

谢世湖 著

楷书艺术

广西师范大学出版社

指 书 艺 术

谢世湖 著

广西师范大学出版社

(桂)新登字 04 号

指 书 艺 术

谢世湖 著

责任编辑：花 放

封面设计：罗克中

广西师范大学出版社出版

邮政编码：541001

(广西桂林市中华路 36 号)

广西新华书店发行

湖南省地质测绘印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/20 印张：6 插页：20 字数：105 千字

1992 年 12 月第一版

1992 年 12 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5633-1399-0/J · 065

定价：5.20 元

序

最近在报上看到，有人对河北梆子演员在舞台上表演双手书写有微词，说这不过是演杂技。言下之意是说，这算不上书法艺术。对指书，也同样存在着不同看法。

其实，自古及今，现已遍于全球的书法艺术，不仅在形体、风格上婀娜多姿，百花齐放，即以书家的创作方法、成功之路而言，也是多渠道、多门径的，可以说是殊途同归，不拘一格。唐朝的张旭，书名烜赫，杜甫说他“挥毫落纸如云烟。”他在邺城观看公孙大娘舞剑器，公孙氏“来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光”的变化多端的舞姿，激发了他书写的豪荡激情，自此草书长进。他又见挑担人在闹市中穿行，见缝插针，走起来如入无人之境，因而从中悟出草书的间架结构，布置经营。以书艺的练功而言，练字要用大量纸张。这在古代，来之颇为不易，所以，古人有“以锥画沙，聚米成字”的方法，以节约用纸。扬州八怪之一的郑板桥，书画名满天下，他的书法集篆、隶、草于一体，号为“六分半书”。据说，他的练功就靠指划，只要手有空闲，便在桌上、椅上或空中划个不停，甚至睡下或醒来，还在被窝上划。可以说，人的灵巧的手指是最好、最基本的工具，其他一切工具无非是手指的延伸，用手指作书是十分顺乎自然的事。远不说东晋殷浩以指空书“咄咄怪

事”，即从清代扬州派大家高其佩，乃至现代大师潘天寿，200多年来流风余韵，不绝如缕，从来未被视为是旁门左道。

世湖同志自幼酷爱书法，曾对传统书艺狠下苦功，同时对文字学、书法理论也悉心钻研，造诣颇高。上大学时，因受山东孟庆甲先生的影响，对指书发生兴趣。通过不断努力，勤学苦练，他的书艺已在区内外获过不少大奖，作品也为东瀛、南洋等海外书法爱好者购藏。

本书是世湖同志10多年来对指书艺术探求的小结，对指书的原委、流源、技法、艺术特色和特殊效果作了较全面的论述，试图从理论的高度加以研究探讨。这是一个从实践中不断锤炼、提高而又反复实践的总结，其中的点滴体会，一得之见，无不浸透着作者的辛勤汗水，志在为指书艺术在宽广的书法艺苑中争得一席之地，为灿烂的百花园中，增添一枝奇葩。我相信，它的出现，一定能引起广大书法爱好者的兴趣！

万竟君

1992年7月盛暑之日

目 录

第一部分 指书总说

第一章 绪 论	(1)
第二章 指书源流	(6)
第一节 指书的孕育时期	(6)
第二节 指书的形成时期	(8)
第三章 指书的艺术机理	(10)
第一节 指笔与毛笔的共性	(11)
第二节 指笔的三种特性	(12)
第三节 指书笔锋的形成原理	(15)
第四节 悬腕悬肘的优势	(17)

第二部分 指书的一般技法 与一般效果

第一章 五指的使用与身体姿势	(23)
第一节 五指的书写特点	(23)

第二节	指头的书写部位	(27)
第三节	指书时指、掌及身体姿势	(28)
第二章	笔 法	(30)
第一节	指书用锋	(30)
第二节	指书的方笔与圆笔	(33)
第三章	墨 法	(36)
第一节	蘸墨方法与蘸墨量	(36)
第二节	流墨量的控制	(37)
第四章	指书各体	(39)
第一节	指书甲骨文	(39)
第二节	指书金文	(43)
第三节	指书小篆	(46)
第四节	指书隶体	(49)
第五节	指书草体	(59)
第六节	指书楷体	(67)

第三部分 指书的特殊技法和特殊效果

第一章	指书二十五法及其效果	(82)
第二章	指书的文房四宝	(105)
后 记		(110)

第一部分

指书总说

第一章 绪 论

指书，即以手指为笔，蘸墨作书，当然也包括用拳、掌等部位作书。以指为笔——套用时下流行的寻根方法——我们的祖先早在 8000 年前就已开始了。1977 年

在河南新郑发现的距今约 8000 年的新石器时代早期裴李岗文化遗址，出土了大量的三足陶器，上有“篦纹、划纹、压印纹、指甲纹”等纹饰；^①在距今约 7500 年左右的河北武安县的磁山文化遗址陶器上，有同样的纹饰；^②距今约 7000 年左右的黑龙江齐齐哈尔附近昂昂溪文化遗址陶器上，也有“指甲痕、指甲截段条”等纹饰。^③可见很早很早以前，古人便以手指为笔来创作装饰艺术图案，创造美了。这比现今一些文章所说的半坡遗址（距今 6000 年）彩陶花纹“表明”所用的“毛笔”还早 2000 年。古人用手、用粘土制出各种造型的泥坯，用磨制的石笔、骨笔、木笔、竹笔、指甲笔在泥坯上压印刻划出各种纹饰图案，然后用火将泥坯烧成陶器（至于 2000 年后半坡遗址彩陶花纹使用的笔，持严肃审慎态度的科学家如郭沫若等人，只推断为“柔软性的笔”，^④而那时这种意义的笔就很多，如细布卷、皮条等等，似乎不能说一定就是“毛笔”）。

原始陶器的指甲纹饰出现在我国中原地区、东北地区遗址中，存在 1000 多年甚至更久，地域之大，时间之长，说明这种原始艺术不是偶然的、个别的现象。

“以指为笔”在文字、书法产生和成熟，纸笔墨砚齐备的文明社会同样存在和发展，并且以更加高级的艺术形式出现。中国书法传统的“书空”方法，也叫“空临”，即是以手指为笔，虚空写划字形。这种方法见于最早的记载出现在东汉（详第二章），实际出现一定更早。东晋时人的“书空”，旁边偷看的人还能读出字来。南朝人有“画掌学书”、“画窗尘学字”，唐人有“画被”、“画腹”，等等（均请详第二章）。此法既是一般人练字方法，也是书法家的创作设计方法。它甚至可

以通过手指的微小颤动，全凭意念与手指的想象联系也可进行。这种练字方法人人可用，几乎人人用过，是随时可以进行的简便有效的书写方法。这不是少数人的发明，而是历史的必然，2000年来代代相传，沿用至今。在《辞源》《辞海》均有“书空”条目。

相对“书空”而言，真正的指书乃是“书实”，即进一步以手指蘸墨，作书于纸上，从而使虚空的字形成成为真实清晰的书迹，使毛笔的笔法、笔势、笔意等书法要素都在纸上反映出来。这时，真正的指书形成了。最早见于古代文献记载的指书出现在唐宋时期，至今已有1000多年的历史。它的产生和发展有着合理的必然的规律。由于它是以汉字为表现对象，由于指笔与历史上表现书法艺术的各种书写工具有着内在的共性，因而它能够遵循书法艺术的一般规律，表现书法艺术的一般共性美；由于它自身的质地、形状、技法的特殊性，因而它更能够表现异于一般书法效果的独特美感，形成了自身的特殊风格（详“指书源流”和“指书的艺术机理”等章）。

其实，在中国书法发展史上，在各个时期，书法创作活动丰富多彩，书写工具各式各样。除毛笔之外，还有：石笔、刀笔、飞白笔（帚、扁形相思木笔、毡笔）、竹笔、木笔、指头笔、茅草笔、钢笔、圆珠笔、铅笔、铁笔、蘸水笔、美工笔、记号笔、芦杆笔、羽管笔、橡胶、泡沫软毫笔、粉笔、塑料笔等。在特定的场合为追求不同书法风格，还有各种“特种笔”，如棉絮、棉纱、毡卷、布团布卷、纸团等等。这每一种书写工具有不同的形状、物理性能，艺术家可用它们创作出多姿多采的书法作品，使中华文化宝库中多少国宝奇珍从中产生。

撷取书林片叶，以见艺海一斑：

具有高超书法水平的殷商甲骨文，绝大部分是以刀为笔直接刻上去的。郭沫若说：“甲骨文是信手刻上去的，并不是先书后刻”，“契刻甲骨文字的人无疑是当时的书家，而且有篆刻的高度技巧，为后人所无法企及。”^⑤（甲骨文后期发现极少量朱书墨书甲骨）。

汉代蔡邕见役人用石灰帚在墙上作字而受启发，创“飞白书”，^⑥后来便有用帚、木、毡等材料制成的飞白笔。用这种笔写出的“飞白书”多用于题写宫阙碑额等严肃庄重场合，如唐太宗《晋祠铭碑》，武则天《升仙太子碑》碑额。唐裴休以衣袖蘸墨题写泰山建化诚寺额，“极遒健”，人称为“衣袖书”；^⑦“草圣”张旭曾“头濡墨书”，^⑧书写工具乃是脑袋和头巾；南唐后主李煜“作大字，不用笔，卷帛书之，皆能如意，世谓‘撮襟书’”；^⑨北宋太宗仁宗以“木皮飞白笔”作书，“置书神位，颁赐执政”；^⑩司马光常作指书，府第题榜皆是染指书；^⑪明朝傅青主用“柳树枝条作草书”；^⑫明陈献章制“茅草笔”，“晚年专用，遂自成一家”，^⑬时呼为“茅笔字”；李东阳亦“以茅草笔书苦热诗”；^⑭清代高其佩作指画指书拳书；^⑮笔者业师孟庆甲先生是当今指书大师；广西李雁以棉絮团作书出版发行。^⑯1990年9月亚运会前夕笔者在电视上见一位书家（惜未记其尊名）以一“拖把”型巨笔书数丈方圆的“雄风”二字，有专人以铁桶盛墨汁不断倒在“笔”上，真是弘扬了中华民族书法文化精神。与以上所举而相类似的人与事还很多，不胜枚举。这些给我们这样的启示：表现书法艺术的书写工具材料何止千百，工具并非绝对条件，关键是你的艺术造诣。

不拘一格，应该并且能够用多种手段（包括工具材料、技法）表现中国书法艺术，就是本书的宗旨。

注释：

- ①②《中国文化史辞典》，杨金鼎主编，浙江古籍出版社 1987 年版，第 6 页。
- ③见梁思成《昂昂溪史前遗址》，转引自翦伯赞、郑天挺编《中国通史参考资料》，第 183 页。
- ④⑤郭沫若：《古代文字之辩证的发展》，载《现代书法论文集》，上海书画出版社 1980 年版。
- ⑥唐张怀瓘：《书断》卷上，《飞白》。
- ⑦宋朱长文：《墨池编》卷十，《续书断下》。
- ⑧同上书，卷九，《神品》。
- ⑨明陶宗仪：《书史会要》卷六《宋》。
- ⑩宋朱长文：《续书断·宸翰述》。
- ⑪宋马永卿：《懒真子》卷五。
- ⑫辛一夫：《怎样写草书》，天津人民出版社 1980 年版，第 30 页。
- ⑬⑭李志贤、范韧庵：《书法辞典》，江苏古籍出版社 1989 年版，第 934—940 页。
- ⑮清高秉：《指头画说》。
- ⑯《书法活页》，广西人民出版社 1989 年版。

第二章 指书源流

第一节 指书的孕育时期

历史发展到汉代，社会政治经济文化都出现了繁荣景象。东汉时，书法艺术进入了成熟期。那时，名家林立，学习书法蔚成风气。为了学习书法，人们想尽一切办法，随时随地地练习。于是，出现了以手指代笔虚划字形的“书空”方法，但还没有蘸墨写于纸上，可说是指书的雏形。这种方法后来出现更多的形式，如画被、画席、画壁、画窗尘、画腹、画掌、作势等等。这种方法到唐代向两个方向发展，一是几乎同时地发展为指书指画，一是继续作为练字方法沿用至今。唐代以前的各种“书空”方法，是指书的孕育时期。

东汉辞赋家赵壹写的书论名篇《非草书》，^①是我国书法史上第一篇书法批评论文。他在此文中贬斥了草书，在描绘当时人们迷恋草书的如醉如痴的情景时，写到人们以手指虚划字形的练字方法，是这种方法的最早记载。其中有笔练指练，辞赋极妙，一并录出：

专用为务，钻坚仰高，忘其疲劳，夕惕不息，仄不暇食。十日一笔，月数丸墨。领袖如皂，唇齿常黑。虽处众座，不遑谈戏，展指画地，以草判壁，臂穿皮刮，指爪摧折，见颡出血，犹不休辍。

可见，平时用毛笔练字已是何等勤奋，此外，人们还以指为笔抓紧一切时间苦练，虽然众人在座，但也顾不得谈论议事，而是用手指在地上写，在墙壁上写（草书）。甚至指头画烂，皮穿出血见骨（颡）。这是一幅多么感人的场面。这里有书法的魅力，也突出了指笔的极大表现能力。

东晋人殷浩，曾任扬州刺史，因事被废为庶人。他有时整日“书空作字”。旁边人偷偷窥视，只见写的是“咄咄怪事”四字。^②在这里，“书空”用于抒发书者的某种感情，旁人也可以领会。这与练字有了脱离，带上了“独立”的艺术因素，后人更进一步发展为“指书”，实是极自然合理的事。

南齐武陵王萧晔常以手指画空中，画手掌学书，遂工篆法。^③南齐萧锋常用手指在窗户尘埃上练字。^④书空的方法到唐代，更为普遍，书法史上很多鼎鼎大名的书法家都通过这个方法练字。唐代书法家王绍宗曾对入道，听说虞世南被中画腹学书，与我正是同样的方法。^⑤唐代书法家蔡希综著有《法书论》一书，书中记述他极爱钟繇的字，每到一处，都用手画地，方圆数步之阔；睡觉时，用手指画被，被都画穿了。宋代书法家夏竦也是如此，“至夜以指画肤。”^⑥

唐宋时期，书法是科举考试内容之一，称“书科”。唐代选拔官吏，吏部定的四条标准中有一条就是书法遒美。所以，顺应形势书空便成为人们最常用的练字

方法。

唐代诗人李贺《唐儿歌》有“东家娇娘求对直，浓笑书空作唐字”的描写。这种方法一直广泛地自然地沿用至今。今天很多人在写字前有“作势”的动作，或者用笔杆倒过来作势，古时叫“倒管”，均是同一原理。

“书空”之所以出现，并且广泛运用，一是手指与笔的形状相仿佛；二是手指是人体最灵巧的器官；三是这种方法最为方便易行，甚至只靠指头的微小颤动，凭意念与手指的联系想象也可练字。

“书空”“画壁”等等是指书的孕育时期。

第二节 指书的形成时期

《古今图书集成·字学典·押字部》引陈继儒《妮古录》记：“安禄山押字以手指三撮而成”。这是真正的指书了，因为押字当然要留墨迹于纸上。安生活在唐代中叶，见于古代书籍记载的最早指书便出现于此时。同时，指画也在此时出现，唐画家张璪著《文通论画》，记自己“或以手摸绢素”作画，可算指画之始。

看来安禄山是用拇指、食指、中指作的“指书”，因为这样最方便，同时这个押字应是“山”字，因为“手指三撮”，必是三指稍放开，向下行然后收拢，即成“山”字，而不可能成其他字或符号。这比用毛笔签字画押要省事得多。安禄山是“安史之乱”的首脑，当时，战檄文书纷至沓来之时，如此画押倒是实用得很。

“砸缸救童”的北宋司马光，可谓是家喻户晓的人

物，官至宰相，主编《资治通鉴》，官高学博，指书也有不凡的造诣。宋人马永卿《懒真子》一书记：“温公（司马光）夏县私第……诸处榜额皆公染指书，其法以第二指尖抵第一指头，指头上节微曲，染墨书之，字亦尺许大”。第一指头即拇指。这则记载是比较早的关于指书技法的记录。只有造诣较高、深晓指书奥秘的人才知道，才能够使用拇指作书，并且作出“尺许大”的字。笔者从业师孟庆甲先生学指书，长期观察孟老示范、创作，大多以拇指作书。本人十几年来实践，也觉拇指最为灵活有力，大小咸宜（后有专章论述）。当然其难度较食指大些。有些作指书的人只能以食指作书，字较纤细，并非最佳方法（当然拇、食指各有“职能”，后有专章论述）。

司马光不但作指书，并且还用来题写各处“榜额”——即门额牌匾等等，可见指书在当时并不是“惊世骇俗”的举动，而是一种引以自豪的技艺。同朝代人马永卿还在书中详细记叙了书写技法，可见人们也把它看成是高雅的艺术，作指书的一定大有人在。

到清代、现代，已出现了以指画指书成名的艺术家。《辞源》、《辞海》已有这个条目。“指头画”也成为中国画特种绘画形式，指书也成为书法的特种书法形式。《书法辞典》、《中国书法大辞典》等也已有专门条目。清高其佩是指画的始祖，是一位指书大师。他的侄孙高秉著有《指头画说》一书，记高其佩作指画、指书的技法及轶事。其中说高作指画，常以指书题写款识。如其中记高其佩曾以拳头作“勺庭”两大字，并用手指书“高其佩拳书”落款。今藏辽宁博物馆的绢本立轴《钟馗降魔图》，即以指书题款识。目前国内善作指书者

有笔者业师山东孟庆甲先生，在国内外有极高声誉，作品为国内外有关单位和个人收藏，1981年湖北人民美术出版社曾出版孟老指书条幅专辑。近10年来，指书作品广泛见于展览、书刊报纸、银幕荧屏、楼堂馆所等等雅俗共赏之处，为众多的书法爱好者所喜爱、理解。此外，由于指书的特点，它还可以使用广告色、油画颜料、油漆，在塑料、玻璃钢等等各种材料上一展风姿。随着现代化科学技术和人们思想文化观念的前进，指书将走向更加广阔的世界。

注释：

①详《现代书法论文集》，上海书画出版社1980年版。

②《世说新语·黜免》。

③《南史》卷四十三，《齐武陵王萧晔传》。

④《南史·齐高帝诸子下列传》。

⑤《新唐书》卷一百五十九，《王绍宗传》。

⑥《宋史》卷二百八十三，《夏竦传》。

第三章 指书的 艺术机理

书法艺术主要包含三个要素：笔法、笔势、笔意。书法的艺术美感主要是由这三个要素产生的。指书以