

茹桂 著 ● 第五版修订本

书法十讲

陕西人民美术出版社

J292.1
47

书法十讲

茹 桂 著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法十讲 / 茹桂著. —西安: 陕西人民美术出版社,
2002.1(2006.3 再版)

ISBN 7-5368-1080-6

I. 书... II. 茹... III. 汉字—书法—基本知识
IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 005859 号

书法十讲

SHU FA SHI JIANG

茹 桂 / 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

889×1230 毫米 32 开本 13.5 印张 215 千字

2006 年 3 月第 5 版 2006 年 3 月第 5 次印刷

印数: 19901 - 22900

ISBN 7-5368-1080-6/J·914

定价: 25.80 元

作者简介

茹桂，艺术理论家、书法家、教授。享国务院“突出贡献专家特殊津贴”。原名乐生，1936年10月生，祖籍“终南阴岭秀”的长安。双亲留下这带有美好祈愿的名字，便丢下幼年的他而相继匆匆离世了。勤劳善良的继母和他相依为命。在采撷苦涩而鲜活的人生途中，艺术宽厚地收容了他。先后就读于西安美术学院、陕西师范大学中文系，其后一直从事艺术教学工作。曾发表过诗歌、散文、书画作品和艺术评论。在不知不觉的“客串”中，于倾心文学、艺术美学和绘画的同时，书法无意中为他增添了一种表达生命的方式。著作主要有《茹桂书自作诗〈长安好〉》、《白居易〈长恨歌〉》、《张若虚〈春江花月夜〉》等书帖及艺术散文随笔集《砚边絮语》、《艺术美学纲要》、《书法十讲》、《茹桂书法教学手记》、《美术辞林·书法卷》及《文学创作常识》（合作）等。艺术历略被收入《中国专家人名辞典》、《东方之子》、《中华骄子》、《中华诗人志》及美国纽约传记中心《世界艺术家名人录》等多种辞书。

责任编辑 杨 平

封面设计 薛卫真

肖像摄影 陈汉军

序

霍松林

书法是一门有着浓郁的东方情调的十分诱人的民族艺术。它把造化与心灵相凝合，变具象为抽象，化物态为情思，具有独特的审美感染力。我虽不是搞书法的，但对这门艺术很感兴趣，古今名家的书法作品和有关论著，我都喜欢欣赏、阅读。

茹桂同志的《书法十讲》，我在它1980年刚刚出版时已经看过。由于纲目精当，论述得其要领，既博采众长，又独抒创见，加上文笔流畅雅洁，所以留下的印象也比较深。但是，正如有些评论文章所提到的那样，图版太少，某些章节的论述也嫌过于拘谨和简括，使潜心于书法研习的读者有未能尽兴之憾。倘有机会作较大幅度的增订，就更能满足群众的需要。

这次他把增订稿给我看，并约我写序。我即浏览一过，高兴地看到，他对原书的优点作了充分发挥，又增添了不少新的内容。不仅对书法的用笔、施墨、结字、布局等基本技法以及学习书法的步骤等，作了较为详细的介绍，实践性较强，而且对书法艺术的本质、源流体变、风格流派、书家“字外之功”的修养以及书品的创作与

欣赏等，都作了比较系统的论述。图文并茂，详略得宜，深入浅出，娓娓而谈，使人在轻松愉快的阅读中领悟到书法艺术的基本规律，陶醉于书法艺术的感情美和艺术美。看后喜得一律，录以志感，并赠作者。我认为，要获得这样的效果，并不容易。而修订稿的可贵之处，正表现在这里。尽管它并非“十全十美”、无瑕可指，但著者已经取得的学术成就和为此付出的辛勤劳动，都是值得赞许的。

我和茹桂同志相识，是从1959年他由西安美术学院来陕西师范大学中文系研修时开始的。当时他二十出头，能绘画，又写出一手很有功力和特点的书法，对于文学方面趣味很高，领悟也相当敏感。刻苦勤奋，善于思考，求知欲望很强，是我上课时认真的听讲者和课余经常接待的提问者之一。后来他回西安美术学院，先后担任古典文学、

蒼茫一画閣臨深偉矣筆參造化功岳崢川
流心攝象鵬搏虎躍腹生風執筆賴此傳双捐
筆聖從渠超九宮四美新補天樣帝且房墨
海章蛟龍 讀上法十條修訂稿年百贈一律以著者
茹桂老弟法字雅正 一九八三年春有松林

艺术理论和美学的教学工作，仍经常带着备课中遇到的问题来和我商讨，那种一丝不苟的认真态度实在令人感动。我们的话题，往往以诗词书画作为高潮而兴致勃勃地结束。他始终保持着对书法的临习、欣赏和研究。他在兼任书法课的教学之后，更穷年累月，沉酣其中，苦乐备尝，逐渐地形成了自己的风貌。因此，他的书法作品不仅在国内书法爱好者中有着广泛的影响，在国外也受到好评。这些实践经验，为他理论上的总结和探索提供了坚实的基础。现在，他在这个基础上广泛吸收了文艺理论以及绘画、诗词、音乐、舞蹈等姊妹艺术的滋养，从它们相互联系的边沿中为读者划出了一条书法艺术探幽览胜的途径。增订稿中有一幅附图，是茹桂同志书写的自作诗一首，全诗如下：

陶情寄意砚池春，无私有品自通神。
华吐玉毫歌盛世，文扬正气净俗尘。

这既是对党的十一届三中全会以来大好形势的热情赞颂，也反映了他的精神境界和他作出成果的动力。茹桂同志正当盛年，我相信他一定会再接再厉，精进不已，为祖国传统书法艺术的繁荣，为社会主义精神文明的建设，作出更多贡献。

1983年5月写于看山楼

敬寄读者

茹 桂

时间过得真快，自从《书法十讲》1980年初版到现在，匆匆三年又过去了。

三年前，我将这本书的手稿交给陕西人民美术出版社时，并没有享受到那如释重负似的轻松，相反却为自己力不从心而负疚，感到前边的路程更长。当时，社会主义文学艺术已经迎来了崭新的春天，书法艺术作为一种有益于人们身心健康的业余文化活动，也在全国范围内普遍开展起来，非常令人兴奋。我在初版《前言》中曾写道：

“阳光灿烂，春意盎然，万草千花，雨露繁滋，书法艺术空前发展和繁荣的局面正在形成！”

在这大好形势的鼓舞下，在师友们和编辑同志的激励下，我将平时上课的教学大纲和多年来陆陆续续所积累的一些资料，作了一番糅合、整理，奉献给广大青年和书法、美术爱好者，使大家对书法的基础知识与技巧以及它的某些规律有一个概括性的初步了解，从而增强对这门传统艺术的学习兴趣。整理的过程中，编辑同志一再提醒我，注意把科学性、知识性和趣味性结合起来，我虽然遵照他们的意见作了努力，但这种努力与要求之间仍然是很不合比例的。书出版之后，蒙读者不弃，先后收到许多热情的来

信，大家给我以充分肯定和鼓励，有的提出了很好的意见，有的指出了应当补充的内容，还有一些国外的书法界朋友远道寄来有关资料。对于广大读者的敦促爱助和来自各方面的高情厚谊，报答的最好方式当然是更加奋发地工作和学习，为本书的修订创造条件。因此，书刚和读者见面不久，我在一篇文章中写道：

“如果今后在实践中有可能做出一点研究成果，那时再来弥补本书的缺陷吧。”

在对读者许下这诺言的同时，我也就加紧了准备工作。这次承出版社给予重印，编辑同志又热情鼓励我在可能范围内作以修改补充。我想，任何一个学术领域的发展都是没有止境的，要等条件完全成熟，不仅是遥遥无期而且有时反会被自己的惰性钻了空子。于是，在课务之余，当夜阑人静，家人们经过一天紧张的工作和学习安然入睡之后，我便开始作修订增补的功夫。历时一年之久的愚勤，才勉强使它成为现在这个样子。要问和原来有什么不同？大体上来说，一是将原来有些章节进行了合并，增添了新的章节和内容；二是对保留下来的章节重新改写，并从论述上做了必要的扩展；三是结合个人在教学、创作实践及理论探索中的体会，提出了一些粗浅的看法；四是调整并增加了串文图例和历代碑帖、墨迹图版。

书法艺术是如此古老而又浩瀚无边的精神海洋！她不仅溶化着中华民族的文化心理结构和美的理想，而且与美学、心理学以及文学、音乐、舞蹈、绘画等姊妹艺术有着直接与间接的联系。用马克思主义观点去探测它的奥秘，

对它作以科学的分析和总结，绝非笔者及其这本小书所能担负的。这个增订本，充其量仍不过是愚者千虑之一得，难免见笑于大方之家。但若能为学习书法的同志在前进的道路上提供一块铺路石或引玉之砖，也就无愧于心了。

由于思想水平与业务能力所限，自知其中疏漏或谬误之处在所难免，恳望继续得到深于此艺的前辈和广大读者批评指正。记得50年代刚走上工作岗位，我的一位老师曾在我留言簿上写下马克思《资本论》第一版序言中这样一段话：

“任何的科学批评的意见我都是欢迎的。而对于我从来就不让步的所谓舆论的偏见，我仍然遵守伟大的佛罗伦萨诗人的格言：走你的路，让人去说话！”

我要永远以这种谦虚的科学态度和大无畏的进取精神来鞭策自己。

敬爱的读者，书法之美，就是那：

笔端倾泻的激情，
纸上欢跳的生命，
书家心灵的闪光，
时代脉搏的律动，
砚田里辛勤耕耘的汗水，
墨海中执著探求的身影。

让我们共同努力来追寻、捕捉，创造出伟大时代优美的书法艺术作品吧！

1983年5月5日于樊川

1998年版前记

茹 桂

本书从1985年增订再版，至今不觉已有十多个年头了。其间，日本汉学家伊东松云先生经过数易其稿，将其翻译成日文。未及付梓，1991年本书又曾重印一次，但书店很快就销售一空。先生来信索要一册样书以作校正，我只得将当时负责编审的孙振廷兄的一本拿来转赠了；澳洲拉特比大学和我院商定将本书列入国际美术书法课程开发项目，也是由担当此项工作的好心的同志将其所存自行割舍，替我应急代交了样书；1995、1998年两度赴美讲学期间，手头仅携一册圈点眉批得不成样子的书，临别时只好空留下回赠的许诺；许多热心的读者因未能买到此书，来信让我为之代购，我为此不知拖欠了多少人情。这次再版，原是我始料所不及的，全赖陕西人民美术出版社和编辑同志的理解与热心爱助。

日转星移，岁月匆匆。这十多年来，我因牵身于“古典文论”及“艺术美学”等课程的教学工作，虽然并未甘心丢弃书法艺术这片精神净土，但难免在时间和精力上多少有点分散，所以在研究上竟一时拿不出更多新的东西来奉献给亲爱的读者。此时此刻，面对旧作，真有点“山鸡照影”的味道。我在反复自审的同时，只好不

顾汗颜而重新校订一遍。除将少量字句稍作修改、订正，对图版加以调整、补充外，另附《书法艺术的文化品格》一文。这算是我近年来对书法艺术作精神打量所引起的一些想法，用以表示对有关章节的补充与强调。因为，没有文化含量和美学含量的所谓作品，只不过是江湖场上炫人眼目的把戏，与真正的艺术实在相去甚远。

书法是写出来的，不是“讲”出来的。即是“讲”，也当力求：少点因时而易的空话，多点恒久不变的规律。最终还须我手写我心，心手双畅，从心所欲，信笔由之，凭借着精神的浪漫，带着美乡的醉梦，在线条的王国里，追寻一个高于现世的人生境界。一切技术、方法、功力，都是为此作准备的，这是本书所“讲”的根本意义。

虽然，我为自己的心血没有付之东流而感到欣慰，但更为自己在学业上的荒疏懈怠而愧疚。生也有涯而艺无涯。尽管，我深知自己缺乏天赋的气质和颖悟而并非有意选择书法作为专业，但在与之忘情的相交中，这门艺术却不知不觉地愈来愈成了我人生的一种行为。那么，今后在实践上，我对她的奋勉和求索当是自不待言的了。

流年莫虚掷，华发不相容。

1998年10月6日·苦乐斋

五版前言

茹 桂

岁月倥偬，世路嵯峨，人生易老，艺术长青。

本书自1980年出版以来，曾于1985年、1991年、1998年先后再版过3次，其中作过两次修订。今此再版，不由我引发一些感想。

人是寻求意义和讲究趣味的文化动物，艺术正适应人之所需，创美求乐，给人以精神的净化和升华。面对我心灵的密友——书法，我祈灵一枝毛笔，在水墨世界里给自己开辟一个心造的天地。在这心造的天地里，犹如月光之下澄怀关照，剥离尘嚣与纷杂而进入令人陶醉的美的幻境，于清虚苦寂之中领略一点人生真味，作一番无言的诉说，进行着彼此生命的流注。

书法是最心灵化的艺术，她本质是通向诗的，是心灵的吟唱，是纸上飘荡着的梦痕。心灵，只有心灵，才是书家独有的天地和梦之乡，那里藏着书家真实的本质的自我。从心灵里发出的诉说，才是心智和灵魂的姿态，才是最真切最有诗意的吟唱，才称得上有灵有性的艺术美。

一个没有诗情、没有梦想和缺乏灵性的人，与艺术是无缘的。

令我异常感奋的是，酷爱并且乐于学习书法的人竟是如此之多，而且大有与日俱增之势；不少会心的读者和观众朋友，写来热情洋溢的信；相当多的大专院校相继开设了书法课；我所在的西安美术学院，从民族大文化的总体格局着眼，以书法是中国艺术家必备的修养而将其列为各个专业的共同必修课，这一切同样使我深受鼓舞。尽管，我已打算从伏案爬格中解脱自己，而且深知循迹反顾，修改自己的旧作是一种充满精神苦行的事，我也深感有责任乘此再版之机重新修订。

此次修订，除校正几处文字上的错漏之外，作了若干修改、删节和增补，有些章节的内容亦有所扩充。因为从1998年第4版到现在，毕竟6个年头过去了，无论从概念原理还是实践体验，都或多或少有了点认识和积累。书法家怀着对美的爱恋与渴想，以抒情的态度放怀挥洒，写出美的书法作品，表现人生美的情感或美的意象。那么，如何使情有所寄寓，使美有所着落，使技术真正具有艺术的审美含量，这是此次修订的主要考虑点。至于实利主义的关系学替代了艺术的审美标准，利用或借助世俗利害观念和媒体的市场炒作，以及以耳代目、按“职”论价等庸俗糊涂观念，既与书风流弊有关，也是艺术生态问题。本书内容及篇幅所限，加之笔者才力单薄，意识短缺，所以“言所不追，笔固知止”，还祈读者谅解。

2005年11月5日苦乐斋

目 录

序	霍松林
敬寄读者	茹 桂
1998 年版前记	茹 桂
五版前言	茹 桂
第一讲 书法艺术的历史发展与审美	(1)
第二讲 书法艺术的基本特征	(30)
一 书法艺术的形象性与抽象美	(31)
二 书法艺术的抒情性与线条美	(37)
三 书法艺术的精神意趣与个性美	(50)
四 书法艺术的空间营造与意境美	(54)
第三讲 “文房四宝”及其他用具	(63)
一 书写工具与书法的艺术妙味	(63)
二 文房四宝	(64)
三 其他辅助用具	(77)
第四讲 笔法与墨法	(84)
一 笔法	(85)
二 墨法	(112)
第五讲 字形结构	(120)
一 点画与笔顺	(121)
二 结字的基本法则	(127)
三 创造新颖优美的字形	(135)

第六讲	临摹与读帖	(139)
一	选择碑帖的要领	(139)
二	临摹手法与学习步骤	(144)
三	我国书法的三大荟集中心	(154)
第七讲	书体与书家	(163)
一	各种书体简介	(164)
二	历代书家举要	(184)
第八讲	章法布局	(205)
一	章法布局在整体美中的作用	(205)
二	章法布局的基本法式	(208)
三	如何着手布局	(213)
四	章法布局与书写格式	(220)
第九讲	书家的智能结构与基本修养	(237)
一	勤学苦练 持之以恒	(238)
二	培养高尚的思想情操和健康的审美趣味 ..	(242)
三	要有广博的文化知识与丰富的生活积累 ..	(243)
四	善于继承 大胆创新	(249)
第十讲	书法艺术的创作与欣赏	(257)
一	书法艺术创作的基本特点	(258)
二	书法艺术创作的主要环节	(260)
三	书法艺术的欣赏及其特点	(265)
四	书法艺术欣赏的主要标准	(274)
附	书法艺术的文化品格	(293)
后 记		(306)
图 版		(307)