

艺术知识与欣赏丛书

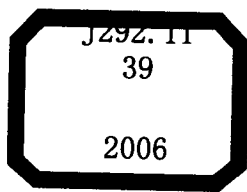
How to Enjoy Calligraphy

如何欣赏书法

周浩/编著

中国社会科学出版社

如何欣赏书法

周 浩 编著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

如何欣赏书法/周浩编著. —北京: 中国社会出版社,
2006. 9

(艺术知识与欣赏丛书/陶志翔主编)

ISBN 7-5087-1038-X

I. 如... II. 周... III. 汉字—书法—鉴赏—中国
IV. J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 088951 号

丛 书 名: 艺术知识与欣赏丛书

书 名: 如何欣赏书法

编 著 者: 周 浩

责任编辑: 薛丽仙

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010) 66051698 电 传: (010) 66051713

邮购部: (010) 66060275

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京市优美印刷有限责任公司

开 本: 145mm × 210mm 1/32

印 张: 7.125

字 数: 173 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 12.00 元

(凡中国社会出版社图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

目 录

毛笔书法篇

第一章 书法总论	(3)
一、书法的历史	(5)
二、为什么要学习书法	(45)
三、怎样学好书法	(50)
四、文房四宝	(54)
第二章 书法的技法	(65)
一、姿势与执笔	(65)
二、笔法	(71)
三、墨法	(79)
四、书法线条解析	(80)
五、临摹的方法	(82)
六、书法创作	(91)

第三章 书法欣赏	(104)
一、书法作品欣赏引论	(104)
二、篆书欣赏	(111)
三、隶书欣赏	(121)
四、草书欣赏	(133)
五、楷书欣赏	(145)
六、行书欣赏	(164)

硬笔书法篇

第四章 如何写好钢笔字	(199)
一、如何正确使用钢笔	(200)
二、钢笔字的书写	(201)
第五章 钢笔书法的欣赏	(212)
一、怎样欣赏钢笔书法	(212)
二、优秀钢笔书法作品欣赏	(213)

毛
笔
书
法
篇

第一章 书法总论

中国书法是一门古老的艺术，它伴随着中华文明的发展而发展。

世界上，拥有书法艺术的民族屈指可数，中国书法，具有悠久的历史。

书法作为一种艺术创作，具有很深的玄妙。从甲骨文、金文演变而为大篆、小篆、隶书，到东汉、魏、晋时期，草书、楷书、行书，诸体基本定型，书法时刻散发着古老艺术的魅力，为一代又一代人们所喜爱。

书法，是在洁白的纸上，靠毛笔运动的灵活多变和水墨的丰富性，留下斑斑迹相，在纸面上形成有意味的黑白构成，所以，书法是构成艺术；书法家的笔是他手指的延伸，笔的疾厉、徐缓、飞动、顿挫，都受主观的驱使，成为他情感、情绪的发泄，所以，书法也是一种表现艺术；书法能够通过作品把书法家个人的生活感受、学识、修养、个性等悄悄地折射出来，所以，对书法通常有“字如其人”、“书为心画”的说法；书法还可以用于题词、书写牌匾，因此，也是一种实用性的艺术。总之，书法是一种综合性艺术，是更倾向于表现主观精神的艺术。书法比较集中地体现了中国艺术的基本特征。正像在西方美术中建筑和雕塑统领着其他门类造型

艺术一样，书法和绘画则统领着中国美术的其他门类，被列为中国美术之首。当人们把书法与绘画并提时，又将书法摆在绘画前面，称之为“书画”，如“书画同源”、“琴棋书画”、“书画缘”、“能书会画”等等。书法与传统中国画的关系是十分密切的，特别是在宋元文人画出现以后，绘画用笔讲究从书法中来，水墨写意与书法的行草意趣相通。中国古代雕塑中也蕴含着书法的特征。中国古代雕塑的纹理即是线的组合，造型的装饰性与书法中的篆、隶保持着内在联系。中国古代建筑从布局到主体的梁柱结构，都遵循对称、均衡、主从关系等法则，园林建筑中的含蓄、借景，以及亭、台、楼、榭追求的空灵、飞动等，都与书法的结体、章法和节奏、气韵密切相关。至于工艺美术和民间美术，也不同程度地受到书法的影响。因此，书法可以视为中国美术之魂。

中国书法历史悠久，艺术青春常在。在每个时代，社会环境不同、人们的审美欣赏角度不同，书法有着自己的特点，并不断完善。浏览历代书法，“晋人尚韵，唐人尚法，宋人尚意，元、明尚态”为精辟的总结。

晋人尚韵——晋代书法流美妍媚，风流潇洒，反映了士大夫阶级的清闲雅逸，流露出一种娴静的美。

唐人尚法——唐代书法法度严谨，气魄雄伟，表现出封建鼎盛时期国力富强的气派和勇于开拓的精神，具有力度美。

宋人尚意——宋代书法纵横跌宕、沉着痛快的书风，正是在“国家多难而文运不衰”的局面下，文人墨客不满现实的个性书法，以书达意，表达一种心境。

元、明以来，中国封建社会停滞不前，江河日下，反映在书法上则是崇尚摹古，平庸无奇。

至于明末书坛“反流俗”的狂飙，以及清代后期崇尚碑版金石之风的兴起，正如地下奔突的岩浆，黑夜中闪掣的电光或是火石，折射出一个社会巨大变动的征兆。真所谓“披图幽对，思接千载”。

追寻三千年书法发展的足迹，我们可以清晰地看到它与中国社会的发展同步，强烈地反映出每个时代的精神风貌。中国书法是我们民族永远值得自豪的艺术瑰宝。

一、书法的历史

中国书法是一门古老的艺术，从甲骨文、金文演变而为大篆、小篆、隶书，至定型于东汉、魏、晋的草书、楷书、行书诸体，书法一直散发着艺术的魅力。

中国书法历史悠久，以不同的风貌反映出时代的精神，艺术青春常在。浏览历代书法，“晋人尚韵，唐人尚法，宋人尚意，元、明尚态”。书法艺术是世界上独一无二的瑰宝，是中华文化的灿烂之花。书法艺术最典型地体现了东方艺术之美和东方文化的优秀，是我们民族永远值得自豪的艺术瑰宝。它具有世界上任何艺术都无与伦比的深厚群众基础和艺术特征。书法艺术愈加受到大家的青睐。

中国书法史的分期，从总的划分，可将唐代的颜真卿作为一个分界点，以前称作“书体沿革时期”，以后称作“风格

流变时期”。书体沿革时期，书法的发展主要倾向为书体的沿革，书法家艺术风格的展现往往与书体相连。风格流变时期的书体已经具备，无须再创一种新的字体。于是书法家就提出“尚意”的主张，“书体”已经固定，而“意”是活的，这就进一步加强了作者的主体作用。

根据时间顺序，汉字的演变大致经历以下几个阶段：

甲骨文。也叫“契文”、“卜辞”等，为龟甲兽骨文字的总称。通行于殷商时代，是现在能够辨认的最早的较成熟的汉字。

金文。也称“钟鼎文”，是商周时期铸或刻在青铜器上的铭文。经商、周、春秋战国，到战国末。已逐渐接近了秦小篆。

籀文。也称“籀书”、“大篆”。承金文而成。通行于春秋战国时期的秦国。

甲骨文、金文、籀文又统称大篆（广义的）。

小篆。也称“秦篆”。与大篆对称。在籀文基础上发展而成。后为秦代通行文字。

隶书。也称“左书”或“佐书”。是一种为适应书写迅速的要求简化小篆而产生的字体。始于秦者，称秦隶；盛于汉者，称汉隶。

章草。汉隶的草写，为早期的草书。流行于东汉。晋唐以后又产生了今草和狂草。章草、今草、狂草和行草统称为草书。

行书。汉隶的变体。产生当在章草之后。始于汉末，流

行至今。

楷书。唐以前的楷书称真书，为纠正草书的漫无标准和减省汉隶的波折而形成的字体。始于汉末，流行至今。

汉字发展到唐朝，已各体具备。自此以后，字体便基本上没有新的突破。

（一）先秦与秦代书法

中国书法是与汉字的形成和发展联系在一起的。关于中国汉字的起源，古书记载了不少传说。《周易·系辞下》载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”《尚书序》载：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造土书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。”许慎《说文解字·叙》中也说：“黄帝之史臣仓颉，见鸟兽蹄之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”当然，这都是传说而已，并无实物供人们取证，不足为凭。然而，现代考古发现证明，文字的产生和发展的确经过了漫长的孕育和发展期。1921年在河南渑池县仰韶村出土的仰韶文化遗址，1954年出土的西安半坡村原始部落遗址，以及后来出土的山东大汶口和龙山文化遗址中发掘的陶器和陶片上，都有一些图案和刻画符号。专家认为，这些刻画符号就是最早期的汉字。郭沫若先生在为西安半坡博物馆题词中讲到这种划纹时说：“其为文字，殆无可疑。”《中国书画报》第502期载文云：“有的学者认为汉字发展史有五千年以上，这种见解并非过分。根据目前的发现来看，汉字的起源最早可以追溯到新石器时代的半坡仰韶文化和山东大汶口文化遗址出土

的陶器刻画，那是一种比甲骨文更早的符号文字。”这些图案或划纹说明：在五千年以前母系氏族社会的新石器时代，汉字已经初具雏形，只不过我们现代人不认识罢了。汉字发展到商代，产生了甲骨文，才算到了成熟的阶段，也才算真正有了书法。

1. 甲骨文

图 1-1 甲骨文

甲骨文（图 1-1）是已经发现的最早的较成熟的汉文字，它的发现证明，至少在三千多年前，中国就已经产生了书法艺术。

甲骨文最早出土于河南安阳小屯村（殷商王朝都城遗址，也叫殷墟）。此前，农民耕田常见龟甲兽骨，不识为古物，便洗净充“龙骨”（龟甲，一味中药）卖给中药店。1899

年，王懿荣生病吃药，因在“龙骨”这味药上见到刻痕而发现甲骨文。后经王懿荣、刘鹗、罗振玉、王国维等人进一步搜集、整理、辨认、研究，再经过近百年来专家们的研究、论证，逐渐形成了甲骨学。甲骨文是契刻在龟甲兽骨上的文字，内容以卜辞和记事刻辞为多，故又叫“契文”、“卜辞”、“龟甲文字”等。甲骨文被

发现后，经过几代学者的艰苦考释，到目前已确认 5000 个单字，其中能认识的有 1700 个字左右。

由于甲骨文是早期的文字，结构多为象形，体态长形居多，少数略扁，单字组织紧密，通篇字体大小、长短、宽窄无一定则，错综变化，互有关联，行气贯通，质朴自然。在笔法上，因镌刻工具尖锐，刻字材料坚硬，字的笔画一般为单线，较瘦挺，且锋芒外露，笔画转角处以方折为主。从整体上看，甲骨文雄伟豪放、劲峭挺拔，明朗质朴、细密放逸，秀丽多姿、端庄灵动，已具有了最早的书法艺术的特有魅力。

2. 金文

也称“钟鼎文”（图 1-2）。文字是人类为扩大交际活动而创造的信息交流工具。随着生产的发展，文字也在不断地演进，书体也随之变化。从殷商到秦统一之前的金文，就是从甲骨文逐步发展演变而成的。金文出现在距今三千年前后的周朝，因为这些文字大多是凿刻或铸造在青铜器上的铭文，当时人们称铜为“金”，所以叫做金文，又因为古代的青铜器分钟、鼎两大类，这两类青铜器上都有铭文，所以金文也称“钟鼎文”。金文书法有四个特点：

- （1）在字体上还保留着不少甲骨文的形态；
- （2）笔画比甲骨文粗壮，字体渐趋规整，行款已基本整齐；
- （3）曲笔、直笔变化较多，有些笔画甚至写成了圆；
- （4）字的转角处或方或圆，点画圆浑，体势雍容，骨力内含。《毛公鼎》、《颂鼎》、《颂敦》、《史颂敦》、《虢季子白

盘》、《散氏盘》、《鲁大司徒匝》、《大盂鼎》等可为代表。

3. 石鼓文（籀文）

图 1-2 《大盂鼎》

汉字从简单到复杂，书法也随着愈来愈多样化。周宣王（公元前 827—前 781 年）时有个史官名字叫史籀，作《史籀篇》，供当时的士大夫们识字用，后通行于秦国，因此而有了籀文。籀文的结字有一定规律，大小匀称，多重叠，流传的石鼓文就是其代表。据郭沫若考证，石鼓文刻于秦襄公（公元前 777—前 766 年）时期，是将籀文刻在石鼓上而得名的。石鼓共十面，刻记了十首秦国君游猎活动的四言诗，也称“猎碣”。石鼓文

的结构有相对的规律性，笔画遒劲凝重，结构茂密奇崛，为秦统一文字提供了重要依据。

甲骨文、金文、石鼓文和春秋战国时通行于六国的文字

统属于大篆（广义）。

4. 小篆

小篆（图1-3）是由籀文发展而成的，字体略简化，战国时期流行于秦国。公元前221年秦始皇吞并六国后，推行统一文字的政策，淘汰了通行于六国的异体字，定小篆为正体，将李斯作的《仓颉篇》、赵高作的《爰历篇》、胡毋敬作的《博学篇》定为当时的小篆范本，对普及小篆起了重要作用。

小篆是书法发展史上的一个飞跃，对以后书法的发展影响很大。秦代的小篆已经比较规范，偏旁部首有了一定写法，笔画多是弯曲与平直的单线，粗细基本不变，一般行笔用中锋，笔法圆转，笔画之间的空白比较匀称，字形狭

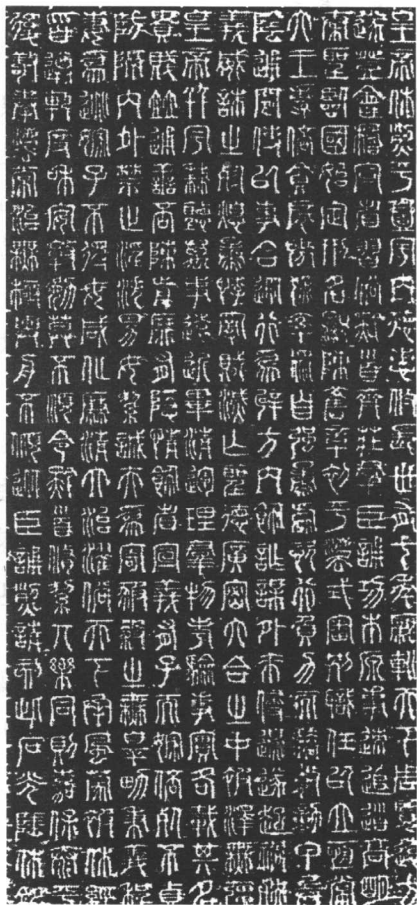

图1-3 小篆

长，字的上半部分较紧，下半部分舒展，看后有一种柔中寓刚、爽朗俊健的感觉。存世的有《琅邪台刻石》和《泰山刻石》残石，可以代表秦代小篆的风格。

5. 秦隶

史载，秦始皇认定的书体有八种，即：大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书。其中刻符、虫书、摹印、署书、殳书与使用的器物密切相关，在一定程度上可以认为是当时的美术字。隶书原流行于民间，后经程邈搜集整理而传世。程邈是陕西渭南人，曾任县衙狱吏，因不顺从秦始皇被治罪云阳狱中。相传，他在狱中历经十年，收集整理这种形似小篆、但写起来比小篆快捷的书体三千余字。由于书写的便利，被“隶人”（劳役）和地位低微的吏役所普遍使用，所以称它为“隶书”。程邈后来又被秦始皇重用为御史，因政事繁多，篆字难写，乃用隶字为佐书，该书体又在士大夫阶层得以推广。秦隶虽为隶书的最初阶段，但这种书体的出现，在书法艺术的发展上无疑是一个新的突破。因为它一改篆书笔画繁多、圆转曲折、难写难认的缺点，变圆笔为方笔，变曲笔为直笔，结构上变纵势为横势，为汉代隶书的发展奠定了基础。现在能见到的秦隶有秦诏版和一些权量。

（二）两汉书法

1. 汉隶

隶书在汉代有了新的发展，出现了更大的变化。由于它在书体上日臻成熟，成为汉代的典型字体，也成了全国的通