

书法欣赏

SHUFA XINSHANG

与

YU XUEXI JIAOCHENG

学习教程

孙国庆 编著

安徽大学出版社

J292.11

书法欣赏

SHUFA XINSHANG

与

YU XUEXI JIAOCHENG

学习教程

元 00.81 份 每

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法欣赏与学习教程/孙国庆编著. —合肥:安徽大学出版社,2008.7
ISBN 978-7-81110-486-8

I. 书... II. 孙... III. 汉字—毛笔字—书法—教材 IV. J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 107039 号

书法欣赏与学习教程

孙国庆 编著

出版发行 安徽大学出版社
(合肥市肥西路3号 邮编 230039)
联系电话 编辑部 0551-5108498
发行部 0551-5107716
责任编辑 李 梅
封面设计 孟献辉
经 销 新华书店

印 刷 合肥现代印务有限公司
开 本 850×1168 1/16
印 张 7.5
字 数 180 千
版 次 2008 年 7 月第 1 版
印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81110-486-8

定价 16.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

二 序一

洪 亮

在我印象中,孙国庆先生是安徽书法家,也是全国中青年实力派书法家。春节前,傅先锋君来电说:孙先生的书法专著《书法欣赏与学习教程》将要出版,邀我写序,之后又寄来书稿,朋友盛情,不能推辞。下面我仅谈谈拜读书稿后的一点感受。

欣赏篇以介绍历代书法家经典书学故事与传说作为全书之开篇,引人入胜。接着是中国书法简史和历代名作欣赏,可谓资料丰富,内容扼要,从学术讨论的角度来看,还有一家之言。可贵的是该篇附有书法名言精选。从选编的这些名言中,我们不仅能便捷地读到先贤们对书法的精辟论述,我们更能读到孙先生作为实力派书法家的学养之深。他在进行书法实践的同时,博览群书,做了大量的学习笔记,并加以整理,将所得精华呈现给了我们。

学习篇是孙先生数十年来学习、实践、教学、研究书法之心得总结。从笔、墨、纸、砚和印章的介绍,到如何选帖,如何执笔、运笔,如何临帖,进而深入到笔法、字法、章法以及书法创作中的形式与内容、继承与创新等方面的讲解,皆为深入浅出。

该篇还专门有一章“硬笔书法的临习基础”。这对书法在大众中的普及与提高是很有积极意义的。该章中“钢笔楷书的基本笔画及结构要领”部分,读来简明扼要。明白易懂,可谓是孙先生的心血凝成。他在借鉴传统书法笔法及字法精华的同时,融入了自我的审美理念与审美表达。如书中“汉字钢笔楷书的结构要领五十七法”,分明是他对唐代欧阳询“结字三十六法”,明代李淳的“大字结构八十四法”,清黄文燮、黄自元“结字九十二法”等字法结构的优秀成果深入研究,并结合自身的书法实践的心得汇总。这不仅仅为书法爱好者对钢笔书法的入门,同时也是为毛笔书法的入门开辟了一条便利的通道。

该书语言朴实,内容丰富,图文并茂。特别是对书法中的笔法、字法、章法的解读,皆从实践中来,深入浅出,可操作性较强,是书法爱好者步入书法艺术殿堂的较好读本,同时也可作为大学、职业类院校和中小学教师的书法教学参考书。

序二

刘延龙

一个书法家倘若只停留或局限于操觚染翰上,而不注重对书法学术的关注和研究,肯定不会有更大作为的。说严重点充其量不过是个仅会写写毛笔字的人而已,不会列于书法艺术家的行列。顷闻老友国庆在大学教授书法之余,能挤出宝贵时间编撰了这本教学用的书法教材,浏览后着实令人刮目相看。从职业教育的考察课上来审视,此教材具有专业水准和教学上的实用性,因而未显得空洞和无伦序,应该值得肯定的是该教材不论是从中国书学史角度来说,还是按照书法史上的某些特定个案来看都是按章办事,且观点大方,脉络清晰,所列举的范本和名家名作都是经过严格地筛选和慎重地考虑的。而且书中还有作者自己的学术观点和独到见解,这是很难得很可贵的。书中有详细的图例说明解释和具体到字体与笔画的分解组合,以及章法的运用足款等,深浅粗细结合得恰到好处,所以说这本书对一些初学者来说是很易读懂和消化的,而对于教学老师来讲也是一本很实用和浅显的好教材。我相信这仅是国庆弟万里长征迈出的第一步,教学相长,其所著的下一部教材定会给后学者更多的启发,更多的实惠,我们希冀着。上叙赘言,恐难概全,不足处尚望国庆弟见谅。

目 录

序一	1
序二	2

欣赏篇

第一章 概述	3
第一节 书法趣谈	3
第二节 中国书法发展概况	6
第二章 历代名作欣赏	11
第一节 先秦及秦汉古韵	11
第二节 魏晋风度	15
第三节 隋唐雄风	20
第四节 宋元意韵	24
第五节 明清逸气	28
附：书法名言精选	34

学习篇

第一章 文房用具	39
第一节 关于文房用具	39
第二节 笔、墨、纸、砚	40
第三节 印章及其他	48
第二章 毛笔书法的临习基础	51
第一节 如何选择字帖	51
第二节 姿势、执笔、运笔、笔顺	52
第三节 楷书结构练习	58

第四节 篆、隶、行、草简介	61
第三章 硬笔书法的临习基础	65
第一节 关于硬笔书法	65
第二节 钢笔书法技法	68
附:钢笔书法古诗选	76
第四章 书法创作浅谈	81
第一节 关于书法创作	81
第二节 章法	81
第三节 常见的几种传统格式	86
第四节 有关创作方面的几个问题	88

图 版

图一~十九	93
附:中国古代印章简介	112

后 记	114
-----------	-----

欣赏篇

第一章 概述

第一节 书法趣谈

书法是中华民族在长期的生产生活实践中所创造出来的伟大的艺术瑰宝,具有很强的民族性。从实用的角度来说,学好书法不单可以怡情悦性,还关乎一个人的“门面”,字写得好会给人一种文化底蕴深的感觉,而能获得更多人的尊敬,甚至有很多的书法爱好者由此而改变自身的人生轨迹。从大的方面来讲,写字可以使我们更深入地了解中华文化,从而增强爱国主义情操,以及民族的自豪感。现在,日本、韩国乃至东南亚的一些国家,他们将书法列为小学教育的重要科目之一。书法的玄妙之处如同在给大脑做体操,使得眼、脑、手相互作用,相互协调,使人心手双畅;同时写字还可以锻炼我们的智商与情商,无论是毛笔还是钢笔,每一笔,每一划,既有严格的法度同时也不妨碍书写者的个性表达,每写一个字就像是在盖一座房子,房子稳不稳,美不美,以至于有没有个人的风格在里头,是有很大的学问的。在经过一段时间的学习以后,还有个坚持的问题,对于大多数人来说学习书法是一个历练的过程,需“苦其心智”,需要有决心、恒心、毅力、耐心,以增强我们的情感智力与情感智能。

作为现代社会的一员,学好书法不仅没有过时,甚至还更加重要了。一幅好的书法作品背后,不仅体现了作者纯熟的技巧,还体现了他的性格特点、知识修养、审美趣味等诸多方面,可以说是“字如其人”。书法作品多方面地展现了书者自身的人格魅力与价值。

学习书法的起步,无论毛笔字还是钢笔字,都以从楷书起步为宜,进而循序渐进。这是有一定道理的,因为相对于其他书体而言,楷书的结构笔法较为完备,实用性也更强,楷书的基础打好了,学习行书、隶书、篆书、草书等也相对显得容易一些。因此,本书将以楷书为重点,注意文字的规范性。不要试图走捷径,把基础打牢靠,我们每个人都能写一手规范的好字,让我们的生活更多一份精彩。下面举几个古代书法家学习书法的趣闻轶事,从中也许能体会出学习书法的一些门径而增强我们对学习书法的一些知识的了解。

一、蔡邕观工匠刷墙而创“飞白书”

蔡邕是东汉时期的大书法家,有一天他偶然经过收藏皇家典籍文库的府第“鸿都”,正赶上那里在进行装修,工匠们拿着刷帚在忙碌着,有一个工匠因为没有刷帚而用笄帚蘸着白色石灰水刷着墙壁。笄帚比较硬,而且有粗细不均的缝隙,在刷过的地方留下道道白印。这一过程恰巧被蔡邕看到,他立刻被这美妙的线条所吸引,他呆呆地看着,

心想,如果能将这么美妙而有趣味的线条用在书法当中该有多好啊,他在那儿凝神看着,用心记着这种感觉,转而急步回家,拿出纸和笔,仿照那位工匠的样子,一笔一笔下去,果然写出丝丝露白的效果,并且在他的艺术加工下,笔下的字个个灵气飞动,飞白灿烂,具有古朴苍劲、枯润自然的效果,令人耳目一新。

很快,这种书体写法就传开了,人们争相学着书写,人人都以书法露飞白为荣,更有好事者,用竹笔书写,其飞白效果更佳,这也许就是早期硬笔书法的雏形了。由于年代久远,我们今天已无从得见他的“飞白书”真迹了。(图 1-1)

图 1-1 清代人所书“飞白书”(局部)

二、程邈因罪下狱始创隶书

当时的战国及秦的时代,战乱频频,战场上的将军们在写文书时,有的因文化水平的原因,有的因篆字本身繁琐难认,又容易产生歧义,故而多有不便,所以从这一点上来说,易于写认的隶书的出现有其历史的必然性。(图 1-2、1-3)

程邈,字元岑,因获罪于秦始皇而被囚禁。他也许因为热爱书法的缘故,尝试着将篆书化为一种简易的文字。在牢狱之中,程邈用了 10 年左右的时间,将篆书的连用笔改为断笔,将曲线变为直线,将字形长方改为扁平,将几千个篆字简化成了隶书。他将这一成果呈于秦始皇,秦始皇见后非常高兴,不仅赦免了他,而且任用他作了“狱吏”。程邈所创造的简便书体立刻被广泛地应用到了各种社会活动当中,因程邈是以徒隶的身份改造、整理、创造这一书体的,所以人们又称之为“隶书”,又因为这种书体是对篆书的一种补充,有辅佐的功能,故而又被称为“佐书”。在秦汉两朝,隶书的地位并不高,正式的官方文字仍是篆书,现代的电视剧有将

图 1-2 云梦睡虎地秦简

图 1-3 云梦睡虎地秦简(部分放大)

汉代的圣旨写成隶书字样的镜头,让人觉得是弄出的笑话,导演因不懂书法方面的知识而使电视剧的效果减色。

唐代的李嗣真所著《后书品》一书中说“程君首创隶则”。并认为他的隶书的书法水平很高,虽然我们见不到程邈的书法真迹,但是他所改造、整理、创建的这一书体穿越历史的隧道一直沿用至今,程邈获罪下狱使隶书得以成形发展而使他流芳百世。

三、羲之爱鹅而书艺日进

这是我国古代著名的典故之一,是古代文人、工匠们在各种作品中经常表现的一个人物故事。王羲之是晋代的大书法家、文学家,居住在会稽山阴一带。一天,王羲之在路上碰见一个道士赶着几只形体俊硕的白鹅,这几只鹅像是有了灵性,见了王羲之便不肯离去,王羲之非常喜欢,便央求道士将这几只鹅卖给他。道士说:“我的这些鹅无论你出多少钱都不会卖的,但你如真心喜欢,我可以送给你,但有一个条件。”王羲之一听就明白了:“道长是不是要写一部《道德经》?”道士说:“正是,正是。天下没有谁比你写得更好的了!”王羲之欣然答应,五千余字的《道德经》竟一气呵成,笔画灵动飘逸,字字铁画银钩,道士抚掌叫好,便将这些鹅悉数送给了王羲之;王羲之得到这些白鹅后,连忙赶着往回走,竟忘了和道士告别。(图1-4)

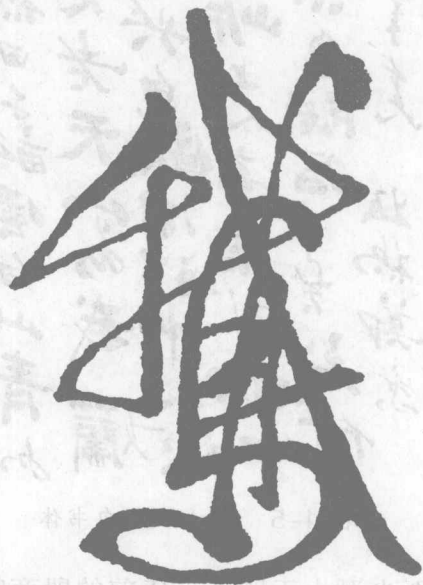

图1-4 (晋)王羲之《鹅》

那么,王羲之这么爱鹅有什么原因呢?大概是他从鹅的举止中悟到了书法艺术的语言,鹅修长高昂的颈项和水中游动的悠然神态,恰似王羲之那动静有致,既劲健又清穆而富有情致的书风吧。

后来唐代诗人李白曾题诗记叙了这件事:“右军本清真,潇洒在风尘。山阴遇羽客,爱此好鹅宾。扫素写道经,笔妙精入神。书罢笼鹅去,何曾别主人?”

四、乱石铺街的“自家体”

扬州八怪之一的郑板桥字克柔,清代著名的书画家、文学家。板桥先生早年做过小官,后因为民请命而开罪于豪绅,于是辞官到了扬州,靠卖画为生。他的绘画、书法功夫可以说是一流的,但是在继承前人的基础上有所创新方面却进展不大,单纯写得像某某家,却没有自己的艺术个性,在里面写不出新意,这使郑板桥十分苦恼。

一天晚上,郑板桥躺在床上辗转反侧,心里念叨着,“无一字无来处,无一笔无来处”。自己用手指模仿着笔在被子上写呀、画呀,写着写着不知不觉写到身旁睡觉的妻子身上,妻子被弄醒后不高兴地说:“你在干什么呀,深更半夜的,你不在自己身体上琢磨,干吗老是在别人的身体上琢磨。”郑板桥听了这话愣了半天,妻子的这句不经意的话正好点醒了郑板桥,他从床上跳起来说道:“对呀,人各有体,我为什么不用自己的字体呢?”他披上衣服,又到书房练起字来,这时他的每一笔、每一画都遵循着自身的个性。在这个基础上很快便创造出了具有全新艺术感觉的书体,其大小不一,有隶、有篆,有楷书、有行草,像是一锅大杂烩,而他却凭借自己深厚的功底将整幅字统一协调起来,写出的字个个神实气足,新颖独特,整体看去犹如以前由石子铺成的路面,既有金石味,又有书卷气,疏密穿插灵巧妥帖,故又有人称之为“乱石铺街体”。郑板桥在清代这样一个馆阁体盛行的压抑时代,能够敢于破格,大胆创新,尽管被当时的一些人冠以

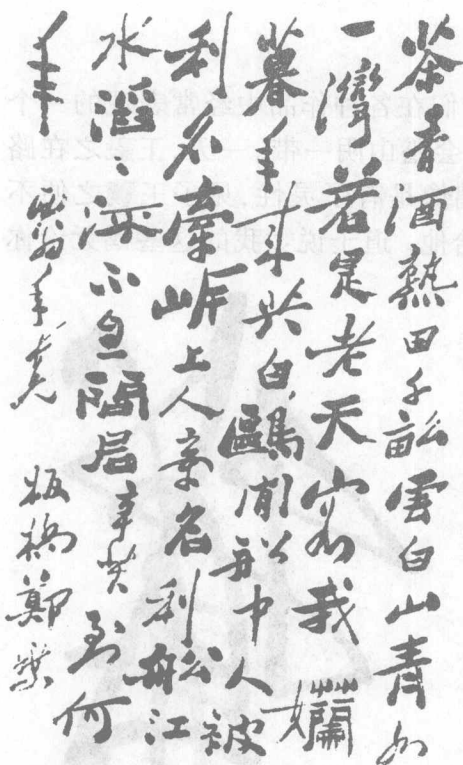

图 1-5 (清)郑燮 自书体

“怪”字,但他对书法的贡献,他的新意是有目共睹的。(图 1-5)

以上所举例子只不过是书海之中的一握清泉,在几千年的书法发展史中,不知又有多少轶文趣事,我们在其趣中寻到“理”,寻到“味”,从书法史的角度来说,书法的发展无一不是伴随着创新,而这种创新又要具备深厚的艺术功底以及良好的艺术感觉才能把握。在信息化社会高度发达的今天,人们需要在紧张繁忙的工作之余,能够轻松片刻,找回自己内心的那一份宁静,写字不仅能使我们的注意力长期集中在某一点上,还能使人们在历史的长河中找到很多有趣、有理的书坛雅事,丰富我们的精神生活,让我们从另一个层面了解中华民族古老而悠久的历史和文化。

第二节 中国书法发展概况

中国文字是什么时候产生的,现在没有一个统一的说法,但有确凿可靠的证据,中国的汉字至少诞生于四千多年前的殷商时代。从出土的甲骨上的字迹来看,其刻字的技术已经很熟练了。这种文字因镌刻于龟甲、兽骨上,被称作“甲骨文”。甲骨文多数是巫师占卜类的文字,故而又称之为“甲骨卜辞”。

古人还有仓颉造字的传说。仓颉是黄帝时候的一个史官,南朝梁代任昉《述异记》说仓颉留有藏书台碑文二十八字(图 1-6)。西周时期,有位名为籀的太史官藏有大篆十五篇,这可能是我国汉字的第一次规范化改革。

春秋战国是我国文化发展的一个高峰期,文字的发展也呈现出纷繁复杂的局面,从出土的礼器、乐器、兵器、车马器等青铜器上的铭文来看,当时在器物上铸刻铭文可以说是一种时尚。秦始皇帝嬴政削平六国,重臣李斯等随之进行了一次文字改革,参加这项工作的有赵高、胡毋敬等人,改革后的文字被称为“小篆”,这以前的文字被称为“大篆”。(图 1-7)

同时期的程邈收集、整理、归纳篆书的字形结构,由曲为直、由长方变扁平、由连变断,从而创造出了崭新的字体:“隶书”。其实,程邈也只不过是一个做归纳、整理工作的人,一种书体的出现不大可能是某一个人创造的。类似的说法

图 1-6 根据仓颉造字传说所制作的雕塑

还有一些,如钟繇创造了楷书,刘德升发明了行书等等,都是这样的情况。

汉字在经历了大篆、小篆、隶书、草书、楷书、行书等形体变化后,真正迎来她的春天是在东汉时期造纸方法得到极大改善之后。这一时期书法界人才辈出:蔡邕善篆、隶,创造了“飞白书体”;杜度善草书;崔瑗被称为“草贤”,张芝被称为“草圣”。钟繇用楷书写《宣示表》、《乐毅论》;西晋的索靖和卫瓘的书法,被时人誉为“二妙”;东晋王羲之的出现使中国的书法达到了一个新的高峰,被后人誉为“千古一圣”。

王羲之,字逸少,曾官至右军将军,故又称“王右军”,他精研诸体,“博涉多优”,他最初以卫夫人为师,后博采众长,变汉魏以来质朴的书风,在他的笔下,书法成为“达其性情,形其哀乐”的理想表现形式,创作出“龙跃天门,虎卧凤阙”般的作品《兰亭序》、《十七帖》等等。尽管王羲之的书法在当时尚有争论,反对者认为其书风过于妍美,至唐朝时唐太宗竭力推崇并追摹之,王羲之的书法就成为了书学的正统。

王羲之的《兰亭序》也称《楔帖》,手稿共 28 行,324 字。字字高雅劲健、自然潇洒,字势纵横变化“如天雨花,花绽蕊,蕊承露,露映光,光照水”。其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断还相连,凤翥龙蟠,势如斜而反正。《兰亭序》被后世誉为“天下第一行书”,是“行书之龙”。(图 1-8)

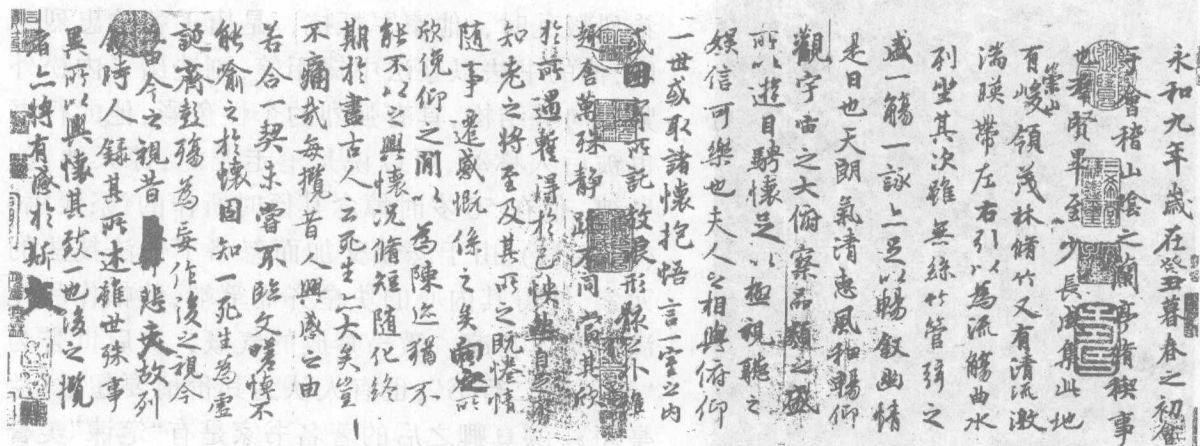

图 1-8 (晋)王羲之《兰亭序》

此时我们的邻邦日本,尚不知书法为何物,在《兰亭序》诞生近百年后,即公元 438 年,日本才有铸刻汉字的“大刀铭”出现,至于圣德太子的《法华义疏》的出现,更是二百年以后的事情了。

王羲之的第七子王献之也是与其父齐名的大书法家,和其父并称“二王”。他用功精深又勇于创新,其书英俊豪迈而又华丽婀娜,他的书法进一步拓展了其父王羲之的美

图 1-7 李斯碑(局部)

学空间,进一步扭转了当时古拙的书风。
(图 1-9)

隋代的历史虽然很短,对于书法史来说却很重要,因为这是一个承上启下的朝代,其上承南朝楷书流美遒润的风格,与北朝魏碑刚猛雄严的特点熔于一炉,为唐代书法的勃兴打下了坚实的基础,初唐的几位大书家都是从隋代转至唐代的,他们的书法对整个唐代书法的影响是直接的。隋代著名的书法家是王羲之的第七世孙智永和尚,初唐时期的四大家,人称“欧、虞、褚、薛”的欧阳询、虞世南、褚遂良和薛稷,也都是由隋代进入唐代的书家。盛唐时期在草书方面产生了卓越的成果,尤其是张旭和怀素,他们是中国草书艺术的一个高峰,人称“颠张醉素”(图 1-10),此外还有孙过庭等人,也是草书的高手,在“尚法”的唐代,草书艺术能有如此的发展,体现了唐人对艺术的包容态度。

唐代的颜真卿是继王羲之之后的又一位开一代新风,并对后世产生深远影响的大书法家。

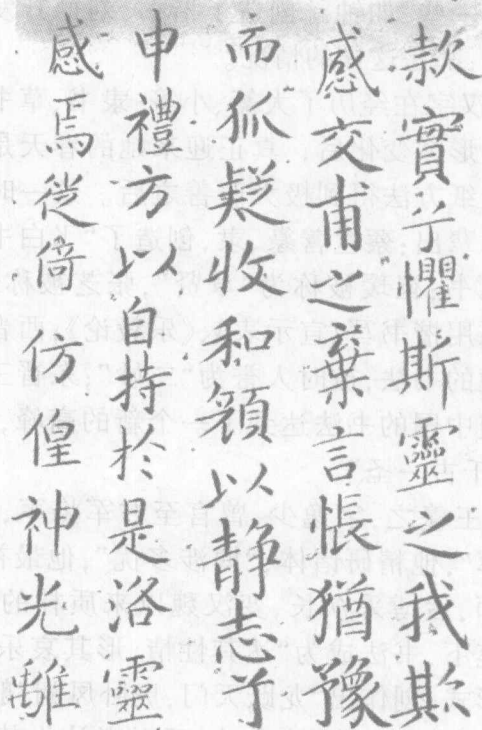

图 1-9 (晋)王献之《洛神赋十三行》(局部)

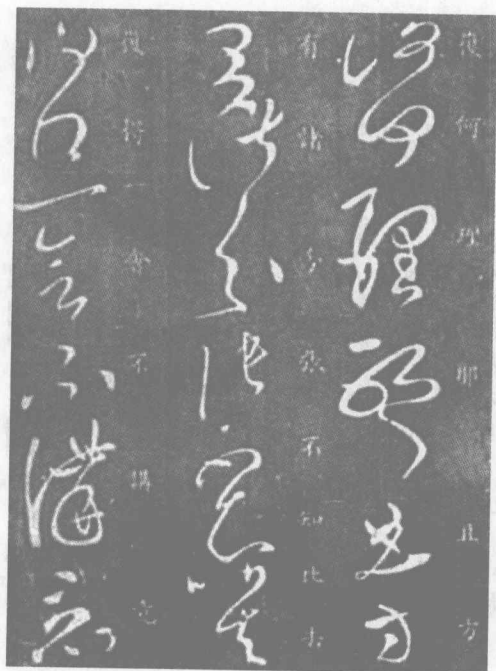

图 1-10 (唐)张旭的草书

颜真卿,字清臣,山东琅琊人,当安禄山、李希烈叛乱时,他率军抵抗,是唐王朝的忠烈之臣,他的书法以篆法中锋用笔,创造出了内松外紧的向势结构,具有强烈的个性色彩,他的行书也被后人称颂,可以说是笔走龙蛇,惊天地,泣鬼神。他在 50 岁时悼念其侄时所作的《祭侄稿》(图 1-11),由于悲愤交加而忽略了书法技法的元素,使得其内心的块垒齐涌笔端,整幅作品充满了雄浑苍凉、激昂奔放的气概,被后世誉为“天下第二行书”,也有人认为其价值要超过《兰亭序》。颜真卿之后的著名书家是有“笔谏”美誉的柳公权,他用“心正则笔正”劝谕唐穆宗,他的书法以骨力见长,有“颜筋柳骨”之称。

此时的日本派出了大量的“遣唐使”,空海和橘逸势将王羲之和颜真卿的书法真谛带回日本,空海说:“余在中国时颇习骨法,今于墨法虽未得之,而稍觉规矩。”他们的书法风格贯穿了

整个日本古代的书法走势。

五代至宋元,摆在书家面前的课题是如何从“法度森严”的唐代书风中跳出来的问题,五代时有愤世佯狂的杨凝式,他的才华很高,有《韭花帖》(图1-12)、《夏热帖》,两宋时期有“苏、黄、米、蔡”四大家。

苏轼不仅是书法家,也是政治家、文学家、画家。他的诗也很好地反映了他的书法:“褪笔如山未足珍,读书万卷始通神。”“我书意造本无法,点画信手烦推求。”他的字结构变化多端,字形呼应巧妙,端庄流丽,挥洒自如,他在被贬黄州后所写《黄州寒食诗卷》,开始尚能注意章法,但越写越心手两忘,由个人心事到感念家国君主,一切都得以升华,后人将这段手迹推崇为继《兰亭序》、《祭侄稿》后的“天下第三行书”。

黄庭坚的字中心紧缩,点画外拓,波动着“如桨击水”的艺术效果是他的典型风格。米芾学古人较多,虽自称“集字”,然而却能将风格统一起来,写得沉着痛快,当时的“蔡”是指太师蔡京,后世恶其为人而改为蔡襄,余观《淳化阁帖》中蔡京的书法的确不如蔡襄。

元代有少数民族书法家康里子山和鲜于枢,但影响最大的是宋代皇族后裔而在元廷做官的赵孟頫。他书画皆通,篆、隶、楷、行、草,均能运笔自如,对传统精研厚习,书风温馨和穆,圆转流美,复古的同时又为明清“馆阁体”埋下了伏笔。

随着生产力的发展,明代中期以后的吴中出现了祝允明、王宠、文征明、唐寅等人为这一时期的书风增添了亮色。祝允明的小楷带有钟繇的古厚敦朴的风格,传世的作品多为自由奔放的行草书。文征明的小楷书反映了他耿直的性格,他的行书手札书卷气十足,他坚实地继承了王羲之的用笔,挺劲而俊美,他在画作上多作长题,有极高的美学价值。

清代是馆阁体和文字狱盛行的年代。馆阁体方正乌黑,大小一律,字如算子,基本类似于现在的印刷字,没有了书法的元素,使得当时的文人书法家不约而同地走到了考据的路上。

随着出土碑刻的日益增多,碑学兴盛起来,鸦片战争爆发以后,上层建筑表现在艺术上出现了一股维新的思潮,这就导致书法艺术分成帖学和碑学两大阶段。康有为在《广艺舟双楫》中说:“北碑萌芽于咸、同之

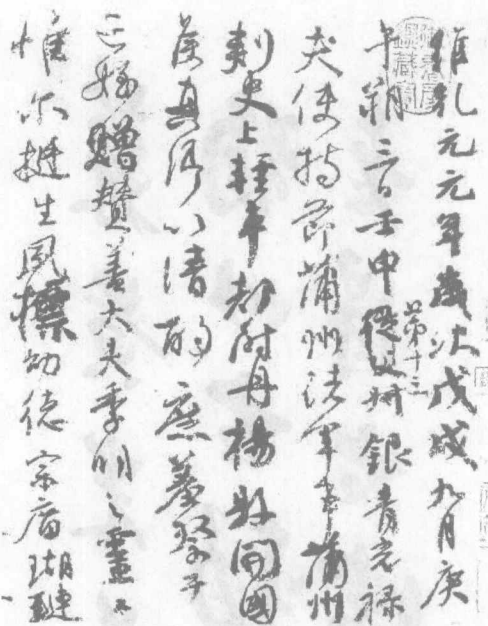

图1-11 (唐)颜真卿《祭侄稿》(局部)

图1-12 (宋)杨凝式《韭花帖》

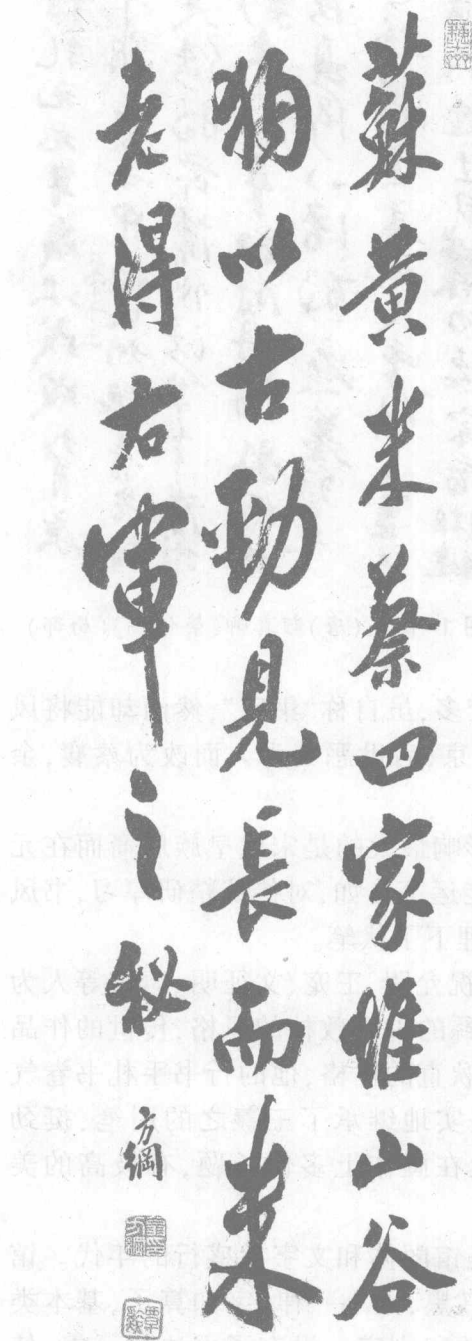

图 1-13 (清)翁方纲《行书立轴》

际。至于今日,碑学益盛,多出于北碑、率更间,而吴兴亦蹀躞伴食丐。”也就是说清初是帖学盛行,是明代的继续。嘉庆、道光以后,清朝已历一个半世纪,帖学由盛极而日趋衰微,与之相对的是碑学大兴。

清代帖学的主要代表书家有刘墉、翁方纲(图 1-13)和铁保,而碑学的代表主要是何绍基、赵之谦、康有为。

清代书法的主要代表人物还有傅山、王铎、金农、郑燮、王文治、邓石如等人,他们各有所长,自成面目,共同反映了有清一代丰富而具有特色的书法风格。

在中华文明数千年的历史长河中,书法这朵奇葩以其独有的魅力散发着沁人的芬芳,源远流长的书法艺术,伴随着中华民族从远古走到今天,其中山峦起伏,沟壑纵横,是世界文明史中最美丽的画卷之一。