

高等院校「十二五」规划
美术专业教材

大学书法

DA

XUE

SHU

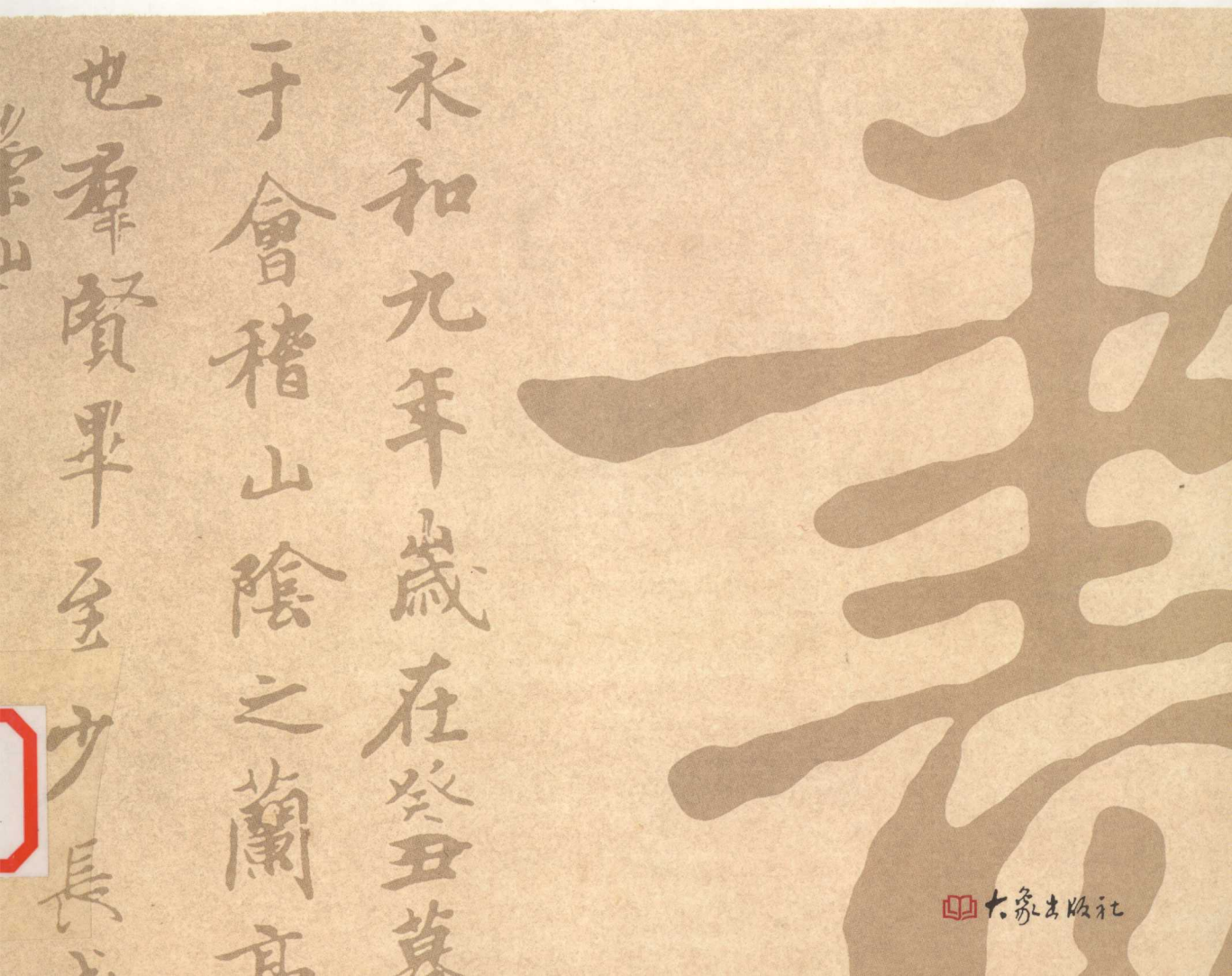
FA

University of
Calligraphy

Institutions
for Higher Learning
"12.5" Planning

Art
Specialties
Teaching
Materials

杨海蛟 主编

大象出版社

高等院校“十二五”规划美术专业教材

大学书法

杨海蛟 主编

图书在版编目(CIP)数据

大学书法/杨海蛟编. —郑州:大象出版社,2010.9
(2012.8 重印)

ISBN 978 - 7 - 5347 - 5993 - 2

I. ①大… II. ①杨… III. ①汉字—书法—高等学校:
技术学校—教材 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 163757 号

策 划:李 强 赵振乾

主 编:杨海蛟

副 主 编:宗致远 曾 广 李向平 杨现钦

编 委:杨海蛟 杨现钦 宗致远 曾 广 李向平
傅泽宇 王学军 张代平 杨天才 卢 杰

责任编辑 王士松

责任校对 李婧慧 安德华 张迎娟

封面设计 刘 民

出 版 大象出版社 (郑州市开元路 18 号 邮政编码 450044)

网 址 www.daxiang.cn

发 行 河南省新华书店

印 刷 南阳市风雅印务有限公司

版 次 2010 年 9 月第 1 版 2012 年 8 月第 4 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 14.75

字 数 310 千字

印 数 11 501—12 500 册

定 价 38.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 南阳市伏牛路 1038 号

邮政编码 473000

电话 (0377)63105226

前言

汉字是中华民族独特的智慧创造,多数汉字源于物形,除了表情达意传递思想之外,汉字的书写也成为了一门专门的高超的艺术——书法艺术。从殷商甲骨文算起,已历3000余年。“书法”艺术微妙地传递了中华民族的精神,承载着我们辉煌的文明。汉字自出现的几千年来,书圣先贤,可谓群星璀璨,绵延不绝。“唐诗晋字汉文章”则道出了“晋字”是公认的书法学的真正命脉。相传楷书之祖钟繇画被为穿,因不能得到蔡邕的书法而捶胸顿足,几欲丧命;张芝“凡家中衣帛,必书而后练之,临池学书,池水尽墨”;怀素“奔蛇走虺势入座,骤雨旋风声满堂”,“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”(《自叙帖》);张旭“见公主与担夫争道而悟笔法,观公孙大娘剑器舞而得神韵”;智永禅师《千字文》散世,退笔成塚;王羲之微醉于兰亭,高标魏晋之风神;欧阳询《九成宫醴泉铭》尽展隋唐之法度;颜真卿见“屋漏痕”而悟中锋运笔及线条的含蓄与凝重等。宋有苏、米之意韵,明有文长(徐渭)之奇趣,源远流长,筑成中华书道源流之正统。这些正是“道法自然”对书法创作的影响及书家师法自然的结果。这种“道”所要反映的就是宇宙的意蕴和生命的意识,因此“道法自然”、“抒情达性”是中国书法的最高境界。

当前的书法虽然繁荣备至,创新求变,视觉上的审美要求也发生了很大的变化。然而,几千年大师们所创造的书法法则,却一定不可抛弃;书法毕竟是建立在汉字基础之上的一门艺术,是建立在东方哲学基础之上的一门艺术。书法艺术是最为精练、最为直接、最具有代表性的艺术形式。练习书法有助于培养青年人健康的审美思想和热爱中华民族文化的爱国情怀。

《大学书法》是河南省书法家协会学术委员会和教育委员会共同研究的成果,内容涉及颇为广泛,探源导流,谈技说艺,指导学业,包括书法史、书法欣赏与创作、书写技法等。在编写过程中,我们遵循理论联系实际的原则,合理吸收了书法艺术界的一些最新研究成果,其模块化体例设计符合当今高等院校教学的实际需要,对高等院校的广大学子若能起到引发兴趣、正本清源之功,我们将感到慰藉。

杨海蛟

二〇一〇年六月

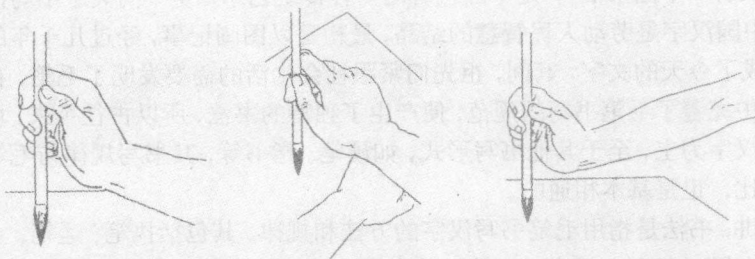
目 录

第一章 书法艺术概述	001
第一节 书法概述	002
第二节 书法的艺术特点	029
第三节 毛笔基本知识	033
第四节 学习书法的意义	037
第五节 学习书法的方法和要求	040
本章小结	046
第二章 书法简史	049
第一节 殷商秦汉书法	050
第二节 魏晋南北朝书法	056
第三节 隋唐五代书法	063
第四节 宋元书法	066
第五节 明清书法	074
第六节 现代书法	083
本章小结	085
第三章 楷书	087
第一节 楷书书体的演变举要	088
第二节 楷书笔法——永字八法	092
第三节 楷书结构原则	095
第四节 “欧、颜、柳、赵”等楷书字体书写实践举要	105
本章小结	113
第四章 行书	115
第一节 行书基础	116
第二节 王羲之行书	118
第三节 其他名家行书	121
本章小结	125

001 <<<

第五章 隶书	127
第一节 隶书基础	128
第二节 隶书名作及实践举要	136
本章小结	142
第六章 篆书	143
第一节 篆书基础	144
第二节 篆书经典范本临习举要	146
第三节 篆刻艺术与流派	152
本章小结	156
第七章 草书	157
第一节 草书基础	158
第二节 历代名家草书经典举要	160
本章小结	166
第八章 书法创作	167
第一节 书法创作的要素	168
第二节 书法创作的一般过程	170
第三节 书法章法	173
本章小结	181
第九章 书法欣赏	183
第一节 书法线条的魅力	184
第二节 书法的基本特征	186
第三节 书法欣赏的规律和方法	188
第四节 名家名作赏析	191
本章小结	200
第十章 硬笔书法	201
第一节 硬笔书法概述	202
第二节 硬笔书法临写指南	204
第三节 钢笔楷书	206
第四节 钢笔楷书的基本技法和结构	210
第五节 名家小楷书体书写实践举要	221
本章小结	226
后记	227
参考文献	228

第一章 书法艺术概述

知识目标：

1. 深入领会书法的概念、书法的中国文化精神。
2. 掌握书法的基础理论和知识。

能力目标：

1. 掌握毛笔正确的书写姿势和书写方法，通过一定的理论引导和笔法临摹，提高学习书法的兴趣。
2. 领会大学生学习书法的目的和意义。

重点：运用不同书写工具的能力

难点：书法的中国文化精神

课时：2 课时

教法：讲授法、演示法

准备：毛笔、字帖、毛边纸等书写工具

第一节 书法概述

一、书法的概念

书法,又称“中国书法”,是中国特有的一种传统艺术,是一门关于书写汉字的学问。中国汉字是劳动人民智慧的结晶,最初是以图画记事,经过几千年的发展,演变成了今天的文字,其间,祖先们紧跟社会生活的需要发明了毛笔,在书体的演进中完善了毛笔书写的规范,便产生了独特的书法,所以古往今来,均以毛笔书写汉字为主,至于其他书写形式,如硬笔、指书等,其书写规律与毛笔书写规律相比,也是基本相通的。

从狭义讲,书法是指用毛笔书写汉字的方法和规律。其包括执笔、运笔、点画、结构、布局(分布、行次、章法)等内容。例如,执笔指实掌虚,五指齐力;运笔中锋铺毫;点画意到笔随;结构以字立形,相安呼应;分布错综复杂,疏密得宜,虚实相生,全章贯气;款识得当等。

从广义讲,书法是指语言符号的书写法则。换言之,书法是指按照文字特点及其含义,以其书体笔法、结构和章法写字,使之成为富有美感的艺术作品,随着文化事业的发展,书法已不仅仅限于使用毛笔和书写汉字,其内涵已大大增加。例如,从使用工具上讲,仅笔这一项就五花八门,有毛笔、硬笔、电脑仪器、喷枪、烙具等多个种类。颜料也不单是使用黑墨块,还有墨汁、喷漆釉彩等。文房四宝——笔、墨、纸、砚,其含义大有扩展,品种之多,不胜枚举。从执笔方式上看,有的用手执笔,有的用脚执笔,就是用其他器官执笔的也不乏其人,甚至有的人写字根本就不用笔,如“指书”、“挤漏书”等。从书写文种上说,并非汉字书法一种,有的少数民族文字也登上了书法艺坛,蒙文书法就是一例。可以看出书法和其他事物一样,也在不断地发展和变化着。

书法,是一门有法度的高级艺术。就汉字书写的历史而言,有书写、书法、书道三个层次。有文字就有书写,书写和文字同时产生,其目的是为了记录语言。书写经过相当的年月,积累起一套技法,于是产生了书法。书法是汉字书写的第二层次,它是一种视觉艺术,是表现人的内心世界,表现精神美、气质美的一种艺术形式。在中国传统概念中,书法指以毛笔、墨、宣纸等为工具的一种书写艺术。

书法经过高度发展,提高作者的人格气质成为了弘扬书法精神的必备要素,于是升华为书道。“道”是人生的根本真理,通过书法来悟道,寻求人格的锻炼和提升,是汉字书写的最高层次。

书体不同于字体,字体是文字学的术语,着眼点在字的结构;书体是书法艺术的术语,主要讲书写的特征。书法有五大书体,篆、隶、草、行、楷是根据书体产生的先后排列的。其实历史上的书体非常多,至少有二百多种,其中还有一部分是美术字,譬如民间花鸟字,它需要涂抹颜色、加上花草、龙头、凤尾等。简单地说,它不是普通的书写。这种美术字体,由于产生了中国书法这种高级形式,后来逐渐衰落了。但在西方,现在还非常流行。书法千变万化的笔法以草书为代表。

书法的素材来源于诗词、美文、美句、美词、吉祥字等。书法家进行书法创作,以求书写的内容和书写出的视觉形式相得益彰,从而感染观赏者。

二、中国书法的艺术精神

中国的书法艺术与京剧、武术、针灸一样是国际社会公认的四大国粹之一。在华夏五千年文明的发展过程中,汉字的书写逐渐升华为一门艺术,这在各种文字的发展史上可以说是一个奇迹。

书法之所以能够超越实际用途而升华为一门艺术,是由汉字的构成特点及其书写工具和载体等因素促成的。汉字由点和线组合而成,具有高度抽象化的特质。而“点”是线的浓缩,“线”亦是点的延长,“点”和“线”是一个事物的两个方面。因而中国的书法艺术,又被称作线条的艺术。这简单而抽象的线条如何会有如此大的艺术魅力呢?毛笔的使用是首要因素。汉字史上,起源最久远的成字工具是契刀和毛笔,但使用时间最长的书写工具是毛笔。与甲骨刻辞同时出现的殷商甲骨书辞即为明证。当契刻文字退出历史舞台后,毛笔的制作工艺和书写功能却与时俱进,不断完善。毛笔的特性是软,锋毫聚散则变化多端。汉字的书写载体历经甲骨、金石、简牍、缣帛等多种变迁,韧性强、质柔软的安徽宣纸最终成为理想的书写载体,笔墨挥洒其上,交融渗化、黑白浓淡之间情趣并出。可以说书法艺术丰富的表现力与这种书写材料的应用有着极为密切的关系。

另外,为中国书法所采用的书写载体,也决定着它能够具备艺术感染力的特性。中国书法成为世界艺术之林中之独响,并且能够成为中国文化精髓的代表,除了上述客观原因外,更重要的是,中国书法艺术与中国文化相表里,与中华民族精神成一体。中国文化的精神是天人合一、贵和尚中。中国书法直接体现了中华民族文化的内涵,凝聚着人类的生存智慧和中华先民们对人和自然关系的理解。黑格尔说:“中国是特别的东方,中国书法最鲜明地体现了中国文化精神。”考察中国书法与中国传统文化的关系,不难看出,在儒、释、道三家文化中,对中国书法影响最大的是儒家。

自汉以来,儒家学说一直占据着举足轻重的地位,是流传至今的主流思想。以孔子为一代宗师的儒家学说,经过其后孟子、董仲舒、程颐、程颢、朱熹等人的发展,其政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等对中国历史产生了深远而巨大的影响,千百年来一直影响着人们的思想行为和社会实践,成为中华民族精神的重要构成部分,进而深深地影响并主导了中国文化发展的历程。伏尔泰赞颂孔子“揭露了人类理性之光”。孔子以其非凡的智慧开辟了一个“神、物、心”

三位一体，以“心”为主宰的世界。儒家思想是伦理性质的文化，它把人的问题置于自己思想体系的核心地位，儒家的“入世”、“治世”思想都是以人为本的。儒家看重的是圣贤的道德，是个人对社会担当的责任，是天下情怀。书法自然不可能明显地对儒学道德规范和伦理信条进行图解说明，但中国书法的抽象性、概括性与宽泛性，却使它肩负起了为一定的伦理性质服务的历史使命。（图1-1-1）文以载道，书亦载道，其核心是将人的理想品格及其养成手段，推移到书法领域中。中国书法的“心画”理论，也是源于儒家的伦理思想。受儒家思想影响，人们将书法艺术活动统统纳入自我身心修养的轨道。学习书法是身心修养的始发点，幡然成家是这一身心修养的指向点。显然，儒学的影响渗透到书法的许多方面，难以穷尽。

这种强调整体和谐的思想，肯定事物是多样性的统一，主张以广阔的胸襟、海纳百川的气概，兼容并包，使社会达到“太和”的理想境界。书法的理想境界也是和谐，但这种和谐不是简单的线条均衡分割，而是通过参差错落、救差补缺、调轻配重、浓淡相间等艺术手段的运用，达到的一种总体平衡，即“中”、“和”意义上的平衡。笔画间的映带之势、顾盼之姿，在注重个体存在的同时，兼顾补充其他的功用。如《兰亭序》（图8-2-2）的章法整体雅致均衡，也是通过对每一纵行的左偏右移不断调整、造险救险而实现的。黄庭坚《黄州寒食诗卷跋》的章法也是这方面的成功范例。可见，一点一画，互相牵制，互为生发，彼此衬托；一字一行，大小参错，牝牡相衔，彼此渲染，中国文化“和为贵”的价值观，通过书法艺术的中和之美得到了完美体现。

儒道互补、刚柔相济是中国传统文化的又一基本内容。道家作为哲学体系，在中国哲学史上的地位虽不及儒家，但作为一种思维方式，它对书法艺术的影响却比儒家全面而深远。“道”即非单一的道家，也非单一的道教，它应该包括“道家”和“道教”。老子被誉为道家的宗师、道教的教主。一部《道德经》，综罗百代，广博精微。仅五千字，以“道”为核心，建构了上至帝王御世，下至隐士修身，蕴涵着无比丰富的哲学思想体系。庄周继承并发展了老子的学说，以一部《庄子》对老子的思想做出了全面的阐释。“内用黄老，外示儒术”更是中国几千年历史中鼎盛时期统治者治国的秘诀，自汉唐至宋、元、明、清概莫能外。正如南怀瑾所说：“儒家像粮食店，绝不能打。否则，打倒了儒家，我们就没有饭吃——没有精神粮食……道家则是药店，如果不生病，一生也可以不必去理会它，要是一生病，就非自动找上门去不可。”

儒家倡导刚健有为、自强不息，《论语》用“任重而道远”来勉励“弘毅”

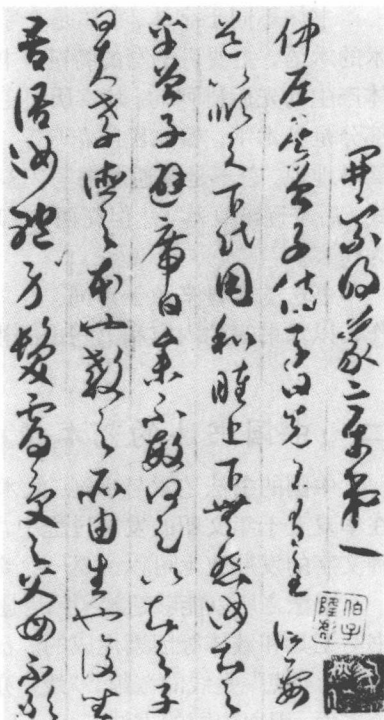

图1-1-1 《孝经》（局部） 贺知章

之“士”；《老子》主张“致虚极，守静笃”，引导士人以清静无为从喧嚣的尘世中得到解脱，成为儒家思想的补充。中国书法艺术对阳刚之美和阴柔之美的追求，毫无疑问受儒道两家追求理想人格思想的影响。当然，书法艺术中对阳刚与阴柔的表现，不是二者仅取其一，非此即彼，而是兼而备之，有所侧重。先秦哲学中，道家的虚无思想对中国传统文化影响深远。《老子》云：“埏埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”《淮南子》云：“有生于无，实出于虚。”书法艺术中注重对空白的经营，强调在无墨处施展才华，计白当黑，正是这一观点的具体体现。如在颜真卿《刘中使帖》、宋克草书《杜甫壮游诗》、董其昌草书《白居易琵琶行》、怀素《自叙帖》中，虚实相间的例子比比皆是。在书法艺术中，一纸之上，着墨处为黑，无墨处为白；有墨处为实，无墨处为虚；有墨处为字，无墨处亦为字；有字处固要，无字处尤要。白为黑之凭，黑为白之藉，黑白之间，相辅相成；虚为实所参，实为虚所映，虚实之际，互为所系。老子的对立统一思想，被书法艺术中计白当黑之实践体现得淋漓尽致。

道家所崇尚的道法自然，是书法艺术的最高境界和理想。因书法艺术美的本质在于反映宇宙的意蕴和人的生命意识。如西晋大书法家索靖曾在《草书势》中说：“科斗鸟篆，类物象形，睿哲变通，意巧滋生。”“盖草书之为状也，婉若银钩，漂若惊鸾，舒翼未发，若举复安。”东晋女书法家卫铄曾在书论《笔阵图》中说：“横如千里阵云，点如高峰坠石，撇如陆断犀象……”苏轼说：“书必有神、气、骨、肉、血，五者阙一，不为成书也。”如此等等，都说明了书法艺术不是刻意安排之作。真正的书法家与书匠不同，他不是只在技巧上下工夫，不是只通过某些模式或一隅之见来看待生命与世界，或只以一些经过短期练成的雕虫小技来处理作品，而是要以一个整合的心灵和创造的精神，包括哲人般的玄思妙想，诗人般的创作灵感，画家般的透视慧眼，雕塑家般的果决驾御，甚至舞蹈家般的俯仰回旋等来表现艺术。“道法自然”体现在书法上，一个就是书家极力向大自然学习，致力于追求和表现淡、韵、神、逸等美学境界，另一个就是书家自然真情的流露和表现。

古往今来，许多书法家不断取法于大自然，这正体现了其崇尚自然、回归自然、合于自然的创作意象及师承自然的美学追求。唐怀素云：“贫道观夏云多奇峰，辄常师之，夏云因风变化，乃无常势；又遇壁圻之路，一一自然。”相传张旭“见公主与担夫争道而悟笔法，观公孙大娘剑器舞而得神韵”，颜真卿见“屋漏痕”而悟中锋运笔及线条的含蓄与凝重等。这些正是“道法自然”对书法创作的影响及书法家师承自然的结果。这种“道”所要反映的就是宇宙的意蕴和生命的意识，因此“道法自然”、“抒情达性”是中国书法的最高境界。说到底，对于书法艺术家，最终一切技法、学问、才华都要归于人格性情。以王羲之为代表的晋人书法，由于晋代士人的价值取向，崇尚高迈俊逸的精神风格、洒脱清远的精神气度，其书法艺术总体上以阴柔为基调，含蓄蕴藉，寓峻宕之骨于清逸之气，柔中带刚。清代，由于汉民族在心理上有着抑郁愤懑之情结，金石之学特别昌盛，使书家从中获取一种强劲的动力，以释抑郁之怀。吴昌硕、邓石如、康有为的书法是这方面的典型代表，既有雄强浑穆之气象，又有意态潇洒之奇逸，刚中带柔。

图 1-1-2 瘦金书(局部)
赵佶

“道法自然”的另一含义主要指的是书法作品要符合自然之理，遵循真实的原则，尤其是情感的真实。这就是中国书法的“书肇自然”之说。孙过庭在其《书谱》中强调：“达其性情，形其哀乐”，又说“穷变态于毫端，合情调于纸上；无间心手，忘怀楷则”，明确提出了书法的表现力和真情流露的必然关系。在书写的过程中，若没有真性情，就没有书法作品的神韵与风采。颜真卿的《祭侄稿》是享誉千年的书家经典作品，也是颜真卿悲怆情感的真实流露和宣泄。

书法是古代政治生活的必要点缀，历代帝王多有亲身参与书法活动者，如梁武帝、唐太宗、宋徽宗、宋高宗、清乾隆等。帝王经常把自己写的诗文赏赐给大臣，以和谐君臣关系。书法不仅是一种高雅的艺术，还具备了影响时风、文饰形象的作用。当书法成为一门自觉的艺术，在实用的基础上具有了独特的审美价值以后，他还参与到买卖、收藏、交流的领域中，成为了有价值的艺术品。社会对书法的推崇和狂热，刻帖、影印技术的跟进，都对书法的发展有着很大的促进作用。尤其是宋徽宗为了慑服人民和安定社会，在其官僚集团以及道士的共同策划下，掀起了一阵阵崇奉道教的闹剧。采取了一系列措施，大力扶植道教。政和、宣和年间，徽宗多次下诏在全国搜访有道法和道行的道士和异人，命各州县仿照儒学形式设立道学，学习《黄帝内经》、《道德经》、《庄子》、《列子》等书；徽宗还设立书艺局和经局，整理、编写、校勘和刻印道教经典，并亲自作《御注道德经》、《御注冲虚至德真经》、《南华真经逍遥游指归》等书，又作步虚词、青词等多种。他创立的楷体瘦金书（图1-1-2），瘦劲挺拔，气势雄健，飘逸清润，雅逸可人。南朝的陶弘景，晋代的葛洪、陶渊明，唐朝的孙过庭，五代的杨凝式，宋代的苏轼等著名书法家、书法理论家都因接受道家思想的洗礼而名扬书坛。

书为心画。西汉著名文学家扬雄在他的《法言·问神》中，提出了一个著名论断：“书，心画也。”就个体而言，书法作品中的笔墨线条，是书者情感的倾诉，心性的抒发，怀抱的展示。《兰亭序》可见王右军之飘逸，《祭侄稿》可睹颜鲁公之悲愤；就整体而言，自古至今的书法珍品，凭借着千姿百态的线条构建，共同聚集着对中国文化的陈述，对民族精神的彰显。拙朴的甲骨文和端严的金文，给我们描绘了商周先民卜问上苍时的虔诚神态；中正匀称的秦刻石，给我们表明了四海之内初统于一时，始皇经营秦帝国的良苦用心。即使是从某个汉字的书写中，我们也可以体味到民族文化的内涵。

“书如其人”的观点正是以儒家思想为立论依据，同时也是汉代扬雄“书，心画也”、唐代柳公权“心正则笔正”等观念的继承和发展。书法是人的思想品质的表现，故评价一幅作品的优劣，不能仅仅从书法的工拙入手，更重要的是从作品中把握书家的思想情感和道德品质，这正是儒家“仁义礼乐，忠信孝悌”思想在书论中的体现。受儒家思想的渗透和影响，中国书法观念逐步建立起了人品、道德与书法的对应关系。要追求书法艺术的最高境界，必须先达成人格的至

真至善。尤其是宋代理学，对儒家“内圣”学说空前发扬与光大，使得中国书法从此弱化了字内功夫，而让人品学养等字外功夫独占鳌头。苏轼写道：“古之论书者兼论其平生。苟非其人，虽工不贵也。”类似的说法在黄庭坚、米芾等人评价书法的文章中都可以看到。书法品评中这种重人格、重道德的倾向性，从宋、元一直延续到明、清，以至于近代，长期影响着我国的书坛，其生命力至今依然旺盛。

书法中有人格的显现，有人性的光辉，有生命的气息，有社会的理想，它集中展现了中华民族的审美境界。纵观一部书法史，人书俱佳者皆为后世高山仰止，而书品较高而人品有污者则常为人们所不屑或鄙视。郑板桥的书品、人品备受后人推崇。其“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万劫还坚韧，任尔东西南北风”，正是其刚直不阿、不趋炎附势的高贵人品的写照。他在引退后相当长的时间里，不用他的书画逢迎和讨好达官贵人、富商巨贾，而是专门慰藉平民百姓。他的创作宗旨，表现了可贵的人格操守。书法历史上这样的事例比比皆是。而对赵孟頫的人品和书品，人们则多有批评。还有蔡京，清代书法家朱和羹在《临池心解》中对其的评价就能说明问题：“世称宋人书，必举苏、黄、米、蔡。蔡者，谓京也。京书姿媚。何尝不可传？后人恶其为人，斥去之，而进端明（蔡襄）于东坡、山谷、元章之列。”对清末伪满大臣郑孝胥、民国时期的大汉奸汪精卫而言，尽管他们都写了一手带有北魏风格的好书法，但人们往往嗤之以

鼻；身为明朝大学士而晚年失节仕清的书法家王铎，人们也多有贬诟。人品之于书品，可谓重要！

作为一种外来文化，佛教在传播过程中，逐步与中国儒道传统文化融合，进而产生广泛影响，渗透至书法等艺术领域。由于复杂的历史原因，一些在书法方面有为的皇帝大力倡导佛教，大书法家均有写经和抄经的书法名作，从六朝、隋唐到宋、元、明、清以至近代概莫能外，甚至出现了许多书僧，这样，书法由于佛教传播而得以保存、普及和提高（图1-1-3）；佛教也因为佛事书法的传播加速了弘扬的进程，二者相辅相成。佛教尤其是禅宗对书法的渗透和影响主要表现在追求内心的宁静、明净与和谐，追求心灵解脱与内在和谐，人品决定书品，即心即佛，顿悟成佛等方面。

书法学习的过程应该成为一

謂於如來無常變異若說如來是無常者名
大罪若言如來捨此苦身入於涅槃如薪
盡火滅是名非若而生苦想是名顛倒我若
說言如來常者即是我見以我見故有無量
罪是故應說如來無常如是說者我則受樂
如來無常即為是苦若是苦者云何生樂以
於苦中生樂想故名顛倒樂生苦想名為
顛倒樂者即是如來苦者如來無常若說如

图1-1-3 《大般涅槃经》（局部）

种心性修习的过程。参禅，悟道，修心。佛家多有以习书抄经为功德者，这种抄写除了对于保存和传播佛法有无量功德之外，其抄写本身于人的心性修养的磨炼、审美水平的提高也是不无裨益的。正是在这种抄写过程中，人的佛性、心性、品格都在陶冶和提升。

书法创作如同所有文艺创作一样，都是自我生命体验的外化。这种外化正是主客体交融的产物。唐代书法家张旭“观于物，见山水崖谷，鸟兽虫鱼，草木之花实，日月列星，风雨水火，雷霆霹雳，歌舞战斗，天地事物之变，可喜可愕，一寓于书”。这种将生命体验贯注于艺术创作之中的交融，又往往源于一种摆脱了经验与理性的直觉。柏格森的直觉主义认识论认为，直觉就是“理智交融，这种交融使人们自己置于对象之内，以便与其中独特的、从而是无法表达的东西相贯通”（《形而上学导言》）。在中国书法史上，自隋代至近代涌现了大批僧人书法名家。其中一些僧家借用书法艺术积极弘扬佛法，为书法艺术作出了杰出的贡献。他们有一个共同点，即都是通过书法来表现禅学思想。书法由于宗教的广泛应用而得以保存、流传，宗教又由于书法艺术的传播而顺利发展，两者相互促进，成为中国传统文化的经典之一。如王羲之的七世孙智永，俗号“永禅师”，其名号还有怀素禅师、克勤禅师、中锋和尚、弘一法师等。

书法艺术有丰厚的文化历史底蕴，与古代教育有密不可分的联系。隋唐科举制度以来，以书判取士，导致了书法及其教育得到社会相当的重视。看古代书法，透过那墨色依稀的笔画，墨法与笔法的完美结合，人品与书品的交相辉映，使汉字的美化——中国书法作为一种独特的“徒手线艺术”与道相通，成为中国艺术宝库中的一块瑰宝。可以说中国书法艺术对于中国文化的诠释深刻而周详，对中华民族精神的体现博雅而细腻，中国书法艺术中蕴涵着浑厚的文化和生生不息的民族精神。

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，书法又随着文化的发展不断完善。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

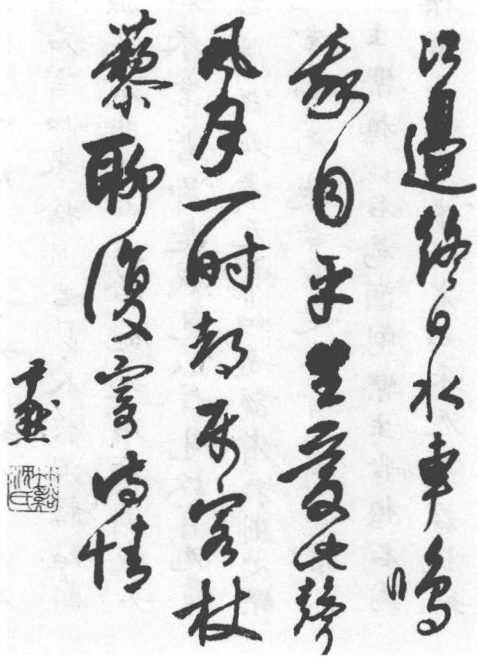

图 1-1-4 沈尹默行草

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，折射出一个社会巨大变动的征兆。

所以著名书法家沈尹默说：“世人公认中国书法是最高艺术，就是因为它能显示出惊人的奇迹，无色而具图画的灿烂，无声而有音乐的和谐，引人欣赏，心旷神怡。”（《历代名家学书经验谈辑要释义》）林语堂先生也曾说：“中国书法最能代表中国的文化精神”，“中国书法的美是动的，不是静止的，因为它表现生动的美，它具有生气，同时也千变万化无止境”。每个人都想把字写得好看，写字伴随着审美的意识和艺术的追求，这是书法艺术产生和发展的心理依据和社会基础。

书法之所以独特，在于它不仅仅是一门艺术，还是一种复杂的文化现象。它在中国文化整体中产生，而它的特征又可代表此整体文化。这一整体文化就是我国的传统文化。所以，宗白华说，欧洲的建筑史反映了整个欧洲艺术史，而中国书法的内涵则足以代表中国传统文化精神。

三、书法与中国汉字

汉字是世界上最古老的文字之一，流传至今，不断发展，广为应用。汉字的诞生标志着人类文明的一大进步。在其孕育阶段，文字的掌握者、创造者是神圣的巫师、首领、族长等，此时的汉字具有神圣性，关于其起源的种种说法也大多具有原始宗教崇拜的色彩。如《淮南子·本经训》所载“仓颉造字”时“天雨粟，鬼夜哭”，仓颉作为皇帝的史官，是“文化英雄”时代的崇拜对象，伴随宗教仪式，他一直享受着人们的祭祀和尊崇。这时候的“字”甚至还不能称“书写”，最初它只表现为一些形象性很强的图形符号。仓颉初造文字，是按照物类画出形体，所以叫做“文”，随后又造出合体的会意字、形声字，以扩充文字的数量，这些文字就叫做“字”。叫它为“字”，是说它来自“文”的孳生，使文字的数量增多。把文字写在竹简、丝帛上，叫做“书”。“书”意味着写事像其事。“文字”经历了“五帝”、“三王”的漫长岁月，有的改动了笔画，有的造了异体，所以在泰山封禅祭天的历代君主留下的石刻，字体各不相同。

关于汉字的起源，古代典籍众说不一。《周易·系辞·上》曰：“上古结绳而治，后世易之为书契。”《九家易》也说：“古者无文字，其为约誓之事，事大大其绳，事小小其绳。结之多少随物众寡，各执以相考，亦足以相治也。”结绳记事为上古记事的一种方法，毕竟不能全面地记载复杂的事物，文明发展到一定程度时，必然会被图画或文字取代。

新石器时代陶器上刻有大量类似文字的符号，表明人类记事方式的进步。我们现在所能见到的与文字起源有关的实物资料是陶片上的刻画符号，称“陶文”。图1-1-5为半坡、马家窑、姜寨等仰韶文化遗址中发现的陶文。于省吾先生考证：“五作×，七作+，十作l，二十作ll，示作T，矛作↑等。”

东汉许慎（约58—约147）在《说文解字》中总结汉字构造规律为“六书”，“六书”即象形、指事、会意、假借、转注、形声。许慎在《说文解字》叙文并列了14篇540部的目录。其中收编汉字为9353个，重文1163个，解说词总计

133441个字。简述了中国汉字的演化和发展。《说文解字》是我国第一部以六书理论系统分析字形、解释字义的字典,它保存了大部分先秦字体以及汉代和以前的不少文字训诂,反映了上古汉语词汇的面貌,比较系统地提出分析文字的理论,是我国语言文学史上第一分析

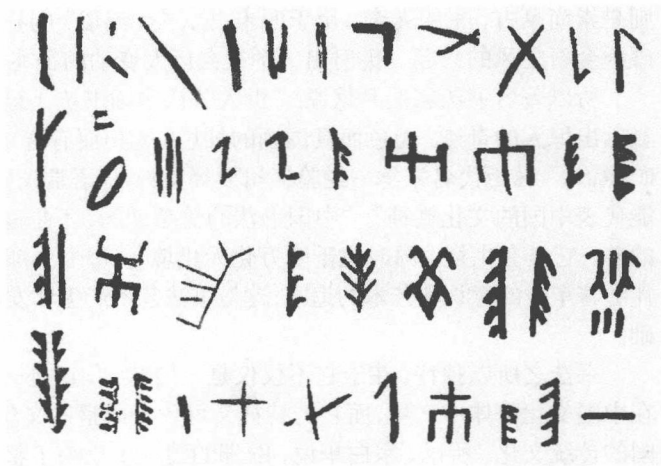

图 1-1-5 仰韶文化中的陶文刻符

字形、解说字义、辨识声读的字典,也是 1800 年来唯一研究汉字的经典著作,是我们今天研究古文字和古汉语的必不可少的材料。现代书法学者王祥之提出了“所有汉字都源于物形”的观点。

甲骨文(图 1-1-7)是中国最古老的文字,可识者约三分之一,在字形结构方面,已具备了象形、指事、会意、形声功能。甲骨文图画文字很多,凡是实物有形可画者大都用图形表示。“象形者,画成其物,随体诘屈,日月是也。”但图画式文字不等同于图画,是将客观图形典型化、抽象化的符号。

甲骨文是龟甲、兽骨文字的简称,全称“龟甲兽骨文字”,也称“龟甲文”、“卜辞”、“占卜文字”、“契文”、“殷契”等。其是青铜时代(约公元前 1339—公元前 1281)殷商刻在龟甲、兽骨、人骨上记载占卜、祭祀等活动的文字,也是目前发现最早的成熟文字。19 世纪末,出土于河南安阳小屯。甲骨文已具备了书法用笔、结字、章法三个基本要素,形成了庄重、肃穆的书风。甲骨文并不是中国最早的文字,但是它所代表的商代晚期文字系统已经相当成熟。

炙,烧烤为炙。“炙手可热”,手一接近就烫手,比喻气焰很盛。

古文炙(炙),会意字,有肉(肉)在火(火)上烧烤,即为炙。

图 1-1-6 《图解汉字起源》中的“炙”王祥之

图 1-1-7 甲骨文

殷周时期，铸刻在钟鼎、彝器上的铭文，即金文，又称“钟鼎文”，广泛流行。秦始皇大统后，统一的文字统称为“小篆”，也称“秦篆”，所谓篆书，其实就是掾书，就是官书。其是一种规范化的官方文书通用字体。据文献记载，秦以前汉字书体并无专门名称，而小篆是由春秋战国时代的秦国文字逐渐演变而成的。由于是官书，小篆只适合于隆重的场合。如记功刻石，诏版权量、兵虎符之类。标准篆书体的体式是排列整齐，行笔圆转，线条匀净而长，呈现出庄严美丽的风格。篆书与甲骨文、金文相比，具有这样一些基本特征：字形修长，竖画向下引伸，构成上密下疏的视觉感。线条匀

011 <<<

称，这种在力度、速度都很匀平的运笔，给人以纯净简约的美感特征。加之字体、结构的趋向简约固定，小篆书体的章法布局更能形成纵横成行的秩序性。秦篆有圆笔、方笔之别。圆笔以秦刻石为代表，方笔以秦诏版（图 1-1-8）、秦权量（图 1-1-9）为代表，为秦篆之俗体。汉魏之际是秦篆的强弩之末，除用于碑铭篆额和器物款识之外，难得有独立的篆书。唐篆因李阳冰出而复苏，但像秦篆的浑厚宏伟之气已荡然无存。宋代金石之学和元朝的复古书风，使用篆书起微澜，以篆书著称者不乏其人但超越乏力。明代承元之风表现平平。清代篆书再度复兴，进入了推唐追秦的繁荣阶段。

汉字的诞生，为书法艺术的起源奠定了基础。汉字是外方内圆的方块字，其一字一方格的特点在西周末年就形成了。小篆体长似“长方”，隶书体扁似“扁方”，楷书体正似“正方”。而汉字成篇成碑的章法皆呈现为一个大的方块形状。这与中国传统思维中的阴阳对应、左右平衡、上下对称为美的思想相关，同时也与天圆地方这一宇宙观暗合。汉字是中国书法艺术产生的直接源头和唯一载体。中国书法从篆书、隶书到草书、行书、楷书，经历了一个漫长的发展阶段。书体是随着字体的发展而丰富起来的。大体上说，中国书法主要包括篆书、隶书、楷