

ZHONGGUO SHUFA YISHU

21世纪大学生文化素质教育丛书

中國書法藝術

◎龙 红 编著

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

ZHONGGUO SHUFA YISHU

21世纪大学生文化素质教育丛书

J292.1

50

2006

中國書法藝術

◎龙 红 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国书法艺术/龙红编著.—重庆:重庆大学出版社,
2006.11

(21世纪大学生文化素质教育丛书)

ISBN 7-5624-3792-0

I.中... II.龙... III.汉字—书法—高等学校—
教材 IV.J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第095991号

世纪大学生文化素质教育丛书

中国书法艺术

龙红 编著

责任编辑:张菱芷 版式设计:周晓

责任校对:夏宇 责任印制:张策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:13.25 字数:275千

2006年11月第1版 2006年11月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 7-5624-3792-0 定价:23.80元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

做中國人
鑄民族魂

李

文化的门面

——《中国书法艺术》序

张道一

在人们的相互交往和沟通中,主要靠的是语言,而文字是记录语言的符号。这是人类在文化上的两项重大业绩。尽管各国各民族使用的语言和文字不同,但通过翻译也能相互通达。所以对文字的定义是:“记录和传达语言的符号,扩大语言在时间和空间上的交际功用的文化工具”。从文字学的角度看,对于一般文字来说,这一定义是公认的,不会有什么异议,当然中国的文字也不会例外。只是我国的汉字有些特殊,除了这项基本功用之外,还能起维系民族情感、活跃创造思维和培养审美趣味的作用。也就是说,它不是汉字功用的附加物,而是本身的性质所然。特别是看古老的汉字——篆书,譬如一个“母”字,正是母亲跪坐在那里哺乳的样子,现在虽然已经起了很大的变化,但仔细揣摩一下还是能够看出一些痕迹,这是单纯的拼音文字所不具备的。试想,日月为“明”、秋心是“愁”,不是很有意味吗?

我国的方言非常复杂。俗话说“百里不通音,千里不通俗”。一个北方人到南方去,如果遇到不会说普通话的广东人、福建人或香港人、台湾人,简直难以交流;可是写起汉字来,大家都认识,相互之间又消除了隔阂,这正是汉字的特殊作用。假若在异国他乡遇到这种情况,不但感到欣慰,并且成为炎黄子孙认知的符号,加深了中国人之间的情感。

由于汉字是单字单音单义,不论文字组合与否,都代表着特定的含义。而汉字的特点是字数多、读音少,数万个字只有几百个读音,因此,同音字特别多。于是,在汉语言中便出现大量的“谐音”词,包括成语、吉语、谜语等,因而给文字带来很大的意味,甚至使用文字做游戏。诸如诗词的“押韵”,楹联的“对仗”,文章的“用典”,谜语的“隐喻”等。闻一多说:“隐语的作用,不仅是消极的解决困难,而且是积极的增加兴趣,困难越大,活动越秘密,兴趣越浓厚,这里便是隐语的,也便是《易》与《诗》的泉源。但,如果根本没有隐藏的必要,

纯粹的为隐藏而隐藏,那便是兴趣的游戏,魔力的滥用,结果便成了谜语。谜语是要把戏的语言,它的魔力是廉价的,因为它不是必需品。”因为谜语不是文学,所以闻一多说出了这样的话。然而谜语确实是“廉价的”游戏,是大众的消遣。值得注意的是,这种大众化的游戏,依然是通过文字的巧用,从而锻炼了人的思维,连孩子也感兴趣。这是一种创造性的思维,它能够启发人们的想象力,并且是从童年起就培养这种思维能力。画一个蝙蝠代表“福”;画猫与蝴蝶相戏代表“耄耋长寿”,画一只喜鹊站在梅枝上叫做“喜上眉梢”,都是借“谐音”而为吉祥,这在中国传统文化中是屡见不鲜的。

文字要靠书写。汉字的书写确实要下一番功夫才能得心应手。由写字成形到书法艺术,不仅有相当大的距离,而且不易悟出个中三昧。对于中国人来说,一旦进入书法的境界,思想也就开阔远大了。宗白华说:“中国书法是一种艺术,能表现人格,创造意境,和其他艺术一样,尤接近于音乐的、舞蹈的、建筑的构象美(和绘画、雕塑的具象美相对)。中国乐教衰落,建筑单调,书法成了表现各时代精神的中心艺术。”宗先生是从美学的角度审视艺术的,对书法评价很高,当然领悟也很难,并非是书法写得好便一定领会得深,须要一个“悟”字。但对于一般写字,确实能从字的笔画、结构、布白、虚实之中感受到一种趣意。过去读书人中进士,不但要会写文章,还要练一手好字,因为这是给人看的第一印象,用现在的话说就是“门面”。这就像人的仪表,虽说不以相貌取人,可是外表也很重要。据说晚清最后一个状元殿试,就因为字写得不好而落榜了。旧时流行的“馆阁体”虽然谈不上艺术的个性,然而写得匀称、端正,勾点撇捺清爽,看了很整齐,也可应世了。还有另外一个例子:上世纪的50年代,我认识一位治砚的陈姓老艺人。他刻端砚一生,因而取名端友。陈端友先生敬业如敬神,为了磨练手艺竟终生不娶。他所刻的九龟砚现在收藏在上海博物馆,被视为国宝。陈端友基本上不识字,但会写自己的名字,而且写得很工整,标准的赵体,简直像书法家的手笔。我曾问他为什么只练了“陈端友”三个字,他并不讳言,说“小时候家穷,无钱读书,也不识字;学了这门手艺,不但要应酬,还要在砚台上落款,这是门面,不得现丑。再说,虽然只会写三个字,也从这三个字的笔画、搭配中学到了一些从艺的道理。”这是老一辈的手艺人的感受。从应酬、门面到艺术的道理,都在书法中体现出来了。

由此,我想到现在的大学生和研究生,都已取得了高学历,进入了文化的高层次,除了本专业的学养上要精进之外,在其他方面也都应该有较高的素质,包括道德品质、待人接物和文化仪表。而写字——书法不仅具有审

美的意义,而且从人的行为看,带有文化的尊严。我并不想把书法的地位强调得太高,真正的书法家只能是极少数,不可能每个中国人都是书法家。但是,既然汉字是书法的基础,我们又是使用汉字的人,不仅有必要了解书法艺术的奥妙,并且要适当地练一练字,就像说话有技巧者不一定是语言学家一样,它毕竟是中国文化与文明的一种基础。

龙红君所著《中国书法艺术》,有字体与书体的流变,有关于书法艺术的知识,有历代书法家的作品分析,还有练字的方法与步骤,是针对青年人练习书法而做的,特别适合于大学生和研究生的需要。我虽然不是书法家,但是很喜欢欣赏书法,从各家的笔墨中感受到一种特殊的意韵。我也劝青年朋友为书法下点基础的功夫。这是中国文化的门面,不但可以入门,并且能够由此升于堂奥。艺术是可以熏陶人的,会有助于精神的焕发和情操的陶冶,这也是高层文化所不可或缺的。

2005年12月19日于南京兰园

(张道一:著名艺术学家、民艺学家、工艺美术家)

目 录

第一章	中国书法艺术的表现工具——笔、墨、纸、砚	1
第一节	笔	1
第二节	墨	4
第三节	纸	6
第四节	砚	8
第五节	其他工具	9
第二章	中国书法艺术的表现对象——汉字	12
第一节	汉字的特点	12
第二节	“六书”和“四体二用”	12
第三节	汉字发展简史	14
第三章	中国书法艺术发展史略	17
第一节	为中国书法艺术奠定坚实基础的先秦书法	17
第二节	“书同文”的秦朝书法	23
第三节	隶书鼎盛的汉代书法	25
第四节	绚烂多姿的魏晋南北朝书法	31
第五节	异彩纷呈的隋唐五代书法	40
第六节	崇尚意趣的宋朝书法	51
第七节	宗唐法晋的元明书法	55
第八节	碑学大兴的清朝书法	64
第四章	书法学习的基本方法	72
第一节	摹 帖	72
第二节	临 帖	73
第三节	读 帖	75
第四节	摹临的有关问题	76
第五节	集 字	80
第五章	书法学习的基本技法	81
第一节	写字的姿势	81
第二节	执笔的姿势	82
第三节	关于用笔	85
第六章	篆书的学习	88
第一节	甲骨文的学习	88
第二节	金文的学习	90
第三节	小篆的学习	90

附录一	清 杨沂孙书 《说文解字》部首	97
附录二	秦 李斯 《峄山刻石》节选	97
第七章	隶书的学习	103
第一节	隶书概览	103
第二节	隶书的点画用笔	104
第三节	隶书的结字和章法	108
附 录	汉 《礼器碑》节选	110
第八章	楷书的学习	117
第一节	永字八法——楷书的基本点画	117
第二节	楷书的结构特点	120
第三节	其他问题	124
附 录	唐 颜真卿书 《颜氏家庙碑》节选	127
第九章	行书和草书的学习	136
第一节	行书概说	136
第二节	行书基本点画及其用笔	140
第三节	行书的结字和章法	144
第四节	草书的学习	145
附录一	白蕉 《草书基本运笔法》	149
附录二	晋 王羲之 《十七帖》节选	149
第十章	书法创作	157
第一节	选定恰当的文字内容	157
第二节	书法作品的款式	158
第三节	书法作品章法构成	164
第十一章	书法欣赏	167
第一节	书法美的原理	167
第二节	书法美的欣赏	172
第十二章	篆刻艺术学习与欣赏	174
第一节	篆刻艺术简史	174
第二节	篆刻艺术的创造过程——印章的制作	182
第三节	篆刻艺术的欣赏	190
第十三章	硬笔书法	193
第一节	硬笔书法概说	193
第二节	硬笔书法的学习	195
后 记		199
参考文献		201

第一章 中国书法艺术的表现工具

——笔、墨、纸、砚

古人云：“工欲善其事，必先利其器”。作为中国书法艺术的主要表现工具的笔、墨、纸、砚，是我国古代劳动人民的伟大创造。它们不仅对我国古代文明的发展有过巨大而深刻的影响，而且在人们的实际生活和艺术创造中，也发挥着不可估量的重要作用，因而被人们雅称为“文房四宝”。历代文人雅士曾有过许许多多歌咏它们的佳句名篇，如扬雄便说：“孰有书不由笔？苟非笔，则天地之心，形声之发，又何由而出哉？是故知笔有大功于世也。”曹植诗曰：“墨出青松烟，笔出狡兔翰。古人成鸳迹，文字有改刊。”薛道衡于纸也歌曰：“昔时应春色，引渌泛清流。今来承玉管，布字转银钩。”庄南杰《寄郑碛叠石砚歌》则云：“娲皇补天残锦片，飞落人间为石砚。”……这些，都表现出中国人对笔、墨、纸、砚“四君子”的独有情致，正所谓：“笔墨精良，人生一乐。”要想把中国书法艺术理解透彻、发扬光大，首先就必须熟悉和掌握“文房四宝”——笔、墨、纸、砚的各种性能和特点，充分发挥其神妙作用，从而，为历史创造出不朽的艺术精品。

第一节 笔

笔，即毛笔。毛笔是中国书法艺术的专用表现工具，没有毛笔就没有中国传统的书法艺术。“文房四宝”在书法艺术的表现过程中，毛笔起着最为重要的作用。东汉·蔡邕在《笔赋》中曰：“唯笔软则奇怪生焉。”这道出了毛锥（笔）刚柔相济、可方可圆、枯润并施、伸缩自如的独特之处。“奇怪生焉”，即美的出处。历代书法家都非常熟悉毛笔、喜爱毛笔。北宋·苏易简在其《文房四谱》中尊毛笔为“管城子”，而“管城侯”则是笔的谑称。唐代大文人韩愈在《毛颖传》中说：“聚其族而加束缚焉，秦始皇使蒙恬赐之汤沐，而封诸管城，号管城子。”即传说有一次，蒙恬南下伐楚，路经宣城郊野，看见那里的野兔毛十分坚挺，很适合制笔，于是便把野兔毛聚成一簇，缚在木杆上，便成了毛笔。此外，毛笔还被称作“毛锥子”、“书中君”和“毛颖君”，等等。

从近几十年来的考古发掘材料看，已证明了“蒙恬造笔”之说的不确。蒙恬对中国制笔的发展、完善有巨大的功劳，但毛笔并非就诞生在他的手中。应该说，在殷商王朝就已经发明和较为广泛地使用毛笔了。殷商的甲骨文字实物，其中大部分为刀刻的，但

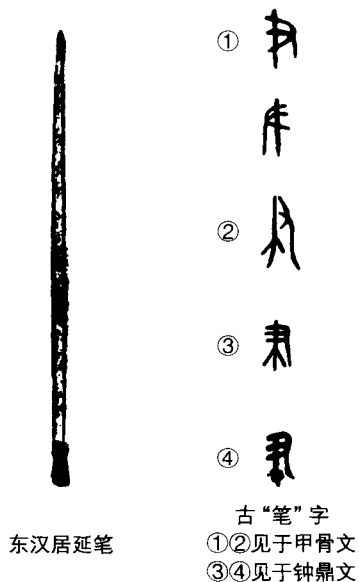

图 1-1

亦不乏毛笔直接书写的痕迹。而从笔的最初字形看,显然为象形文字,“𠂔”、“𠂔”是手,“𠂔”是下端扎有毛的笔杆,字形正如手把毛笔状(图 1-1)。据此及其他有关考古材料可知,毛笔的历史,还可上溯到六千年前新石器时代的仰韶文化。在仰韶文化遗址的彩陶上,人和鱼等的生动形象及纵横交错的几何图形,线条非常流畅、清晰,提按分明,显然为毛笔所绘制。

考古发掘出的历史最早的毛笔实物,当属战国时代的毛笔。在甘肃武威出土的两支汉代毛笔,还有制作工匠“白马”、“史虎”等的铭文记载,应该是目前所见最早的古代制笔工匠的姓名。

到了唐代,随着政治、经济和文化事业的高度发达,书法艺术也达到了鼎盛时期,毛笔的制作则日益精美完善起来,出现了象牙金银装竹管毛笔等高级文化用品。唐代大诗人白居易有诗记

载当时毛笔的制作情况,诗曰:“江南石上有老兔,吃竹饮泉生紫毫。宣城之人采为笔,千万毛中拣一毫。……尔知紫毫不易致。每岁宣城进笔时,紫毫之价如金贵。”唐代制笔的中心是当时的安徽宣城,所制之笔,称为宣笔,誉满天下。

宋代制笔业,承唐而发展,宣城诸葛氏是当时最著名的笔工,所制毛笔,毫毛植根深,久书不秃散。欧阳修曾赋诗赞之:“宣人诸葛高,世业守不失。紧心缚长毫,三副颇精密。硬软适人手,百管不差一。”

后来,杭嘉湖平原的湖州后来居上,成为毛笔制作的新中心。元初有诗云:“浙间笔工麻粟多,精工唯推冯应科。”冯氏制笔与赵孟頫的字、钱舜举的画一道,并称为“湖州三绝”。清乾隆六年,江苏吴兴善琔镇“王一品斋笔庄”的创办,使湖州制笔业获得进一步的发展。

毛笔中最为重要的部分是笔头,笔头的用料和样式,都直接关系到毛笔的挥运效果。我国在很早的时候就有了羊毫笔。《古今注》云:“古以枯木为骨,鹿毛为柱,羊毛为被。秦蒙恬始以兔毫,竹管为笔。”秦汉直至唐代的笔都主要是兔毫;晋代始以鼠须制作;到了宋代,才开始有了以羊毫为原料制作的长锋笔的问世。在清代,羊毫笔得到了广泛的推广和使用,大行于世。

毛笔从毫毛原料和性能来分,有“硬毫”、“软毫”和“兼毫”三大类。

1. 硬毫

硬毫,往往只用一种硬质兽毛制作而成,具有弹性较强、刚健锐利、易于得势的特点。硬毫主要用兔毛或黄鼠狼毛制成,分别称为紫毫(因兔毫呈深紫色而得名)和狼毫。此外,鼠须、鹿毛、猪鬃、豹毛、獾毛、马尾毛亦可制笔。据传,“天下第一行书”《兰亭序》

墨迹便是书圣王羲之用鼠须毛笔在蚕茧纸上写成的。唐宋及之前的文人喜用硬毫笔。善用硬毫笔者,所书点画刚健挺拔,精神外拓;不善用者,线条易显单薄,锋芒外露,剑拔弩张,笔锋难于调正,易提难按,易生圭角。

2. 软毫

软毫,主要是用羊毛制成,最常见的是山羊毛,其他的还有青羊毛和黄羊毛,也有用极软的鸡毫和小儿胎毛等制成的软毫笔。软毫笔是明清之后才风行天下的,其特点是:柔软圆润,易于濡墨,所书富于变化,含蓄丰腴,凝重沉厚。但因笔毛较软,故初学书法者难于上手,点线易流于筋骨不强,但对于腕力的强化训练则大有好处,清代便流行这种做法。

3. 兼毫

兼毫,是用羊毫和狼毫等其他硬性兽毛兼制而成的,以硬毫为柱,软毫为被,其弹力和刚性介于硬毫、软毫笔之间。其中,有紫毫和羊毫相兼的,也有羊毫和狼毫相夹的,还有狼毫和紫毫相杂的。平日所见的“大、中、小白云笔”和“七紫三羊”、“五紫五羊”、“三紫七羊”等毛笔皆属此类。这种毛笔具有软、硬性能适中,挥洒刚柔相济的特点,故便于初学书法者使用。

按锋颖的长短,毛笔还可分为长锋、中锋、短锋三种类型。长锋笔锋颖长、锋腹柔、蓄墨多、提按幅度大,所书线条富有弹性、节奏感强烈,常常还会出现意想不到的奇妙效果。短锋笔锋颖短、锋腹刚、蓄墨少,但易于挥运浑厚粗壮的点线,缺点是按的程度有限,往往灵动之气不够。中锋笔则介于长、短锋笔二者之间。

另外,毛笔还可从适合书写字迹的大小来分,有小楷、中楷和大楷三类。比大楷还要大的有屏笔、联笔、斗笔、提笔、楂笔等。比小楷笔更小的是圭笔。一般来讲,写大字宜用大笔,写小字宜用小笔,特殊情况,宁可大笔写小字,千万不可小笔书大字,否则易露“声嘶力竭”之态。

毛笔的品种,大约有三百多种。根据用料和加工制作等情况,在笔杆上往往要特别标出“极品”、“精制”、“加料”等字样,并有“净”、“纯”、“宿”等之分,还刻有品名,如“龙须一号”、“龙须二号”、“羲之妙笔一号”、“盖世无双”和“神来之笔”,等等。

一支好毛笔,应该具备“尖、齐、圆、健”四个优点,即人们常言的“四德”。明·屠隆便说:“制笔之法,以尖、齐、圆、健为四德。”

尖,是指笔锋末端要尖锐不秃、聚拢服贴,便于写出优美、微妙的点画。

齐,是指笔毫润湿按扁后,笔锋就像梳篦般整齐而无长短参差。说明笔毛纯净、制作精良。

圆,是指笔身要饱满圆润,呈圆锥状,不偏不瘦,含墨量大,运笔时不至于头扁锋散、大腰空腰,每根毫毛都派得上用场,产生圆转如意的效果。

健,是指笔毛富有弹性,则提按自如,铺开后易于收拢,掀弯后易于回复原状,使转纵横,便于书写具有运动感和生命感的线条。四德之中,“健”实居首位。

对于毛笔的选择,往往因人而异,有主张硬毫的,也有主张软毫的;有主张用长锋

的,也有主张用短锋的,不可强求一律。一般来讲,初学者为了练腕力,可选用兼毫或软毫笔。若写唐之欧、柳字,可用兼毫或硬毫,写颜字则宜用软毫。行、草书尤其狂草往往适用长锋。

毛笔的使用和维护至关重要。一般厂家,为了美观和装运上的方便,常用胶水等来固结笔头毫毛,因此新买回的毛笔首先要用温水浸泡开。笔毛须全部发开,其最大的好处是墨趣变化多,并且能笔尽其才,达到该笔最大的含墨量。每次用后必须将笔洗干净,吸去多余水分,将笔锋收拢整理好,再挂起或倒插于笔筒之中。毛笔保护得好,不仅会延长笔的寿命,而且用起来也得得心应手。买来的新笔,若暂时不用,则要防止虫蛀。或以黄连汤调轻粉蘸笔,或直接用硫磺水浸透毛笔,干后再收藏起来。不论什么笔,都不能存放太久,否则,都会弹性大减,影响书写效果。

第二节 墨

墨,是用油或树枝烧出的烟末,调入适当的胶水和药材、香料等加工制成的,用以留存字画痕迹的物品。有黑墨、朱墨和各种彩色墨之分。

我国用墨的历史是很悠久的,在一些新石器时代的陶器上,便有了墨使用的痕迹。从甲骨片上,我们也发现了墨书,此外,在安阳出土的白陶片上,也留有笔墨书写的“祀”字,其起、收笔多作尖锋,中段粗肥,笔墨古朴自然。当然,当时所用的墨与后来的“墨”还不一样,可能为一种天然的石墨。在商代遗物中,有磨细后当墨使用的木炭,到了西周时期已有了正式的墨的出现。从战国时代的木牍竹简书来看,墨的质量已有了很大的提高。1954年,湖南长沙杨家湾战国墓中曾出土一筐黑色泥块,这就是当时书写用的墨,也是迄今发现的我国最早的人造墨。

汉代以前,虽然有了墨的制作,但到了汉魏时才有了真正的松烟所制的墨。

汉魏以后,历代制墨在材料的精选和制作工艺的讲究上,都大大地前进了一步。东汉时官府设有专管笔墨纸的官员,当时的隃麋地区松林茂盛,盛行烧烟制墨,质地精美,形状已成墨锭,可以直接用手拿着研磨了。三国魏的书法大家韦诞,制墨水平高绝、闻名遐迩,有“仲将之墨,一点如漆”之美誉。著名书法家蔡邕作书,便是“用张芝笔,韦伯纸,韦诞墨”。到了晋代,以胶和墨,墨的质量又有了提高。

唐代制墨,不仅选料考究,工艺也精益求精。当时用“易水法”制造的高级松烟墨,量多质佳,于是“易水墨”名噪一时。史书记载:欧阳通作书,“纸必紧薄白滑,墨必古松之烟,和以麝香,方可下笔”;褚遂良“手和墨调,精纸良笔,才书”;南唐李后主“风流倜傥,雅好翰墨,舍澄心堂纸、李廷珪墨、龙尾砚外,一概不用”……书法家对墨的苛求,于此可见一斑。当时曾流传着这样的说法:“黄金易得,李墨难求。”“丰肌腻理”、“光泽如漆”的佳墨对于书法挥运的帮助作用实在不可低估。

宋代的制墨技术又有了新发展,出现了潘衡、叶茂实等制墨大家。就是宋徽宗赵

估、大文人苏东坡等对墨也有相当的研究。东坡曾赋《潘谷墨》一文,不仅称赞潘墨的精妙绝伦,而且也勾画了“墨仙”——潘谷的超凡脱俗。

明代,制墨业多集中于皖南一代,形成了歙县以程君房、方于鲁为代表的一派和休宁县以汪中山、邵松为代表的另一派。原料除松烟外,还有桐油烟、猪油烟等。汪中山创制了“集锦墨”,使墨开始了艺术欣赏收藏的历史。

清代制墨,名品不少,有曹素功、吴天章、程雪斋、汪近圣、胡开文等诸大家(图1-2)。后来,出现了使用方便的墨汁,于是传统制墨业受到了严峻的挑战。但就是今天,如果要想进行真正意义上的书法艺术创作,仍然是以使用优质的墨锭研磨成汁为佳。

墨从原料上看,常见的可分为松烟墨、油烟墨和油松烟墨三种。

所谓松烟墨,是用松树枝干烧烟,配以皮胶药材和各种香料等制成。这种墨具有黑而少光,质细色润,不带油腻,胶轻质松,入水易化的特色。

所谓油烟墨,是用桐油、菜油、麻油或猪油等烧烟加入皮胶、麝香、冰片和各种香料制成。油烟墨具有质地优良、坚实细腻、乌黑发光等特点,其渗透力强、耐水性强、舔笔不胶、入纸不晕、经久不褪色、书画咸宜。这种墨又有四小类,分别为五石漆烟、超贡烟、贡烟和顶烟,以五石漆烟最为名贵。

所谓油松烟墨,是用松烟和油烟混合,再掺以皮胶和各种香料制成。它具有墨色浓重,富含光泽的特色,可以使书写的点线精神焕发、光彩照人,增强艺术表达效果。

另外,为了加重墨色的黑度,人们还研制出了一种新墨即漆烟墨,书写效果极佳,令人振奋。

关于墨的选择,要注意以下四条标准:

(1)色泽黑亮。色泽黑亮指墨色要黑得沉厚、有神采,以墨色黝黑而泛紫光者为最佳,纯黑次之,泛青光者又次之,泛白光者为最差。正如宋代晁以道在其《墨经》中所言:“凡墨色紫光为上,黑色次之,青光又次之,白光为下。凡光与色不可废一,以久而不渝者为贵。”

(2)质地坚细。坚即坚实,细即细腻。达此标准的墨,其横断面清爽如镜,墨中无杂质,气泡没有或极少,结构紧密,研磨以后颗粒细匀,毫无躁气。

(3)胶质轻匀。胶质轻匀即是说墨中含胶轻者为佳,若将墨块浸入水中则四边平整、不变形、不胀裂,磨成墨汁浓而不泥笔、涩笔。

(4)声音清纯。声音清纯即指在研墨或叩击墨块时,发出的声音清脆者为上品,重滞粗浊者为下品。

由于传统墨块是由各种烟粒掺以丁香、麝香、龙脑、虎杖、郁金、冰片等各种香料、

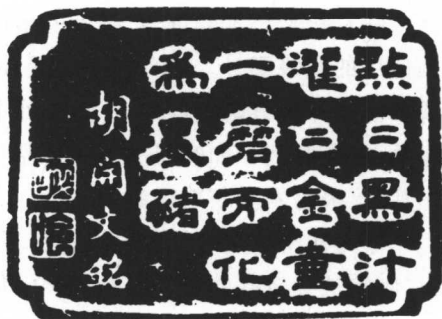

图1-2 清 胡开文墨

药材并以皮胶粘聚而成,故既怕受潮,又怕风吹日晒,因此要特别注意保护。

磨墨最好用新鲜水,当天磨当天用,最好不用隔天留下来的宿墨,除非是特别的技术追求。墨不要磨得太浓,太浓了,易使笔运转滞涩极不自然;也不要磨得太淡了,太淡了,墨在纸上晕渗太甚,字画则精神不振。

磨墨时,要注意重按缓推,墨身垂直砚池,以手轻细用力,绕圈要稍大一些,方向顺、逆交替进行,亦可成“8”字形运动。清水要一点一点地加,不可一次倒满一大池清水研墨。正所谓“执笔如壮士,研墨同病夫”。

随着科学技术的进步,墨汁的生产有很大发展。除了普通的墨汁之外,还有专供书画使用的高级墨汁。墨汁的优点是使用便捷,特别是书写擘窠大字,减少了研墨的麻烦。但墨汁亦有两点不足:一是墨汁书写的作品缺乏神采,光泽暗淡;二是墨汁书写的作品,保存时间不如磨墨书写的作品长。另外,一般墨汁中含有防腐剂,最伤笔毛,常用墨汁,笔极易发生断毛现象。

作为初学书法者,因条件所限,平日练字用普通墨汁即可;但在创作书法艺术作品时,则宜选择较好的高级墨汁,如“中华墨汁”、“一得阁墨汁”、“胡开文墨汁”和“曹素功墨汁”等。

第三节 纸

纸,是用植物纤维加工后制成的、能够附着墨和各种色彩的书写材料。

造纸术是我国古代的四大发明之一。中国古代的造纸术对世界文明的进步和发展做出了巨大的贡献。

在纸发明之前,汉字的载体是甲骨、青铜、竹简、木牍、帛缣之类的东西。随着社会的日益进步,这些东西愈来愈显出它的笨重不便和不经济实用的缺陷,在人们的方便和节俭的要求驱使下,大概在西汉时期便诞生了纸这种书写材料。到了东汉,纸的制作工艺得到了进一步改进,传统造纸术的发明者蔡伦在改进工作中功不可没。1933年,新疆罗布淖尔发现了一张4 cm×10 cm的变质白纸,其年代在西汉宣帝黄龙元年(前49),但因是孤证,未曾引起对蔡伦造纸之说的修正。后来在西安灞上又出土了米黄色的西汉纸碎片,年代应当不晚于汉武帝(前140—前87)时。再后,又在甘肃肩水出土了西汉麻纸,其中一张白色,另一张为暗黄色。已经发现的考古材料充分说明,我国在西汉时期的造纸术已经达到了相当高的水平。

西汉虽然有了麻纸,但质量和产量均不太高,作为实用书写材料,它并未完全代替简牍和帛缣。迄今也未见到西汉的字纸。据文献记载,东汉蔡伦在元兴元年(公元105年)造出了一批佳纸献给朝廷后,“自是天下莫不从用焉”,从而开始了较大范围的用纸。本世纪以来,曾先后在内蒙古、新疆、甘肃等地发现了东汉字纸残片。

纸的普遍使用是在魏晋以后。隋唐五代,中国的造纸术有了更大的改进,并远播日

本、阿拉伯、印度等国家。此时的造纸原料除纤维麻类外,还扩大到桑皮、藤皮、棉花及竹类等。纸的产地和品种也日渐增多。《唐大典》(卷二十)李林甫注说,全国各地进贡的纸有益州黄白麻纸,杭州、衢州等地的细黄状纸,均州大模纸,宣州等地的案纸,蒲州的细薄白纸等。又《国史补》卷下载:“纸则有越之剡藤、苔笺,蜀之麻面、屑末、滑石、金花、麻、鱼子、十色笺,扬之六合笺,韶之竹笺,蒲之白薄重抄,临川之滑薄。”当时还出现了一些特殊品种的纸,如研光、拖浆、填粉、加蜡、拖胶矾等方法制成的“熟纸”以及黄纸、硬黄(亦名加蜡黄纸)、白蜡纸、粉蜡笺纸、洒金银纸、冷金纸、薛涛笺等名贵品种。被宋诗人梅尧臣歌咏为“滑如春冰密如茧”、“一幅百金曾不疑”的“澄心堂纸”,乃五代南唐后主李煜下令制造,其价值之高、制作之精妙,为其他纸难以比拟。

作为中国书画的专用纸——宣纸,大概在唐代开始出现。唐·张彦远在《历代名画记》(卷二)中记载:“好事家宜置宣纸百幅,用法蜡之,以备摹写。古时好榻画,十得七八,不失神采笔踪。”宣纸因产生于安徽宣城而得名。现在四川、浙江、广西等地也生产与这种性能相近的纸,都被人们泛称为宣纸,实际上应名为“仿宣纸”。

宣纸一般分棉料、净料、皮料三大类,品种有净皮、玉版、煮捶、清水、罗纹、虎皮、珊瑚、云母、洒金、蝉翼、夹贡、六吉、冷金、蜡笺、高丽、大千等,从规格尺寸而言,有三尺、四尺、五尺、六尺、八尺及丈二尺宣等。从吸水、渗水性能看,有生宣、熟宣、半生半熟宣之说。未加矾的纸称为生宣。生宣纸质地较软,吸水性强,化水、落墨时易于渗化,使笔墨变幻莫测。这是其他纸所不能产生的奇妙效果。正因为如此,初学书法者难以驾驭。待熟悉后则会使笔法丰富厚重,富于立体感,墨色变化多端、生动自然。尤其托裱之后,笔墨精神全出,面目一新。生宣有厚薄之分,薄者叫单宣,厚者叫夹宣,各有各的用处。夹宣适合书写大字、聚墨厚,能产生苍茫雄浑气象;单宣行笔易畅达自如、空灵飘逸。熟宣是加过矾的宣纸,具有质地较硬、吸水性差,不洇墨或少洇墨的特点,比较适合书写小字或作工笔画。半熟纸亦称煮捶宣,亦由生宣加工而成,性能介于生宣和熟宣之间。

宣纸共有六十多个品种,以其优良的品质和长久的寿命(有“纸寿千年”之说),奠定了它在中国文化史上特殊而重要的地位。

除宣纸之外,另外有几种纸亦可用于书画:

(1)皮纸。皮纸主要用麻和蚕茧等原料制成,虽不如宣纸洁白净雅,但韧性更强,用于书法,效果亦佳。

(2)毛边纸。毛边纸主要以竹枝、竹叶为原料制成,色黄、纤维松散,但韧性不够、质地温润、细腻轻薄,适宜于小字的书写。

(3)元书纸。元书纸主要以稻草为原料制成,色黄、较粗糙,韧性较毛边纸更差,吸水性强,适用于北碑一路大字的书写。

后两种纸一般可作为正式创作前的准备工作用纸。从作品效果考虑,偶尔用宣纸之外的其他纸书写也未尝不可,有时甚至还可收到奇异的效果。

纸怕皱,皱则受墨不全,写起字来很不痛快;纸又怕受潮,纸受潮则易变质,影响挥洒;纸还怕日晒,日晒的纸特别容易氧化变色,生出黑黄色斑,直接影响书写字幅的美观。平时应注意保管纸张,最好用油纸或薄膜布包裹好,将其放置在遮阳干爽的地方。

第四节 砚

砚,也叫砚台,或称砚瓦、砚海、砚田、墨池、砚池、墨盘、墨海,还被文人雅士称为“润色先生”、“天池”等。是研墨、盛墨、舔笔的工具。

在我国,砚的历史也是十分久远的,其制作相传始于黄帝。《砚谱》云:“黄帝得玉纽,治为墨海,其上篆文曰帝鸿氏之砚。”此实难信。东汉兰台令史李尤《墨砚铭》曰:“书契既造,砚、墨乃陈”,认为砚是和墨、文字同时产生的。

春秋战国时代已有了砚。北宋·苏易简在《文房四谱》中叙述,在鲁国孔子庙中发现一方石砚,系孔子生平所用之物。在后来的重大考古发掘中,均证实了当时已有了砚台。

汉代,砚的使用已十分普遍,不仅有蚌壳砚,还有了陶砚和漆砚。晋代砚在汉代砚的基础上有了许多改进,池心甚凹,四边有缘,池心贮墨,四缘雕花刻纹,从此开始在实用性上又加以了艺术化的处理。1970年,在大同市南郊北魏建筑遗址中,出土了一方北魏正方形石砚,六面雕花,纹样丰富,极为精美,为迄今发现最早的一方石砚。唐代的砚式与晋代无大的差异,但工艺和规模却有了发展,出现了四大名砚:端砚、歙砚、鲁砚和洮砚(图1-3)。其中,以端砚为最。李贺在《杨生青花紫石砚歌》中有“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云”之诗句,对端砚赞赏备至。唐代大书法家柳公权在《论砚》中说:“蓄砚以青州为第一,绛州为次,后始重端、歙、临洮。”

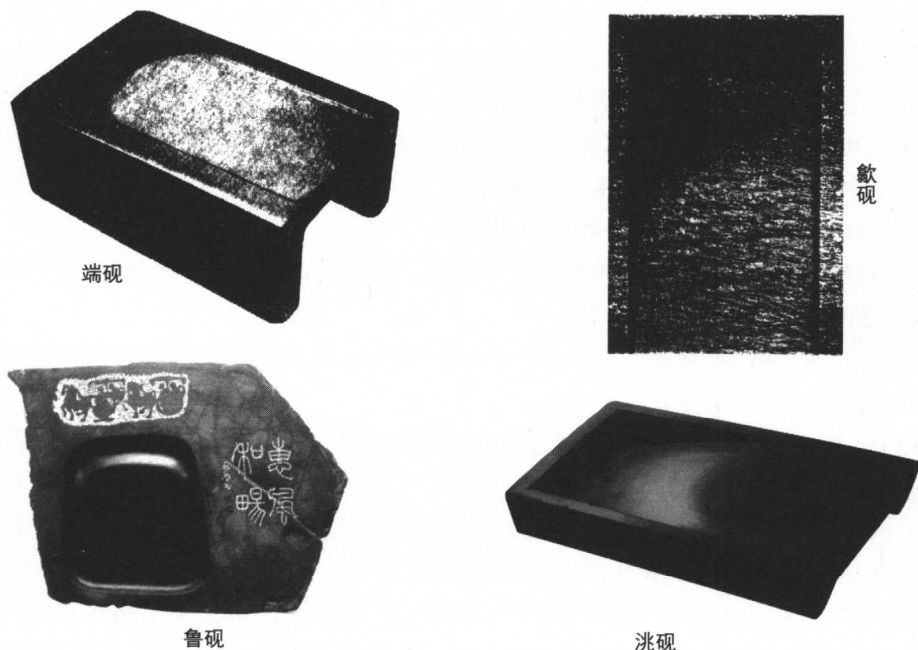

图 1-3