

The "Thirteen five-year" Excellent Curriculum for
Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational
College and The Junior College in 21st Century

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计
专业“十三五”精品课程规划教材

Calligraphy Courses

书法教程

主 编 庞映平
副主编 赵 浩 刘静瑜 程朝远

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

汉字书写是一门独立的世界艺术
一种文字的书写方式与书写结果能成为艺术
唯有汉字

中国书法艺术之美
体现为线条的力度美、节奏美
结构的灵活多变又平衡和谐的造型美
黑白、虚实艺术处理的章法美和情感灌注的气韵美

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of
The Higher Vocational College and The Junior College in 21st Century

Calligraphy Courses

书法教程

主 编 庞映平

副主编 赵 浩 刘静瑜 程朝远

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

」

目录 contents

序

导言

第一章 书法的概念及审美特征 009

- 第一节 书法的概念 / 010
- 第二节 书法的审美特征 / 011

第二章 书法发展的历史及名家名篇 014

- 第一节 从殷商到秦的书法艺术 / 015
- 第二节 两汉时期的书法艺术 / 018
- 第三节 魏晋南北朝至唐代的书法艺术 / 022
- 第四节 隋唐五代名篇举例 / 026
- 第五节 宋元时期的书法艺术 / 030
- 第六节 明至清代的书法艺术 / 032
- 第七节 近代时期的书法艺术 / 035

第三章 学习书法的方法 038

- 第一节 深悟博览，丰富学养 / 039
- 第二节 夯实基础，循序渐进 / 039
- 第三节 学习前人，继承传统 / 040
- 第四节 临摹和读帖 / 040
- 第五节 掌握书法技法 / 041

第四章 楷书学习 044

- 第一节 楷书主要范本 / 045
- 第二节 楷书的基本笔法 / 047
- 第三节 楷书的结构 / 050
- 第四节 楷书的章法 / 052

— 第五章 行书学习

053

- 第一节 行书的艺术特点 / 054
- 第二节 行书范本 / 054
- 第三节 行书《圣教序》临习 / 055

— 第六章 隶书学习

061

- 第一节 隶书的范本 / 062
- 第二节 汉隶的特点 / 062
- 第三节 《曹全碑》的临写 / 063

— 第七章 篆书学习

070

- 第一节 小篆的特点 / 071
- 第二节 小篆的基本笔法练习 / 072

— 第八章 书法鉴赏

077

- 第一节 书法鉴赏的方法 / 078
- 第二节 名篇鉴赏举例 / 080

— 第九章 文房用具及书法装裱收藏保护知识

092

- 第一节 “文房四宝” / 093
- 第二节 其他用具 / 096
- 第三节 书法装裱和收藏保护知识 / 098

参考书目

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of
The Higher Vocational College and The Junior College in 21st Century

Calligraphy Courses

书法教程

主 编 庞映平

副主编 赵 浩 刘静瑜 程朝远

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 洪小冬
总策划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

书法教程 / 庞映平主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.10

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十三五”
精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7461-6

I. ①书… II. ①庞… III. ①汉字—书法—高等职业
教育—教材 IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第243712号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 王哲明 路金英

版式设计 洪小冬 林枫

印刷
沈阳绿洲印刷有限公司

责任编辑 申虹霓

责任校对 范琳琳

版次 2016年11月第1版 2016年11月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 6.25

字数 155千字

书号 ISBN 978-7-5314-7461-6

定价 38.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院院长	鲁晓波
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏 丹
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	常树雄
广州美术学院副院长	赵 健
天津美术学院副院长	郭振山

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张 月
中国美术学院设计学院副院长	周 刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵 健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王英海	王郁新
王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富	朱 方
朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博	张 辉
张克非	张宏雁	张建设	李 伟	李 梅	李月秋
李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰	杨雪梅	汪义候
肖友民	邹少林	单德林	周 旭	周永红	周伟国
金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里	唐 建	唐朝辉
徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平	黄倍初	龚 刚
曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明	韩高路	雷 光
廖 刚	薛文凯				

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 敖	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊	孙家迅	齐 颖	王哲生	张艳艳	

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

」

目录 contents

序

导言

第一章 书法的概念及审美特征 009

- 第一节 书法的概念 / 010
- 第二节 书法的审美特征 / 011

第二章 书法发展的历史及名家名篇 014

- 第一节 从殷商到秦的书法艺术 / 015
- 第二节 两汉时期的书法艺术 / 018
- 第三节 魏晋南北朝至唐代的书法艺术 / 022
- 第四节 隋唐五代名篇举例 / 026
- 第五节 宋元时期的书法艺术 / 030
- 第六节 明至清代的书法艺术 / 032
- 第七节 近代时期的书法艺术 / 035

第三章 学习书法的方法 038

- 第一节 深悟博览，丰富学养 / 039
- 第二节 夯实基础，循序渐进 / 039
- 第三节 学习前人，继承传统 / 040
- 第四节 临摹和读帖 / 040
- 第五节 掌握书法技法 / 041

第四章 楷书学习 044

- 第一节 楷书主要范本 / 045
- 第二节 楷书的基本笔法 / 047
- 第三节 楷书的结构 / 050
- 第四节 楷书的章法 / 052

— 第五章 行书学习

053

- 第一节 行书的艺术特点 / 054
- 第二节 行书范本 / 054
- 第三节 行书《圣教序》临习 / 055

— 第六章 隶书学习

061

- 第一节 隶书的范本 / 062
- 第二节 汉隶的特点 / 062
- 第三节 《曹全碑》的临写 / 063

— 第七章 篆书学习

070

- 第一节 小篆的特点 / 071
- 第二节 小篆的基本笔法练习 / 072

— 第八章 书法鉴赏

077

- 第一节 书法鉴赏的方法 / 078
- 第二节 名篇鉴赏举例 / 080

— 第九章 文房用具及书法装裱收藏保护知识

092

- 第一节 “文房四宝” / 093
- 第二节 其他用具 / 096
- 第三节 书法装裱和收藏保护知识 / 098

参考书目

导言 >>

中国书法是当今中国最广泛的艺术形式之一，有书法修养的大学生在情感体验、人文素质结构、形象气质、语言和文字能力上会更好，因而更容易得到周围人对他们工作的支持和帮助。为增强学生今后工作和生存的能力，就应当让学生了解书法艺术。中国书法艺术具有极其广泛的审美价值，进行书法教育有利于提升学生的综合素质；中国书法体现的人文精神与中国现代化的人才要求高度契合；中华民族的伟大复兴呼唤着中国书法艺术的大繁荣。因此，高校应采取多种方式开展中国书法教育。

汉字书写是一门独立的世界艺术。一种文字的书写方式与书写结果能成为艺术，唯有汉字。汉字不仅在实用性上显示出优越性，而且以它特有的书法艺术著称于世，汉字书法于2009年9月被列为世界非物质文化遗产目录。

汉字的使用和书写艺术具有新的生命力。使用汉字的人数占世界总人数的1/5，练习书法可以让大家掌握汉字，学习传统文献，提升大学生的文化素质。现代科学技术的进步，特别是电脑的普及、手写量的减少使书法的实用性减弱，但它的艺术魅力并未减弱，仍然保持着强劲的发展势头，成为当今中国最广泛的艺术形式之一。随着中国综合国力的不断增强，书法这种作为文化软实力的民族瑰宝必将大放异彩。

中国书法是中国优秀文化遗产的重要组成部分。中国经济的飞速发展，营造了巨大的经济市场和文化市场，给中国的制造业、服务业、旅游文化产业等带来了无限的商机。随着中国国家实力的增强，对外经济文化的发展对学生的艺术素质也提出了更高的要求。如何使中国走向世界，创造出中国风格的产品，将传统的中国文化内涵与现代的科学技术有机地结合，书法艺术作为文化传承的载体越来越受到重视。为此，对学生进行书法教育不但能提升他们的艺术审美能力，更意味着会增强他们今后生活、工作和生存的能力。

中国书法的审美价值产生并发展于几千年来人们创造的书法形式及其审美活动中，它集中体现在中华民族注重运动变化，以静寓动、以动致静、多样统一、追求和谐的审美特征。学生在学习中国书法的实践中，不仅能修身养性，提高审美能力，还能培养他们创新、动态的思维和改革开放的意识。学生在书法的鉴赏中完善和提升了他们对文学的体验、对艺术的感悟、对哲学的思考和对美学的应用。

中国书法是中国传统文化的主要载体，也是传承中国传统教育的重要内容。中国书法历来在哲学上崇尚“天人合一”，“和谐”是书法的最高美学。“天人合一”“中和”“和谐”，无论在书法理

论还是在创作实践上都把这样的人文精神表现得极其丰富。现代大学生崇尚“自然”，实现人与自然的和谐相处是学习书法的最终价值目标。

本《书法教程》基于以上考虑，并结合高校书法教育的特定要求而编写，希望对学生人文素质的培养，对民族文化的理解，对本土艺术的认识，对传统中国书法工具、材料、技法的掌握和了解有帮助。本教材分为九个教学单元，主要有三部分内容：知识部分、书写能力培养部分、书法审美实践部分。知识部分讲授中国书法的发展，并侧重于介绍各个时期的优秀成果和分析书法艺术的艺术特征，使学生能充分吸收民族艺术营养；书写能力培养部分讲授书法艺术学习的规律和方法，并侧重学习楷书、行书、隶书、篆书，为今后的学习和工作打基础；书法审美实践部分讲授中国书法艺术的鉴赏、文房四宝等知识，让学生把中国书法广博的文字变化、独特的笔墨技巧、丰富的艺术精神运用到实际的审美实践中去。所以该教材既适合学习书法的学生作教材又适合设计艺术专业的学生今后作为资料借鉴。

在课程的安排上以教学单位为要求，便于教师和学生掌握学习的目的和重点，便于在教学中根据实际的教学程序和课时灵活安排。每个教学单元又有教学的要点、学习目标、建议学时，便于教师组织教学和学生自学。

本《书法教程》是基于我们对长期教学实践的思考，既遵循传统书法教育的方法，又根据目前高校学生的实际情况来编写的。正是这样，本次编写也就成了一种探索和尝试，加之编者学识和实践的局限，本书必然有不足之处，望在使用中的师生提出意见。

在编写过程中，我们使用了学界的专家、学者的著作和成果（参考文献见附录），还查阅了大量图书和网站发表的文献资料，但未能在书中一一注明。在此向原作者致以衷心的感谢。

编者

2014年10月

书法的概念及审美特征

第一章

本章要点 >

1. 书法的概念
2. 书法的审美特征

学习目标 >

选择几件不同书体的名家作品，让学生对作品进行主要书体的归类。测试完成后，教师对学生已有的书法知识做总结。

第一章 书法的概念及审美特征

中国书法的历史源远流长，历转数千年而不衰，中国书法是我国文化宝库中一门具有独特形式的艺术，是中国艺术的代表，是东方艺术中历史最悠久的艺术。它在世界上具有深远的影响。2009年9月已经正式被收入世界文化遗产目录。这么古老而优秀的艺术在今天不仅没有因为科技的进步而消减，而且仍然

是当今中国最广泛的艺术形式，它的传承和发展不仅是国家软实力的体现，也是一个中国人今后学习、工作、生活中必须具备的技能。对于大学生来讲，有书法修养会使他们在情感体验、人文素质结构、形象气质、语言和文字能力上更加优秀，这样更容易得到周围人对他们的支持和帮助。

第一节 书法的概念

什么是书法？《辞源》解释为“汉字的书写艺术”。《辞海》释义“毛笔写字的方法，主要讲执笔、用笔、点画、结构、分布（行次、章法）等方法”。《中国书法大辞典》释为“借助于汉字的书写以表达作者精神的艺术”。概括地说，书法是能够表达文字意思的线条组合艺术。由此可见，书法具有双重性质，即工具性和艺术性。

关于书法的起源，有的说中国书法五千年，有的说中国书法三千年，其实各有依据和道理。史家历来认为，书法是中国特有的艺术形式，书法艺术始于东汉时期，但其起源与汉字的萌生是同时的。迄今发现的与汉字有关的最早的资料，主要是原始社会在陶器上遗留下来的契刻符号。但史学家认为它们还不是文字，只是对原始文字的产生起了引发的作用。大多数文字学家认为“汉字的形成大概不会早于夏代”，并在“夏商之际（约在公元前17世纪）形成完整的文字体系”（裘锡圭《文字学概要》，商务印书馆，1988年出版）。学术界公认的我国最早的古汉字资料，是商代中后期（约公元前14—公元前11世纪）的甲骨文和金文。从书法的角度审察，这些最早的文字已经具有了书法形式美的众多因素，如线条美、单字造型的

对称美、变化美、章法美以及风格美等。所以严格地讲，文字发展到甲骨文，才称得上书法。因为甲骨文已具备了书法的三个基本要素：用笔、结字、章法。而此前的图式符号不具备这三种要素。迄今最早发现于1899年（即光绪二十五年）的甲骨文，乃殷商时期契刻于龟骨、兽骨上记载占卜、祭祀等活动的文字，是经过巫师加工过的古汉字。其风格豪放，字形大小错落有致，姿态生动，自然潇洒且富有变化，不愧为甲骨文书法中的杰作。

在汉字字体的发展和演变中，书写的艺术愈来愈兴盛，成为一门独特的“书法艺术”，至今已形成了篆书、隶书、行书、楷书、草书五种主要书法形式。每一种书法都有一个始创、发展和成熟的过程，都经历了不同的时代，每一个时代都有一批卓有成就的书法家，留下了不朽的传世之作。

对书法的理解还可以从狭义和广义两方面去看。从狭义上讲，书法是指用毛笔书写汉字的方法和规律；从广义上讲，书法是指语言符号的书写法则。随着文化事业的发展，书法今天已不仅仅限于使用毛笔和书写汉字，其内涵已大大增加。例如，从使用工具上讲，仅笔这一项就五花八门，毛笔、硬笔、电脑

仪器、喷枪、烙具等种类繁多。材料也不单是使用黑墨,还有黏合剂、化学剂、喷漆釉彩等,五彩缤纷,无奇不有。从执笔方式上看,有的用手执笔,有的用脚执笔,就是用其他器官执笔的也有,甚至有的人写字根本就不用笔,如“指书”“挤漏书”等。从书写文种上说,有的少数民族文字也登上了书法艺坛。从书体和章法上看,除了正宗的传统书派以外,在我国又出现了所谓的现代书法。现代书法是在传统书法基

础上,加以创新,突出“变”字,融诗、书、画为一体,力求形式和内容统一,使作品成为“意美、音美、形美”的佳作。书法和其他事物一样,也是在不断地发展和变化着,从学设计的学生来讲,要从广义和狭义的多角度了解和学习书法,这样在今后的学习、工作中都有用,但本教材从课程的规律和要求以及与其他课程的区别和联系出发,教大家了解和学习的的是传统的毛笔书法。

第二节 书法的审美特征

中国书法艺术之美,体现为线条的力度美、节奏美,结构的灵活多变又平衡和谐的造型美,黑白、虚实艺术处理的章法美和情感灌注的气韵美。书法是中国特有的艺术,也是世界艺术宝库中的一朵奇葩。哲学家黑格尔提出:“中国书法最鲜明地体现了中国文化的精神。”林语堂先生认为:“书法提供给了中国人民以基本的美学,中国人民就是通过书法才学会线条和形体的基本概念的。因此,如果不懂得中国书法及其艺术灵感,就无法谈论中国的艺术。”(林语堂《中国人》,浙江人民出版社,1988年版,第257页)中国汉字书法的产生、形成和发展,是与人们的审美心理以及艺术实践活动分不开的,其数千年光辉灿烂的历史,是我们中华民族整个精神文化的重要组成部分。从一般的审美规范出发,根据历代书论中的有关论述和从艺术设计专业类的眼光来看,书法艺术具有以下四个主要审美特征。

一、书法线条美

线条是构成汉字书法的基本元素。书法线条呈现出长短、粗细、方圆、曲直、斜正等各种形状,这些线条,曲直要适宜,纵横要适度,强弱要得当,布白要合理。著名美学家李泽厚说:“中国书法——线的艺术……运笔的轻重、疾涩、虚实、强弱、转折

顿挫、节奏韵律……净化了的线条,如同音乐旋律一般,它们竟成了中国各类造型艺术和表现艺术的灵魂。”(李泽厚《美的历程》,文物出版社,1981年版,第43页)

线条美的首要特征是力度美,这种力度美主要表现在以下两个方面。一是线条“立体感”。米芾说:“得笔,则虽细为髭发亦圆;不得笔,则虽粗如椽亦扁。”

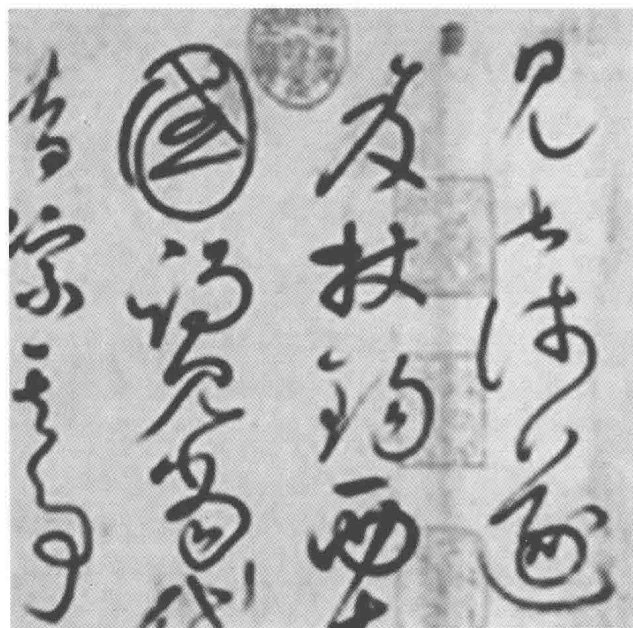

图1-1 草书线条图例

图1-2 小篆线条图例

(《历代书法论文选》，上海书画出版社)这里所谓的“圆”即“立体感”。“立体感”线条，即使细如发丝，也有入木三分、力透纸背之妙。二是“涩感”。所谓“涩感”，是点画线条要克服阻力，挣扎前进的表现，给人心理上的一种力量，重点表现在笔尖的提按动作上，或轻或重，或驻或行，提提按按，驻驻行行，从而达到苍茫的效果，古朴而雄浑。刘熙载《书概》中说：“唯笔方欲行，如有物拒之，竭力与之争，其不期涩而自涩矣。”(《历代书法论文选》，上海书画出版社)便是对“涩感”这一审美意趣的真实体验。

线条美的第二特征是节奏美。书法线条用笔强调轻重徐疾、抑扬顿挫，就像音乐的旋律一样能给人以节奏感，因此有人称“书法是无声的音乐”，是不无道理的。人对节奏最敏感的器官固然是听觉，但人的视觉也具有一定的节奏感受能力。在作为视觉艺术的书法作品中，节奏主要是利用既连续又有规律变化的点画线条，引导人的视觉运动方向，控制视觉感受的变化，给人的心理造成一定的节奏感受。孙过庭《书谱》云：“一画之间，变起伏于锋杪；一点之内，殊衄挫于毫芒。”

(《历代书法论文选》，上海书画出版社)即是对线条节奏美的追求。有的人作书法，线条粗细一致，没有轻重变化，缺少节奏感，就像一根根火柴堆在一起，毫无生机，更不用说情感和生命力了。

二、书法造型美

中国书法是造型的艺术，这就如同建筑一样，有了砖瓦、木料、水泥等基本材料，必须按照一定的规律和方法，进行各种空间组合，才能造出结实、漂亮的楼房。汉字形体基本呈方块形，但具体到每个字又有繁简、大小、俯仰、重叠、疏密、长短、奇正、向背等造型意义的结构特征。一个字不论有多少笔画，偏旁部首多么复杂，都均衡而巧妙地组合在方块字里，整体表现出既平衡和谐又灵活多变的审美特征。

明代陶宗仪《书史会要》云：“夫兵无常势，字无常体：若坐，若行，若飞，若动，若往，若来，若卧，若起；若日月垂象，若水火成形。倘悟其机，则纵横皆成意象矣。”(《历代书法论文选》，上海书画出版社)简单的点画线条，在书法家的笔下，通过张弛变化、向背呼应、穿插交错、疏密大小以及点画的比例布白、均衡协调等手段，共同组成一个个单独的审美个体，既合乎法度，又富于变化。书法的字虽小，但审美内涵依然丰富，含有艺术造型的意趣和哲理。纵观历代书家名作，或中宫收紧，四面辐射；或变形夸张，以险取胜；或严谨，或空灵，或内包，或外拓，或欧体之侧身险绝，或颜体之正面堂堂……

《兰亭序》共28行，324字，有重者皆构别体，其中21个“之”字，变转悉异，姿态各不相同，极尽变化之妙，充分表现了结构的造型美。

图1-3 书法造型图例