

書法要略

楊心陽

結亦墨明三四真
翔十衡一璋我

生知書法四時各異

路漫其修遠

今吾將求而求

索

古詩四句多可

楊心陽書

業精於勤

金風曉
長雲
長

王羲之

世間

大漠孤煙直
長河落日圓

書法要略

楊少陽

湖南美術出版社

封面设计：刘绍荟

版式设计：胡昆生

张进贤

拍照：李承墉

唐世龙

责任编辑：张进贤

书 法 要 略

杨向阳 著

出版者：湖南美术出版社

〈长沙市人民路14号〉

发行者：湖南省新华书店

印刷者：湖南省新华印刷三厂

开本：850 × 1168毫米 1 / 32 印张：3.5

1985年3月第1版 1985年3月第1次印刷

印数：1——50,500册

统一书号：8233·739 定价：0.98元

前言

书法是中华民族文化领域中特有的珍贵遗产和艺术瑰宝,它升华人们的情操、激励人们奋发向上、有益人们身心健康,并成为当前建设精神文明重要手段之一。因此,书法在我国人民生活中占有的地位也越来越为重要。长期以来,日本的书道专家苦心钻研书艺,与中国比翼双飞;近年来,西欧的艺术家们亦把我国书法作为抽象的造型艺术而倍加欣赏、推崇并加以研究,可见其艺术魅力日益强大、影响深远。

当前人类正进入充满信息的社会,科学天地风起云涌、知识迅速更新,新学科、新理论、新发明、新创造在各个领域中不断涌现并日趋形成。时代的重任已落到我们这一代人肩上,每个书法爱好者和书法工作者都在紧跟时代的步伐,为书法事业

前言

的普及与提高作出贡献。新的技术革命把我们推到一个光辉灿烂的世界。在这崭新形势的鼓舞下，中华民族古老的书法艺术，也如逢春的枯木，开出了绚丽的花朵。各种流派争艳斗奇，新的书法理论也在不断涌现……因而，激起了广大青少年爱好书法的热情，年轻的书法家如雨后春笋，在老一辈书法家培育下，正茁壮成长，使祖国书坛后继有人、空前昌盛，出现一派生机景象。

笔者以“万物为师、人人皆师、处处求师”为座右铭，在攻习书法的同时，亦作了一些书法理论的探讨，通过长期实践摸索，将自己学习心得归纳出几点粗浅看法公诸于世，以求教于大方之家，并愿以此抛砖引玉，盼望书坛出现更多适合时代需要的新书论。

目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一章 书法及其生命力

一、书法和汉字的不同含义	(1)
二、书与画的关系	(1)
三、书法随时代而演变	(3)
四、书法的生命力	(5)

第二章 书法八要素的辩证精要

一、工具、材料的特性与规律	(11)
二、用笔与功力	(13)
三、间架、结构	(21)
1. 间架结构之自然法则	(21)
2. 间架结构歌对各书体之运用	(22)
3. 平与奇的对立统一	(26)
4. 误笔、瞎笔之救应	(28)
四、形体风格	(29)
1. 形体风格的根据与条件	(29)
2. 书法形体的变化规律	(31)
3. 风格歌	(32)
五、节奏变化	(33)
六、章法布局	(34)
1. 章 式	(34)

2. 布 局.....	(35)
3. 间隔距离.....	(36)
4. 位 置.....	(36)
七、合理装饰与环境协调.....	(38)
1. 合理装饰.....	(39)
2. 与环境协调.....	(39)
 第三章 形神兼备	
一、书法应该形神兼备.....	(42)
二、形神构造.....	(43)
1. 形神构造六要素.....	(43)
2. 形神构造十大矛盾.....	(44)
3. 形神构造之方法.....	(45)
三、形神与美学的关系.....	(46)
1. 书法美的体现.....	(46)
2. 书法美的特性.....	(47)
四、“逻辑触发”是形神兼备的高级阶段.....	(49)
1. 无法——有法——无法.....	(50)
2. 产生“逻辑触发”的条件.....	(51)
 结束语	(54)

第 一 章

书法及其生命力

一、书法和汉字的不同含义

书法和汉字的含义各不相同。汉字包括殷商以来甲骨、钟鼎、篆、隶、章草、楷、行、草等诸体在不同材料上，用刻、铸、写各种手段产生出来的文字；这种文字是作为中华民族交流思想、传播文化的工具，与书法不同。书法除上述作用外，它还必须具备“书法八要素”，按传统的规矩、法度书写，并起到达情抒志的目的，而且具有欣赏性，这样，才可称为书法。由于书法体现了多方面的功能，故能成为中华民族文化领域中特有的珍贵遗产和艺术瑰宝。

二、书与画的关系

自然万物在发展过程中，都有千丝万缕的内在联系。它们相生相克，互相关联，互相限制，互相促进。这种共同规律在姊妹艺术中表现得更加突出。如书法与绘画、诗歌、音乐、舞蹈、戏剧的形神美学理论都大同而小异，并互相借鉴。因为书与画更为近似，它们互为补偿，相得益彰，有殊途同归之妙，故在传统理论“书画同源”的基础上应增加书画同理、同工、同功的概述，以便借鉴。

1、书画同源

书画同源之说由来已久。追溯六千年前，我们的祖先在劳动中和同大自然斗争中，为了记载事物和传达某种思想感情，就

创造了以线为基础的画。在长期实践中把线画逐步规范化和简速化，就形成了象形文字。如：

在象形文字的基础上再演变为甲骨文、钟鼎、大小篆、隶书、

草、真、行等体的文字。由于生产和经济的发展，书法与绘画明确分支、分系，并朝着各自的规律和要求向前发展。书与画各自担负的历史使命也日趋明确化、专业化。到东汉，书法与绘画已经风格繁多，各体俱备，到了盛唐已达成熟阶段。自宋至今，书与画一直是互相促进，互相影响的姊妹艺术。书画同源是历史所公认的。

2、书画同理

书画同理是指书法与绘画的创作原则和原理基本相同。书与画，同是文化交流及精神情感之艺术表现。衡量他们艺术标准的尺度也基本一致。书与画都是现实主义与浪漫主义相结合，以形写神的艺术创作。它们都强调具有诗歌的意境，音乐的旋律与节奏，舞蹈的姿态，既要写“境”表现客观现实，又要“造境”表现主观理想。此外，书与画都有形、神之说，骨法用笔、气韵生动之说以及阴阳互补之说。书画的形神塑造都是在对立中求统一，在统一中求变化，以表现它们的艺术特色。书法的八要素基本上也同样适应于绘画，故历代能书者善画，能画者善书。如苏东坡、米芾、黄庭坚、赵孟頫、文徵明、郑板桥、吴昌硕等不胜枚举。

3、书画同工

书画同工是指二者之方法、手段基本一致。如都以纸、笔、墨为工具材料。把运笔分为三个阶段，即落笔、行笔、收笔。都

用中锋、偏锋、逆笔、顺笔、回笔等笔画造型。以提、按、顿、挫、轻、重、缓、急来表现高、低、强、弱、俯、仰、让、就、干、湿、浓、淡、疏、密、虚、实等的变化。绘画中有平正的“工笔”，平中出奇的“写意”，也有奇险的“泼墨”。书法中有平正的“楷书”，平中出奇的“行书”，和奇险的“草书”互为对应。书法的笔势方面有“楷如立、行如走，草如奔”的比喻。国画中的“工笔”写意、泼墨也多相似。书画都讲究纵、敛、收、放；或奇秀挺拔，或清逸淡雅，或苍老古拙，形式风格几乎共有，故可说书画同工。

4、书画同功

书画同功是指书与画对社会的功用，效果、能量。书与画都能在视觉上给人以感染。好的书画能激励人们奋发向上、展望光明，陶冶性情，增强斗志。如宋朝民族英雄岳飞曾书“还我河山”，激励着无数将士为收复失地不怕牺牲，顽强战斗的精神。同样如近年国画家所绘的“九骏图”赠给边陲前哨九勇士，更坚定了边防战士用生命捍卫祖国每一寸土地的伟大决心。所以书画同样以其内容，形式的好坏，决定它在社会、历史、文化诸方面的价值与功过。

三、书法随时代而演变

商鞅曰：“世移则事异、事异则备变。”我国书法渊源深远，西安半坡出土的陶片符号就是文字的雏形，迄今已有六千年左右的历史。殷商甲骨文字已趋成熟。商周时代，又演变为大篆（也叫籀文），钟鼎彝器款识铭文日多，商、周时期已逐步用毛笔写字，此时书法与文字并行而发展。郭沫若《古代文字之辩证的发展》说：“殷代不用说是在用笔了，除了刀笔之外，也有毛笔。”秦并六国，统一了书体（即李斯的小篆），刻石诏版，为秦

始皇歌功颂德，行使法令。秦末时代，又简化为草篆，使笔画圆线转为方折，形成隶书。《汉书·艺文志》说：“是时始建隶书矣，起于官狱多事，苟趋省易，施之于徒隶也”。时至汉朝，波磔渐显，隶书逐步成熟，并盛行一时，墓志刻经等石刻甚多，如蔡邕书的《熹平石经》，并有著名碑石《张迁碑》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》等。由于急就快书，又演变为章草（隶书的草写）。汉末至曹魏初年，在章草的基础上逐步规整化和简速化，便产生了楷书（真书）和今草。王愔《文字志》说：“王次仲始以古书方广少波势；建初（后汉章帝年号）中，以隶草做楷法，字方八分，言有楷模”。后汉张芝（伯英）今草《知汝帖》（宋米芾鉴定为张旭书）和魏之钟繇楷书《宣示表》成为早期的物证。魏晋南北朝，很多文士以毕生精力从事书法艺术。当时贵族死人，都必写生平墓志伴棺埋葬，其书都出自当代名手，故而当时书家辈出。晋代羲、献父子南齐王僧虔等，都写了很多字帖，尤以行书流行。可惜时迁日久，并经战乱，丧失很多，但是这些残存的卷帖，和北魏墓葬出土的碑刻，都体现了当时书法一代风貌，成为后来行、楷演变的根基。直至隋朝，书势方圆并妙，洞达疏朗，长短适宜，（如《龙藏寺碑》）。并且篆、隶、真、行、草各体齐全，为唐代中兴起到承前启后的作用。唐代以楷书为正规风范，有欧阳询，虞世南、褚遂良、李邕、颜真卿、柳公权六大名家；并有草圣张旭，僧怀素等各放异彩，留下了宝贵的名碑法帖。唐宋以来，楷行夹杂刻入碑版，如李邕的《岳麓寺碑》。宋、元，明书家疏于碑版、偏重帖学。不求规整方严。宋苏（东坡）、黄（庭坚）、米（芾）、蔡（襄）四大家，讲求意致，擅长行草。元代的赵孟頫独树风貌；明代书家仍着重习帖，长于行草和小楷。有李东阳、文徵明、董其昌等；自清以来，何绍基（子贞）攻习汉碑，研学颜体，形成自己的风格；郑板桥创立六分半书；清末钱南园被誉为颜鲁公后第一人，不一而足。

都在随着社会的经济基础演变着。

概言之，历代书法家成就卓著，威望最高者，都是紧跟时代扫荡平庸，不落前人窠臼。力求创新，独树一帜的革新家。李斯及其小篆，蔡邕及其汉隶，王羲之，颜真卿，苏、黄、米、赵、何绍基，近代的于右任等书法家及其书法作品无不各立门户，别具风格，成为中华民族文化领域的艺术瑰宝，构成中国书法史上的光辉篇章。

四、书法的生命力

生命过程的特点是“自我更新”，即同化与异化，摄取与排泄，我国传统称为“吐故纳新”，科学术语叫“新陈代谢”。如果自我更新的运动停止，生命就会死亡。自我更新的能量与动力就是生命力。我国书法数千年来没有停止自我更新。在各个历史阶段中，自我更新愈突出者，其生命力就愈强大。书法的生命力包括下面三个主要部分。

1、时代精神

社会的发展，经济基础的变革，必然产生相适应的文化艺术。书法是文化领域中的一部分，离不开社会的有机整体，它在自觉与不自觉地随着时代前进的步伐演变着，不断地推陈出新，并为时代的经济基础服务。如秦并六国，需要“书同文”，便有小篆、隶书应时而出。唐朝文化中兴；楷书、狂草各放异彩。可见，书法同诗歌、音乐、绘画一样不是孤立的，它们都和社会经济的繁荣息息相关。由于社会结构与政治经济状况的不同，就产生了不同时代的审美观。盛唐时代，经济繁荣，文治武功，注重气势，其文化艺术相应地产生了宏伟、刚正、充实、富丽、庄严、典雅诸风貌，这种艺术欣赏观，当时起到主流作用。那些萎靡、颓废、纤弱、轻佻逆时的不正之风而被淹

没。唐初大书法家褚遂良独创了清秀奇峻的“瘦金书”(见三希堂法帖),成为书苑一绝。由于不适应时代的审美观,就未能得到推广,延至宋朝,因地小国弱,苟且偷安,其艺术欣赏观以欧阳修论诗:“深远闲谈”为基调,喜安谧恬静,注重气韵。褚遂良的“瘦金书”被宋徽宗倍加推崇,临摹毕肖,终生书写,并定名为“瘦金书”。这种书体才得以流传至今。事实证明,石涛的“笔墨当随时代”是很有卓见的。试想,现代一味推行习甲骨,书竹简作为文化交流的主要手段和艺术欣赏,会被认为不适时宜。因为守旧与倒退本身就是违背历史发展的规律。只有作为时代的前驱,才是敢于为探索真理而披荆斩棘的开路人。当然,开路的人,往往要被因循守旧的社会习惯势力视为洪水猛兽,视为异端邪说。例如,文艺复兴时期的意大利哲学家布鲁诺,发展了哥白尼的“太阳中心说”,认为宇宙无限,太阳系是无限宇宙中的一个天体系统,他宣扬科学,宣传真理,却被教廷烧死在罗马的鲜花广场。又如希腊女数学家海帕西亚,为宣传科学真理,被西里耳大主教雇用一批暴徒拔光头发,剥光衣服,用牡蛎壳把她的肉从骨头上刮下来。最后把她还颤抖着的肉体投入了火焰中……,但是他们以生命捍卫真理的精神永放光芒,照亮了后人前进的道路,为后人永远崇仰。

“振兴中华”这个多少仁人志士未尽的历史职责,今天,光荣地落在我们当代人的肩上。当今的书法家和书法爱好者,就必须用我们祖先传给这支生花妙笔,让真行篆隶草竞放异彩;让中华民族的书法艺苑百花盛开,出现一派前所未有的繁荣景象,开一代书风,表现出我们这个伟大时代的精神特色,这就是书法当今的历史任务。要完成这个历史任务,就必须继承传统、合理创新。

2、继承传统

传统是历史,是根本,是基础,是源泉,是事物发展的内

因。如果丢掉传统搞创新，就是背叛祖先，割断历史，舍本求末，断源绝流，好比沙丘建塔，不攻自垮。所以书法也和其它艺术一样，必须溯流追源继承传统。书法的传统包括：我国数千年来来的甲骨、钟鼎、彝器款识，名碑、名帖及名家手迹，还有历代大书家的书法理论、格言及其它姊妹艺术对书法的影响，都属于传统范围。因为书法经历数千年，内容广泛，几经不同社会制度，故真伪夹杂，良莠相掺。虽经百家争鸣，其伪莠大部被淘汰，但仍有糟粕残余还在鱼目混珠，使书家徘徊于庞杂浩瀚的书法艺术之中，千头万绪，莫衷一是，使人感到高深莫测，不敢仰攀。故继承传统应去糟留精、去伪存真，认识继承的目的是为了更好地创新，而创新又是为了更好地发扬传统。这就是继承与创新的辩证关系。为循序渐进地学好传统，特规纳出《临池要诀》如下：

书法临池有渠道，先碑后帖求真奥。

平中追险循规矩，大、小、篆、隶、真、行、草。

大意是指学习书法，应该合乎客观发展规律的渠道，不应本末倒置。一般来说，应先学碑后学帖，在碑帖之中探求真谛和奥秘。碑是指秦汉以来，著名书家书写在石版上的字，经刻碑名手镌刻而成。由于墓志较多，随冢入土，未受风雨剥蚀，易保持原有风貌。加之字体端庄，拓印留真，并能追溯书法之源流，所以应该先学碑。帖是历朝名家书写在绢、帛、纸等物上的字。为便于学习推广，摹在石上，再经镌刻拓印的版本。由于时迁日久辗转摹刻较易失真，加之行草较多，风姿俊逸，流派各异，不利于初学者打下基础功夫。因此应先学碑后学帖。关于“平中追险循规矩”，唐代大书法家孙过庭早就说过：“初学分布，但求平正，既知平正，务追险绝，既能险绝，复归平正。”这是学习书法应遵循的规律。先学大楷“但求平正”，才能解决间架结构、打下基础，再研究小字和榜书。如果要求深造，就

应该按篆书、隶书、楷书、行书、草书逐步深化循序渐进而学。先学篆书就能打下中锋用笔的牢固基础。篆、隶又都是行、草源流之祖。按照这个规律，有了坚实的基础，有了深厚、扎实的基本功，才可以随心所欲地“务追险绝”。

3、合理创新

时代的横杆在生活的激流中不断升高，给人们提出了无止境的新要求。各行各业的新发明，新创造不断地涌现出来，以适应社会发展的需要。书法艺术也应跟上时代的步伐，为更好的发扬传统而进行合理的创新。

创新与继承是两个对立面的统一体，缺一不可。书法传统是继承的基础，创新是理想的发扬，也是养料和动力，是个性与精神的典型再造。楚布曰：“艺术者，异术也。”因为类似、重复，违背人们心理要求。事实证明，历代大书法家都是在继承传统的基础上扫除陈腐，标新立异、独树一帜的伟大革新家。如羲之以前无王体，鲁公以前无颜体。他们都有突出的型体创造性和强烈的风格个性。正是这些书法革新家的伟大创造，给书法增添了无穷的生命力并发出灿烂的光辉。

“流水不腐、户枢不蠹”这句格言说明了生命在于运动。书法如果不进行“自我更新”、“同化与异化”、“摄取与排泄”的创新，必将失去生命活力而逐步陈腐。因此书法的合理创新是保持其生命活力的重要因素。

什么是合理创新呢？合理就是符合法则和原理。巴甫洛夫说：“你们从一开始工作起，就得在积聚知识方面养成严格循序渐进的习惯”，书法的创新也应循序渐进。首先应继承传统，在学习传统的基础上合理创新，由低级到高级，由表及里，由量的渐变到质的突变。这个过程好比“十月怀胎和一朝分娩”，只能自然的瓜熟蒂落，水到渠成。如果功力浅薄硬要急于求成的搞创新，无异于强迫早产，难免出现怪胎或死胎，结果事与愿

违，以失败告终。因此遵照客观规律的创新，才是行之有效的合理创新。

概言之，艺术忌重复、忌雷同，贵个性、贵独创，一旦认准自己创新道路是合乎客观实际的，就应勇敢地探索下去，直到成功。对于少数人的指责，不论其动机如何，应该吸收其中有用的东西作为借鉴，以调整前进的方向，或化为前进的动力。如果动摇决心，改弦更辙，断无成就。

创新的方法：

形式方面：包括工具材料之改革，技法手段的翻新。如自制鸡毫、狼毫、猪鬃笔；把宣纸揉皱后铺平写字；把纸喷润后写字；把纸用砂纸磨毛后写字；笔尖吸水后再蘸墨写字等等。就如有的画家用矾水调墨画出一种有新意的山水一样。这是属于形式上的创新，只改变书法的外貌。它属于战术革新。

内容方面的创新则又深入一步。书家注重结构造型的变革，精神气质的塑造。如柳公权把欧字结构骨格和颜体运笔的筋力融合起来就产生了柳体独有的风骨气韵。这是主体上的革新，它属于战役上的变革。

书法理论上的创新，包括方向原则及技法功力之指导理论的变革，则更深入，更关键了，它带有纲领性质，涉及全面。这是属于根本的变革。其难度也更大。只有精通书艺，谙熟源流，具有远见卓识的法家方能为之，因为书法的方向原则包含着高深的哲理。又如颜真卿的书法，紧密配合了唐代经济、文化中兴，创造了庄严、正直、宏伟的书体，具有民族气质和国家强盛的时代风貌的典型性。

书法理论的改革有初级和高级、形式和本质之分。汉代蔡邕的用笔《九势》只涉及到“肌肤之丽”，是属于初级阶段。至唐朝欧阳询的《三十六法》及孙过庭《书谱》和清代黄自元《间架结构九十二法》等论述，才接触到书法的本质问题——间架

结构与形体风格。这些理论对我国的书法发展，立下了不可磨灭的功勋。当前处在科学技术飞跃发展的时代，给我国书法界提出了适应形势、理论创新的新任务十分艰巨。随着时代的推移，书法理论应该由后人不断补充、丰富。此外，形式、内容、理论三者的创新有时是互相交织进行的，不可能截然分开。总之，创新是书法生命力的关键环节，没有书法的创新就没有书法的生命力。