

主 编 庄华峰

大学书法

华峰题

大学通识教育系列教材

通识

附赠配套硬笔楷书临习册

高等教育出版社

大学通识教育系

大学书法

朱礼长

主编 庄华峰
副主编 李光华 朱礼长

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是大学通识教育系列教材之一。

本书根据高等学校书法课程教学需要编写,内容包括导论、书法发展简史、毛笔书法、硬笔书法、粉笔字与板书设计、书法创作与欣赏等,以硬笔书法教学为主,突出实用性。本书语言简明扼要,通俗易懂;内容翔实,重点突出,图文并茂;注重基础知识的讲述和基本技能的训练。本书附赠硬笔楷书临习册。

本书可作为高等院校书法课的教材,也可作为中、小学书法教师及广大书法爱好者参考使用。

DAXUE SHUFA

图书在版编目(CIP)数据

大学书法 / 庄华峰主编. —北京: 高等教育出版社, 2014.7 (2015.7 重印)

ISBN 978-7-04-033492-0

I. ①大… II. ①庄… III. ①汉字—硬笔书法—高等学校—教材 IV. ①J292.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 150409 号

策划编辑 张晶晶 责任编辑 张晶晶 封面设计 吴昊 责任印制 蔡敏燕

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	上海师范大学印刷厂		http://www.hepsh.com
开 本	787mm×1092mm 1/16	网上订购	http://www.landrac.com
印 张	15.5		http://www.landrac.com.cn
字 数	302 千字	版 次	2014 年 8 月第 1 版
购书热线	021-56668419	印 次	2015 年 7 月第 2 次印刷
	010-58581118	定 价	30.00 元(赠硬笔楷书临习册)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 33492-A0

前言

书法在诸多艺术门类中,最具中国特殊性。只有在中国文化中书法才成为一门举足轻重的艺术,它在世界艺术之林占有极为独特的地位。正如沈尹默所言:“世人公认中国书法是最高艺术,就是因为它能显出惊人的奇迹,无色而具图画的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏,心畅神怡。”弘扬书法艺术不仅是传承这一传统文明的现实需要,更是提高全民素质、开创我们民族美好未来的必然选择。

今天,随着计算机技术等现代技术的普及,书法这一古老的艺术不可避免地受到了严重冲击。但因书法具有广泛的应用领域,所以汉字书写寓艺术于实用的特色并未减弱,比如签字、各种手写文稿、答卷、从教、传播设计等都要用到书法。汉字书写同讲话一样,讲话一定要让人听懂,写字要快速、易识,还要美观。掌握行、草书写技法,可以实现汉字快速书写;符合传统书写习惯,就便于识别,利于交流;按照书法美的规律书写,可以提高观赏价值,并表现出自己的情感与修养。但就目前情况来看,由于我们长期忽视了中小学生的汉字书写基本功训练,加之键盘输入文字已成为人们的习惯,手写文字的机会更少,致使接受着高等教育的大学生汉字书写的水平和能力普遍较差,状况堪忧。当前无论是非师范专业的学生,抑或是师范专业的学生,其汉字书写水平都不容乐观。具体表现为:执笔姿势和身体坐姿不正确;书写不规范;依赖电脑,思想上对书写不重视;书写能力差等。平时学生涂鸦的都是自创的“自由体”,搞不清汉字笔画之间起码的承启关系,信手画来,潦潦草草,歪歪倒倒,天书一般,神仙难辨。

我们认为,作为大学生,对被称为“国粹”的书法,没有理由一无所知。其实,我国教育主管部门长期以来一贯重视书法教育。远的不说,仅2000年以来国家教育部就颁发了一系列有关加强中小学生书法教育的文件,如2002年颁布了《关于在中小学加强写字教学的若干意见》,2011年颁布了《关于中小学开展书法教育的意见》,2012年颁布了《中小学书法教育指导纲要》(征求意见稿),2013年颁布了《中小学书法教育指导纲要》,并已于2013年春季开始执行。该《纲要》指出:“中小学书法教育以语文课程中识字和写字教学为基本内容,以提高汉字书写能力为基本目标,以书写实践为基本途径,适度融入书法审美和书法文化教育。”在高等院校人才培养方面,早在1992年9月,原国家教委师范教育司就颁发了《高等师范学校学生的教师职业技能训练基本要求》(试行稿),其中明确提出了书写“三笔字”(粉笔字、钢笔字和毛笔字)的要求。要求师范生能正确掌握第一级汉字

的字形、结构、笔画、笔顺的各种笔的书写技能。然而说者自说,行者自行。从实际情况看,汉字书写训练并没有引起各高校的重视,即使有些学校开设了书法课,课时也少得可怜,加上又没有汉字书写的考级要求,使得学生的书写水平无法进一步提高。我们担心,长此以往,书法艺术将渐行渐远,“书法”将成为一个生僻的词汇,书法作品将成为古董,毛笔将变作文物,这并非杞人忧天!

在现实背景下,我们的书法教学需要解决的问题很多,例如如何在非常有限的学时内让学生对书法这门国粹有一个较为全面的了解,如何针对不同学科、门类的学生实施书法教学,如何对基础不同、水平参差的学生因材施教,如何有效而合理地找到书法教学中书法理论、书法实践和书法艺术之间的切入点并取得良好效果,如何使学生的书法技能更好地为其就业、特别是为师范生今后的从教服务等等,这些都是令我们感到困惑而又必须认真面对的问题。有感于斯,安徽师范大学书法教研室的同仁们着手编写了这部《大学书法》,旨在通过我们的书法教学实践,在努力提高学生书法基础知识的同时,着力提升其书写水平,尝试为书法基础教学探索出一条理论与实践相结合且行之有效的路径。

在编写过程中,全体同仁力求使本教材凸显出以下几个方面的特色:一为广博,二为精当,三为新颖,四为实用。所谓广博,指知识面广博,作为书法入门教材,我们在编写中力求对书法表象及其实质作全面、系统的介绍;所谓精当,指选材精当,同类资料中,力求选取最具代表性者;所谓新颖,指在立足传统的基础上,注意吸收学界的最新研究成果,并提出了诸多新的观点,以体现教材的学术前沿性;所谓实用,指不尚空谈,而是结合高校特别是师范院校书法课的特点,力求做到可操作性强,便于掌握。一般书法爱好者也可依据本教材自学,获得进步和提高。当然,这些仅仅是我们的初衷,至于是否能达到目的,只能留待实践去检验了。但愿本书能为书法艺术的传承与发展,特别是为提高大学生的书写能力和水平,尽到我们的一份绵薄之力。

本教材可作为高等院校尤其是师范院校的书法课教材使用。由于它着重于基础知识和基本技能的介绍,因而也适用于中、小学书法教师及广大书法爱好者。

编 者

2014年7月

目 录

第一章 导论	001
第一节 汉字起源、汉字书写与书法	001
第二节 书法的书写工具与材料	006
第三节 用笔概述	013
第四节 书法学习	019
第二章 书法发展简史	033
第一节 先秦书法	033
第二节 秦代书法	035
第三节 汉代书法	036
第四节 魏晋南北朝书法	039
第五节 隋唐五代书法	043
第六节 宋元书法	049
第七节 明清书法	052
第三章 毛笔书法	057
第一节 楷书	057
第二节 行书	063
第三节 其他书体	067
第四章 硬笔书法	074
第一节 楷书	074
第二节 行书	108
第五章 粉笔字与板书设计	129
第一节 粉笔字技法	129
第二节 板书设计	132

第六章 书法创作与欣赏	142
第一节 书法创作	142
第二节 书法欣赏	154
附录	164
一:古代书法名作鉴赏	164
二:当代硬笔书法作品选	198
三:毛笔书法名碑帖推荐	210
参考文献	214
后记	216
附件 硬笔楷书临习册	

第一章 导 论

第一节 汉字起源、汉字书写与书法

一、汉字的起源

书法是一种以汉字为书写对象并发展起来的艺术,因此,研究、探讨书法的源流及其发展变化,就不能不首先研究汉字的起源。

信息交流是文化创造的前提,经验传承是文化发展的基础。为此,人类发明了语言。但是语言本身有一定的局限性:一是受时间的局限“一发即逝”,二是受空间限制“异地难闻”。随着生产力的发展,社会交往日益频繁,语言的局限性便越来越突出,文字作为语言的补充工具便应运而生了。

那么,汉字究竟是怎样产生的呢?关于这个问题,有以下几种说法:

其一,认为伏羲氏时代开始有了文字。汉代的孔安国在《尚书·序》中说:“古者,伏羲氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳,由是文籍生焉。”根据《史记·封禅书》所引管仲和齐桓公的对话,以及《韩诗外传》所载孔子登泰山的故事,早在无怀氏的时候,就已经“封泰山”,而管仲和孔子在泰山看到的古代封禅石刻,只能识别其中一小部分。根据这些记载来看,我国的文字似乎还产生在无怀氏之前。可惜这些远古的石刻文字都焚于野火,已无从考查了。所谓伏羲氏,乃是神话中的人类始祖;无怀氏,乃是传说中“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的部落首领。认为文字产生于这些时代,只能作为一种说法而已。

其二,认为汉字产生于黄帝时期,是由沮诵、仓颉两位史官“始作书契,以代结绳”。这是最为普遍的说法。仓颉、沮诵所造的字,由于年代久远,字迹无从考寻。战国末期哲学家荀子说:“好书者众矣,而仓颉独传者,壹也。”^①意为古时喜欢研究文字的人很多,而仓颉专门从事过此事,所以唯独他的名字流传了下来。很显然,荀子只承认仓颉有整理过文字的功劳,认为文字并非他一人所创。南朝梁代任昉的《述异记》中说仓颉藏书台有碑文28字,是仓颉写的。到了宋代,《淳化阁帖》也根据任说加以记载。不过,任昉的《述异记》内容真假参半,后人对编刻《淳化阁帖》的王著,在甄选名迹、辨别真伪上,也是颇有微辞

^① [战国]荀子:《荀子·解蔽》。

的。即使汉字和沮诵、仓颉有关,我国文字的产生应当还在黄帝之前,这两个人不过在人民群众创造、使用、约定俗成的基础上,做了总结性的统一归纳罢了。以后的文字由古文到大篆,由大篆到小篆,由篆到隶,由隶到楷到草,以及现代的由繁体到简体,也是如此。

其三,认为一切文字都产生于图画。远古时代,由于记事的需要,用图画方式把有关人物、事件表述出来,绘刻于木石山壁。图画本是由人民群众集体创造的,但古代文献把它归之于“史皇”,如《吕氏春秋·勿躬》云:“史皇作图”,《淮南子·修务》说:“史皇产而能书”(“书”乃“画”字之讹)。据说史皇是黄帝臣,这与“仓颉作书”一样,都只是传说而已,不足为信。图画虽然导致了文字的产生,但它本身却不是文字,因为图画记录的是事件或人物,它并不直接记录语言,看见图画,不能读出音来,只能引起人们的联想或帮助人们的记忆;其图形,因绘画因人而异,也不可能像文字那样大体固定的形体。这些都是图画不同于象形字的显著之处。

此外,还有人把神农氏与黄帝作为文字的祖先。

有字迹可考且确凿可靠的文字,是殷商和西周的“甲骨文”。这表明我国文字的产生,最迟应在商代。其他有关更早产生的推断,目前我们只能存疑,但也不能完全予以否定。因为有这样一种可能我们不能排除,那就是将来考古发掘,很可能会给我们提供有关出土文物,以表明文字产生的时代更早。

尽管中国文字的起源至今尚无定论,但在怎样产生这个问题上,历代的认识还是相同的。首先,文字的产生是“以代结绳”,是为了记事,为了适应生活的需要。再则,它是“观夫天地万象之端,人物器皿之状,鸟兽草木之文,日月星辰之章,烟云雨露之态而为之”的。至于文字的创造者,不管是个别聪明的“圣贤”,还是有生产劳动实践的人民,但文字的创造,总是基于对自然现象和生活现象的深刻观察。

文字发明的意义不可估量。它使人类文化终于能借助符号而把经验一代代地积累下来,使历史的记载成为可能,从而也就脱离了被现代人称为史前时期的原始阶段,完成了一个划时代的文化模式飞跃。先民们由于抽象思维、心理能力、传递思想等种种方面的发展,人类文化也就克服了知识由于身体记忆衰退甚至死亡而中断的障碍,“文明”真正诞生了。

二、汉字的发展及字体流变

文字是人类为扩大交际功能而创造的文化工具,在社会的使用过程中不断演进,字体也随之变化。

西周后期,周宣王时,有位名叫籀的太史,著大篆十五篇,这是我国文字的第一次大改革。《汉书·艺文志》说它与鲁壁中发现的经书中的文字“异体”,《说文解字》中说它与古文“或异”。因此,后人就把太史籀以前的文字叫做古文,把它和大篆区别开来。古文和大篆显然不同,它们不但形体上有繁、简之分,而且字的点、画、结构也有区别。可惜大篆十五篇久已失传。

在古文中,有所谓“悬针”、“垂露”、“柳叶”、“倒薤”、“蝌蚪”、“科斗”等书体。这些书体

主要是指字画的形态。它们是受自然现象的启发,或受书写工具的限制而形成的。古文的“古”,并不表现在这些字画的形态上。如“科斗篆”,乃是因为写字是用竹棒蘸漆写在木板上,竹硬漆腻,落笔时自然是大圆点,画则渐细而稍曲,所以形成科斗之形。后人多从形式上摹仿,而不求其“理”,这就不免遭“效顰”之讥了。

由我国汉字的发展演变可以看出,汉字是以象形为基础,经历了图腾—图画符号—文字—书法的演进过程而形成的一种表意文字。汉字构造规律的“六书”理论,在甲骨文里就反映出来了。它在象形的基础上由“造”(象形、指事)到“构”(会意、形声),由“构”到“借”、“注”(转注、假借),说明汉字构造的过程。

甲骨文问世以后,随着社会生活的发展,汉字字体发生过多次变化。所谓字体,是指同一种文字的各种不同书写形态,包括笔画形式、结构布局、构图轮廓诸要素。这些要素变化,即产生出新的字体。大致说来,汉字发展史上先后出现过甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、行书、草书、楷书八种字体,图 1-1 是以“车”、“马”、“鹿”、“渔”四字为例,这八种字体的形态示例。上述八种字体形成和使用年代如下:甲骨文通行于殷商时代,金文是商末、周、春秋时铸刻在青铜器上的铭文,大篆通行于春秋战国时的秦国,小篆是秦统一文字后使用的字体,隶书在汉代发展到极盛,行书、草书和楷书是从魏晋到唐代通行的字体。汉字发展到唐代以后,字体便不再有新的突破,历代书法家多是在这些字体上发挥才智,抒发情感,创造出自己书法风格的^①。

图 1-1 字体形态示例图

需要指出的是,汉字字体演变的过程,是不断提高标记效能,降低繁难程度,方便掌握运用的过程。上述诸种字体,便是这个过程的界碑。统而观之,汉字字体的演变,体现出两大趋势:

一为简化趋势(图 1-2)。为方便使用,汉字字体笔形由繁到简,笔画由多到少,构架由诘诘到平易,一字多形的现象日趋减少。

^① 参见包备五:《中国书法简史》,上海书画出版社 1983 年版,第 1—3 页;曹长远等主编《中国书法原理》,山东大学出版社 1990 年版,第 205—206 页。

图 1-2 字体流变

二为音化趋势。早期的汉字(甲骨文、金文),都是以整个字形为记音符号,结构上没有独立的表音成分或标志,字形与字音没有直接联系,难以认读。因此,人们在实践中便着意提高形声字的比例。形声字的结构音、义兼顾,既易区别,又便表达,易认易读,故而发展至今,形声字已占汉字总数的80%^①。

三、汉字与书法

中国书法是一门古老而又奇特的艺术,是一门关于汉字美化的传统艺术。千百年来,它一直受到人们的喜爱,而且愈来愈显示出其旺盛的生命力。没有哪门艺术能像书法那样拥有如此广泛的群众,大凡认识汉字的人大都对书法感兴趣,但又没有谁能轻易道出书法丰富的文化内涵和深邃的艺术底蕴。沈尹默说:“世人公认中国书法是最高艺术,就是

因为它能显出惊人的奇迹,无色而具图画的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏,心畅神怡。”^②讲得多么生动形象、言简意深,但他只谈及了书法艺术特性的一个方面,更有许多研究者从书法艺术中看到了中华民族的宇宙观、人生观,甚至把书法的发展历程看作中华民族文明史的缩影。这说明书法既是平易亲近的,又是高深莫测的。

那么,中国书法的奥妙究竟在哪里?为什么书法是中国独有的艺术?我们认为,这主要是由书法与汉字的关系决定的。书法的造型基础是汉字,而汉字本身就具有潜在的艺术特质,或可称之为“前艺术符号”。正如钱穆先生所说:“中国文字亦可说是由中国人独特创造,而又别具风格的一种代表中国性的艺术品。我们只有用看艺术作品的眼光来看中国文字,才能了解其趣味。”^③事实上,中国人从来就是把文字当做艺术品来看待的。汉字的这种艺术特质主要表现在以下几点上:

其一,汉字是迄今唯一尚存的表意文字,其母型则是“画成其物,随体诘屈”^④的象形字。大量资料表明,先民造字时,“仰则观象于天,俯则观法于地”,“近取诸身,远取诸物”^⑤,通过对客观世界的俯仰观照而构筑自己的意中之象。因此造字的过程也就是观物以取象、立象以尽意的过程。这种以象示意的造字方法从本质上奠定了汉字的表意性,使它成为一种有象可征、有意可寻、意象璧合、宛然在目的特殊代码。汉字的这种卓异品貌不仅为书法艺术提供了绝好的造型基础,同时更给予后世书家一份性灵上的启沃,那就是

① 参见冯天瑜等:《插图本中华文化简史》,上海人民出版社1993年版,第97—101页。

② 沈尹默:《书法论丛》,上海教育出版社1978年版,第33页。

③ 钱穆:《中国文化史导论》,三联书店1988年版,第72页。

④⑤ [东汉]许慎:《说文解字·叙》。

将此造字法则作为艺术法则,回溯被汉字凝固了的自然空间,咀嚼酣然饱满的生命精神。所谓“缅怀圣达立卦造字之意,乃复仰观俯察六合之际焉”^①;“观于物,……一寓于书”^②,正朗然昭示出中国书法家在精神气度上秉承了汉字的造字精神(“造字之意”),并将它“一寓于书”。所以,正如宗白华所说:“中国字是象形的,有象形的基础,这一点就有艺术性。原来是象形的,后来中国文字渐渐地越来越抽象……但是,骨子里头,还保留着这种精神,中国书家研究、发挥这种精神,成为世界上独特的艺术。”^③

其二,汉字的构成元件是线条(汉字的点画实即各种线条样式的总称),这些线条不仅具有外在的丰富性,诸如点若高峰坠石,竖如悬针垂露,横似千里阵云等;而且也具有内在的机变性,所谓“一画之间,变起伏于峰杪;一点之内,殊衄挫于毫芒”^④。同时,这些线条又大多是由互相穿插来实现其整体化的,故极易形成一个个“回互飞腾”^⑤、“八面点画皆拱中心”^⑥的交构性空间,也易于和复杂的主客观世界形成同构效应。汉字的这种以线为主的奇妙组合形式决定其可以成为审美对象。事实上,中国的书法艺术正是将这些组成文字的线变成了展示丰富情韵的线,变成一条条贯穿宇宙和心灵的线,从而使汉字实现了从民族共同体的共性符号到彰显个体生命的个性符号的超越。

其三,汉字形体基本上呈方块形,其形体上又有朝揖、避就、向背、穿插、回抱、附丽、撑拄、繁简、大小、长短、疏密等具有造型意义的结构特征;加之汉字的数量极多(徐中舒主编的《汉语大字典》收字 54 678 个,常用的大约有四五千),构形上千姿百态,每个字的书写都得讲间架,讲布置,无不受到形式美法则的制约;更何况还有甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书、草书、行书等不同字体,以及普遍存在的同字异构现象(据《异体字字典》的收字统计,古今汉字中有近万个字曾经有过或至今尚存异体,而这些异体的数量约有 50 000 之多),这无疑也为书法艺术的提升、超越提供了绝佳的“用武之地”,成为中国书法家可以用各种优化原则予以充实的理想空间。

其四,汉字是一种展开于空间的静态形体,但又在静中含飞动,含流转,体现出大自然的运动之势,在空间组合中展现时间流动的特点,从而成为一种富于暗示性的运动空间。西晋书法家卫恒在《四体书势·字势》中说:“日——处君而盈其度,月——执臣而亏其旁;云——委蛇而上布,星——离离以舒光;禾——笨蓐以垂颖,山——嵯峨而连冈;虫——跂跂其若动,鸟——飞飞而未扬。”今人杜子劲也形象地指出:“写汉字像叠罗汉,有立的,有卧的,有扳肩的,有伸脚的,不但要整齐,还要叠成花样,而且是好多种不同的花样。”^⑦这两段话一古一今,一文一白,但都提到汉字中确实孕育着某种动势,是一种“飞飞而未扬”

① [唐]李阳冰:《上采李大夫论古篆书》。

② [唐]韩愈:《送高闲上人序》。

③ 宗白华:《中国书法艺术的性质》,《书法研究》1983年第4期。

④ [唐]孙过庭:《书谱》。

⑤ [明]项穆:《书法雅言》。

⑥ [元]陈绎曾:《翰林要诀》。

⑦ 杜子劲:《汉字在书写上的缺点》,《中国语文》1954年12月。

的抽象形式。而中国的书法艺术“究其本质，乃是一种造型的运动之美，而非图案和死板的故作姿态。”^①人们也常用“笔飞墨舞”来形容中国书法。其所以如此，显然就缘于汉字是一个隐含着的运动空间，而不是“死板”的“图案”。换句话说，正是汉字这种生动的造型才决定了书法艺术中对动势的独特追求，使之能够进而化静为动，并借助淋漓酣畅的笔墨技巧真正地飞舞起来。

其五，汉字本是一种充满神秘性的符码。从起源上看，图腾标志是最早的文字形态，其神圣性可想而知。从作用上看，上古时代的文字，或用于沟通人神的占卜记录，或用于象征强权尊位的重器铭刻，或用于王天下者的重要史实记载，而垄断它们的又都是些统治阶层中的史官、贞人，其神圣性更是不言而喻。中国人的文字崇拜意识就是这样历史地形成的。而崇拜意识本身就是审美意识中的一种，于是，从文字崇拜向书法审美的转变，便成了合乎逻辑的发展。撇开蒙昧时代不说，即便是在文明时代里，汉字崇拜意识也仍然很显著，人们依然把它视为尊者的标志，神奇的符码，并用它来标识、炫耀自己的文明程度和文化水准。正是在这样的背景下，有文化的人在书写汉字时，总是如对至尊，诚惶诚恐，想方设法把汉字写得美观些，再美观些；不通文墨者也总是尽可能地识些字，写好字，或者至少也要讨些名家文字来张于显要处，以示风雅；甚至贵为九五之尊的帝王，为了与文明礼仪之邦元首的身份相符，也每每着力提高自己的书法修养；至于选官取仕，书法自然是一大考核内容。试想在这样的国情民情下，“书”怎能不讲究“法”，又怎能不成为“艺”！从这个意义上说，没有汉字的构形，就不会有书法；没有中国人对汉字的崇拜意识，同样也产生不了书法艺术。

第二节 书法的书写工具与材料

一、笔(毛笔/硬笔)

(一) 毛笔

笔、墨、纸、砚被誉为“文房四宝”。“四宝”中在书法上最起作用的当属毛笔。由于毛笔锋芒可刚可柔，可方可圆，能拈能润，能伸能缩，从而使汉字书法在艺苑中独放异彩，显出优美动人的魅力。正所谓“笔软则奇怪生焉。”^②

我国使用毛笔的历史很悠久。从殷商的甲骨文中可以看出，有少数文字是用毛笔书写的朱书、墨书。现在发现最早的毛笔实物，是1957年在河南信阳战国早期楚墓出土的一支毛笔，杆为竹质，笔毫用绳系在杆上。当时，对笔的称谓不一，秦称为“笔”，楚为“聿”，吴为“不律”，燕为“弗”。秦统一后，遂用秦名，并一直沿用到今天。到了汉代，毛笔的制作

① [英]赫伯特·里德：《现代绘画简史》，上海人民出版社1979年版。

② [东汉]蔡邕：《笔赋》，选自《蔡中郎集》。

已具相当的规模,宫廷制笔作坊开始批量生产毛笔,出现了一些制笔高手和名笔。唐和北宋是宣笔生产的全盛时期,安徽宣城是全国制笔中心,陈氏、诸葛氏就是当时的制笔专家名手。图 1-3 为今天安徽泾县生产的各种宣笔。南宋至元明清,是湖笔的天下。在元代,人们甚至将赵孟頫的字、钱舜举的画和冯兴科的笔并称为“吴兴三绝”。至清乾隆六年(1714 年)著名的“王一品斋笔庄”在吴兴善琏镇创办,湖笔更是确立了它在中国制笔史上的重要地位。

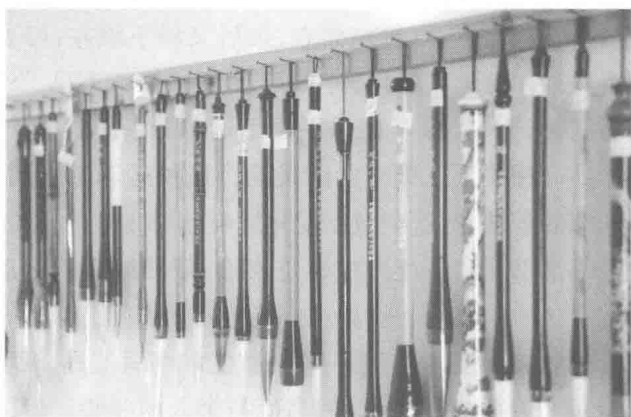

图 1-3 安徽泾县各种宣笔

毛笔重要的部位是笔毫,所以笔的种类主要以毫来分。就原料和性质来分,可分为“软毫”、“硬毫”和“兼毫”。“软毫”主要利用羊毛、鸡毛等制成,特点是柔软圆润,容易濡墨,写出字来丰满而善于变化;“硬毫”主要用兔毛或黄鼠狼尾毛制成(因兔毫呈深紫色,故称“紫毫”;黄鼠狼毫简称为“狼毫”),特点是弹性较强,锐利劲健;“兼毫”则是选用羊毛和其他兽毛制成,特点是刚柔相济、软硬顺手。按书写字迹大小分,可分为“小楷”、“中楷”、“大楷”,再大的有“斗笔”、“提笔”,最大的则叫“楂笔”。一般说来,写大字用大笔,写小字用小笔。按锋颖长短分,可分为长锋和短锋。用长锋软毫写大字,特别是写行草书,能产生特殊的艺术效果。

那么,如何来选择毛笔呢?

选择毛笔不一定要讲究什么牌号,而要看其实际性能如何。一般说来只要大小合适,执使称手,并且具备“尖”、“齐”、“圆”、“健”、“直”五个优点即可。“尖”是指笔锋尖锐。由于笔锋尖,在写字时,便能写出优美、微妙的点划。“齐”是指笔锋润开捏扁后,笔锋整齐。这说明笔毛纯净,制作精良。“圆”是指笔尖丰满圆润,笔头圆,运行时不至于头扁、锋散。“健”是指笔毛在纸上运行有力。用有弹力的笔写字,字迹刚劲流畅。“直”指笔杆要直,粗细适中,笔头和笔杆衔接牢固。

毛笔的保管方法是,在使用前用清水(或温或冷)将其慢慢润开,不可强撕硬扯;用后洗净,将笔毫理顺,笔肚整圆,挂起晾干;常用的笔可用笔套套起来,不必常写常洗。

我们祖先发明的毛笔,“实天地之伟器”。中国书法之所以成为艺术,一个很重要的因

素就是因为书写工具是毛笔。那么,毛笔究竟有哪些“特异功能”呢?

首先,毛笔的笔端用兽毛制成,它锋尖体圆,刚柔兼备,既富于弹性,又有很好的吸墨性,因而写起字来能方能圆,能粗能细,能曲能直,能枯能润,“动应手以从心”^①,如“友”似“奴”,指使如意。

其次,用毛笔书写,“还能导致汉字的每一个点画具备多种向性,即汉字点画成形过程的运动趋向不是单一的而是多重的,举楷书横画为例,它的实际成形过程的运动趋向便表现为——先自右而左、再斜右而下、再自左而右、最后又斜下顾左,可见,不待进行单字结体的空间塑造,其基本点画即已形象各异、神态万千,引人回味无穷。”^②

其三,用毛笔书写汉字,毛笔“除了在水平面上运动,在垂直方向上也必然有运动变化,因此书写时的操作是一种关于三维空间的运动。这种运动影响到线条形状和质感的微妙变化,对于经过训练的观赏者,这些微妙变化能唤起对相应的三维空间的知觉。”^③

其四,汉字通过毛笔来书写,“还能产生轻重疾徐、环转推进的运动感,具备主观心理时间的特征,诱发欣赏者从中领略到一种真切十足的四维空间意味。”^④

其五,从更为普泛的意义上说,毛笔是一种高技能的书写工具。所谓高技能是属于经验形态的东西,它具有主观经验性质,技能的高低与个人的经验、气质、情趣、灵性等密切相关。毛笔的这种高技能性,对于自由表达书写者的性格、情感、趣味、学养、气质乃至审美理想,提供了必不可少的物质手段。书法之所以能成为“达其情性,形其哀乐”^⑤的艺术,显然离不开这位“毛颖君”。

(二) 硬笔

硬笔是相对于毛笔而言的。硬笔书法在我国有着悠久的历史。殷商时代的甲骨文,就是最原始的硬笔杰作,它是用刀笔刻的字。如今硬笔书法方兴未艾,其艺术价值也将愈来愈得到社会的认可。

硬笔的品种很多,现就几种常用的介绍如下。

钢笔 又称蘸水笔、自来水笔,是一种外来笔。其特点是书写便利,便于携带。在国

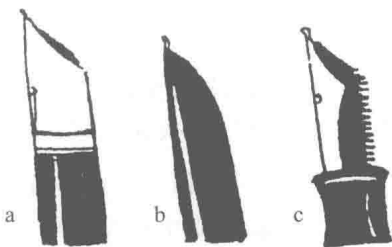

图 1-4 钢笔主要类型

产钢笔中,知名度较高的有英雄、金星、永生等品牌。钢笔在质地上分为金笔和铱金笔。钢笔的主要类型有:大包头型、小包头型和平片明尖型(图 1-4)。在笔尖造型上分开头式和包头式。开头式笔尖开合度大,因而弹性大;包头式笔尖开合度较小,弹性也小。笔尖弹性的大小,对书法字形的变化有一定的影响。在钢笔书法练习和创作中,美工笔的书写效果较好。

① [晋]傅元:《笔赋》。

②④ 毛万宝:《中国书法生殖文化机制探析》,《书法研究》1994年第2期。

③ 邱振中:《在第三维第四维之间》,《新美术》1990年第1期。

⑤ [唐]孙过庭:《书谱》。

铅笔 一种用石墨或加颜料的粘土做笔芯的硬笔,使用起来较为方便,且价格低廉,但字迹不太耐久。

圆珠笔 一种用油墨书写的硬笔,携带方便,书写流利,墨色鲜艳,但字迹不太耐久。

粉笔 其笔身硬中有软,书写时必须掌握它的性能。由于笔头不断磨损,在书写时必须随时调整粉笔的角度和力度,以达到理想效果。

自制笔 指自制的木、竹片笔和鹅毛管笔。这三种蘸墨硬笔,在硬笔书法史上占有重要地位。这些笔制作方法很简单,如木片笔就是取2~4毫米厚的木片(最好用吸水性强的杉木制作)用水浸泡一昼夜后,根据需要,制成不同宽度(通常2~10毫米)的笔坯,将其一头取斜势削尖,然后将蘸墨的笔端纵向从前至后劈开多道口子(口子通常5~10毫米深),或将笔端用铁锤砸软,使其能够吸墨即可。竹片笔的制法与木片笔相同。鹅毛管笔则是取鹅毛管一根,将大头取斜势削尖即可使用。这些笔适用于各种书体的书写,且使用方便,作品可表现出粗细相间、刚柔相济的艺术特色。

二、墨(毛笔书/钢笔书)

墨有黑墨、朱墨以及其他各种色彩的墨。这里主要谈谈黑色墨。

墨在我国的历史也很悠久。新石器时代彩陶上的黑色,殷商时代的甲骨、龟板上的墨书文字,无疑都是天然的墨。长沙杨家湾战国墓出土了有墨书文字的竹简,同时发现一筐黑色的泥块。据研究,这可能就是书竹简用的墨。从战国帛书、帛画的墨色来看,当时墨的质量已经很好了。不过汉代以前尽管有了墨,但使用并不普遍。只有到了汉魏时才有了真正用漆烟、松烟制作的墨。到了唐代,制墨技术有了很大发展。墨的选料精良,工艺讲究。当时已能用古松之烟掺和麝香制作成墨。一些书画家也亲自制墨且成为高手,如著名篆书家李阳冰所制的墨被誉为“坚泽如玉”。宋代制墨技术又有了进一步发展,能够用油烟掺和麝香研制成“墨妖”。明代的制墨原料除松烟外,更有桐油烟,后来还有猪油烟。清代的制墨业起初很兴盛,墨的质量也好,但后来渐渐衰落,特别是墨汁出现以后。

常见的墨主要有松烟、油烟、油松烟几种。

图 1-5 徽墨

松烟墨 采取松木烧烟,加以胶和香料制成,具有质细色润不含油腻、无光泽、易褪色等特点,适宜书写小楷,画工笔画等。

油烟墨 主要用桐油或菜油、猪油等烧烟掺以胶和麝香、冰片、金箔精制而成,具有色泽黑润、渗透力好、耐水性强、质地牢固、舔笔不胶、入纸不晕、久不褪色等特点,书画皆宜。

油松烟 将松烟和油烟混合,掺以胶和香料制成。此墨虽然墨色深重,但缺少光泽,因此书画作品大多不用。

此外还有漆烟墨,黑度和亮度俱佳,使用效果也极好。

辨别墨的好坏,首先是看墨色,以墨色黝黑而发紫光的为最好。其次看质地,质地坚细者为最好,再次看含胶量,轻者为好。最后扣之,其声清脆者为上品。

磨墨前要先洗去砚池的宿墨,放少许清水,将墨锭竖平,由内向外,重按轻磨,宜缓不宜猛,古人说“执笔如壮士,研墨如病夫”,这样磨出来的墨汁才匀细起色,若用墨量多,可在磨浓后添水再磨。书写要用新磨的墨,墨色才好。宿墨败色,特别在夏季磨出的墨,存放起来更易变质。

墨用毕要及时晾干,不可久放砚中,以免砚墨相粘。不用的墨须装进盒里或用透气的纸包好。要防潮防热,忌水淋、曝晒。墨锭保管得当,时间越久,功效越好。

墨色的浓淡以浓而不滞涩堆积,淡而不模糊乏神为宜。当然,用墨的浓淡也与个人的习惯有关,如苏轼喜用浓墨,董其昌好用淡墨,清代的刘墉和王文治分别有“浓墨宰相”和“淡墨探花”之称,故而不可强求一律。

现在书画市场上销售的墨汁,取用方便,许多书家都喜用之。北京“一得阁”出品的中华墨汁、一得阁墨汁,质地优良,墨汁细浓而有光泽,气味清香,耐水性,适于拓裱,宜于书法,但是胶性较重,使用前需适量加水调和,可先在一小块宣纸上试验,调好为止。初学书法,临摹碑帖不一定要用高级的墨汁,用市场上出售的一般写字墨汁即可。使用墨汁时,不要一次倒出太多,因用过的墨汁一般需加水后再用,而加水的墨汁容易变质,并发出异味。

钢笔书写则不用墨,只用墨水,从色泽来分,常见的墨水有红、蓝、黑三种。红墨水常用于阅卷和批改作业,蓝墨水和黑墨水常用于书写。蓝墨水易褪色,黑墨水较为耐久,且光泽乌亮。

三、纸(毛笔书/硬笔书)

纸是我国的伟大发明创造,是我国对世界文化作出的伟大贡献。

传统上把纸的发明归功于东汉的蔡伦,^①而实际上纸的起源还要早。1933年在新疆的汉代烽燧遗址中,发现了一片西汉宣帝年间的麻纸,1957年在陕西西灞桥一座西汉墓葬里发现了麻纸,这证明早在蔡伦以前就已经有纸了,而蔡伦不过是一位造纸的推进者。

^① 见《后汉书》卷78《蔡伦传》。