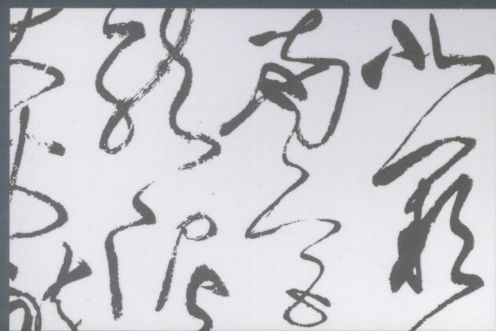

21 世 纪 高 等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 规 划 教 材

丛书主编 蒋 烨 刘永健

大学DESIGN 书法与篆刻

21 SHIJI GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE GUIHUA JIAOCAI

主编 文泊汀 周益军 副主编 欧阳彩蓉 叶经文 肖德荣

ART

湖南人民出版社

21 世 纪 高 等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 规 划 教 材

大学书法与篆刻

主 编：文泊汀 周益军

副 主 编：欧阳彩蓉 叶经文 肖德荣

湖 南 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

大学书法与篆刻 / 文泊汀, 周益军主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2008. 8

(21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-5412-3

I. 大... II. ①文... ②周... III. 大学书法-篆刻-高等学校-教材 IV. J292

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第136429号

大学书法与篆刻

出 版 人: 李建国

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 文泊汀 周益军

本册副主编: 欧阳彩蓉 叶经文 肖德荣

责 任 编 辑: 龙仕林 文志雄 杨丁丁

特 邀 编 辑: 田常清

编辑部电话: 0731-2683328 2683361

装 帧 设 计: 蒋 烨

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-2226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2008年8月第1版第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-5412-3

定 价: 48.00元

21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材编委会

顾问：黄铁山 朱训德

主编：蒋 烨 刘永健

副主编（以姓氏笔画为序）：

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编委（以姓氏笔画为序）：

马 旭	东莞理工大学	刘磊霞	怀化学院	周建德	湖南工业大学
方圣德	黄冈师范学院	朱璐莎	湘潭大学	周益军	湖南工业大学
文卫民	长沙理工大学	许 彦	长沙学院	周海清	湖南科技职业学院
文旭明	湖南师范大学	许砚梅	中南大学	孟宪文	衡阳师范学院
文泊汀	湖南工业大学	吴 魁	湖南工业大学	郇海霞	湖南涉外经济学院
尹晓燕	湘潭大学	吴 晶	四川大学	胡 忧	湖南师范大学
尹建国	湖南科技大学	严家宽	湖北大学	胡 嫔	长沙学院
尹建强	湖南农业大学	邹夫仁	湖南人文科技学院	柳 毅	上海应用技术学院
王 忠	长沙理工大学	何 辉	长沙理工大学	贺 克	湖南工程学院
王 健	邵阳学院	何永胜	武汉科技学院	洪 琪	湖南理工学院
王幼凡	怀化学院	坎 勒	中南大学	赵持平	湖南商学院
王佩之	湖南农业大学	陆序彦	湖南人文科技大学	赵金秋	湖南女子职业大学
王锡忠	湘西美术学校	张 雄	湖南工程学院	殷 俊	长沙理工大学
丰明高	湖南科技职业学院	张永年	湖南工业大学	唐 浩	湖南工业大学
毛璐璐	湘潭大学	李 伟	湖南商学院	唐卫东	南华大学
邓云峰	湖南人文科技学院	李 刚	武汉科技大学	夏鹏程	益阳电脑美术学校
邓美珍	湖南师范大学	李 洁	长沙理工大学	郭建国	湖南城市学院
叶经文	衡阳师范学院	杨凤飞	湖南师范大学	郭韵华	山东青岛农业大学
冯松涛	黄冈师范学院	杨乾明	广州大学	高 冬	清华大学
卢盛文	湘潭大学	杨球旺	湖南科技学院	黄有柱	湖北襄樊学院
田绍登	湖南文理学院	肖 晟	湖南工业大学	鲁一妹	湖南师范大学
龙健才	湘南学院	肖德荣	中南林业科技大学	彭桂秋	湖南工艺美术职业学院
过 山	湖南工业大学	陈升起	湖南城市学院	曾景祥	湖南科技大学
刘 丹	湖南农业大学	陈 杰	中南林业科技大学	曾宪荣	湖南城市学院
刘 俊	吉首大学	陈 耕	湖南师范大学	曾嘉期	湘潭大学
刘克奇	湖南城市学院	陈 炜	湖南工业大学	蒋 烨	中南大学
刘玉平	浙江湖州职业技术学院	陈 新	长沙民政职业技术学院	谢伦和	广州美术学院
刘文海	中南林业科技大学	陈晓征	湖南城市学院	蔡 伟	湖北襄樊学院
刘永健	湖南师范大学	陈飞虎	湖南大学	廖建军	南华大学
刘寿祥	湖北美术学院	陈敬良	湖南工业职业技术学院	黎 青	湘潭大学
刘佳俊	益阳职业技术学院	陈罗辉	湖南工业大学	颜 璨	湖南师范大学
刘燕宇	湘潭大学	罗仕红	湖南师范大学	燕 杰	中南大学

《大学书法与篆刻》编委会

主 编：文泊汀 周益军

副主编：欧阳彩蓉 叶经文 肖德荣

编 委（以姓氏笔画为序）：

王元建 长沙理工大学
叶经文 衡阳师范学院
石明祥 湖南文理学院
许长生 湘潭学院
肖 晟 湖南工业大学
肖德荣 中南林业科技大学
邱太平 怀化学院
陈 耕 湖南师范大学
陈升起 湖南城市学院
杨球旺 湖南科技学院

张 雄 湖南工程学院
欧春生 湖南工业大学
欧阳彩蓉 湖南工业大学
胡 嫔 长沙学院
赵持平 湖南商学院
段振榜 湖南人文科技学院
唐北明 湖南工业职业技术学院
黄喜云 湖南理工职业技术学院
焦成根 湖南师范大学

总序

湖南人民出版社经过精心策划,组织全国一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套21世纪高等学校美术与设计类专业规划教材。该规划教材是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。

由于我与该规划教材的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该规划教材写一个序,因此,对该规划教材第一期开发的教材我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,规划教材的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。规划教材设有编委会和审定委员会,由全国著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。规划教材主编蒋桦、刘永健是我国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。规划教材各分册主编和编写者大都由全国高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术院校及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套规划教材一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求

体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求注重培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥规划教材本身的美育作用,规划教材编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使丛书内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套规划教材的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱永刚
二〇〇六年夏日

激将与练字

(代序)

人生“因有朋友而酣畅，因有健康而快乐”，我因被人激将和“知耻后勇”而徒增练字的动力，并且在几十年岁月当中自得其乐！我是“文革”前进小学的人，但凡上了点年纪且进了学堂的人都清楚那时候读书经常要写毛笔字。我们又是三年级起就必须用毛笔写作文，此外每周还有几节课专门练习毛笔字，虽说那时毛笔摸得算多，但起色不大，也许是因为贪玩的缘故，不过对于当时每年父亲在春节用拇指与食指捏着毛笔头站立替人写对联的姿势却一直铭记于脑海。

“文革”中读中学，就少有写毛笔字的机会了。那时写毛笔字要自己磨墨，工具难齐，像磨墨连砚台都没有，大多用碗倒过来，在碗底里磨，程序复杂，弄不好变成“黑乌鸦”，况且钢笔、圆珠笔、铅笔也开始普及，在农村和学校就更寥有人写毛笔字——有时候用排笔或扫帚在墙壁或风化了岩石上写大字标语，那都是农村里受人尊敬的“大师”作品！

记得一次赶鸭子上架，“出风头”写大字，是高中毕业后当民办老师时，学区领导要来检查，各个教室自然要准备一些巨幅标语上墙以示热烈。学校分派任务，每位老师均要将某老“学究”用铅笔在红纸上画出的字，用剪刀将其剪出，再贴到白纸上。由于自己手笨，每每将纸剪坏而不能完成任务，受到领导严厉批评，我脾气一来，说：“为什么不直接在红纸上写？！”领导说：“你写！你还能行？！”其他老师都说你钢笔字还可以，能用毛笔写标语与规章，岂不解放我们“全人类”？！

我顿时感到一种“耻辱”，气冲牛斗地找笔蘸墨在每张一尺见方的红纸上写两个字然后形成一幅幅横贴在墙上的标语！——也许是那个时代少有这种墨香，抑或是本人写的字还真不很差，同事们赞誉了几回，领导没说好歹，应该算是肯定。后来自己还去教室几回名曰检查，实则去看回忆自己学父亲那姿势写出的字！以后再读书和参加工作之初，有什么要写感谢信之类的，出个专栏什么的，自己也有意“露一手”，别人也正好多一事不如少一事，于是就有了“偶尔露峥嵘”的事发生。

说实话，从上个世纪80年代以来，我在繁忙工作之余除喜欢写点小文章外，就是涂几笔字，不知不觉地在断断续续中仿写了颜真卿的《多宝塔碑》十数年，尤其是在衡山县任职那几年，用报纸练悬腕，跨越了向父亲学习的高难鸿沟！但那以后数年，越练越觉得是“王老五过年——一年不如一年”，尤其是越到后来，随着工作压力逐步加大，慢慢有将毛笔束之高阁之势。

俗话说：忧愤出诗人。某日我所在的单位新筑大门落成，必须要写“斗方字”招牌。同事几经努力，找到一位名家，同意有偿

而为，但其因“业务”太多，一拖再拖，且要价不菲，等“千呼万唤”始来时，仅一条一公分宽一尺长的空纸上八个字，我怎么也想不出这是以万元计的“作品”！我顿时就有一股热血流遍全身！

从此后，我发奋立志练字，并自觉有些许提高。此时，也许是年龄痴长几岁，竟引来不少同事或近似晚辈的书家主动上门，名曰请教，实为指教我临摹字帖、学章法结构、研读墨色与纸质搭配，我当然求之不得。此外，我还把自己爱看书的习惯分摊一部分时间在读帖、读书法史及能增加自己文学底蕴的书，并且知道了运用农村砍柴、挖土和打保龄球那种爆发力和内敛用于习字，同时又将身边当官者那种气势融于书写之中——随着时间的推移，尽管自己不觉得习作有什么可值得骄傲的，但周围倒是表扬声越来越多！

当偶有“欢从额头眉间出，喜从腮边笑脸生”的成绩时，我深深感到“书中自有黄金屋”，“练（字）中还有无穷乐”。这两年，每周读几个小时帖及书法知识，休息时练上一会字，且如毛主席所言：“贵有恒，何必三更眠五更起；最无益，只怕一日曝十日寒！”因而，也能够写写无伤大雅的招牌，为单位节省一些不必要的开支，也在相当级别的报刊发表了一些“拙作”。当然，幸运得也还有不少同事甚至首长级别的领导要走了一些“习字作品”！真有“不亦乐乎”之感！同时我还从书上“认识了”王羲之、黄庭坚、米芾、苏东坡、董其昌、刘墉等名家，知道他们都是“百分之一的天才和百分之九十九的汗水”铸造。由此我也斗胆狂言，或许“十年磨一剑”的功效与功力也未可知！

“绳锯木断，水滴石穿”，我练字且向书法方向迈进的步子，都是被他人也被自己激将所致，且也多有写得不登大雅之类的东西给某些“批评家”带来尖刻的表情，甚至讥讽的语言——不过颇觉自豪地是我越被激越勤奋，“知耻而后勇”——有了这两种动力，“勤能补拙”和“熟能生巧”，想想以后可能还有进步的空间。

做任何事不受挫或反过来说不受任何人激将都将很难取得较好成绩，正如“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”大抵都是这样。

书画同源，篆刻也是同一根藤的瓜，泊汀先生有关书法篆刻的教材付梓，邀我作序，我本就是书法上的“土八路”，很难在专业上说点什么，姑且以这篇小文作为对文先生的多年辛勤的补说，权作互勉！

侯鸿麟

2008年8月

目 录

第一部分 概 述

- 一、中国书法的定义和特色 / 2
- 二、书法的文化力量 / 4
- 三、学习书法的现实意义 / 7
- 四、学习书法的进步阶梯 / 8

第二部分 书法常识与基本技法

- 一、文房四宝——笔、墨、纸、砚 / 12
- 二、笔法 / 15
- 三、字法与墨法 / 22
- 四、章法 / 27

第三部分 字体的演变

- 一、甲骨文 / 32
- 二、金文 / 35
- 三、篆书 / 37
- 四、隶书 / 40
- 五、楷书 / 43
- 六、行书 / 46
- 七、草书 / 52

第四部分 现代书法

- 一、现代书法的起源 / 58
- 二、现代书法的发展 / 62
- 三、现代书法的现状 / 64
- 四、现代书法与设计 / 67

第五部分 篆刻

- 一、溯源 / 72
- 二、秦汉印章 / 73
- 三、刻印的工具材料与技法 / 76
- 四、篆刻章法 / 77
- 五、刻印步骤 / 80
- 六、临摹借鉴 / 80

第六部分 优秀作品欣赏

DESIGN

第一部分
概 述

ART

中国书法作为中国传统艺术之一，是中国人在长期的汉字书写实践中逐渐认识和重视其中所包含的美的因素，并更加自觉地强调和讲究，才使得汉字书写发展成为世界上独特的视觉艺术。

一、中国书法的定义和特色

中国书法是以汉字为表现对象，以毛笔为书写工具的一种以线造型的视觉艺术。

汉字是一种表意文字，其字形和字义紧密联系在一起，相比拼音等其他文字，汉字的构成丰富而富于变化。字形复杂，构成规律更为讲究，作为方块字，有独体结构、上下结构、左中右结构、上中下结构、全包围结构、半包围结构等。在这其中还有各种细微变化，正是由于汉字具有这些复杂结构和独有的表意、象形等功能，才为汉字的书写最终转变为书法艺术提供了可能。

书法的特色主要表现在以下三个方面：

（一）造型性

康有为在他的书学巨著《广艺舟双楫》中曾经提出“书为形学”的著名论断，把书法看做“形”的艺术，突出了书法“形”的特点，这是很有见地的（见图1-1）。

书法是在汉字基础上成长起来的，与汉字有不可分割的联系，

同时又受到汉字的限制。康有为在《广艺舟双楫》中将汉字与世界其他文字做了个比较：“中国自有文字以来，皆以形为主，即假借行草，亦形也，惟谐声略有声耳，故中国所重在形。外国文字皆以声为主……惟字母

图1-1 甲骨文 象形性

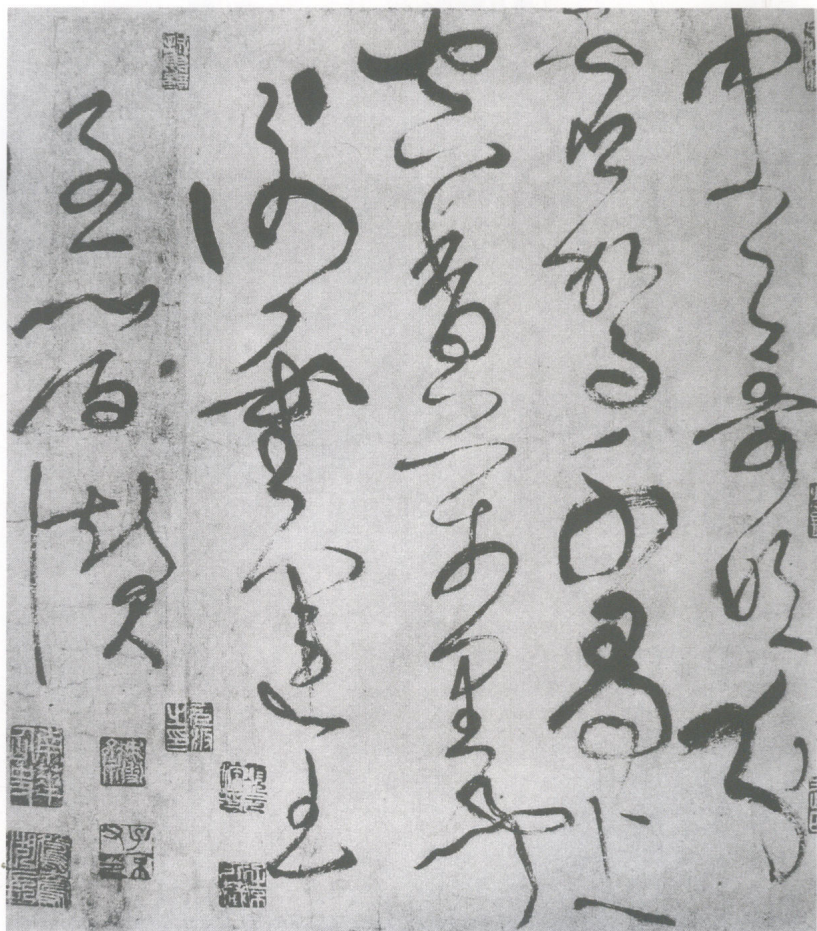
略有形耳。”总之，“中国用目，外国贵耳”。由此可以这样理解，是汉字重形的特点促进了书法造型的奇妙；感觉上的“用目”则说明了由此而生成的书法必然是独特的视觉艺术。

（二）意象性

意象非书法所独具，中国的绘画、文学等也都讲究意象。如刘思所言：“独照之匠，窥意象而运斤”，艺术家根据意象进行创作，艺术作品突出显示意象的特性（见图1-2）。

书法的意象是书法家通过对自然事物的观察、感悟，融入自己的主观情意，在头脑中形成艺术形象的蓝图，进而外化为书法艺术的形象。书法艺术属于抽象的形象，书法意象也就深藏于抽象的形象之中，虽人人都承认其存在，它却又不是那么清晰易识的。古人很早就意识到书法意象的特性，在书法创作中自觉追求意象。东汉蔡邕在《笔论》中有一段著名的论述：“为书之体，

图1-2 唐 张旭 古诗四帖（局部）

须入其形，若坐若行，若飞若动，若往若来，若卧若起，若愁若喜，若虫食木叶，若利剑长戈，若强弓硬矢，若水火，若云雾，若日月，纵横有可像者，方得谓之书也。”

书法意象不要求具体描摹自然的形象，而是通过抽象的点画、线条来概括或暗示其形状，尤其是展现其内在的精神，即生命活力，从而使书法艺术不仅具有直观形式的美，更具备了超越形式之外的深层意蕴的美。

（三）表情性

承认书法的表情性，必须看到书法性质的特殊性，书法的性情表达并不像文学、音乐等艺术那样自如，那样明显，而是非常复杂微妙的，总体来看，它呈现出含蓄隐蔽甚至模糊的特点。

首先，作为书法语言的笔画线条，它在表情上本身就是含蓄的、模糊的，不可能十分清晰明确。这种线条形式不是唯一的，同一性情也可以写出多种多样的笔画线条，反之，也不能从线条上认定是其只有某种性情才能写成的，线条对技巧性的要求很高，很大程度上还取决于操作者技巧的掌握水准。就是说，性情与线

条之间有一定的关系，但不是简单的一对一的对应关系，不能机械地对号入座。人们对书法蕴涵于线条之中的性情，只能是一个大体的感受，甚至是意会，很难穷尽并用语言准确表达出来。书法艺术的诱人之处也正在于此（见图1-3、图1-4）。

其次，书法家在进行书写时，他们的性情的表现往往不是故意的。他们并非根据本身的情感预先设计好具体表达这种情感的笔画线条才去写，也不是书写的时候才去想什么线条形式与自己的性情最吻合，而主要是靠其在平时的

汉 西岳华山庙碑

汉 张芝 终年帖

晋 王羲之 澄清堂帖

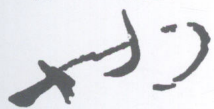
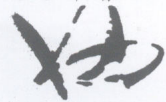

图1-3 历代名帖

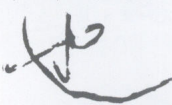
唐 孙过庭 书谱

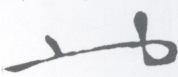
唐 怀素 圣母帖

宋 米芾 群玉堂米帖

宋 苏舜元 停云馆法帖

晋武帝 平阁帖

元 鲜于去矜 停云馆法帖

明 谢缙 停云馆法帖

明 宋克 停云馆法帖

明 文征明 三希堂法帖

宋 苏轼 醉翁亭记

图1-4 历代名帖

练习中，对书法的认识理解及技巧的掌握程度，以及书法造诣的情况。他们的性情是自然流露于笔端，体现在笔画线条上。关于这个问题，王世贞针对孙过庭《书谱》中对王羲之书作的评析，曾提出不同意见。他说：“孙过庭云：‘《乐毅论》则多情多拂郁……私门戒誓，情拘志惨。’愚为此在览者以逆之耳，未必右军作书时预有此狡狴也。”

二、书法的文化力量

在中国文化发展史上,书法艺术始终占有很高的地位,无论是王侯将相还是文人雅士,都对书法倾注了极大的人文关怀。回顾中国书法的发展史,就会发现真正对书法发展进程产生过深远影响的那些人,往往不仅是倡导者而且也是实践者。如王羲之、颜真卿、赵佶(见图1-5、图1-6)等等,无论是他们丰富的学养还是高超的艺术表现技巧,都是我们今天赖以学习和汲取力量的所在。历代书法家们所倡导的审美理想和实践的艺术形式,其中都包含了丰富的人文精神以及对自然、社会、人生的态度,而这些至今还深深地影响着我们。

书法的文化力量表现在其对其他文化形态的吸收上。“缅想圣达立卦造书之意,乃复仰察六合之际焉,于天地山川得玄远流峙之形,于日月星辰得经纬昭回之度,于云霞得霏布滋蔓之容,于衣冠文物得揖让周旋之体,于须眉口鼻得喜怒惨舒之分,于虫鱼

图1-5 北宋 赵佶 团扇

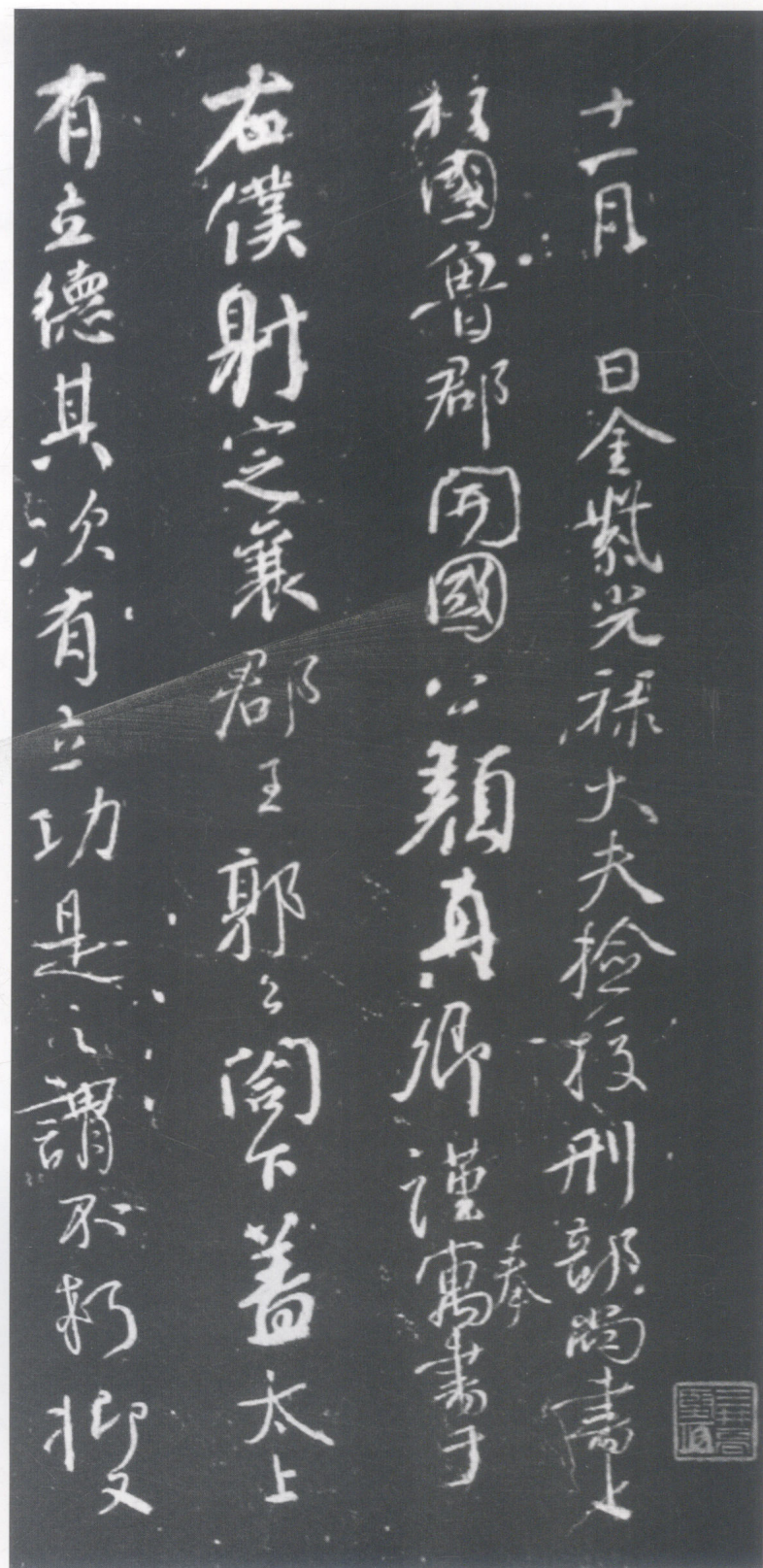
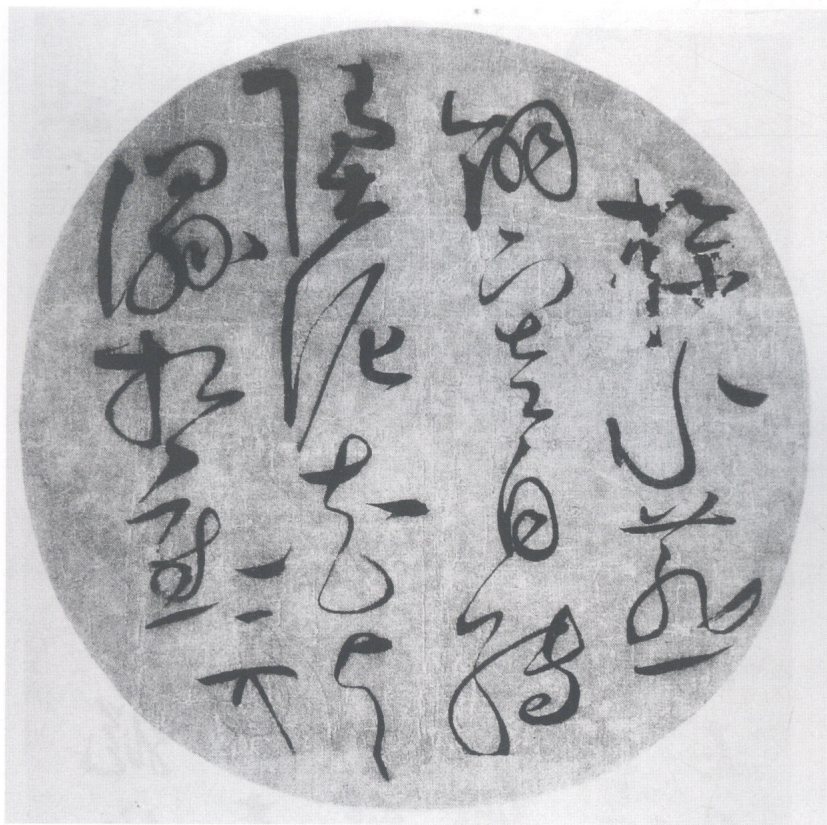

图1-6 唐 颜真卿 争座位帖(局部)

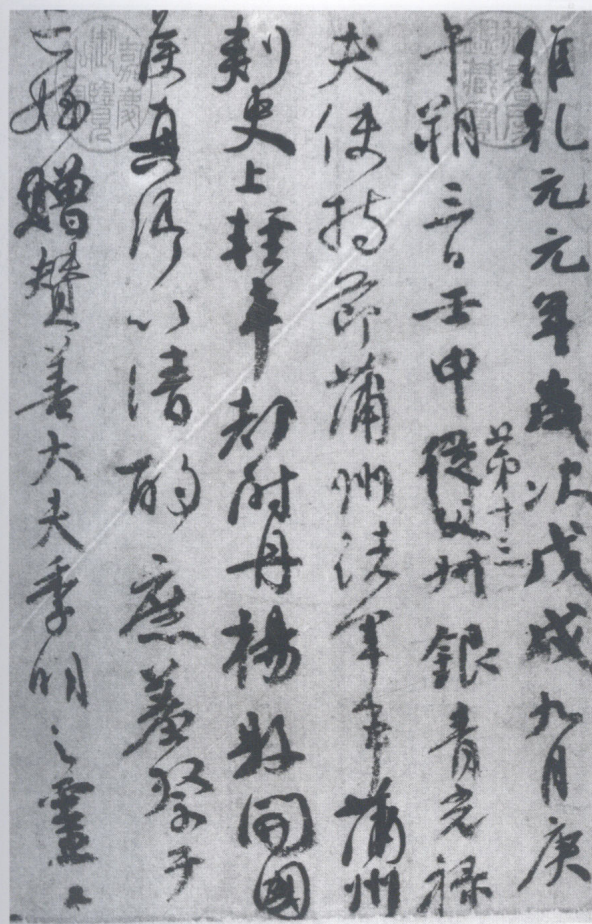

图1-7 唐 颜真卿 祭侄文稿(局部)

形态上或直接或间接的表现上。中国传统文化的三大精神支柱是：儒家、道家和佛学。

孔子创立的儒家学说，主要内容是礼与仁。礼就是维护统治者规定的秩序；仁是指爱和同情心，用爱和同情心处理人和人之间的关系。孔子的哲学思想是中庸之道，他的全部学说贯穿着“中立而不倚”的中庸思想，视中庸为一种至高至上的美德。

中国的文人，包括书法家，无不受到儒家思想的滋养，并以儒家学说作为自己行为的准则。在评论艺品和书品时，中国的美学思想总是把人品放在第一位。所谓人品，就是指做人的指导思想、道德修养和行为规范。

唐代的大书法家颜真卿就是儒家思想的实践者和捍卫者。颜真卿一生四朝为官，始终刚正不阿，一身正气，他的书法和他的为人一样，端庄正直，不卑不亢(见图1-7)。

鸟兽得屈伸飞动之理，于骨角齿牙得摆抵咀嚼之势，随余万变，任心所成，可谓通三才之品，汇备万物之性状者也。”这是唐代李阳冰在《论篆》中的一段描述，颇为生动地反映了书法创作过程中自然造化 and 内心感悟两者之间的关系。

书法的文化力量又表现在对其他文化

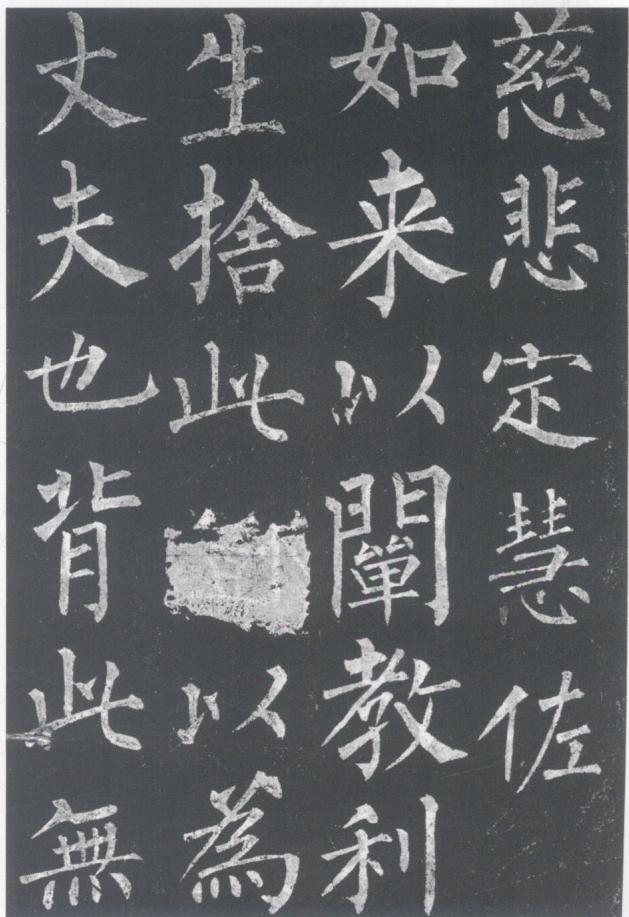
唐代的柳公权，也是一位著名的儒学修养很高的大书法家。穆宗继位后，柳公权任右拾遗，这是向皇帝谏议的官。他为人正直，不畏权贵，敢于直言。穆宗曾问他：“笔法怎样才算好？”他回答：“用笔在心，心正则笔正。”他认为人正是笔正的最重要的条件。柳公权在书法上是有所创新的，被称为柳体，在当朝就居正统的地位，这与他的品德及其书法的骨力是分不开的(见图1-8)。

道家的创始人是老子，老子的生平不可考，有说是春秋时期的史官，有说是隐士。总之，他是古代一位有着极大智慧的哲学家。著《道德经》约5000字，他把从一切具体事物中抽象出来的自然法则或规律称之为“道”，把一切具体事物所含有的特性称之为“德”。老子思想把“道”置于至高无上的地位，在政治上主张“无为而治”，人生观可以概括为：“清静无为，独善其身。”

道家思想和儒家思想一样，在封建社会里，对统治者来说，既可以维护贵贱尊卑的等级制度，又可以驾驭臣民，加强统治者的权力。对士大夫和知识分子来说，进可以在顺境中报效国家，光宗耀祖；退可以在逆境中弃官归隐，求得解脱。这样儒道两家就成了封建社会不可或缺的重要学说。

宋代大文学

图1-8 唐 柳公权 玄秘塔

家、书法家苏轼的行书《黄州寒食帖》(见图1-9)被誉为“天下第三行书”，这是其被贬黄州以后的书法作品，也是他一生中的代表作。苏轼在新旧党争之中，受人诬蔑，被捕入狱，后被发配到黄州。他在黄州想起唐朝诗人白居易的《东坡种花诗》，因为自身的遭遇和白居易颇为相似，所以自号东坡居士。他是我国文化史上一位杰出的人物，诗、词、散文、书、画均成大家，是宋代尚意书风的领导人物。

《黄州寒食帖》是苏轼被贬到黄州三年后直抒胸臆的书法作品。他是在极度潦倒、郁闷的情怀下，为摆脱人世间的烦恼与困惑，努力做到内心虚静与无为，然后笔墨纵横，任意挥洒，使

图1-9 北宋 苏轼 黄州寒食帖(局部)

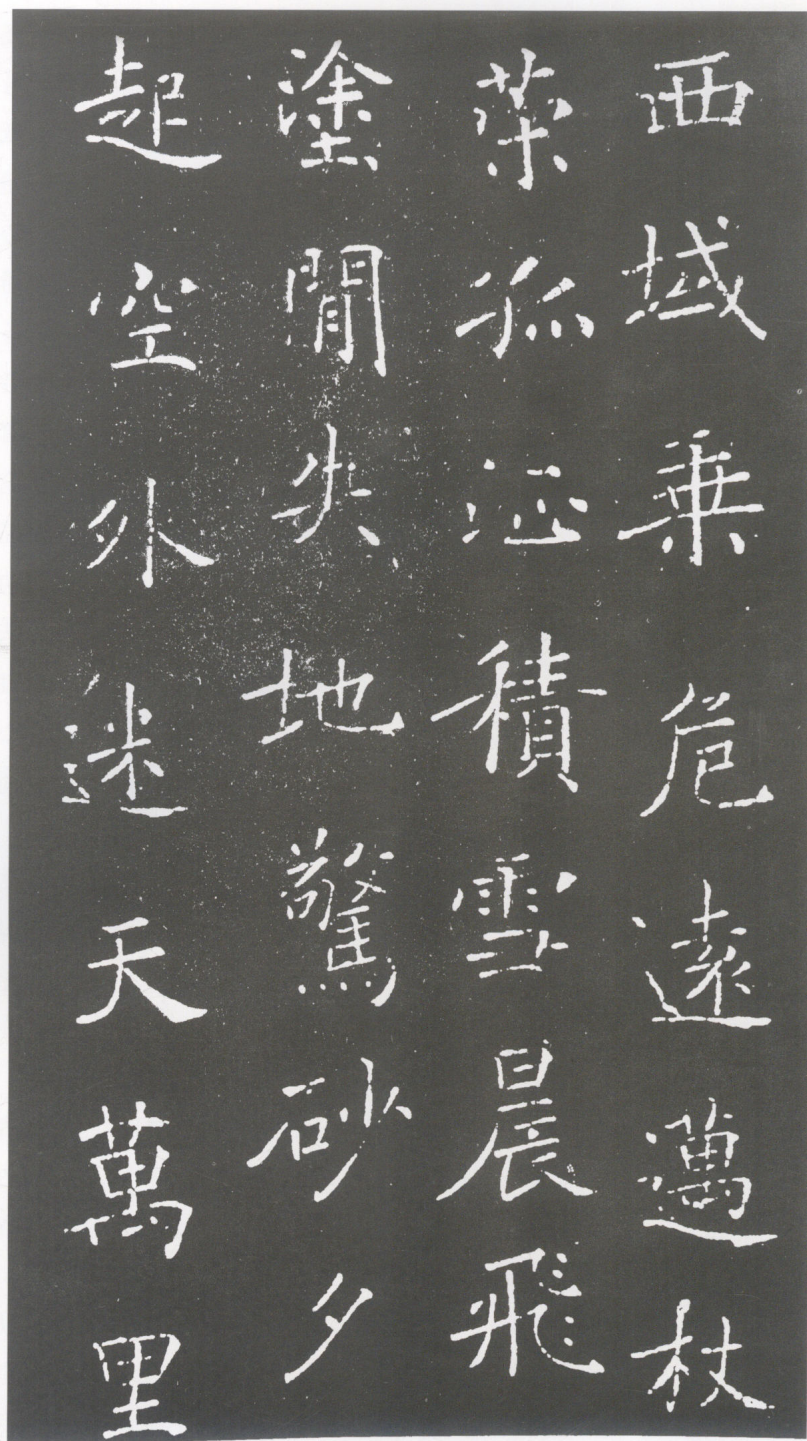
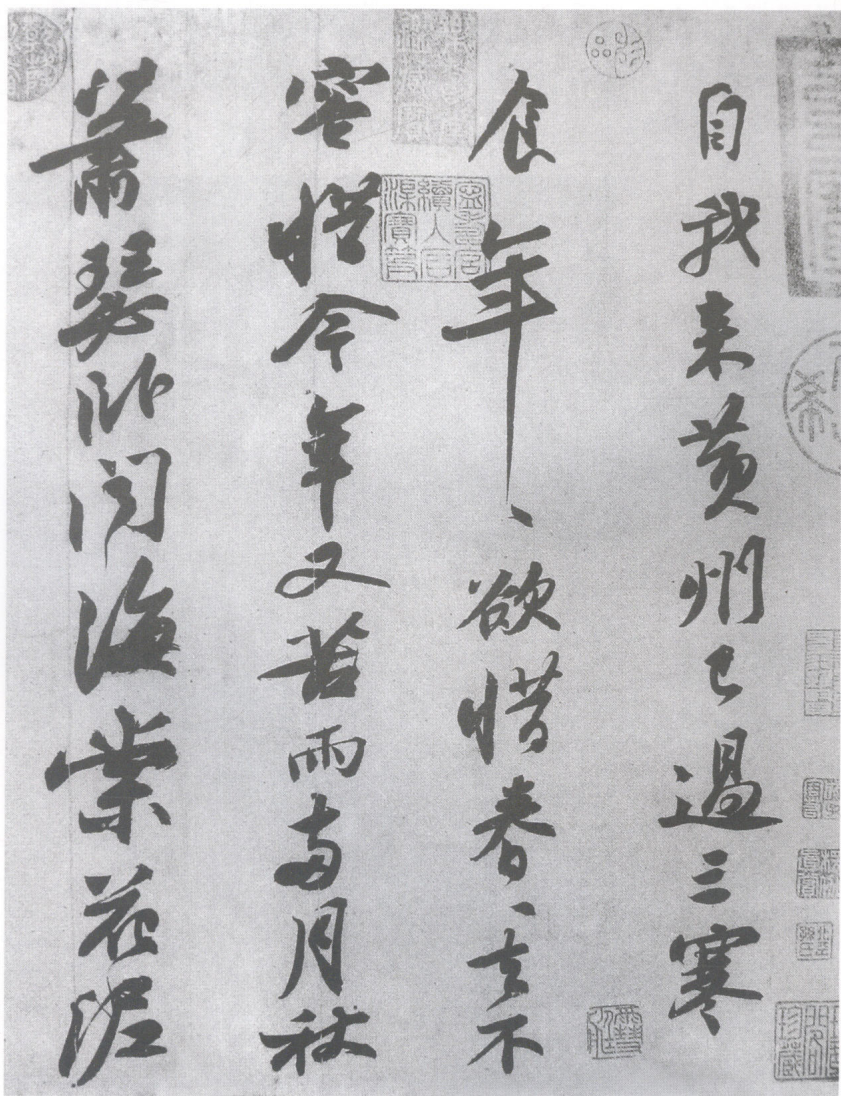

图1-10 褚遂良 雁塔圣教序

自己的学识和修养跃然纸上，成就了这传世之作。

至于书法与佛教文化，则更是密切相关，佛教是东汉年间传入中国的，至魏晋南北朝而大盛，唐代诗人杜牧的诗中就有“南

朝四百八十寺”的诗句，寺庙之多，由此可见一斑。

佛教经文的传播主要依赖经书的纸帛抄写、经书的石刻和石窟造像的石刻题记。

为了传播佛教经文，抄写经书是最便捷的形式之一，正是因为写经大大促进了魏晋南北朝和隋唐书法的发展。

唐代初期和中期，由于印刷术还没有发明，佛教典籍的整理还只能依靠传抄来完成，因此涌现了大量高水准的抄书手。

我们今天看到的唐太宗的《晋祠铭》、欧阳询的《化度寺碑》、褚遂良的《雁塔圣教序》(见图1-10)、柳公权的《金刚经》等，都是当时培养书法人才，进行书法教育所采用的范本。

三、学习书法的现实意义

随着科技的进步、电脑的普及和时代的发展，书法的实用价值一步步缩小，但是人们对学习书法的热忱却并没有减退，这是

因为书法这一中国传统艺术除了实用价值之外，还有很多别样的功能。以下我们主要将从两个方面稍加阐述。

(一) 完善自我

要完善人格，离不开教育，离不开全面的教育。在这种全面的教育中，艺术教育不仅弥补了其他教育的缺憾，是必不可少的重要组成部分，而且从整体上常有某种综合的影响全

局的性质，书法艺术教育作为艺术教育的一个分支，同样也会在这方面显示出来。

学艺先学做人，这是中国艺术教育的一个优良传统，苏轼的《论书》说，“书以人重。”这是因为书法作品是书者内心世界的外在表现，这就是所谓的“书如其人”。

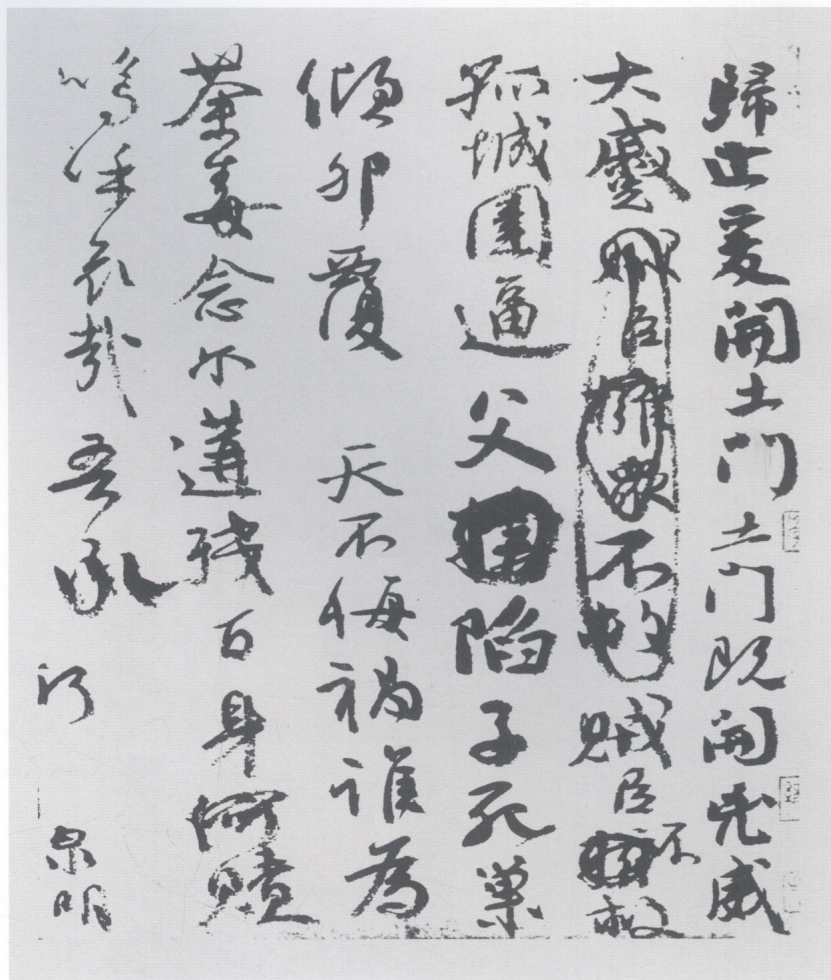

图1-12 唐 颜真卿 祭侄文稿(局部)

书法是一门综合性艺术，除书法本身的知识外，还包含美术、哲学、史学、文学知识等等。许多历史上著名的书法家都身兼数家，如王羲之既是书法家又是文学家，颜真卿还是著名的统军将领，前者的《兰亭序》和后者的《祭侄文稿》(见图1-11、图1-12)分别被誉为“天下第一行书”和“天下第二行书”，既是书法瑰宝又是文学名著。当代的革命家毛泽东、周恩来，文学

图1-11 东晋 王羲之 兰亭序(局部)

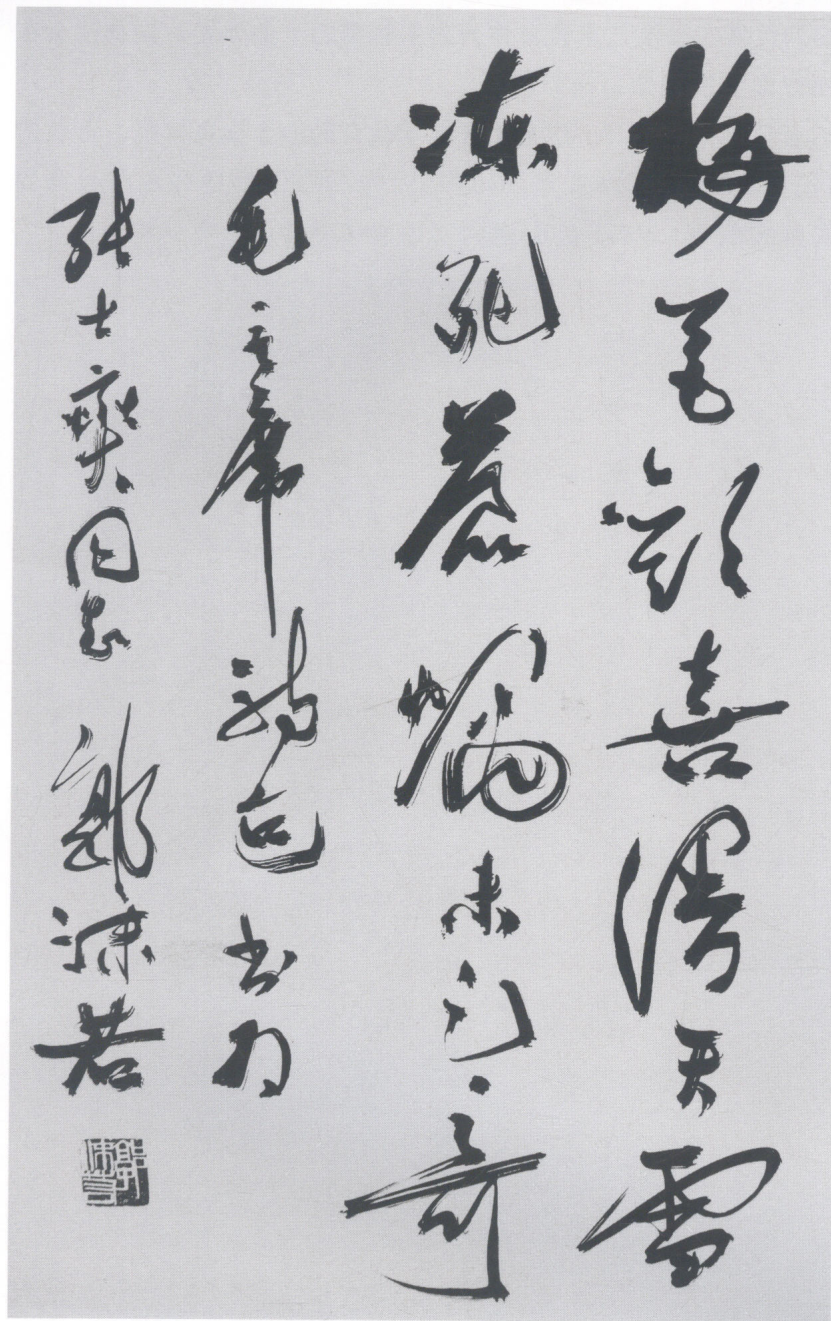

图 1-13 郭沫若 毛泽东诗句

家郭沫若(见图1-13)、沈尹默、启功就更不必说了,中国的知识分子总是把学好书法当作自我完善的一种需要。

(二) 提高审美能力

所谓审美,就是对美的认识感受和对美的创造与追求。虽然说生活中到处都存在着美,审美也是人的天性,但要做到自觉深

入的审美,却不是一件容易的事。如同马克思曾经说过的:“对于没有音乐感的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义。”(马克思,《1844年经济学——哲学手稿》,人民出版社,1979年版)要具备一定的审美知识,这是离不开审美教育的,从某种意义上说,书法艺术教育恰好是丰富审美知识的一条切实可行的途径。

学习书法的过程,并不限于书法这一具体的艺术门类本身,它给人的审美知识,同样适用于其他艺术审美和现实审美的认知。

书法是一门独特的艺术,它既与中国独特的汉字有关,又与中国人独特的文化精神相连。在学习书法的过程中,人们必然会得到其他审美中所得不到的东西。比如书法的意象,这就使我们的认识超出一般写字,又不至于与绘画等同。

书法作为中国传统艺术的精粹之一,具有很高的品位,它集中而又深邃地反映了我们民族的文化精神和一代代人的审美追求。书法的作用也以最初的实用为主逐步演变为满足人们的精神需求。在学习书法的过程中,我们观赏和体验的都是经过历史沉淀、筛选留下来的艺术书法精品,代表着中国书法艺术的最高水平,在这样的引导和熏陶下,我们的审美境界将得到很大的提高。

四、学习书法的进步阶梯

学习任何艺术门类,人们都希望能达到最高境界,学习书法艺术也是如此,有志于书法艺术最高境界的探索者,需要从以下几个方面入手:

(一) 明理

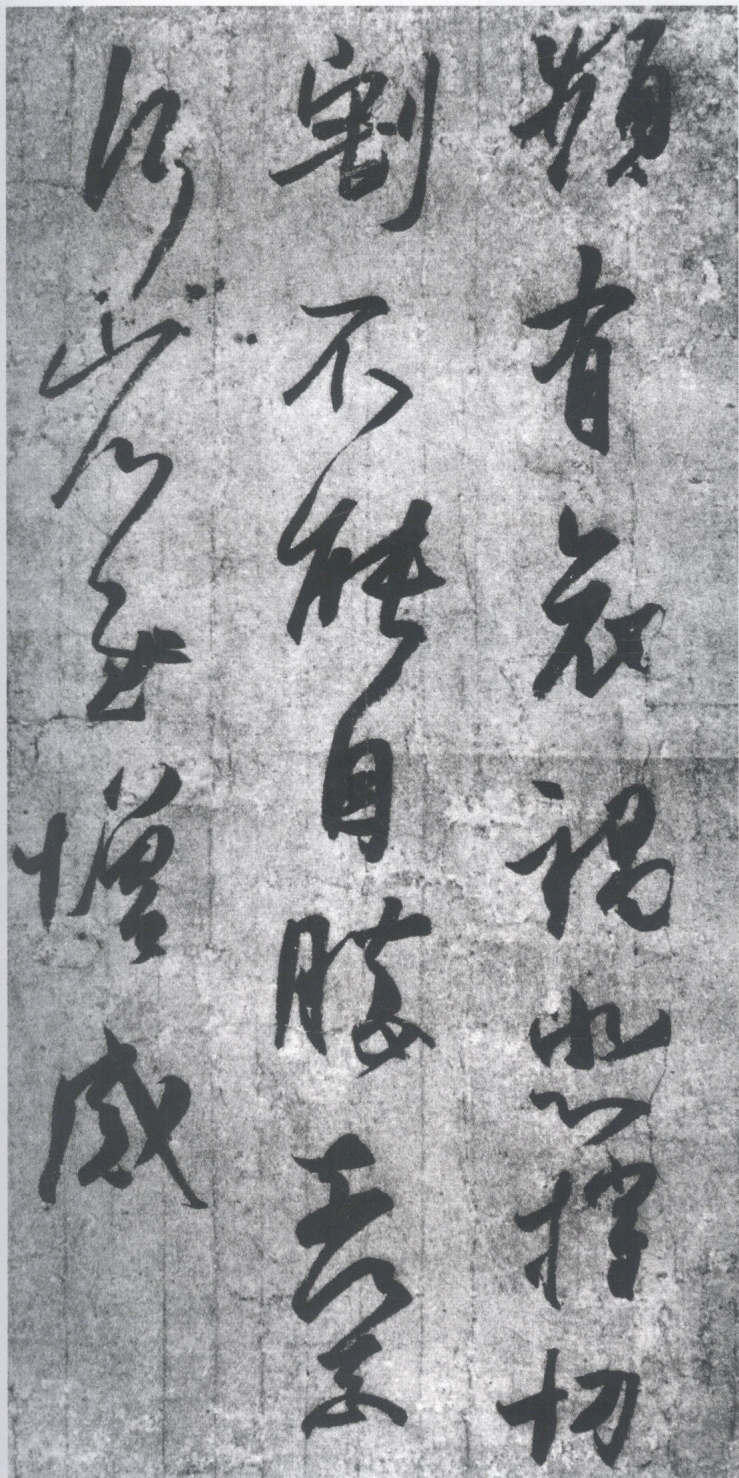
荀子说:“善学者尽其理,善行者究其难。”学习书法的人古往今来不知有多少,但多是盲人骑瞎马,原地转悠的多,行了一阵又回头,甚至完全背道而驰,与目标终不相应的也大有人在。

万事皆在穷理后,不寻明白道理,就走不上正道,不走上正道,任一生精勤,数十年如一日的努力也是空。

王国维在《人间词话》中说,古今之成大事业、大学问者,无不经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”此第一境界也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境界也。“众里寻他千百度,回头蓦见,那人正在灯火阑

珊处。”此第三境界也。其中的第一境界是独上高楼，望尽天涯路，就是要让人们站在一定高度，找准适合自己的方向和道路。

图 1-14 东晋 王羲之 频有哀祸贴

世间的事物是参差不齐的，同样是树，有高低粗细之不同；同样是河，有长短宽窄之分别。中国书法也同样存在着标准问题，也有上品、中品、下品之分，在学习上也存在着一个取法的问题。“取法乎上”作为历代书学的共识，当然也最合乎常理。

（二）善学

古人说：“理可顿悟，法必渐修。”无论要造就哪一种专业人才，都不能忽视最基本的功夫，学习书法也是如此。徐浩的《论书》记述张芝学书说：“张伯英临池学书，池水尽墨。”钟繇自道学书经历时说：“吾精思三十余载，行坐未敢忘此，长读他书未能终尽，唯学其字，每见万类，悉书象之。若止息一处，则画其地，周广数步；若在寝息，则画其被，皆为之穿。”曾巩的《墨池记》说：“羲之书法完乃善，则其所能，盖亦以精力自致者，非天成也。”张芝、钟繇、王羲之（见图1-14）是古代书法三杰，他们无不是因苦力修学而致，精思专攻而成。

弄清了理和法，循序渐进，便会路途正直，学既有所得，得而后学，学而更活。

（三）养德

德是指道德和品德，所谓道德，就是人所德知于道，道之为人所用。书法中的中品与下品，就是书品的中德与下德。书法的上品，就是书品的上德大德。欲成上德之书品，先要成上德之书家。所以，学书者要想达到书法的最高境界，就先要做足养德的工夫。

道德的修养离不开读书和行游。所以古人常说：“读万卷书，行万里路。”读万卷书可以见理，可以养性；行万里路，可以识天地万物造化之奇，这就是古代书法家的“得万里江山之助”，“见自然万类悉书象之”的大功用。

古人把书品分为上、中、下品，并指出“取法乎上，得乎其中；取法乎中，得乎其下”，但从未有人说过，取何法能得上，因为要达到书法的最高境界，必须靠悟性，靠学养。从这层意义来讲，取法乎无，得乎其上。

书法艺术的最高境界是无法，此无法是建立在有法的基础之上的，是融会了各种法后的自由挥洒，是法达到了炉火纯青的程