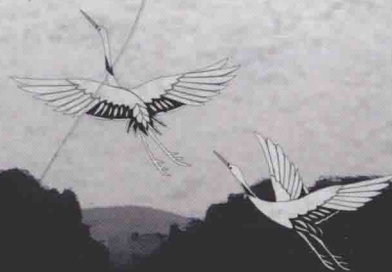


不可不知的 中国 书法

无声之音，无形之相。（唐·张怀瓘）

学书则知，识学可以致远。（唐·张彦远）

杨建峰 主编



汕头大学出版社

不可不知的 中国 書法



杨建峰 主编

汕頭大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

不可不知的中国书法 / 杨建峰主编. — 汕头: 汕头大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5658-1766-3

I. ①不… II. ①杨… III. ①汉字-书法评论-中国
IV. ①J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 050789 号

不可不知的中国书法

BUKEBUZHI DE ZHONGGUO SHUFA

总 策 划: 杨建峰

主 编: 杨建峰

责任编辑: 邹 峰

责任技编: 黄东生

装帧设计: 松雪图文 王 进

印刷监制: 高 峰 苏画眉

出版发行: 汕头大学出版社

广东省汕头市大学路 243 号汕头大学校园内 邮政编码: 515063

电 话: 0754-82904613

印 刷: 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 27.5

字 数: 793 千字

版 次: 2015 年 3 月第 1 版

印 次: 2015 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 59.00 元

ISBN 978-7-5658-1766-3

发行/广州发行中心 通讯邮购地址/广州市越秀区水荫路 56 号 3 栋 9A 室 邮政编码/510075

电话/020-37613848 传真/020-37637050

版权所有,翻版必究

如发现印装质量问题,请与承印厂联系退换

敬启

本书在编写过程中,参阅和使用了一些报刊、著述和图片。由于联系上的困难,我们未能和部分作品的作者取得联系,对此谨致深深的歉意。敬请原作者见到本书后,及时与我们联系相关事宜。联系电话:010-84853028,联系人:松雪。

前言



书法是中国传统文化艺术发展五千年来最具有经典标志的民族符号之一。它是用毛笔书写汉字并具有审美惯性的艺术形式。书法堪称中国的“第四宗教”，有着强烈的吸引力、仪式感和大众参与性。

书法充分体现了中华文明的博大精深，也最能体现中国文人的精神境界。书法“无色而有图画的灿烂，无声而有音乐的旋律”，它不仅能给人们带来莫大的精神享受，还能启迪心智、陶冶情操。同时，欣赏、学习书法也是深入了解中国历史、中国艺术、中国文化的重要途径。

早在商周时期，刻铸在青铜器上的金文就已经体现出了书法的“笔意”。秦始皇统一六国以后，丞相李斯主持统一全国的文字，整理出小篆，开创了书法的先河。而李斯也成为中国历史上第一个有名的书法家。到了西汉，汉字完成了由篆书到隶书的蜕变，结体由纵势变成横势，线条波磔更加明显。这是书法史上的一次革命，不但奠定了汉字“方块字”的基础，而且为以后各种书体流派的产生创造了条件。两晋时期，书法艺术飞速发展，尤以行书最盛，涌现出大量的书法名家，如陆机、“二王”等。隋唐时期，楷书、草书成就突出，“欧虞”“颜筋柳骨”“颠张醉素”为世人称道。两宋时期，书法艺术别开生面，“苏、黄、米、蔡”各具特色。元代以后，书法艺术继续发展，有赵孟頫、鲜于枢等名家涌现。时至今日，书法艺术仍然流传不衰。

为了帮助读者了解书法常识，掌握书法练习方法和技巧，以及学会鉴赏书法作品。我们特推出这本《不可不知的中国书法》。《不可不知的中国书法》图文并茂，深入浅出地介绍了从最早的陶器上的文字历经甲骨、大篆、小篆到隶书的发展演变以及中国书法艺术的历史和基本特征，并以石刻、墨迹等历代书法杰作为根据，细说中国书法的风格演变，详解历代书法大师的文化底蕴、艺术特色和书写技法；通过实例生动展示执笔、运笔、点画、结构、布局等书法练习技巧；列举了历代书法名家名作的鉴赏，以及书法的鉴别与装裱；介绍了收藏的基本常识、文房四宝及绘画颜料等。

本书全面系统地讲述了中国书法的历史、书法的基础知识、书法的技法及书法作品，带你飘逸洒脱的笔墨变化中，领略中国书法的独特魅力。但由于时间及水平有限，本书难免有错误之处，敬请广大读者批评指正。

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

目录



第一编 中国书法史

第一章 中国书法概述

书法的定义	2
书法的三要素	3
书法的价值	3

第二章 汉字与书法

汉字的起源	5
汉字的造字方法	6

第三章 书法历程

开天辟地的先秦书法	8
质朴生动的秦汉书法	18
绚烂多姿的魏晋南北朝书法	24
异彩纷呈的隋唐五代书法	31
重意轻法的宋代书法	40
宗唐法晋的元代书法	41
囿于传统的明代书法	43
碑学大兴的清代书法	44
全面发展的近代书法	45

第二编 书法五体

第一章 楷书

楷书概况	48
楷书结构特点	48
楷书章法特征	50
楷书笔法特征	50
楷书作品鉴赏	52

第二章 行书

行书概况	63
行书流派	64
行书笔法特征	65
行书结构特征	65
行书章法特征	66
行书作品鉴赏	68

第三章 草书

草书概况	79
草书笔法特征	79
草书章法特征	80
草书作品鉴赏	82

第四章 隶书

隶书概况	88
隶书笔法特征	88
隶书结构特征	89
隶书作品鉴赏	90

第五章 篆书

篆书概况	95
篆书笔法特征	95
篆书结构特征	96

篆书章法特征	97
篆书作品鉴赏	98

第三编 中国书法书写技巧

第一章 基本方法

工具的选择	105
范本的选择	106
摹帖	106
临帖	107
读帖	107
临摹过程	108
临摹的相关问题	108

第二章 基本技法

写字的姿势	113
执笔的姿势	113
书法笔法	114

第三章 书从楷入

楷书结构的一般原则	121
楷书的基本笔画	122
楷书常用偏旁部首的写法	126

第四章 魏碑的书写

魏碑书写技巧概括	130
魏碑的基本笔法	131
魏碑的结构特点	132

第五章 行书的写法

行书的用笔特点	133
行书的基本笔画	136
行书的偏旁部首	143

第六章 草书的写法

草书的线条特征	148
草书基本笔画	149

第七章 篆书的写法

小篆的特点	158
篆书笔顺	159

第八章 隶书的写法

隶书基本笔画写法	161
隶书的结构	177

第九章 书法创作知识

临摹与创作的区别与联系	205
从临摹到创作的转换	206
格式与落款	207
作品的章法	211
落款与钤印	216
作品的后期制作	217

第四编 中国书法欣赏

第一章 书法的美学

书法美的独特性	219
书法线条的审美文化	226
怎样欣赏中国书法	240
书法风格的形式	242
书法流派的形成	247

第二章 书法作品欣赏

商周时期	250
秦汉时期	253
魏晋时期	260

南北朝时期	279
隋唐时期	285
宋金元时期	308
清代时期	343
近代时期	360

第五编 书法作品收藏与保护

第一章 书法作品装裱

装裱简史	367
装裱形式	370
装裱材料	373
古旧书画装裱工序	375
揭裱古书画注意事项	376

第二章 书法作品收藏

收藏的目的	378
收藏途径与作品等级	378
收藏观念	380
收藏价值	380
收藏要领	381

第三章 书法作品保护

书法作品的保养	383
书法作品的保管	383

第六编 文房四宝

第一章 笔

第一节 笔的起源	387
第二节 制作毛笔的原料	388
第三节 毛笔的种类	388

第四节 选笔有方	389
第五节 名笔介绍	389
第六节 毛笔的鉴赏与鉴别	390

第二章 墨

第一节 墨的发展史	392
第二节 墨的种类	393
第三节 质量好的墨的要求	395
第四节 磨墨有方	396
第五节 历代制墨名家	396
第六节 墨模	397
第七节 墨的鉴赏与鉴别	398

第三章 纸

第一节 纸的发展史	400
第二节 纸的种类	401
第三节 选纸有方	403
第四节 古纸的鉴赏与鉴别	403

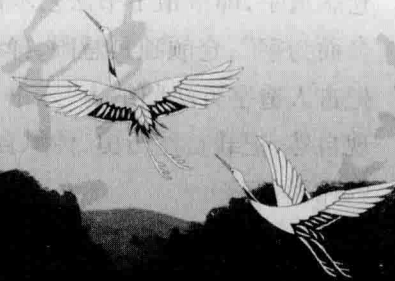
第四章 砚

第一节 砚的概述	405
第二节 砚的种类	406
第三节 砚的养护	407
第四节 选砚有方	408
第五节 砚的鉴别	408
第六节 文房四宝的相关用具	409

附录 书法术语



第一编 中国书法史



第一章 中国书法概述

书法的定义

书法是什么？书法就是汉字书写的艺术。汉字本身起源于象形，天生就有艺术美的元素。汉字的书写又可以与万物万象做比拟，用笔墨来抒情，在结构中含艺术，在意境中蕴哲理。汉字纯粹由线条构成，纯是一种心迹流淌为笔迹的艺术，与实物相关却又超脱于实物。有些艺术往往直接连接着人的欲望实物，借此激起人的“美感”，比如，一个人因为口渴的需要而饮泉水，此时眼中泉水又甘又美，这固然也是一种美，但是不如不口渴的人只是在山间静观泉水之美来得纯粹。

大千世界，品物流形，各事物运行留下诸多不同轨迹、痕迹。如流星从天空划过、燕子从水面掠过、江河穿行大地、飞舟破浪前进，天上行云变幻、地上万象运动，等等。这一切都给书法以启示。书法是一种更抽象、更具有普遍意义的字迹的美。书法，是我们从心中流淌出来的真情真意所留下的笔迹，它其实是我们的心迹。我们欣赏古人的书法，也是在欣赏古人的心迹，我们欣赏一个时代的书法，也是欣赏那一个时代人的心迹。

书法艺术是我国传统文化宝库中一朵瑰丽的奇葩，在世界文化发展历史上，它卓尔不凡，独领风骚数千年而生生不息。中华民族在文明进化之初，我们的祖先由最初的结绳记事到后来的仓颉造字，即根植了书法艺术惊人的智慧与灵根。据唐代张怀瓘《书断》上说，仓颉“博采众美，合而为字”，仓颉独具慧眼，择取自然之美造出文字，便是“依类象形”。东汉许慎的《说文解字》把古人造字方法归纳为“六书”，即象形、指事、会意、形声、转注、假借。象形文字像图画一样再现自然，记载自然历史，传承自然信息，这种象形之美，是中华书法艺术美的萌芽，是先人书法美的伟大创造。

汉字自古以来就具有很强的生命力。无论书写工具怎样变换，书法艺术在历史长河不断演变流传着。只是时代不同，书写工具各异，因而产生了不同的书法表现形式。如用刀镌刻甲骨，产生了甲骨文书法；用刀刻或铸造方式书写在铜器上，便出现了金文书法；用毛笔书写在竹片上，便产生了汉简书法；用毛笔书写在宣纸上，便形成了一直延续至今的通常意义上的书法。到今天还有诸如钢笔书法、粉笔书法等。可以说，书法是笔墨与汉字完美结合的艺术。

书法的三要素

所谓书法是由章法、字法、笔法三部分组成的。

1. 章法

所谓章法,是使一幅书法作品整体美的技能与方法,它着重于字与字之间、行与行之间的协调与呼应,利用字形的大小、字距的远近等手段使千姿百态的单字在同一风格的组织下,形成一幅既和谐美观又意趣盎然的艺术作品。

2. 字法

即所谓结字,是指在书写过程中,巧妙地组织笔画,合理、恰当地安排点画。一般来说,结字是每一个字中笔画与笔画、偏旁与偏旁的距离远近和长短笔画相互配合的总和。这些配合与书写者的提按顿挫、轻重缓急有着密切的关系。点画的每一细微变化都能引起搭配上的差异,因而点画间的笔势往往在字的外形结构上造成复杂的变化。

3. 笔法

笔法即运笔的方法。在有形的书法线条中,笔法最能体现书法作品无形而空灵的力量。如重笔浓烈凝重,细笔飘逸流畅,润笔如力士足臂,枯笔如千年枯藤,不同的笔法给人以不同的艺术享受。

根据一般的欣赏习惯,人们在欣赏一幅书法作品时,往往先对通篇作品有个整体印象,然后才感受篇中的单字是否赏心悦目,最后才会注意到笔法。而作品的创作过程与人们的欣赏过程刚好相反。因此,笔法既是书法创作的起点,又是人们欣赏书法的终点。

书法的价值

1. 广泛的实用价值

人类自有文明开始,社会交往就出现了。在一般情况下,社会交往是离不开文字的。在社会交往中,如果你能写一手好字,让人一目了然、赏心悦目,就会为你的社会交往打开方便之门,也可为你的生活增添艺术色彩。书法不仅仅是一门纯粹的以线条为主建构的文字艺术,它还融入人类衣、食、住、行等各个生活领域。在各种生活条件的设计中,书法扮演着一个十分光彩的角色。如古代亭台楼阁中的匾额,因有了书法的嵌入,使得这些生活空间多了几分色彩。又如现代商业中无处不在、扑面而来大大小小的各种招牌、广告、招贴、包装乃至店堂装饰、城市雕塑,处处闪烁着书法艺术的光辉。不言而喻,书法的实用价值不会因社会的进步、商业的发达、城市的繁荣以及现代科技的发展而被淹没,在新的技术条件下,它将以其独有的艺术法则以及充满活力与魅力的结构形式在现代艺术园地里占有一席之地。

2. 陶冶性情,磨砺心志

汉字的笔画规范,结构严谨,结体千姿百态:或流转飘逸,或沉郁雄浑,或练达简洁,或富丽

多姿,其汉字之美无处不在。通过长期的严格训练,人们可以在潜移默化中逐渐培养更高的审美意识,提高艺术修养,克服急躁情绪。有些书家还认为,经常写作书法可调养身体,保持血脉通畅和旺盛的精力,有利于身心健康。

3. 弘扬民族文化,培养爱国情感

书法是数千年中华文化的重要组成部分。学习书法,不仅能弘扬民族文化,而且可增强民族自信心和培养爱国主义情感。在今天,书法艺术不仅为我国所独有,它将随着国际文化的交流而走向世界,特别像日本、韩国、新加坡、菲律宾等东亚、东南亚诸国,更是出现了研习中国书法的热潮。外国人尚能去了解和认识中国书法艺术的博大精深,作为炎黄子孙,我们更有责任把祖先留给我们的这份文化遗产发扬光大。

准备知识

准备知识(一)

书法,是我国特有的艺术形式,也是中华民族文化的重要组成部分。它不仅是一种艺术,更是一种文化。学习书法,不仅可以陶冶情操,提高审美能力,还可以培养耐心、细心、恒心等品质。在现代社会,学习书法已经成为一种时尚,越来越多的人开始接触和喜爱这项古老的艺术。书法艺术源远流长,博大精深,是中华民族智慧的结晶。它不仅是一种视觉艺术,更是一种心灵的艺术。通过学习和实践,我们可以感受到书法的魅力,也可以从中领悟到人生的哲理。书法艺术是中华民族的文化瑰宝,也是世界文化宝库中的瑰宝。我们应该继承和发扬这一优秀传统文化,让它在现代社会焕发出新的光彩。

准备知识(二)

书法艺术是中华民族文化的重要组成部分,也是世界文化宝库中的瑰宝。它不仅是一种视觉艺术,更是一种心灵的艺术。通过学习和实践,我们可以感受到书法的魅力,也可以从中领悟到人生的哲理。书法艺术是中华民族的文化瑰宝,也是世界文化宝库中的瑰宝。我们应该继承和发扬这一优秀传统文化,让它在现代社会焕发出新的光彩。

第二章 汉字与书法

汉字的起源

1. 仓颉造字

传说在远古时代,有一次,黄帝的军队和蚩尤的军队交战,双方打得难分难解。黄帝准备改变战术,命一个叫仓颉的大臣把作战图拿来,仓颉却发现身上带的作战图早已丢失,黄帝又气又急,只好暂且收兵回营。

后来仓颉向黄帝建议说:“黄帝,如今人多事杂,又要经常打仗,用结绳记事,刻木为号的传令办法实在难以应付。照这样下去以后还会出更大的乱子。”黄帝就问解决的办法。仓颉说:“只有一种图,天下人一看,就能明白是什么意思。用这种图把你要说的话画出来,人们都会照你的意思去做。”黄帝觉得他说得很有道理,便命令仓颉研究图画造字。

图和字该怎么造呢?仓颉整天苦思冥想,眼看已到冬天,还没有想出造字的方法来。一天夜里下了一场大雪,仓颉一早起来到山上去打猎,只见漫山遍野白雪皑皑,山川树木全被大雪覆盖。仓颉转了一座山,也未见到一个猎物。正准备下山回去,突然从树林里蹿出两只山鸡,在雪地上觅食。山鸡走过,在雪地上留下了两行长长的爪印。接着,又有两只小鹿也蹿出树林,雪地上又留下了清晰的蹄印。仓颉看得出神:他把山鸡的爪印和小鹿的蹄印一对比,发现形状不一样。这一下启发了仓颉:把鸡爪印画出来就叫鸡,把鹿蹄印画出来就叫鹿。世界上任何东西,只要把它的象形画出来不就成了字了吗?想到这里,仓颉心花怒放,回去后就把他的这个想法向黄帝报告。黄帝听后笑着说:“很好!你就把天下的山川日月、飞禽走兽,都按照象形造出字来,我再颁布天下。”从此以后,仓颉每日仰观日月星辰,俯察鸟兽山川,创造象形文字。不久,人、手、日、月、星、牛、羊、马、鸡、犬这些字都造出来了。可是象形文字越造越多,往哪里写呢?写在石头上拿不动,写在木板上太笨重,写在兽皮上也不合适,这又把仓颉难住了。一天,有个人在河边捉住一只大龟,前来请仓颉给它造字。仓颉便照龟的象形,造了个字。然后又把字刻在龟背上,龟由于背上刻字感到疼痛,乘人不备时,爬进河里逃走了。三年以后,这只背上刻字的龟,在另一个地方又被人捉住。人们告诉仓颉,刻在龟背上的字不但没有被水冲掉,而且还长大了,字迹也更明显。

从此以后,仓颉就命人捉龟,把龟壳取下来,他把自己造出的所有象形字都刻在龟壳的方格

子里,然后用绳子穿起来,送给黄帝。黄帝看了很高兴,命人好好地收藏,并给仓颉记了一大功。传说从这时起,我们中华民族就有了最早的象形文字和甲骨文。

2. 结绳、八卦造字说

一些古代学者认为在文字产生之前,结绳和八卦曾经起过某些类似文字的作用。《易·系辞下》一书曰:“古者包羲氏之王天下也……始作八卦,以通神明之德,以类万物之情……”还说:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。”《尚书·序》曰:“古者伏羲氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。”包羲氏就是伏羲氏。“书契”指写有文字的木质契卷,也就是文字。从上述记载可以看出,在文字产生之前,人们早已用实物、图画或各种符号记事表意了。

3. 劳动创造了文字

无论是仓颉造字说,还是结绳、八卦造字说,都有失偏颇。据资料记载,汉字在公元前15世纪的商代,就已经十分发达。实际上汉字是我国古代劳动人民在长期的生产、生活实践中,为满足日益复杂的实际需要,在原始的画画、结绳记事的基础上,共同创造并逐步成熟起来的。原始的汉字是分散的、不成系统的。经过整理,汉字才逐渐成熟。如果仓颉确有其人,也不过是汉字的收集、整理者之一。

汉字的造字方法

1. 象形

象形就是用线条描摹实物的形状。如日、月、人、燕等,就是用象形的造字法创造出来的汉字。这种象形字最初人们一看就很容易知道它指的是什么。象形字的产生,是人类文化史上的重大事件。它和语言有了固定的关系,开始成为真正的记录语言的工具。

象形造字法有很大的局限性,因为它只能描摹某些有形的事物,而不能表达所有复杂的事物,特别是抽象的事理。

2. 指事

指事就是利用抽象符号或在象形字基础上加上指示性符号来表示语言中的词。例如,一、二、三、上、下等,就是利用抽象符号来表示语言中的词的。再如“木”(即“树”)是一个象形字,在它的下面加一短横,就是“本”,表示这个地方是“树根”。如果把这一横加在上面,写成“末”,那就表示这个地方是“树梢”。这就是在象形字基础上加指示性符号来表示语言中的词。

用这个办法创造的字数量很少,这说明指事造字法局限性也很大。

3. 会意

会意就是把意义上可能发生关联的两个或两个以上的字拼合在一起,使人从中体会出新的意义来。例如,“日”“月”为“明”,双“木”为“林”,叠“火”为“炎”,三“石”为“磊”,等等,都是会意字。

会意字虽然能表示某些抽象概念,比象形和指事字进了一步,但是它仍然没有冲破象形字的藩篱,还是满足不了社会的需要。

4. 形声

形声是指用形和声两部分拼合的方法来造字。所谓“形”即形旁、形符,表意;所谓“声”即声旁、音符,表音。例如“湖”字,“氵”(即“水”)表示这个字的意义与水有关,是形旁;“胡”表示这个字的读音,是声旁。其他如忠、珠、桐、泳、描等,都是形声字。形声字里的声旁原来也是表意的,但是在形声字里它变成了纯粹表音的符号。

形声字的产生是汉字发展史上的一件大事,由表意向表音方向发展了一步,为汉字的发展开辟了一条新的道路。这种造字方法,可以用一个字给许多表示不同意义的字标音,适应语言的发展可以造出大量新字来。

形声字形旁和声旁的排列有多种方式:

左形右声:桐、泳、情、姑

右形左声:功、鸚、飄、頂

上形下声:笙、蕉、花、箱

下形上声:想、裘、梨、盅

内形外声:闷、问

外形内声:园、裹、围、衷

上面六种方式可以概括为左右、上下、内外三种关系,其中以左形右声为最普遍。

形声字虽有表音成分,但它仍是表意文字。因为不仅形旁是表意文字,就是表音部分的声旁其来源也是表意文字。声旁同音素字母还有本质的不同,不能把它们等同起来。今天归纳起来,形声字的声旁有下面几种情况:

(1)声旁有标音作用,如“清”“洋”“抬”等。

(2)由于语音的发展变化,声旁已不能准确地标音了,如“排”“辈”都以“非”为声旁,却都不读“非”;“怡”“苔”“治”“冶”等都以“台”为声旁,但都不读“台”。

(3)同一个音用不同的声旁来表示,例如“zhì”这一音节,可以写成芝、枝、脂、蚬、职、掷、植、侄、址、痣、痔、滞、秩、稚、治等。这些字都是形声字,音节相同,但声旁却不同。

从上面的例子可以看出,由于语音不断地变化,到现在很多形声字已经不能靠声旁确定它的读音了。

5. 假借

假借是借一个已有的字来表示与其读音相同的词,也就是说,口语中已经有了这个词,而笔下却没有这个字,于是就借用声音相同的来表示。许慎给假借的定义是“本无其字,依声托事”,可以说这是一种象声用字法,严格地说假借不是造字法。

例如,“来”字像麦穗之形,为象形字,本义指麦子,后来被假借指“来去”的“来”;“汝”原本是一条河流的名字,后来被假借为第二人称的代词,这个第二人称的代词“汝”与“汝水”(淮河支流)毫无关系。

6. 转注

转注究竟确指何法,历来众说纷纭。《说文解字》定义为:“转注者,建类一首,同意相受,考老是也。”“建类一首”,是说转注出来的字和本字属于同一个部首;“同意相受”是说转注字和本字意义相同;从“考”“老”的举例可见,转注字与本字的读音也相近。

我们认为,转注就是“互训”,指两个字可以相互解释,严格来说它也不是造字法,只是用法。懂得了“六书”就从本源上了解了汉字,也就为学习书法打下了基础。