

中国书法艺术通论

(修订版)

中国书法博大精深，
源远流长。是中国文化
最具代表性的元素，是中国的国粹。

孔 见 著

人 民 文 学 出 版 社

孔见著

中国书法艺术通

滕文生

人民出版社

T1060264

1060264

责任编辑:贺 畅
装帧设计:周涛勇
责任校对:周 昕

图书在版编目(CIP)数据

中国书法艺术通论/孔见著.

-北京:人民出版社,2011.10(2011.12 重印)

ISBN 978-7-01-009856-2

I. ①中… II. ①孔… III. ①汉字-书法-艺术评论-中国 IV. ①J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 073422 号

中国书法艺术通论

ZHONGGUO SHUFA YISHU TONGLUN

孔见 著

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 12 月北京第 3 次印刷

开本:700 毫米×1000 毫米 1/16 印张:27

字数:400 千字 印数:10,001-15,000 册

ISBN 978-7-01-009856-2 定价:70.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

縱覽如系脈
參悟得文儀

孔見先生大著後

有感於此

中石

取精用宏

會古通今

孔兄先生中國書法藝術
通編出版誌賀

张海题词

修订本说明

《中国书法艺术通论》(第一版)于2009年岁末出版问世,受到社会读者的高度关注,半年时间发行了数万册。

2010年5月16日,由中国书协编辑出版委员会、书法导报社主办,在北京政协礼堂召开了题为“构建完善的书法理论体系”的研讨会。书坛多位专家学者出席了会议,其中有欧阳中石、周文彰、赵学敏、张荣庆、何西来、李一、王荣生、西中文、叶培贵、寒石、郑培亮、王元军、刘普选、白煜章、孟云飞、白景峰、孟会祥、黄俊俭、姜寿田、耿书香等,张海主席专门作了书面指教。会上,各位专家在对本书给予褒奖的同时,也诚恳地提出了批评修改意见。一年来,国内外一些书法爱好者、专家学者,也对本书表示关注,并提出修改补充意见。2010年7月,人民出版社黄书元社长对本书表示关心,建议早日出修订本,以期为弘扬祖国书法艺术作出更大贡献。据此,我于2010年下半年对本书作了修订。

在修订本中,增加了“书法艺术的书体形式”一章;对“书法艺术的美学特征”一章各节在顺序上作了调整;将“书法技法基础训练”一章更名为“书法艺术学习修养”,在本章中增加了“升格”一节;在“继承和发展中国书法艺术”一章中,增加了“加强国际交流,不断扩大书法艺术的影响作用”一节;另对全书其他章节也做了修改补充。

虽说是修订本,仍存在不少个人之拙见,诚恳希望广大读者不断提出新的意见。

孔 见

2011年4月8日

写在前面的话

这是一部学术性很强的书法理论专著。这部专著的作者孔见是一位能文能武的将军。我与作者孔见先生的相识非常偶然。但回头琢磨，这里面确有着一份天意。同是书道上的人，脾气秉性又相同，我想早晚有一天会碰面的。

在孔见先生的这部专著——《中国书法艺术通论》即将出版面世之前，我有幸先睹为快。惊喜踌躇之际，便欣然接受为这部书写上几句话，不敢为序。

起初，孔见先生此书之名为“概论”。当其拜见欧阳中石先生之后，便接受了先生的建议，将此书名改为“通论”。理由是这部书的内容全面、系统，涵盖了书法范畴的有关方面，称为“通论”更加名副其实、顺理成章。

这部书的特点之一，可从张海主席的题词中找到答案：“取精用宏，会古通今。”这两句题词是对这部书的高度概括。这部专著立论精辟、观点严谨、逻辑清晰，论述旁征博引，论据集古荟今，正如欧阳中石先生所说：“谁云一孔之见，纵览俨然大观，系脉明明朗朗，汇成壮阔波澜。”或者说这部书是作者背着厚厚的行囊，沿着漫长的历史隧道——一条充满人文、充满神奇的山阴小道，一路寻寻觅觅，拾珍集萃而成的。当我翻开这部书的时候，情不自禁地为之惊叹，为之感怀，如面临浩然云翥的瀚海，壮阔的海面飘来阵阵的墨香，清新而爽朗的气息使我心胸豁然开朗起来。

这部书的特点之二，是欧阳中石先生概括的，即“纵览知系脉，参悟得文仪”。这两句题词可谓高屋建瓴，评价极为精致。中石先生的意思是说，这部书是作者凭借多年的积累并下一番功夫才完成的。也可以说这部书是作者悟道启智的结晶，是用心血写成的。令人敬佩的是，作者对一些历来认为只可意会，不可言传的东西进行归纳整理，使之条理化，让人知其然又知其所以然。只有站在书法之巅，才能纵览全局，知其全貌。其意境正如杜甫诗句所云：“会当凌绝顶，一览众山小。”只有通览历代书体书论，临摹名碑名帖之后，才会博采众长，形成自己独特的风格。而“参悟得文仪”之意是：理论是继往开来的产物，是从实践中感悟出来的道理。若不是孜孜不倦地读书、思考、求索，文仪从何而来？我想，作者所体现的是“读书破万卷，落笔如有神”的感知规律，历练的是“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的精神。

这部书的特点之三，便是对当今书坛的一大贡献。古人说书法是“玄技”。自古以来，便有“善鉴者不书，善书者不鉴”的传统习惯。现在书坛依然存在着理论落后于实践的问题，时至今日尚缺乏文艺理论完整、体系健全的教科书。这部书立论清晰，引证细致，尤其是，书中将以往有提法没有说法的概念加以阐述，并独立成篇，丰富了书法理论体系。可以这样说，这部书的问世，必将对我国书法艺术理论建设、书法教育与创作实践产生积极而有创意的影响。

《中国书法艺术通论》应该说是一项系统工程。因为中国书法博大精深，源远流长。书法是中国文化中最具代表性的元素，是中国的国粹。法国前总统希拉克曾经评价，中国书法是艺中之艺。抽象艺术大师毕加索也曾经说过，如果我出生在中国，那我肯定是书法家而不是画家。他把中国书法所表现的艺术看做是抽象的、形而上的艺术。我想说，中国书法艺术所体现的线条之美应该是所有绘画艺术的母体。孔见先生作为一名将军，能在繁忙的岗位上完成这项艰难的工程，真是令人敬佩。孔见先生很小的时候便走进军营，几十年的戎马生涯，不仅锻造了他钢铁般的意志，也给予了他丰厚的精神营养。他曾经领兵打仗上过战场，担任过侦察大队长；也曾经在最高军事科研机构——军事科学院从事过专业理论研究，担任过研究员、研究室主任，是硕士研究生导师，学科带头人，组织过多项军事理论的研究，并多次获得国家和军队的科研奖项。文武之道，一张一弛；理论之道，触类旁通。透过这部书，我们可以感受到这位将军的阳刚之气，一种军人特有的豪迈情怀。孔见先生是一位不可多见的复合型人才，在文艺书道上都颇有建树，在品格上更有良好的口碑。他有情有义，乐于助人，多次为灾区、为希望小学捐资。

我们同处在中华民族五千年来最好的社会环境之中，改革开放三十年给国家带来了翻天覆地的变化，书法艺术正处在历史最好的发展时期。这部《中国书法艺术通论》的问世，也正是改革开放以来书法艺术蓬勃发展的一项成果。不为浮云遮望眼，直挂云帆济沧海。今天，书法艺术正以其独特的风貌展现在世人面前，作为书道上的人无不感到自豪和荣耀。

恕拙笔。

赵长青

匆匆草于京华

2008年12月1日

注：赵长青为中国书法家协会分党组书记、驻会副主席兼秘书长。

目 录

CONTENTS

写在前面的话	赵长青 / 001
总 论 书法是中华民族伟大的艺术瑰宝	001
第一章 书法艺术的基本原理	007
第一节 书法艺术的概念	007
第二节 书法艺术的性质	013
第三节 书法艺术的范畴	022
第四节 书法艺术的特点	025
第二章 中国书法艺术的历史脉络	035
第一节 先秦书法艺术	036
第二节 秦代书法艺术	042
第三节 汉代书法艺术	045
第四节 魏晋南北朝书法艺术	050
第五节 隋唐书法艺术	057
第六节 宋代书法艺术	061
第七节 元代书法艺术	066
第八节 明代书法艺术	068
第九节 清代书法艺术	070
第十节 现当代书法艺术	075
第三章 书法艺术的书体形式	081
第一节 篆书	081
第二节 隶书	086

第三节	楷书	089
第四节	行书	095
第五节	草书	102
第四章	书法艺术形成发展的社会历史因素	111
第一节	汉字是书法艺术形成发展的基石	111
第二节	书写工具是书法艺术形成发展的物质基础	120
第三节	古代工艺美术为书法艺术的形成发展 提供了美学借鉴	125
第四节	文人学士是书法艺术形成发展的主要力量	127
第五节	历代统治者重视是书法艺术形成 发展的重要原因	129
第六节	社会需求是书法艺术形成发展的根本动力	132
第七节	精神文明与文学内涵是书法艺术形成 发展的精神支撑	140
第五章	书法艺术的美学特征	145
第一节	追求笔画线条美感是书法艺术的本质要求	145
第二节	笔画线条质量是衡量书法艺术水准的主要因素	152
第三节	驾驭笔画线条是书法艺术入门的基础	156
第四节	运用笔画线条抒情表意是书法艺术的根本目的	162
第五节	笔画线条美学认识建立在社会意识和 文化内涵共识的基础上	169
第六章	古代书法艺术理论要点	173
第一节	心画理论	173
第二节	书肇自然理论	176
第三节	意象理论	178
第四节	神采理论	181
第五节	尚法理论	184
第六节	尚意理论	186
第七节	气韵理论	188
第八节	儒家学说对书法艺术的影响	192

第九节	道家学说对书法艺术的影响	194
第十节	宗教对书法艺术的影响	197
第十一节	武学对书法艺术的影响	202
第十二节	学碑学帖之争	205
第七章	书法艺术审美观	209
第一节	积极健康的写作内容	210
第二节	传承明确的技巧方法	212
第三节	约定俗成的规范要求	216
第四节	整体和谐的视觉效果	218
第五节	对立统一的矛盾驾驭	221
第六节	气韵生动的生命信息	223
第七节	豪迈刚健的精神风骨	226
第八节	意象一体的线条神采	229
第九节	自然无为的创作意境	232
第十节	独具个性的表现风格	235
第八章	书法艺术家	237
第一节	书法家是社会对书法艺术造诣高超人才的尊称	237
第二节	书法家是掌握了书法技巧能力的专门人才	240
第三节	书法家是先天资质和后天学养综合形成的特殊人才	243
第四节	书法家以独创书风为艺术追求	248
第五节	书法家应追求德艺双馨的境界	251
第九章	书法艺术风格	255
第一节	书法艺术风格表现为书法家个性化的字象特征	255
第二节	艺术风格是书法家审美意识的能动选择	258
第三节	艺术风格决定和影响书法家的艺术品位	262
第四节	个人艺术风格受到社会书风的强烈制约	269
第十章	书法艺术技法技巧	273
第一节	执笔	273

第二节	用笔	277
第三节	笔画	281
第四节	结字	284
第五节	章法	287
第六节	正确使用书写工具	291
第七节	若干技巧问题	295
第十一章	书法艺术学习修养	307
第一节	临摹	307
第二节	读帖	312
第三节	广学	314
第四节	悟道	317
第五节	交流	321
第六节	出帖	323
第七节	升格	326
第十二章	书法艺术教育	329
第一节	书法艺术教育是汉字文化教育的重要内容	329
第二节	书法艺术教育是培养书法专业人才的主要途径	333
第三节	书法艺术教育应进入国家高等教育	335
第四节	书法艺术教育应进入社会素质教育	337
第十三章	书法艺术应用	341
第一节	应用是书法艺术的重要实践活动	341
第二节	应用才能保持书法艺术正确的发展方向	344
第三节	应用是全面提高书法艺术水平的重要课堂	347
第四节	书法艺术应用需要社会的有效组织管理	349
第十四章	书法艺术创作	351
第一节	创作是书法实践活动的高级阶段	351
第二节	创作是书法家艺术能力的综合体现	353
第三节	创作是书法家有意识的艺术实践活动	355
第四节	创作质量取决于书法家创作灵感的状态	357

第五节	创作效果取决于主客观因素的有机契合	360
第十五章	书法艺术欣赏与批评	363
第一节	欣赏与批评是书法艺术的 价值体现和客观反映	363
第二节	欣赏与批评是学习研究书法 艺术的重要方法	367
第三节	欣赏与批评是影响书法艺术创新 发展的重要因素	371
第四节	欣赏与批评建立在书法艺术理性 认识的基础上	375
第五节	欣赏与批评受到诸多主客观因素的影响	377
第十六章	继承和发展中国书法艺术	381
第一节	深刻理解书法艺术的本质，保持传统书法艺术 精神文明的内涵	381
第二节	继承传统书法艺术的基本技法和美学理念，积极 推进书法艺术创新	383
第三节	大力提高书法教育水平，培养高素质的 优秀书法人才	386
第四节	加大书法艺术为社会服务的力度，在与时代 “会意”中书写神采	391
第五节	加强书法学术理论研究，为书法艺术健康发展 提供科学的理论指导	394
第六节	建立国际交流机制，不断扩大书法 艺术的影响作用	396
附录	孔见书法作品选	399
参考文献		409
后 记		413

书法是中华民族伟大的艺术瑰宝

中国书法家协会主席张海先生说：“一部书法史，几乎就是一部中国文化史。新时期以来，书法艺术得以恢复的速度之快，以及持续至今程度不减的全民性的书法热潮，都无不说明这门艺术在中华民族精神家园中的深厚根基和重要位置。毫无疑问，研究书法艺术在中国传统文化中的位置及其相互关系，对于书法艺术今后的发展创新乃至中国传统文化和当今世界其他不同文明的对话、交流，都有着非常重要的意义。从这个意义上讲，书法理论研究不仅仅是一种方法和技法的研究，更应该是书法本体、书法文化的研究。”^①

① 周俊杰：《书法复兴的寻绎》，河南美术出版社 2004 年版总序。

中国书法艺术源远流长，凝聚着数千年文明的积淀和民族审美意识的追求，堪称国粹。“字如其人”，由汉字书写而升华为书法艺术，它的历史演进过程和字里行间所包含的美学思想，反映了中华民族一种特有的人文精神和高尚情操。

书法艺术发端于中国汉字书写的技法技巧。几千年来，我们的祖先、无数的中国人将他们的智慧、学识、情感甚至精神追求寄托在书法上，使文字书写这一本来属于社会交流的工具，升华成为具有极高美学价值的特殊艺术形式，并受到世界上许多国家、民族和人民的喜好和仰慕。书法艺术是中国古代传统艺术的精华，是中国人独创的具有民族特色的一种艺术形式。

中国汉字起源于约 6000 年前的原始社会。文字的产生，是人类劳动与社会发展到了一定阶段的产物，是文明诞生的象征。中华先民借鉴并运用预测记录事物的易卦原理和绘画象形的方法相结合，经过长期的探索与实践，在夏商时代史官文化的整理

下，创制了一套文字制造系统——六书。并使汉字逐步成熟与定型。在书写方法上，由于汉字具有笔画结构象形、独体、方形竖式、笔画线条多样且结构成字时互不重复，加之使用具有一定表现能力、难以操作的特殊书写工具，从而使书写者在书写过程中能够融入主观想象和情感，通过书写技法技巧运用，使字象结果产生出美的视觉感受，与所书写的文辞内容（尤其是诗词文赋）形成一种特殊的抽象与具象的对应关系，达到以字表意、传达情感的艺术效果，使汉字在一般应用功能的基础上，产生出了艺术表现、欣赏的功能。

书法艺术的形成，是一个伴随着汉字的使用与变化的漫长过程。秦汉以前，主要是文字的创制、定型过程。这一阶段，汉字的使用功能起主导作用，书写技法服从和服务于文字的社会应用，以准确合乎法度为首要标准。秦汉大一统国家的建立，使文字从多样走向一体。从东汉到魏晋南北朝是书法艺术迅速形成的时期，以篆体为主的古文字被扬弃，隶、楷、行、草书体产生并定型，文字的社会应用功能基本解决，人们开始在统一文字的基础上有意识地探索书写技法技巧，追求视觉美的艺术效果，“意在笔前”、“神采为上”的艺术观念应运而生。进入唐代，伴随着贞观之治带来的中国社会政治、经济、文化的全面繁荣，书法艺术的实践与理论达到了一个历史高峰。唐以后历代，由于书法艺术已经高度成熟并融入社会，因而一直在继承中发展。总观书法艺术形成发展的历程，我们可以清晰地看到：汉字存在形式的美学基因，毛笔、纸、墨等特殊的书写工具，古代工艺美术的相互艺术影响，广大劳动人民尤其是古代知识分子的智慧，历代统治者的重视，社会对文化艺术的强烈需求，书法所包含的精神文明和文学内涵等诸多因素，共同为书法艺术的形成与发展提供了主观条件和保证。

任何一门艺术，都有其特殊的表现形式和本质特征，才使得这门艺术与其他艺术具有不同的美学价值。书法是以汉字为基础的笔画线条造型表现的视觉艺术。精美的汉字作品是书法艺术的表现对象和欣赏主体。在汉字长期的应用实践中，曾经为社会共同定制和使用的篆书、隶书、楷书、行书、草书这五种字体，成为中国书法艺术的基本字体。这些字体的笔画线条和造型构造，

成为书法创作与欣赏的主要内容。从现代艺术角度认识,书法具有线条艺术的性质。然而,书法的线条必须是汉字笔画,只有这样,书法才能与绘画中的许多因素有本质区别;只有这样,才能符合汉字字体(篆、隶、楷、行、草)存在的意义和识别法则;只有这样,才能保持汉字是中国特殊文字符号的意义。所以,书法作为中国特殊的艺术形式,绝不能背离“汉字笔画线条”的特定要求。书法艺术的目的,主要是运用笔画线条的丰富变化和巧妙结构,来传达书写者内心世界的情感意识和美学追求,从而达到以线传情、以字表意的艺术欣赏效果。

任何艺术都有特殊的技法技巧,从而使这种艺术的表现力达到常人难以企及的境地,产生出欣赏、共鸣、感染的艺术吸引力。书法艺术的技法是一个成熟的系统,包括执笔、用笔、结字、章法以及对书写工具的使用、驾驭的方法。书法技法不是理论问题,而是实际操作问题,由于其中包括许多视觉以外的技巧要领运用,因而常人看起来很“玄”。同时,书法艺术又不单纯只有实际操作问题,还受书写者的世界观、精神状态、知识水平等因素影响。因为文字和文学的知识性、思想性,使得书法审美受到人的社会意识、世界观和文化素质等因素的强烈制约,并具体影响到书法艺术创作的风格品格。因此,书法艺术需要书写者具有较高的文化涵养和精神追求。

掌握书法技法技巧并为书法艺术作出了特殊贡献的人,被称为书法艺术家,是书法艺术的代表。与其他艺术家一样,书法艺术家也有天资的成分,但后天的学养对掌握和提高书法艺术作用更大。书法艺术作为文字表现形式,其艺术功能是向人们传达积极健康的精神情操,因而书法艺术家被人们看作是美好精神的表現者与传达者,应当走德艺双馨的道路。

书法艺术的掌握,需要经过严格规范的专门训练。其初级训练的方法是临摹古人的优秀作品,掌握历史上优秀书法家的技法技巧。在此基础上,还应当具有渊博的传统文化尤其是文学修养和社会阅历,这样才能不断增强艺术表现的准确性和深度。书法技法技巧的掌握,很大程度取决于苦练加巧练。学习者只有开动脑筋,细心感悟,才能掌握那些肉眼捕捉不到的特殊技巧,而这恰恰是艺术表现时最重要的技法。

提高书法技法技巧水平，掌握书法艺术规律，要达到较高艺术境界，必须受专门的、高水平的书法训练和教育；或者不断向更高水平的书法家学习，得其真授真传；或者进入专门的艺术学校进修，从理论到实践进行系统深造。然而，“读书是学习，使用也是学习，而且是更重要的学习”，一个优秀的具有时代意义的书法艺术家，不是在房间斗室里写出来练出来的，而是通过从古帖、家法、师授、课本中走出来，向名山大川中的众碑学习，向具有鲜明时代色彩的生产生活实践学习，最终才能超凡脱俗，推陈出新。

学习的目的是应用，艺术的价值在于为社会服务。古往今来，书法艺术除了文字书写应用的一般社会功能之外，还从多方面为人们的生产生活作出了贡献。例如：美化环境、装点建筑、净化心灵、陶冶情操、祈福祝寿、增进情感、促进友谊、推动经贸，以及对诗歌、戏剧、美术等其他艺术的发展，也起到了重要的促进作用。无论书法实用地位发生怎样变化，作为以使用汉字为主的中国，书法艺术的应用都会大有作为。也只有加强应用，才能使书法艺术具有强大的生命力，并保持正确的发展方向。

艺术是一种不断向上发展、永无止境的特殊事物。每一个书法家都以追求独立的艺术形象感染社会并得到社会认可作为艺术上的追求目标，这就是书法家的艺术风格问题。书法艺术风格，表现为具有个性的特殊艺术形象，也可以称之为特殊“字象”。具体表现在书法家技法上的特殊创造，从而使笔画线条和字形结构产生出特殊的艺术表现效果。书法家艺术风格的形成过程，是一个从临帖学习“他象”到出帖自立成“我象”的过程，是个人艺术追求升华的结果，是书法家审美意识的能动选择，并受到社会意识的强烈影响。艺术风格的确立，最终影响到书法家的艺术品位和地位。

书法艺术作品的产生，是一个艺术创作的过程。从一般规律上看，书法艺术创作包含了从构思、立意、谋篇布局、准备、写作、批评到整饰的一系列环节。然而，书法艺术创作又具有厚积薄发、随机神遇的特殊规律。书法家的创作水平，主要取决于其掌握技法技巧的能力和学识、经历、修养、气质、体能等综合素质。另外，书法家在具体创作过程中的精神状态、书写欲望、情