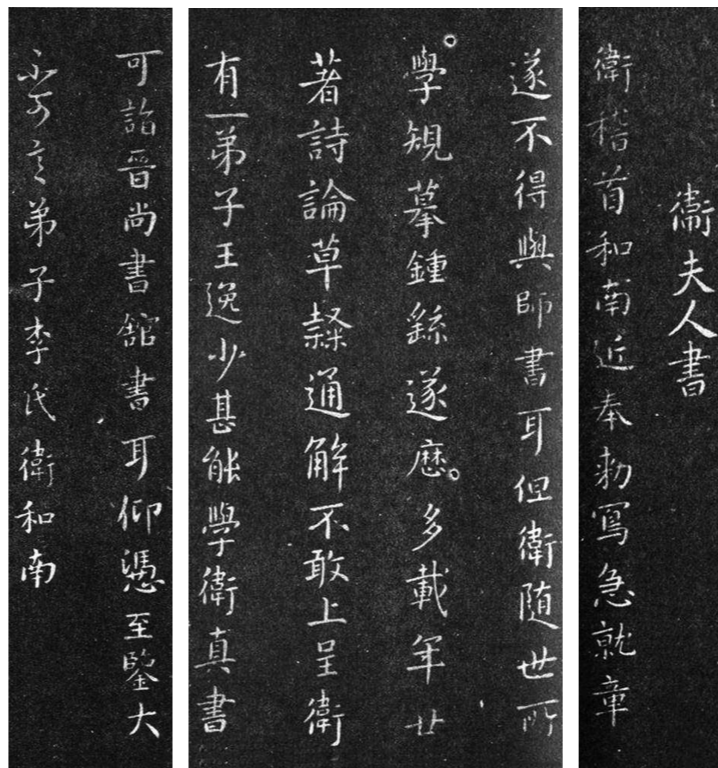
她教王羲之看“万岁枯藤”，在登山时攀缘一枝老藤，一根漫长岁月里长成的生命。孩子借着藤的力量，把身体吊上去，借着藤的力量，悬空在空中。悬空中的身体，可以感觉到一枝藤的坚韧——拉扯不开的坚硬顽固的力量。

老藤拉不断，很顽强、很坚韧的力量，这个记忆变成了王羲之对书法的领悟。“竖”这个线条，要写到拉不断，写到坚韧，写到有弹性，里面会有一股往两边发展出来的张力。

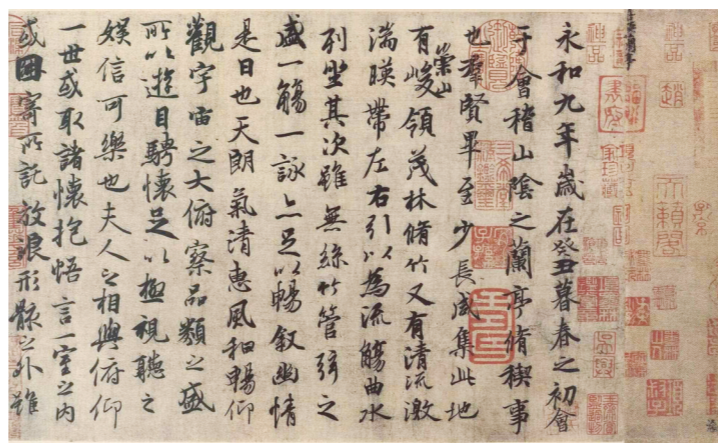
“万岁枯藤”不再只是自然界的植物，它已成为汉字书法里一根比喻顽强生命的线条。“万岁枯藤”是向一切看来枯老，却毫不妥协的坚强生命的致敬。

书法的美，一直是与生命相通的。“高峰坠石”理解了重量与速度。“千里阵云”学习了开阔的胸怀。“万岁枯藤”知道了坚韧的坚持。

卫夫人是书法老师，也是生命的老师。

卫夫人书法

王羲之《兰亭序》(冯承素摹本)

书法之中的十种美

一、形态美

书法以用笔为上，精妙的用笔是一幅作品经得起久看、细看和反复品味摩挲的重要因素。“数画并施，其形各异，众点齐列，为体互乖”。若“平直相似，上下方整，前后平齐”那样机械而单调的排列，就势必破坏字形的结构美。姜夔《续书谱》中说：“古人遗墨，得其一点一画，皆昭然绝异者，以其用笔之精妙也”。相传王羲之写点“万点异类”，再看杨凝式的《韭花帖》，褚遂良的《大字阴符经》几乎找不出形态相同的点画。而这些形的变化，又都是在笔势的作用下产生的，显得自然，其基本笔调协调统一，合乎情理，圆笔的婉媚，方骨的雄强，藏锋的含蓄，露锋的神气，不同的形态变化可以给观赏者不同的艺术感受。

二、质地美

“质”是指点画的质地、质感、份量、力度、文采等。有质感的点画，其意味风韵，浑厚含蓄，其表虽朴实而外饰，其里却“藏骨抱筋，含文包质”，这是一种内在而深刻的美。颜真卿的《祭侄稿》、杨凝式的《韭花帖》、李建中《土母帖》和张旭《古诗四帖》，尽管风格不同，但都能给人以一种浑厚饱满、沉着顿挫、痛快淋漓、骨肉相称的艺术感受。这种线条在“内容”上是丰富而充实的。“笔中有物”，正是指此而言。

三、韵律美

“韵”包括的含义很广，在笔墨技巧中，它往往表示用笔的节奏和墨色的变化。一首优美感人的诗词，以其抑扬顿挫，铿锵有声的韵律，使读者齿颊留香；一曲悦耳动听的音乐，以其流畅和谐，富有节奏的旋律，使听者余味无穷；一幅生趣盎然的书法，以其轻盈端庄，跌宕明快的笔调，使观者目注神驰。当一个书家运用轻重徐疾的不同韵律来抒发自己的意境时，其作品就势必会产生一种动态美，使观者神思遐驰，产生情感上的共鸣。

四、力感美

书法艺术无论何种风格，都必须以力为后盾，“力”是一个作者在长期书法实践中功力的积累，是笔墨技巧的体现，离开了笔力，整幅作品就会显得毫无生气，神态疲惫。近代梁启超先生把“力的美”作为欣赏书法的主要依据，可见“笔力”的重要意义。历代许多书家都是以笔力称著的。刚劲之力，如铁画银钩，坚挺方折；柔和之力，绵里藏针，婀娜凝练。这里尽管有风格的不同，然都以不同的表现手法在他们的作品中体现出具有共性的“力感美”。

五、气势美

我国的书法艺术，虽然是以文字为基础的造型艺术，但“形”的产生离不开“势”。兵法重形势，拳家重扑势，文章重气势，而书法重笔势。前人评书无不谈到“势”，所谓“作书必先识势”，可见“势”在书法中占有极重要地位，也是欣赏书法美的一个重要标志。在笔墨技巧中，它往往代表字的“筋脉”、“血络”、“行气”。一幅作品中，如果点画与点画之间，顾盼呼应；字与字之间，逐势瞻顾；行与行之间，递相映带；整幅字就会显得意气相贯、精神饱满。而给观者以一种笔势流畅、气息贯注、神完气足的艺术感受。

六、结构美

“结构”是研究每一个字中点画之间的搭配方法。作为文字，每一个字都有特定规范的组合形式，因而表现出它的“规律性”。然而作为书法，一种依附于文字的书写艺术，又表现出它的“复杂性”。一个汉字的结构就犹如一种建筑，其中有美学，也有力学。不同点画形态的变化，不同的搭配，可以产生不同的结构。同样一个字，可以表现出不同的姿态，有的疏朗，有的严密，有的舒展，有的流丽，有的古朴，有的奇宕，有的峭瘦，有的丰腴，这些结构的搭配都离不开奇正的变化。

七、章法美

章法又称为“分间布白”，是研究字与字，行与行，以及整幅字之间的布局方法。观赏一件作品给人第一眼的印象，就是布局的艺术效果。不同的布局方法，是形成不同风格的重要条件之一。譬如有的章法，整齐匀称，错落有致，如一队队有纪律的行伍；有的章法，大小疏密，错落其间，如夜空中闪烁明灭的星辰；有的作品行间茂密，左右映带；有的作品，空疏疏朗，上下呼应。一幅作品的成功与否，章法上的布局占有很大的因素。《兰亭集序》终篇结构，首尾相应，笔意顾盼，偃仰起伏，似奇反正，血脉相连，一气贯注。所以在布局上达到了上下承接，左右呼应，打叠成一片，通篇章法团聚不散的效果。

八、意境美

“意境”是作者通过对自然界和生活中一些现象的观察、思维和体会，运用熟练的笔墨技巧，从而在其作品中流露出他的思想、情感和艺术修养。它不是指某一字形或具体的点画，而是贯穿于全幅的一种精神境界，意境越高，就越能显示出它美的魅力。只有法度而乏意境，只能称为“字匠”。故凡书家，无不以神韵、意境为书道之极峰；而书工笔史，虽竭精神于日夜，但只不过徒事描画，仅取形貌，是不足以言书的，只有功性兼备，才能神采丰实。

意境美又体现了作者的思想情感、个性和气质，任何有生命的艺术品，总是渗透和孕育着作者丰富的感情。

九、风格美

风格美是品评书法艺术的一个首要条件，也是区分“书奴”或是“书家”的一个重要标志。风格的产生除了与师承、家学、同时代名家的影响以及所吸收的传统技巧有关外，还与作者的个性、气质、胆识、文艺素养、审美趣味、立意以至人品等各方面都有着密切的关系。风格即人，就是思想和艺术的统一。

十、自然美

自然美是书法艺术中最朴素的形式美，它脱去了着意装饰的外衣，混去了人工斧凿的痕迹，因而表现出一种天然的、富有魅力的美。

自然美贯穿于书法艺术的各个环节，是书法艺术共同美的一种表现形式，如书法中一些屋漏痕、折钗股、壁拆、划沙印泥的线条，在结构中要求各尽字的真态而与自然天参差不同的物态相肖，布局中“乱石铺街”的章法，笔势中如行云流水的气韵都富有自然之美。

要懂古今之书法演变：书法史

书法的演变是有前因后果的。从殷商的甲骨文到现在所看到的文字，五千年的岁月展露无疑。欣赏时要清楚书法史，了解什么是隶书、草书什么是楷书，不能将不同类别的书法进行比较。

要懂古今之书法家背景：历史

著名的书法作品大多都有一段趣闻，这有助于把握作品的内涵。如王羲之那鼎鼎大名的《兰亭序》就是在略有酒意时写下的，事后多次尝试也写不出更好的作品。如果知道这

点，就可以深入地欣赏《兰亭序》，否则就无法搞清楚它的前因后果，笔意也无法捉摸。

要懂文字学知识：文字学

书法家最爱在书写时进行一些变化而达到一定的效果，有时将多种字体(如隶书、草书)合为一种字体，有时学仓颉造字，为文字增减笔划。如果不懂文字学，书法中所注重的“整体

感”便消失殆尽，没有了字距、大小之

要懂鉴别碑帖：看得多

欣赏书法必须具备鉴别碑帖之能力，避免欣赏到伪帖而不自知，完全吸收，将不利于书法的学习和欣赏。

要懂书写技巧：要实践

所谓“内行人看门道，外行人看热闹”，大部分书法鉴赏家同时也是书法家。知晓书写技巧则可以真正体会书法之美、用笔用墨之妙。

要懂艺术涵养：综合素养

书法是一门艺术，欣赏书法时要置身其中，投入欣赏，用心去看，去体会书法的“骨力”“姿态”“神韵”“气魄”，才能真正达到欣赏书法的目的。(来源：淳道字画网)

谁才是真正懂书法的人

李云飞艺术简历

李云飞，号度知。哲学家、度学家、书法家，度学创立者、度体书法创造者。1966年3月生于河南南阳淅川县，1990年毕业于中国人民大学哲学系，2004年获同济大学管理学博士学位。现任北京市海淀区政协常委、海淀区科协常务副主席、北京科技大学度学院院长。

作为哲学家，李云飞坚持理论联系实际，在研究、综合、继承中国儒家、道家、法家等百家之学和西方哲学基础上，以历史性勇气和开创性思维将学说推进并创新发展到度学，开创了一个新的学术领域，开辟了中华文化和世界文化新境界。出版的哲学专著有：《度》《度家度语》《度学》《度经》。北京科技大学2015年引入度学并设立度学院，这在中华五千年思想文化发展史上是首创。

作为书法家，李云飞外师造化，以竹为师，独创了“千古一体”的“度体”书法，开辟了中国书法史上“书画一体、人物一体”的新境界。度体书法，每一笔画如在微风中自然飘动的竹叶，潇洒自然，自成一体，体现了人知物意、物我一体、天人合一的至高纯美境界。由于度体书法蕴含着动态平衡的深邃哲理，诸多外国人把它形容为“人类语言”。人们这样比喻中国书法史上几种个性化极强的书体：王羲之的一条路(行书)、宋徽宗的一把剑(瘦金体)、启功的一根杆(启体)、云飞的一片叶(度体)。李云飞的书法专著有：《度知墨迹》《度风竹韵：度知度体书法字库》《度体书法教程》《度学句典》。北大方正集团已经将度体书法开发为“方正字迹-度知度体书法”。

