

■ 艺术与人文修养读本

方 珊 / 主 编

线的艺术语言

堂纸一幅阔狭原
皆类此乃佳——
书法美

大得之見其精
丁伯奎◎编著

求百幅

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

■ 艺术与人文修养读本

方 珊 / 主 编

线的艺术语言

—— 书法美

丁伯奎 © 编 著

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

线的艺术语言—书法美 / 丁伯奎编著. —北京: 北京师范大学出版社, 2011.6

(艺术与人文修养读本 / 方珊主编)

ISBN 978-7-303-11875-5

I. ①线… II. ①丁… III. ①汉字—书法美学—通俗读物
IV. ①J292.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 232369 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京联兴盛业印刷股份有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 155 mm × 235 mm

印张: 10.5

字数: 164 千字

版次: 2011 年 6 月第 1 版

印次: 2011 年 6 月第 1 次印刷

定价: 22.00 元

策划编辑: 饶 涛

责任编辑: 李洪波 曾忆梦

美术编辑: 毛 佳

装帧设计: 北京博兴元文化传播公司

责任校对: 李 菡

责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

总 序

每个人都是一个独立的个体，都是一个小宇宙，都有自己独特的喜怒哀乐，都有自己的理想与追求。艺术则是人类世世代代精神追求的一种浓缩，它把人的心灵世界通过外在的形式镌刻下来，让后人欣赏、赞叹与批判。艺术固然离不开人，离不开人的各种生活，但它不是因此而让人去炫耀自己，炫耀自己的人生，而是去审视自己，审视自己的人生意义。

艺术离不开现实，但它总是默默地把人的精神追求与理想，通过迷人的技巧与现实的图景予以展示。艺术的永恒魅力离不开技巧，更离不开通过艺术呈现出来的人的丰富多彩的情感和复杂多变的心灵。就是这些让人无法捉摸的情感与心灵，温暖着读者，动人心弦，令人一唱三叹，使人难以忘怀。艺术会让人去回归生命的活力，守望自己的精神家园，从而改变现实，迈向美好的未来。

因而，艺术是人的终生伴侣，只要有了人，就会有艺术，人不能没有吃喝，但更不能没有梦想。艺术予人以启示，它是人生智慧的升华，蕴涵着人的爱恨情仇、信仰与希望；它会让人微笑地面对人生，华丽地从磨难、贫穷中转身，无论身处何种险境，都能优雅地昂首阔步，富于尊严地去追求自己的幸福。艺术就如梦中花、水中月，激励着人去追求梦想，让人永远念想，领悟再三，却不会有丝毫贬损。

在高新科技高歌猛进的今天，人们愈来愈追求效率，讲究实利，物质生活愈来愈麻痹着人，使人愈来愈贪图安逸享乐。科技固然可强国，但人文艺术却会不断地鞭策着人，呼唤着人，使人振奋精神，激发生命活力，不断去追求那美好幸福的梦想。因为只有梦想，才会使人类永葆青春，怀抱远大抱负，不为蝇头小利而沾沾自喜，不迷醉于现实而忘记了自由的使命；也只有梦想，才会使人类牢牢把握前进的轮舵而不迷失方向，驾驭着高新技术，不使人一味讲究功利而失去人的灵性与活力。只有梦想，激励着我们为之奋斗，亲手把它变成现实。我们既需要迅速发展高新技术，更要提高中华民族的艺术修养，只有这样，才能使中华民族屹立于世界民族之林，为世界人民所尊重和敬佩。因而加强人文艺术修养，是我们在新世纪面临的一项极为紧迫的任务。

2010年，在中国人民大学王旭晓教授与牛宏宝教授的举荐下，北京师范大学出版社独具慧眼，发现了这套书的艺术价值，欣然接纳了丛书。众多作者齐心协力，尽快地对原作进行了修订，图片也焕然一新，以使本丛书更为适合大家阅读。凡是愿意提高自己艺术与审美修养的人，不论是老师或是家长，不论是青年或是少年，不管年龄大小，只要是艺术爱好者，就一定会在阅读中喜欢上它。美与艺术是人类文明的精华，中国人民在改革开放中逐步摆脱了贫

穷，就有必要去了解世界各国的艺术与美，了解中国的艺术与美。

当然，提高艺术修养与艺术教育及审美教育密切关联。我们绝不能将艺术与审美教育只看做是学校教育的事情，当我们一些人并不知晓斗拱、爱奥尼亚式、巴洛克、哥特式等时，不要把责任都推向学校教育。而是要问问自己：自己为何没去学，为何没有去学会学习，学会审美？爱美固然是人的天性，让人爱美、追求美的天性得以健康成长却要靠审美教育。审美教育不能简单地被理解为学校老师对自己的教育，或者父母长辈对自己的教育，好像没有专门施教者来施教就不是审美教育。在我看来，审美教育既需要专门施教者来施教，这种施教大多是审美知识教育，包括美是什么、为何审美、艺术何为等理论探讨，或许可称为“被教育”，因而需要老师引导与阐释，但它更需要自我教育。

这种施教是自己既当学生又当老师，因为接受什么、选择什么，都必须靠自己做决定；喜欢什么、厌恶什么、爱什么、恨什么，都必须靠自己去表达。要使自己具有一定的艺术修养，就一定要多多自我教育，他人教育也须通过自我教育起作用。不要一听到教育，就以为是他人来教育自己，因而把教育归属于学校教育、家庭教育与社会教育，教育也完全可以自我教育即自己教育自己。

其实，审美教育就是以自我教育为主、他人教育为辅的一种自我发展、自我丰富、自我完善的教育。父母、朋友、老师，包括博物馆、美术馆、电影院、书籍、互联网，社会的方方面面、各色各样的人都可以成为我们施行审美教育的良师益友，可关键仍在于自己。因为美与艺术重在自己去发现，重在自己去体悟。没有自我、失去个人的独特性，追逐时尚、跟随潮流其实只是一种“伪时髦”。这套丛书就是要帮助读者走进艺术，独立地去发现艺术中的美。

现在这套丛书终于要与大家见面了，希望它能成为艺术爱好者

的伴侣。我作为丛书主编，既要向北京师范大学出版社的大力支持表示感谢，又要向王旭晓、牛宏宝、王志敏、杨桂青、赖配根、丁伯奎、王志钧、王芊、边国英、刘秀乡、乔基庆、宿志刚、林叶青、苏丹、崔辰等编委的认真努力表示感谢。丛书在撰写与修订中，虽然强调了编写体例统一的要求，但由于各编委的关注点不同，想法各异，更何况各门艺术的演变亦有长有短，因而各门艺术的撰述会有一些差异。加上我们也在学习中，本身水平仍有待提高，因此，本丛书仍会存在这样或那样的缺点，如有不足之处，欢迎广大读者不吝指正。对于广大读者所提的意见，我们会心存感激，因为我们知道，我们都怀有同样美好的梦。

北京师范大学价值与文化中心

方 珊

2011年1月18日

前言

在中国人的文化素质中，汉字书法几乎是与人终生相随的。五千年的民族文化，积淀了深厚而丰富多彩的书法形式，也使得书法在审美意义上具有独特的地位。这是其他任何国家和民族所不具备的。

在书法审美的起源和发展中，伴随着文明的进步、社会的变革、文化的传承、科技的发明与普及，人们对美的需求在不断演变。自古以来，这一文化现象反映了典型的中华民族精神和道德风范。在这条人类文明的历史长河中，一代一代未留姓名的和载入史册的书法家汇集在一起，都以毕生的精力将书法艺术推向尽善尽美，使书法艺术具有极高的审美价值和极大的普及度。无论在其内容实质上，还是在表现形式上都超越了时空和国界，吸引着更多人的瞩目。

这本书介绍了琳琅满目、万象纷呈的汉字

艺术。有的远古而神秘，有的通俗而现实。浩繁的流派，风格迥异，使人目不暇接，从而可以欣赏到书法的形式美。以不同历史时期书法家(画家)的艺术实践活动，展现了书法的审美历程。以形象的、易懂的、饶有趣味的审美特征，使我们解除了迈进书法艺术殿堂的畏难和顾虑。从用笔、线条、形体等最基本的要素，由本及末、由浅入深地逐渐总结其规律，使读者对博大精深的中国书法艺术形成系统的认识，这就是这本书的初衷。

本书试图通过对历史的沿革、时代的变迁、人文理念和技术材料发展的介绍，讨论与之同步的书法发展演变史，来说明书法的意义及审美功能，启发对民族传统文化的热爱和自豪。

面对 21 世纪世界文化大融合的澎湃潮流，更应注重民族文化教育。坚持民族精神，在世界文化艺术之林中，使独具艺术个性、保持历史特点的民族艺术之树长青。

目 录

一、中华文明的结晶——书法	1
(一)中国人的基本文化素质	1
(二)生动活泼的线艺术	3
(三)塑造民族精神的书法教育	10
二、魂系五千年——书法(含篆刻)的历程	15
(一)甲骨开篇——兼论书画同源	15
(二)绚丽斑斓的先秦书法	25
(三)趋于规范的秦汉书法(含篆刻)	36
(四)琳琅满目的石碑——魏晋南北朝书法	46
(五)群星灿烂的隋唐五代书法	53
(六)崇尚帖学的宋代书法	75
(七)回归晋唐的元代书法	85
(八)文人墨客驰骋的明代书法	91
(九)百家争鸣的清代书法	103
(十)推陈出新的近现代书法	118

三、看在眼里，美在心底——书法欣赏	136
(一) 书法——视觉中的美感	136
(二) 先秦书法欣赏	137
(三) 秦汉书法欣赏	142
(四) 魏晋南北朝书法欣赏	144
(五) 唐宋书法欣赏	146
(六) 元明清书法欣赏	148
(七) 近现代书法欣赏	149
 结束语	 156
 参考书目	 158

一、中华文明的结晶——书法

(一)中国人的基本文化素质

书法，在每一个中国人的心目中都具有根深蒂固的影响力。无论是刚刚启蒙的儿童，还是历尽沧桑的老者；无论是汉字初创的原始、奴隶社会，还是21世纪的信息时代；无论是在中国，还是在海外，只要有华人居住、生活、工作的地方，汉字书法犹如生命中的血液永恒循环、代代相传。

我们常说的“五千年民族文化”，是根据什么得来的？几千年前的祖先生活在什么环境？发生了什么活动？经历了什么灾难和战争？文学艺术是怎样发展、演绎、完善的？所有这些悠久深远的文化，其主线无不由亘古的汉字形体记载、传承下来。

任何民族的文化产生，绝不是短时期就可以形成的。在人类历史上，有许多和汉文化同样古老的文明，如玛雅文化、印第安文化、古埃及文化、古印度文化、古希腊文化、古罗马文化等，现代考古学界对人类的文明进行了广泛深入的研究发掘，充分论证了各民族的文化渊源。古老而神秘的面纱揭开之后，展现出各民族的辉煌历史和美的风采。相比较之下，无论其久远、博大，还是完善、精确，中华文明都具有无可比拟的优势。特别是汉字的出现，我们的祖先用一笔一画的劳动，堆积成巨大的文化之“山”。在这座“山”上，我们可以通览任何时期、任何事件和人物，可以寻觅到任何朝代的足迹。那是一个漫长的、条件十分恶劣的时代，且不说更遥远的图腾文化，仅仅包含甲骨文的夏商文化便长达千余年，从彩陶文化演变的文字初期，我们的祖先就利用一切可以利用的物质材料，将自己的智慧铭刻、书写。新石器时代的殷商，大规模的、有序的文字契刻在龟甲兽骨上，构成了汉文字的基本面貌。与此同时，文字的单个结构和排列布局、审美效果应运而生，书法就此开始了自己的历程。

所以，自古以来，学、写汉字就是中国人的基本文化素质。一个字一个

字地读、写、记，形成了每一个人对汉字的认识和运用，随着汉字的演变和物质工具材料的发展而调整治学的要求。在这个从不规范到规范的过程中，汉字作为文化传承的载体得到了固化和完善。也就是说，汉字一开始就是书法的母体，其永恒的生命力和审美价值就在于文字本身与艺术美感的不可分割性。固化、统一之后的汉字规范而标准，对于书法艺术而言，又可以衍生出千变万化的写法。万变不离其宗，奥妙也在其中。中国书法艺术的魅力由此成为一种特别有意味的、张力极强的审美载体。几千年的积淀，还没有哪一个人、哪一本书能一字不漏地把全部书法集中在一起考察、研究。那众多的以发音字母构成的各国文字，其审美意义变得微乎其微，用不了几页纸就够了。如此巨大的差异，其根本因素就是一个“美”字。

因此，表面上学习汉字耗时费力，不像外国人学本国语言那么容易。实际上这种“笨”功夫却积淀着中国人特有的文化素养。至少可以这样说，从启蒙识字到初中阶段，也就是童年到少年的成长阶段，学生总是处于读、写、记中。记得越多越牢固，日后的应用越自如。在汉字中，有许多难读的字一时无法记住，所以还要借助字典。有道是：“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”学习汉字和书法，首先要有耐力，有如“马拉松”赛，必须具备长途跋涉的心态。古往今来，有成就的中国学者在这个“马拉松”赛中，多数善于运用灵活的方法，在生活中，在自然环境中，在休闲娱乐中，在劳作中，也就是在各种气氛中治学，调整节奏，并非都是泡在书斋里潜心苦读，留下许多脍炙人口的故事。今天的学生论条件、论环境氛围、论知识面都远胜古人，因此，学习书法更具优势。便捷和极其丰富的资料、法帖，对传统和发展的评说，对经典的研究，对艺术潮流的了解，与国际的交流、信息沟通都直接影响我们新一代的基本知识结构和取向。但是，对优良传统的学习和继承，似乎更加紧迫。它直接关系到人的基本素质。我们的先贤把思想、把生活用刀刻在龟甲牛骨上，铸在金属器物上，凿在岩石上，写在简、帛上，不惜一切代价地、顽强地以文字书法形式表达出来。那是一种十分艰苦卓绝的劳动。早期的文化交织在野蛮、原始、荒僻中，不断地克服着重重困难，把人类带入文明，从低级到高级，从原始到现代。所以中国的书法伴随着其母体——汉字，是在灵与肉、血与火中陶冶，历尽沧桑，千锤百炼，凝结成民族文化的骄傲。从第一笔开始的书法，每一个字有一个含义，几个字组成了词意或句意，最终形成一篇文章。文中又构成一种思想、情感或创意，使无

意义的点、画、线条，变成有美感的艺术。它对每一个中国人来说可谓“终生相伴”。只要稍加努力，起码就可以写得工整一些，或写得情绪化一些，书法的普及应该是不成问题的。社会越是进步、文明越是发达，人对精神生活的要求就越是丰富。近几年来，更多的人认识到了从小开始学习和发扬书法艺术，这将会推动全民族基本文化素质的提高。只要遵循书法治学的优良传统，把握好时代潮流，从青少年开始，经过不断地努力创新，书法艺术定会有更大的发展。

（二）生动活泼的线艺术

历代评论家从各个角度对书法艺术的线条美予以评价。有的说，书法的线是形象的化身；有的说，线的意味无穷；有的说，线是纯洁而富有生命的；有的说，线是力量的表现；有的说，线是思想感情的依托……总之，所有赞美之词都不过分，也都无法涵盖书法艺术中线条美的万千变幻、由线构成的无穷无尽的美的形体以及由这些形体组合构成的视觉和精神上的美感。而各个时代的书法家及画家又把自己所处的环境氛围和时代情感付诸笔端。他们不是完全模仿、复制规范的汉字，往往是有所创新的，应用线的规律和线条所形成的特殊艺术语言，使书法朝着多样的、不断挣脱规范的方向发展。所以，书法线条的美之所以如此丰富，来自一代代书法家的努力。它不是一次性产生的美，也不是偶然的产物，它是不断发展的审美元素。

甲骨文是书法审美中最古老的形式。在这之前的彩陶文化，其线条主要表现为图腾，并向文字演变，但尚未形成丰富多样的，应用广泛的文字形体。夏、商之际，人们的生活还处在奴隶社会，为生存而耕耘、狩猎，甚至为争夺领地相互征战。仅仅是图腾象征显然不能满足日常生活和沟通的需要，而文字在图腾的演变中凝炼成为既有形象又有意蕴，还能应用的工具，这就是以象形为本源的汉字。构成汉字的两大因素是形体和线条，线条的寓意化成为汉字独有的特征。同时，线条的美感也使得汉文字从它一开始就具备了审美性，也就是书法艺术的诞生。甲骨文书法是将文字记载或含意契刻在龟甲牛骨较平坦的宽面上，虽然用细而尖的笔类起稿，最终都是以利器刻制完成。因当时没有金属冶炼技术，我们的祖先是用石器、磨石等坚硬的物体磨尖之后刻在龟甲牛骨上。殷商后期，冶炼技术的发明，使契刻有了更锋利的工

具，契刻在甲骨上的线条加深。随着应用范围的扩大，以及各种生活行为的需要，甲骨——这个特别时期的文化载体得以大规模使用。本来，龟板、牛甲、羊骨、马骨之类的动物骨板，都是废弃之物。远古时期，动物的数量远大于人类，在当时是猎杀不尽的。在废弃的动物骨板上契刻文字，并使之能够永久的流传，说明了汉民族祖先的超凡才智。仅殷墟一地，就发掘出十几万件甲骨刻辞，可以想象在那神秘而遥远的年代，文明初期的辉煌(如图 1-1)。

甲骨书法的线条精细刚硬、挺拔尖直，有如悬针，横竖转折，呈方锐之象，是一种用金属锐器刻在石灰质上的特殊线条。其呈现的刀法不同于后来的石刻，而又是石刻之祖。甲骨书法的线即使是长而弯曲的，也着力均匀，显得坚硬而明快。由于甲骨文的象形性，其书法线条随形象而变化，其疏密、节奏，特别具有动感。甲骨刻辞的线条美无疑是中国书法审美的始祖，并由此展开了书法线条审美的历程。

青铜器的冶炼、铸造将人类文明从原始社会向奴隶社会推进。文字的记述也从甲骨刻辞向金属铭铸跨进了一大步。这是一个汉字书法极为辉煌灿烂的时期。从公元前约 21 世纪到公元前 3 世纪，也就是中国历史上的商、周两代，史称青铜时代。从采矿到高温冶炼直到制模铸造，整个工艺流程包含了勘探、开采、运输、窑炉、设计模具等一整套物理、化学、数学方面的应用技术，而铸于青铜器上的图腾、文章乃至器物造型则是艺术创造。器物、图腾、文字三位一体构成了青铜文，也就是钟鼎文(又称金文、籀文等)。绝大多数铸有文字的青铜器，其文中注明该器物的名称和主人。所以对器物名称的认定多来自其中铭文。从商前期几个字的铭文到周盛期数百字的长篇记事铭文，充分地发挥了古代篆书线条的美感(如图 1-2、图 1-3)。而从这些铭文的变化中我们又能感到从甲骨的坚硬挺拔到钟鼎大篆的圆润厚重、回旋游刃的脉搏。许多钟鼎所铸文字含有更粗犷豪放风格，尽现大篆凝重之美。青铜器皿本身是一种王权或地位的象征，在奴隶社会向封建社会的过渡中，奴

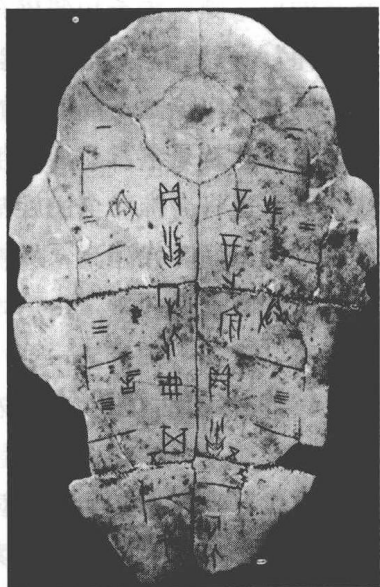

图 1-1 殷墟甲骨及刻辞

隶和贫苦的平民很难享有。铸造在器物上的文字也就同时为统治阶级所拥有。可以说，没有哪家诸侯贵族不铸造一批从日常用品到工具、武器并铸以标记铭文或记事铭文的。我们难以计算在这近两千年中，共冶炼了多少铜矿，铸造了多少铜器，炎黄子孙所集中的黄河、长江流域的人文状况及商贸沟通究竟有多么频繁。仅以东周

图 1-2 司母戊方鼎及铭文

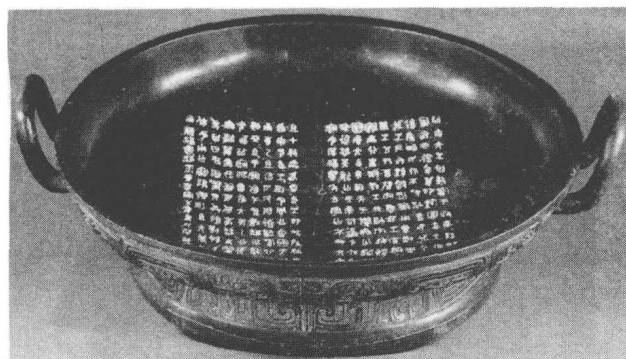

图 1-3 史墙盘及铭文

上，积淀了极为深厚的汉字艺术。日益发达的文化、商贸、产业、大规模的开采冶炼，一方面使得铜铁矿藏迅速减少；另一方面铸造之不便无法满足迅速发展的文化需要。所以，实际上青铜时代早期，仍然大量沿用以甲骨为载体的书写方式。周宣

王时所凿刻的石鼓文，开石刻艺术之先河，毕竟也是凤毛麟角，直到利用织物的帛书和削竹为片的竹简，在书写中的广泛使用才取代了甲骨，也取代了青铜器上的大部分记事文章。随着毛笔的生产、加工的不断改进，毛笔也就在柔软的绢帛和坚硬平滑的竹简上书写自如。

从西安迁都洛阳之后的东周，史称春秋战国，是中华文明高度发展的一个亮点。其辉煌业绩至今仍然为我们所借鉴和研究。这几百年间，书法的载体为简、帛而不再是甲骨和金属。王权削弱，诸侯割据，华夏大地在连年不断的战乱中呻吟，饱受刀光剑影的蹂躏。在这纷乱的岁月，却出现了思想哲

学、文化艺术极其发达的局面。一大批伟大的思想文化巨人活跃在大河上下，大江南北：“儒家”、“道家”、“易经”、“诗经”、“兵法”、“楚辞”等，孔子、老子、孙子、墨子、孟子、荀子……形成了一个跨世纪的百家争鸣的大趋势。可以推断，在诸侯之间的联络，在文人之间的往来，在学术之间的交流，在著书立说的需求中，谁也离不开书法。整个春秋战国时期，书法的地位高于任何艺术。衡量一位思想家、文学家，不单是善辩的口才，更主要的是文才和书写能力。所以，比甲骨、青铜数量多几百、几千倍的大量竹简、绢帛等，可以用人工生产来满足书写的要求。用笔书写和契刻、铸造完全不同，其随意性是刻、铸无法表现的，随意性使书法线条充满了活力。因为简帛不如甲骨、金属、石刻坚硬耐久，至今未能发现春秋时期的书法，只有战国后期的简帛书法出土。从中也足以看到大篆时期(即甲骨到钟鼎的统称)，简帛书法的行书韵味已是相当鲜明。线条的流畅性，笔锋的露藏，线之间的呼应连接非常优美。战国后期的隶变主要反映在简帛书法中，这是大篆晚期书法的主要特征(如图 1-4、图 1-5)。

图 1-4 竹简

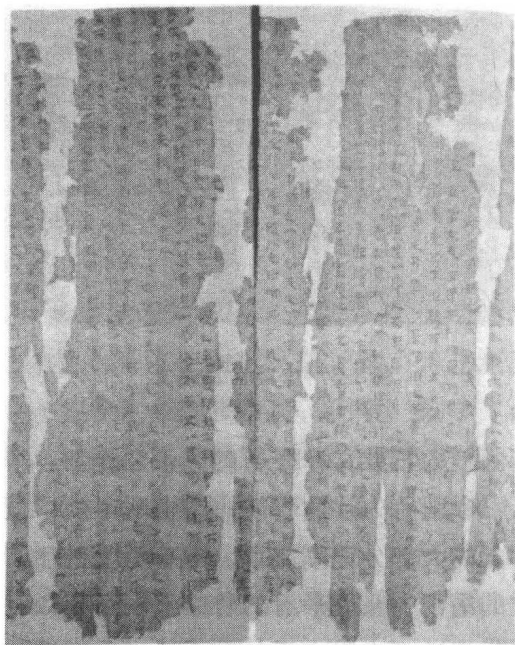

图 1-5 战国帛书

手书中包括隐秘性的书信、密件、军令等，需要封严，于是封泥印玺应运而生。另一种线条美创作的艺术门类——“篆刻”起始于此，并迅速应用。