

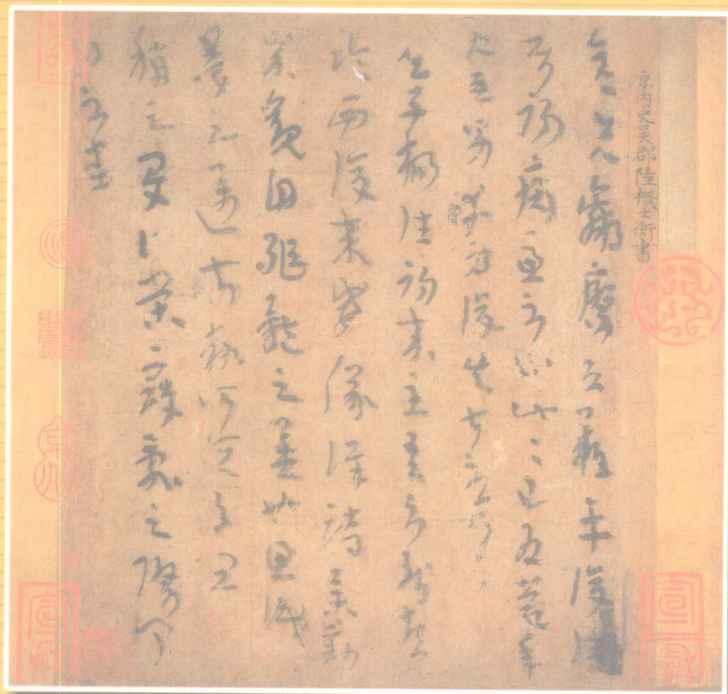
全国通用书画等级考核教程

书法

徐超 秦永龙 著

山东文艺出版社

中国艺术科技研究所书画考级中心审定

全国通用书画等级考核教程

书法

徐超 秦永龙 著

292.11
8

出版社

全国通用书画等级考核教程

书 法

徐 超 秦永龙 著

山東文藝出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书法/徐超, 秦永龙著. — 济南: 山东文艺出版社,
2004.1

全国通用书画等级考核教程

ISBN 7-5329-2022-4

I. 书… II. ①徐…②秦… III. 汉字-书法-水平考试-自学参考资料 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 119187 号

主管部门 山东出版集团
集团网址 www.sdpress.com.cn
出版发行 山东文艺出版社
地 址 济南经九路胜利大街 39 号
电子邮箱 sdwy@sdpress.com.cn
印 刷 莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司
版 次 2004 年 1 月第 1 版
2004 年 1 月第 1 次印刷
规 格 开本 889 × 1194 毫米 1/16
印张/10.75 千字/307
印 数 1 - 5000
定 价 18.00 元

作者简介

徐超,男,1945年生,江苏盐城人。现为山东大学文学院教授,汉语言文字学专业训诂学、文字学(含书法学)研究方向博士生导师。系中国书法家协会学术委员会委员、山东大学书法艺术研究中心主任。有《中国传统语言文字学》、《贾谊集校注》(二人合著)等多部著作出版。负责编写本书《书学知识》部分,并选编、点评《考级参考作品》。

秦永龙,男,1943年生,广西荔浦人。现为北京师范大学中文系教授,汉语言文字学(含书法学)专业博士生导师。系中国书法家协会教育委员会委员、中国文字学会会员、北京师范大学艺术与传媒学院美术与书法系主任。著有《西周金文选注》、《汉字书法通解》(行草篇)、《书法常识》、《古代汉语通论》(合著)等。负责编写本书《书法技法》部分。

前 言

21 世纪,人类的文明程度将有极大的提高,而所谓“文明程度”,在相当大的程度上,要取决于以科学技术和人文科学水平为标志的文化修养和以艺术创作、鉴赏水平为标志的艺术修养。因为文化修养和艺术修养的极大提高,必将极大地推动整个世界的物质文明和精神文明,思想、道德都会因之升华,进入新的境界。中国人要想在世界民族之林有个与我们这个“历史悠久、地大物博、人口众多”的民族相称的地位,无愧于“五千年文明古国”的称号,我们就应该在科学技术和文化艺术修养两方面走在世界的前列。我们觉得,在全国范围内开展书画等级考核工作,不仅是顺应世纪潮流的战略举措,同时也顺应了全国日益高涨的群众性学习书画的热潮,符合全国日益增多的书画爱好者的迫切愿望。可以预言,全国书画等级考核工作的广泛开展,对普及艺术教育、提高全民整体素质、弘扬祖国优秀传统文化、促进精神文明建设,必将起到极大的推动作用。

本教材就是为适应全国书法等级考核需要而编写的。一方面,它是我国向学习书法和准备参加书法等级考核的书法爱好者提供一部较为实用的学习教材;另一方面,它还试图向实施书法等级考核的有关部门和工作人员提供一个可供参考的知识考核范围和技能水平考核标准。当然,它也理所当然地会成为书法考级指导教师的必备用书。

书法考级不仅要看写字或书法水平,还要看有没有相关的理论知识和文化修养,这一点在社会上已成共识,全国书画等级考核今后也必将充分考虑到这一点,进行必要的书法理论知识考核和文化基础知识方面的考核。根据这个要求,本书法考级教程分为两部分,前一部分侧重于介绍书学知识,后一部分侧重于技法指导。我们希望每个学习书法的人,不仅会写字,而且要懂得一点理论知识,既晓书技,又明书理,掌握必要的书法文化知识,这样可以使他们从接触书法开始,就尽量避免走“写字匠”的道路。

教材还附有一定量的书法等级考核参考作品。这些作品选自中国文联艺术指导委员会原全国书画等级考核委员会主编的《全国书法(业余)等级考核作品集》(浙江人民美术出版社,1999年),由徐超重新编选和点评。编选点评书法等级考核参考作品的目的,是将抽象的考核标准具体化,以便于准备参加书法考级的人对照自己的水平,确定自己的申报目标,明确努力方向。当然,我们说它们是“书法等级考核参考作品”,也就是承认,对考级来说只有“参考”意义。还要说明的是,作品只说明入选作者当年的水平,而不能代表他们现在的书法水平。

根据国家规定,全国书画等级考核工作原先由中国文联负责领导实施,2001年以后转由文化部负责领导实施。本教材成稿于2001年,曾经中国文联原全国书画等级考核指导委员会有关部门审定,后来又经文化部中国艺术科技研究所书画考级中心重新审定,现予公开出版。目前,全国书画考级工作还处于摸索经验的阶段。在考核内容、考核标准和具体实施办法等方面还有许多工作等待我们去探索、研究。我们希望本教材的出版将有益于书法考级工作的科学化、规范化和完善化。我们将继续为此努力。

如前所说,本书的编写和出版,曾得到了中国文联原全国书画考级指导委员会有关部门的支持,又得到了文化部中国艺术科技研究所考级中心的肯定和支持,还得到了山东文艺出版社有关领

导的关心和支持。李予济、尹奎友、靳永等先生通读了全稿，提出过许多宝贵意见，有些径直作了补充、修改，尹奎友、靳永二位更协助遴选图录，并扫描输入微机，调整版面，出力尤多，今一并致以诚挚的谢意。

写作本教材时，我们定的原则是要尽量适合等级考核的需要，适应多种文化层次、年龄层次的读者需要，但这个要求很难达到。我们的水平有限，错误和缺点在所难免，恳请读者批评指正，以便再版时补正。

作者谨记
2003年10月

目 录

上编 书学知识

第一章 绪论	(1)
第一节 什么是书法	(1)
一、书法是一门艺术	(1)
二、书法是以汉字为书写对象的艺术	(1)
三、书法是以毛笔和水墨为书写工具和书写材料的艺术	(2)
四、书法是一门最能体现中国传统文化品格的艺术	(3)
第二节 为什么要学习书法	(4)
一、学习书法有利于培养良好的书写习惯,提高书写水平	(4)
二、学习书法有利于培养想象力和创造力	(4)
三、学习书法有利于陶冶情操,培养艺术化人生	(5)
四、学习书法有利于提高人们的综合素质,参与世界文明的竞争	(6)
第三节 怎样学习书法	(7)
一、要有长期的科学的技能技巧训练	(7)
二、要有较好的艺术理论修养和相关传统文化的修养	(8)
第二章 书法简史	(10)
第一节 汉字的起源	(10)
第二节 字体与书体	(12)
第三节 从时代角度看书法史	(13)
第四节 从字体角度看书法史	(18)
一、篆书	(18)
二、隶书	(21)
三、楷书	(23)
四、草书	(24)
五、行书	(25)
第三章 书法名作	(26)
第一节 先秦书法名作	(26)
一、《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》	(26)
二、《宰丰鹿角刻辞》	(27)
三、《小臣俞尊器铭》	(27)
四、《大盂鼎铭》	(28)

五、《静簋铭》	(28)
六、《中山王𠔁方壶铭》	(29)
七、《石鼓文》	(29)
八、《睡虎地秦简》	(30)
九、《泰山刻石》	(30)
第二节 两汉书法名作	(31)
十、《〈老子〉帛书乙本》	(31)
十一、《石门颂》	(31)
十二、《乙瑛碑》	(32)
十三、《礼器碑》	(32)
十四、《孔宙碑》	(33)
第三节 魏晋南北朝书法名作	(33)
十五、钟繇《宣示表》	(33)
十六、皇象《急就章》	(34)
十七、王羲之《兰亭序》	(34)
十八、《怀仁集王书〈圣教序〉》	(35)
十九、王珣《伯远帖》	(36)
二十、《郑文公下碑》	(36)
二一、《张猛龙碑》	(37)
二二、《张玄墓志》	(37)
第四节 隋唐书法名作	(38)
二三、智永《真草千字文》	(38)
二四、《龙藏寺碑》	(38)
二五、欧阳询《九成宫醴泉铭》	(39)
二六、颜真卿《颜勤礼碑》	(39)
二七、颜真卿《祭侄季明文稿》	(40)
二八、怀素《自叙帖》	(41)
二九、柳公权《玄秘塔碑》	(41)
第五节 宋元明书法名作	(42)
三十、苏轼《黄州寒食诗帖》	(42)
三一、米芾《蜀素帖》	(42)
三二、赵孟頫《洛神赋》	(43)
三三、董其昌《墨禅轩说卷》	(43)
第六节 清代、近代书法名作	(44)
三四、王铎《赠汤若望诗册》	(44)
三五、金农《隶书册》	(44)
三六、邓石如《白氏草堂记》	(45)
三七、吴大澂《吴大澂临金文三种》	(46)
三八、沈尹默《沈尹默论书诗墨迹》	(46)
第四章 书法审美	(47)
第一节 书法美的两种表现形式及其相互关系	(47)
第二节 书法的形式美	(48)
一、点画	(48)

二、结体	(52)
三、章法	(54)
第三节 书法的精神美	(57)
一、风骨	(58)
二、神采	(58)
三、气韵	(59)
四、意境	(59)

下编 书法技法

第一章 楷书	(61)
第一节 楷书的笔形及用笔	(61)
一、点	(62)
二、横	(63)
三、竖	(64)
四、撇	(65)
五、捺	(65)
六、挑	(66)
七、折	(66)
八、钩	(67)
第二节 楷书的结体取势	(68)
一、写好字的关键在结体	(68)
二、楷书结体取势的基本法则	(69)
第二章 行书	(75)
第一节 行书的特点及艺术价值	(76)
第二节 行书的笔形和用笔	(77)
一、兼用楷书和草书的笔形	(77)
二、有些笔形可以替换	(78)
三、同一点画形态多变	(79)
四、书写连笔，形式多样	(80)
第三节 行书的字符构形和结体取势	(81)
一、行书的字符构形	(81)
二、行书的结体取势	(85)
第三章 隶书	(89)
第一节 隶书的笔形和用笔	(89)
一、波磔	(89)
二、掠	(90)
三、点	(91)
四、横和竖	(92)
五、折	(92)
六、钩	(92)

第二节 隶书的构形和结体取势	(93)
一、隶书的构形	(93)
二、隶书的结体取势	(96)
第四章 小篆	(99)
第一节 小篆的笔形和用笔方法	(99)
一、直	(99)
二、折	(100)
三、弧	(100)
四、曲	(100)
第二节 小篆的构形和结体取势	(102)
一、小篆的构形	(102)
二、小篆的结体取势	(103)
附录一：全国书法(业余)等级考核一至十级要求及标准	(107)
附录二：全国书法(业余)等级考核一至十级参考作品点评	(114)

上编 书学知识

第一章 绪 论

第一节 什么是书法

一、书法是一门艺术

艺术，在一般人眼中也许会觉得神秘。其实，它并不神秘。丰子恺先生说过：“有生即有情，有情即有艺术。故艺术非专科，乃人所本能；艺术无专家，人人皆生知也。”他还说过：艺术有仅供欣赏的，有既供欣赏又供实用的。“人生的事，说也奇怪，无论什么东西，总希望在实用的起码条件之外再加艺术的分子，使它有一种快感。人类的文明程度越高，这要求越大。”比如写信，实用方面的起码条件，原只要字迹看得清楚，能够传达信息就行了。但是，旧时的文人往往讲究形式，如用意笺、八行书、十三行等，写小楷、行书、章草。写情书还要挑选金碧辉煌、柳绿桃红的洋式封笺，写上最优美的字体。盖的印章本来用“木戳子”就行了，但接受文明生活的人不干，非要请金石家“篆”一下。（以上引自《丰子恺论艺术》，复旦大学出版社1985年版，第26、102页）——你看，这不是进入“艺术”领域了吗？

那么，什么是艺术呢？它有哪些特征呢？

艺术理论认为：艺术行为是艺术家借助于一定物质材料和工具，将自己的情感、精神和审美趣味、艺术修养等种种观念和技巧，变成生动具体的艺术语言，并在艺术品中表现出来的一种创造性劳动。这种创造性劳动的产品就是艺术品——一种物化了的精神产品。艺术，一方面是社会审美观念、社会意识和社会文化心理的产物，具有精神生产的特征；另一方面，它又在改变着自然界物质存在，并且建构着自己的物质存在形式，因而又具有物质生产的某些特征。它既是审美的、创造性的意识形态，又是审美的、创造性的生产形态。它既具有强烈的民族性和时代性，又具有强烈的主体个性、创造精神和自由意识；同时，在这种艺术生产中，艺术家又创造了自身，满足了个人的审美追求。艺术不仅具有审美价值、精神价值，还是一个艺术家、一个民族、一个时代艺术创造力的标志。因此，追求完美的“物化”，表现真、善、美，是每一个真正艺术家的终生追求，也是一个民族的追求、一个时代的追求。

书法作为一门艺术，也应该是这样的。

二、书法是以汉字为书写对象的艺术

如果把书法仅仅看成是“写字”，那么任何国家就都会有书法了；而事实是，中国以外的任何一

个国家的艺术人才中，也没有听说过有像王羲之、颜真卿一类“书法家”的（日本、韩国等少数国家也有，但这些国家属于“汉字文化圈”里的国家，其书法也是源于中国）。所以说，书法属于中国。其中最重要的原因是因为汉字。

汉字为什么会成为书法的表现对象呢？首先，因为汉字是汉语言的书写符号系统，是汉民族人民实现书面交流的工具。在中华民族数千年的文明史中，它始终作为中国文化最重要的载体而长期被中国文化人所应用。其次，是因为汉字具有博大而精深的文化内蕴、科学而深邃的构形原理和严谨合理而富有变化的结构造型。从造字原则上看，汉字从它产生开始，就着意于“以形表义”，就是说，通过考察字形就能了解字义。这个特点不仅在古文字系统里表现得十分突出，而且即使在经过隶变和楷化，书写上进一步符号化、线条化，结构上进一步形声化、部件化，形体上进一步方正化、规范化以后，字形同字义之间，比如部首同字义之间、部件同字义之间等，还存在着千丝万缕的联系；甚至在许多形声字里，不仅它们的形符同字义有某种联系，而且它们的声符中往往深含着与字义密切相关的意义。所以说，汉字具有“博大而精深的文化内蕴”和“科学而深邃的构形原理”。另外，从汉字的结构造型来看，因为它要表现“博大而精深的文化内蕴”，就必须讲究“科学而深邃的构形原理”；因为它讲究“科学而深邃的构形原理”，所以它就要选择“严谨合理而富有变化的结构造型”。加上在中华民族长期形成的“天人合一”宇宙观和审美哲学观念的指导或影响下，先民们在长期的书写实践中，又特别自觉或不自觉地随时体悟自然万物之象，并将它们在笔下抽象地“表现”出来，从而使独具匠心、造型优美、仪态万千的汉字更具有自然的意象和生命的意味。这样，汉字的使用价值和书写的欣赏价值，就可能实现最完美的结合，并且最终使汉字和书法成为凝聚中华民族的两种最重要的文化因素。这就是汉字与不便造型、不便表现意态和情趣、更难由字形结构和艺术书写引起物象联想，因而也始终不能从“书写”上升为“艺术”的其他字种大异其趣的地方，也是汉字文化独具魅力的根本原因所在，也是书法所以成为一门艺术、并且始终以汉字作为书写对象的根本原因所在。

三、书法是以毛笔和水墨为书写工具和书写材料的艺术

书法之所以为中国所特有，还因为书写汉字的中国人选择了独特的书写工具和书写材料，如毛笔、宣纸、水墨等。毛笔的用毫柔软而富有弹性，易于表现点画线条；储水多，能饱蘸水墨尽情挥洒；墨色黝黑而富有光泽，持久性强；宣纸洁白，又易吸水，“白纸黑字”，最能表现出枯润、浓淡、疏密、虚实、迟速、动静等各种变化。林语堂先生在谈到中国书法的时候说：“中国之毛笔，具有传达韵律变动形式之特殊效能”，所以它最能表现堪称中国书法“秘奥关键”的动力美，如笔势的表现、取法自然万物的动势等等。而汉字的构形，又给书家开辟了艺术创作的广阔天地；“中国文人从书法修炼中渐习的认识线条上之美质，像笔力、笔趣、蕴蓄、精密、遒劲、简洁、厚重、波磔、谨严、洒脱；又认识结体上之美质，如长短错综、左右相让、疏密相间、计白当黑、条畅茂密、矫变飞

毛 笔

动，有时甚至可由特意的萎颓与不整齐的姿态中显出美质”。因此，“书法艺术齐备了全部审美观念的条件，吾们可以认作中国人审美的基础意识”。（《林语堂论中西文化》，上海社会科学院出版社1989年版，第241页）

四、书法是一门最能体现中国传统文化品格的艺术

丰子恺先生把世界艺术分为十二个部门，它们是：书法、绘画、金石、雕塑、建筑、工艺、照相、音乐、舞蹈、文学、演剧和电影，“书法”赫然第一。他的《艺术的园地》一文就是为读者绘制的“艺术之园的一张地图”。在这张“地图”里，他是这样介绍书法的：“第一境，书法。这一境域，位在艺术的园地的东部最深之处，地势最高，风景最胜，游客差不多全是中国人”，但“真能爬上高处，深入其境的人，其实也不很多”。在艺术的园地中，“有两个高原。如果书法是东部高原，那么音乐就是西部高原。两者遥遥相对”。（《丰子恺论艺术》，第91页）

为什么艺术的“第一境”是书法呢？这主要是由书法艺术的文化特征所决定的，美学家宗白华说：

中国书法是一种艺术，能表现人格，创造意境，和其他艺术一样，尤接近于音乐的、舞蹈的、建筑的构象美（和绘画雕塑的具象美相对）。中国乐教衰落，建筑单调，书法成了表现各时代精神的中心艺术。中国绘画也是写字，与各时代书法用笔相通，汉以前绘画已不可见，而书法则可上溯商周。我们要想窥探商周秦汉唐宋的生活情调与艺术风格，可以从各时代的书法中去体会。西洋人写艺术风格史常以建筑风格的变迁做基础，以建筑样式划分时代，中国人写艺术史没有建筑的凭借，大可以拿书法风格的变迁来做主体形象。（《艺境》，北京大学出版社1987年版，第124页）

在另一篇文章里，他又说：

中国的书法本是一种类似音乐或舞蹈的节奏艺术。它具有形线之美，有情感与人格的表现。它不是摹绘实物，却又不完全抽象，如西洋字母而保有暗示实物和生命的姿式。中国音乐衰落，而书法却代替了它成为一种表达最高意境与情操的民族艺术。三代以来，每一个朝代有它的“书体”，表现那时代的生命情调与文化精神。（同上，第103—104页）

另一位学者蒋彝也说：

在中国，任何可以称为艺术作品的东西都或多或少与书法有某些联系……我们认为书法本身居于所有各种艺术之首位。如果没有欣赏书法的知识，就不可能真正理解中国的美学。（《中国书法》，上海书画出版社1986年版，第197—198页）

著名艺术评论家熊秉明先生在谈到中国书法与中国文化的关系时说：“中国文化的核心，是哲学；中国文化核心的核心，是书法。”特别有趣而有意义的是，熊秉明先生的看法得到了杨振宁博士的肯定，他认为，书法所以在中国传统文化里有如此的地位，这是因为书法最能体现中国文化里的抽象化、浓缩化的精神的缘故；并且进一步分析说：“为什么中国的文化传统里头对于浓缩化、抽象化是这样地注意呢？我觉得，这是因为单音象形文字的影响……中国语言文字与整个的文化特别注重精简，我觉得直接与中国字是单音象形文字有密切的关系……在中国的传统里头，在中国的文学里头，‘美’这个观念，很重要的一点就是要精简化，要浓缩化，要抽象化，最后就渗透到整个中国哲学的思维方式里面了。”（《杨振宁教授谈书法与文字》，见《中国书法》2000年第4期）

简言之，用毛笔和水墨、以创作的手段书写汉字，就是书法；或者直接说，用艺术的高水平的技巧写字，这就是书法。书法作为一门艺术，它存在于无数书法家的创作实践和书法作品中，而那些写成的艺术品，就是书法作品。书法作品主要要表现的不是书写内容，而是通过艺术技巧展现某种审美观念、审美情趣以及书法家在人格、学术、艺术等各方面的综合修养。

如果进一步说，我们也可以这样来描写“什么是书法”：它书写的是汉字，却是对汉字的艺术性

创造；它表现的是笔墨，却蕴含着对传统文化的理解；它不是哲学，却含有对传统哲学观念的阐释；它不是美学，却含有对传统美学理想的追求；它不是诗歌，却含有诗歌的韵律和意境；它不是音乐，却含有音乐的起伏与和谐；它不是图画，却含有图画的灿烂与生动；它有形象，却不是现实具象的描绘；它有形质，却没有可以触摸的躯体；它用的笔毫最柔软，却最能表现力量；它用的墨色最单一，却最能表现变化；它用的线条最简练，却最能表现复杂。它是一种特殊的生命——一种有筋骨、有血肉、有精神、有情感的生命形态；是一种特殊的文化——一种底蕴丰厚、内涵深刻、有人文品格、有人格精神的文化形态。

第二节 为什么要学习书法

用广义的书法含义去理解，中国书法是伴随着文字的产生而产生的。在中华民族绵绵五千年文明史上，书法艺术始终以她固有的魅力独领风骚，未尝一日中绝。即使在“文化”被“革命”的年代里，即使在硬笔代替毛笔的年代里，即使在电脑操作代替传统书写的年代里，书法艺术仍然以强大的生命力活跃在中国人的生活中。可以说，在中国，没有一种艺术会像书法艺术那样，能拥有这么庞大的创作队伍和欣赏群体，更没有一种艺术会像书法艺术那样，能唤起千百万人心的共鸣。在所有艺术中，中国人对书法艺术情有独钟。这其中必有深刻的社会原因、历史原因和民族文化心理原因，很值得社会学家、文化学家去作深入的研究。下面，我们从书法教育层面上谈谈学习书法的好处。

一、学习书法有利于培养良好的书写习惯，提高书写水平

这是从广义书法的实用价值说的。学习书法，无不起始于学习写字；而写字，则是每一个中国人从幼儿或少儿就开始的一项基本训练。学说话、学走路，是学习生活的开始；学识字、写字、算术，是学习文化的开始。中国人几乎人人如此。现在虽然使用电脑已经很普遍了，但在中国人的实际生活中，以写字作为书面交际工具的，也还有数亿之多。即使在使用电脑非常普遍的文化人中，用笔留言、记录、题词、写信、写文章、写报告、写标语、写匾额、写招牌、写广告的，还比比皆是，可知书法的实用价值还充分体现在日常工作和生活中。古诗说：“云想衣裳花想容。”中国人历来讲究文化修养。把字写得正确、清楚、美观，自然也是一个人文化修养的表现。至于书法之用于高雅的唱和、纪胜、庆贺、馈赠等，借以增进感情、传播友谊，于古有之，在交际活动日益频繁的今天，更有与日俱增之势。另外，学习书法必须遵守法度，通过写字训练，也可以培养严谨学风和学习态度。郭沫若先生曾经说过：“培养中小学生写字，不一定要人人都成为书家，总要把字写得合乎规格，比较端正、干净、容易认。这样养成习惯有好处，能够使人细心，容易集中意志，善于体贴人。草草了事，粗枝大叶，独行专断，是容易误事的。练习写字可以逐渐免除这些毛病。但要成为书家，那是另有一套专门的练习步骤的，不必作为对于中小学生的普遍要求。”（1962年《人民教育》杂志题词）这段话对所有初学书法的人也普遍适用。陈云同志也早就明确号召青少年：“要从小练好毛笔字。”教育部十年前就有通知，强调义务教育阶段写字训练的重要性。写字教育既是语文教育的一部分，又是艺术教育、美育教育的一部分。实际上，每个书法家也都是从“写字”开始接受“书法”训练的。

二、学习书法有利于培养想象力和创造力

马克思曾称赞想象力是促进人类发展最伟大的天赋，这是因为想象是一种心灵的创造，最富有创造精神；而艺术家最杰出的本领就是在于他们的想象力和创造力。

这是为什么呢?

这与他们长期进行艺术鉴赏活动和艺术创作活动密切相关。首先,从艺术创作角度看,艺术是人类表达和交流思想感情的一种语言,艺术家必须千方百计地选择最适当的物质手段和最恰当的艺术语言,把自己的情感和意念表达出来,成为“有意味的形式”。因此,艺术实践应是一种最有热情、最富想象、最具独立精神的创造性劳动——一种追求美、创造美、唤醒人类对美的感悟,并且进而引导他们追求美、创造美的特殊形式的实践活动。因此,艺术家的生命在于创造。缺乏想象力和创造力,就不可能成为艺术家,至少不可能成为优秀的艺术家。从艺术欣赏角度看,审美主体(欣赏者)是要通过审美对象(审美客体,即艺术作品)去了解艺术家,实现审美主体和创作主体之间的交流的。但是艺术作品能否成为审美对象,除了看艺术作品是否具有直接刺激欣赏者审美感觉器官的属性外,还要看欣赏者是否具备欣赏艺术作品的基本素质。如果欣赏者缺乏艺术欣赏知识和经验,那欣赏活动是无法完成的。“对牛弹琴”的成语就是说的这个道理。艺术欣赏者的心灵世界不仅要能与艺术世界融为一体,而且也应与艺术家的心灵融为一体,这才是完美的艺术欣赏。因此,艺术欣赏也同艺术创作一样,也是人类一种高级、复杂的特殊精神活动,它同样要有丰富的想象力和创造力。于是,我们经常会看到这样一些事实:具有高雅艺术素养的人,他们往往富有个性,富有想象力和创造精神,他们往往比一般人更容易接受新观念、新事物,他们与社会与自然相处往往更和谐,他们的生活往往更为艺术化,他们往往更具有高雅的人品与气质。这个事实提醒我们:实施美育教育、艺术教育的根本意义究竟是在哪里。

美国艺术理论家杜安·普雷布尔、萨拉·普雷布尔的《艺术形式》(山西人民出版社1992年版)有几段精彩的论述,他们认为:艺术是了解过去的窗口,是揭示现在的方式,是塑造未来的工具;“艺术不是科学的图解,但却是用于研究、揭示和扩展我们关于‘现实’的知识和情感的平衡的创造性的成果”;“艺术家超越可见的世界,揭示只有心灵才能看到的内在世界”;艺术可以表达出深层的人类精神,因而“可以帮助我们认识到作为完整的人的意义”。他们还引用美国鲁道夫·阿恩海姆的话说:“再向前迈进一步,所有人类存在的有形环境都会变成艺术最为关心的东西。”

即使仅仅狭隘地理解艺术同科学的关系,艺术的作用也不容低估。历史上许多著名科学家同时也是赫赫有名的艺术大师。杜安·普雷布尔和萨拉·普雷布尔还说:“形象化过程……可提供一种用以创造性地表现意念和意象的手段”。他们转述了保罗·S·奥苏米牧师的一段话——

一个园艺学家说:“你在草坪或暖房里种植美丽的玫瑰之前,必须心里想象出美丽的玫瑰。”其他许多事物也是这样。一座富丽堂皇的大厦在兴建之前,必须存在于艺术家头脑之中。驾驭生活的能力出自人的内心。

因此,学习书法,掌握一门艺术,对培养自己的想象力和创造力是有好处的。

三、学习书法有利于陶冶情操,培养艺术化人生

学习书法文化,可以帮助我们了解书法艺术的一般特征,懂得书法艺术的基本审美规律,培养艺术情感和趣味。这种情况发展下去就自然会意识到,人们不仅要有培养“写好字”的意识,而且要有培养艺术人生的意识。

前面我们从科学与艺术之间的关系的角度,讲了艺术教育可以培养人的想象力和创造力,提高生存生活能力和科学研究能力;其实,从某种意义上讲,艺术的重要性并不亚于科学的重要性,就像精神文明的重要性并不亚于物质文明的重要性一样。

对于多数人来说,爱因斯坦下面一段忠告可能很陌生,他说:“我们切莫忘记,仅凭知识和技巧并不能给人类的生活带来幸福和尊严,人类完全有理由把高尚的道德标准和价值观的宣道士置于客观真理的发现者之上”,“如果人类要保持自己的尊严,要维护生命的安全以及生活的乐趣,那就应该竭尽全力地保卫这些圣人所给予我们的一切,并使之发扬光大。”这就是一位伟大自然科学家的忠

告。

画家黄宾虹说：“中华民族所赖以生存、历久不灭的，更是精神文明。艺术便是精神文明的结晶。现实世界所杂的病症，也正是精神文明衰落的原因。要拯救世界，必须从此着手。”（周积寅、史金城编《近现代中国画大师谈艺录》，吉林美术出版社 1998 年版，第 4 页）

丰子恺先生说过这样意思的话：“美”好比健康，“艺术”好比卫生。卫生能使人健康，艺术能使人生美化。健康的身体无时不健，艺术的精神无时不美。“艺术给人一种美的精神，这种精神支配人的全部生活。故直说一句，艺术就是道德，感情的道德。”（《丰子恺论艺术》第 27—28 页）当然，他的意思也不是说艺术就可以代替道德，而是说，“艺术的行为，是由于感情的，是情愿做的”，故“艺术能自然地减杀人的物质迷恋，提高人的精神生活”。（同上，第 29 页）他还说：“圆满的人格好比一个鼎，‘真、善、美’好比鼎的三足。缺了一足，鼎就站不住。”而三者之中，“真”、“善”为“美”的基础，“美”是“真”、“善”的完成。“真”、“善”生“美”，“美”生艺术。故艺术必具足“真”、“善”、“美”，而“真”和“善”，必须用“美”调节，方成为艺术。（《丰子恺论艺术》，第 37 页）艺术与美、与美的人生的关系即是如此。

以上科学家和艺术家的忠告，在现代文明的社会里显得尤有现实意义。

当西方 19 世纪工业革命和商业化大潮大肆侵袭文化艺术，使之世俗化和消费化的时候，学者们开始注重用“审美文化”来遏制它。当时主要的审美文化理论，有英国学者为代表的“把艺术作为文化核子”的审美文化论，有美国学者为代表的“生活与艺术融为一体”的审美文化论，有德国学者为代表的“文化各领域（道德、认识、艺术）在审美原则下融合”的审美文化论。他们的见解虽各不相同，但看起来都主张把对人的文化修养教育、艺术修养教育和审美教育放在首位。他们认为，通过这些教育，可以改变人的思维方式和行为方式，激发真善美融合的冲动，最终导致感性和理性、人性和神性、艺术与科学的最佳融合。对正在步入信息时代、大力推行四个现代化建设的中国人来说，这些理论仍有借鉴意义。文化，本来就含有人的素质转变的意味，它是相对于野蛮、虚伪、丑恶等而言的，它可以以艺术和审美为媒介，实现人类高尚精神的追求。而艺术，更是一种“高级文化”，是一种神圣的事业，是人类借以启发智慧、陶冶性灵的必要手段。可是，如今“文化”在许多地方都打了折扣，有些甚至异化变质。在一些地方和一些领域里，“文化”和“艺术”都成了“筐”，什么文明不文明的，甚至垃圾、毒品都可以往里装。一些创造“美”、研究“美”的人，却没有美的艺术，更没有美的灵魂和人生，这些情形都应该引起我们特别的重视，我们有理由重提审美文化，提倡艺术化生存方式。

四、学习书法有利于提高人们的综合素质，参与世界文明的竞争

通过了解书法文化可以进而认识中国传统文化。熊秉明先生说：“书法是心灵的直接表现，既是个人的，又是集体的；既是意识的，又是潜意识的。通过书法研究中国文化精神是很自然的事。”（《熊秉明文集》之三《书法与中国文化》，文汇出版社 1999 年版，第 257 页）事实上，任何一个能够独立于世界民族之林的民族，都有自身的文化特点和优势，他们的典型文化自然也可以体现为一个民族的精神。

英国哲学家罗素曾对世界文明史中这种现象作过总结。他说：

不同文明之间的接触在过去常被证明是人类进步的里程碑。希腊向埃及学习，罗马向希腊学习，阿拉伯向罗马帝国学习，中世纪的欧洲向阿拉伯学习，文艺复兴的欧洲向拜占庭学习。在许多这种例子中，学生被证明比老师更为优秀。（《世界名人论中国文化》，湖北人民出版社 1991 年版，第 449 页）

现在，全人类都站在 21 世纪的起跑线上，面对高科技迅猛发展的信息时代，每一个人都会感受到地球越来越小，世界就在身边，时间、速度、效率等等，都不是从前人心目中的概念了。总之，每个人都感受到了文明的挑战。

在人类对自身和周围世界认识太少的情况下，优秀文化的传播关乎人类的生存和发展太多太密切，而对多种文化的认识、理解、取舍就相当重要了。而其中最要紧的则是思维方式问题。现在全国上下都在抓素质教育，这是高瞻远瞩、影响深远的非常之举，但如何抓素质教育也是一个问题。我们认为，学习一技之长，通过学书法写一手好字，固然也是“素质教育”，但是更重要的是应该懂得：书法是一种文化形态。

作为中国特有的书法艺术，它自身的文化内涵同时也包容了中国传统文化的思维方式和审美特征，甚至还因此集中透视出中国人的民族精神。因此，书法文化教育，其更深层次的意义是：使受教育者懂得书法文化同整个传统文化的内在关系，提高他们审视、认识和评价一个民族的文化内涵和民族精神的能力，以及对各种民族精神和民族文化取舍、整合的能力，从而在根本上提高他们的综合素质，使他们在地球日益变小、国际交流日趋增多、国际竞争日趋剧烈的21世纪里，面对各种猝然而至的冲击，不仅能应付裕如，而且能因利乘便，变化从宜，以生机勃勃之躯，自立于世界民族之林，进而推进世界文明进程。

21世纪，人类的文明程度势将有极大的提高，而所谓“文明程度”，在相当大程度上要取决于以科学技术和人文科学水平为标志的文化修养和以艺术创作、鉴赏水平为标志的艺术修养。因为文化修养和艺术修养的极大提高，必将极大地推动整个世界的物质文明和精神文明，思想、道德都会因之升华，进入新的境界。世界的希望在此，中国的希望也正在此。中国人要是真想在世界民族之林有个与我们这个“历史悠久、地大物博、人口众多”的民族“相称”的地位，无愧于“五千年文明古国”的称号，我们就应该在科学技术和文化艺术修养两方面走在世界的前列，因此，我们有理由向社会发出呼吁：让我们在减少“文盲”之后，还要减少“科技盲”、“文化盲”和“艺术盲”，特别是不要再“生产”出新的“科技盲”、“文化盲”和“艺术盲”，积极参与世界文明竞争。

第三节 怎样学习书法

“怎样学习书法”，是中国人千百年来话题，可谓“前人之述备矣”。其实简要地说，只有两条：一是要有技能、技巧方面的基本功，二是要有艺术理论和学问修养方面的基本功。

一、要有长期的科学的技能技巧训练

人类的一切学习往往都是从临摹开始的，艺术方面的学习也是如此。比如绘画，它是具象艺术，所以要学会写生，学会描摹自然物的本领，但写生也不能代替对优秀作品的临摹。中国画不必说，即使学习西洋画，也需要临摹。15世纪意大利画家切尼尼要求他的学生，一定要选择一位最优秀的绘画大师，并以他的作品作为临摹对象反复临摹。他说：“如果一再临摹，而且技法和风格上毫无收获，那倒是奇事了。”——他肯定，只要花临摹的功夫，个人在技法和风格上就一定会有收获。1648年成立的法兰西王家艺术学院规定，艺徒习艺，必须从临摹前代大师的艺术精品开始。1666年成立的法国驻罗马艺术学院就设有专门的临摹课程，并让学生承担起临摹意大利名家名作的任务。1873年，在巴黎甚至还创办了“临摹作品博物馆”，集中收藏和陈列各类临摹精品，可见西方对临摹的重视。（参见董丰甲《对西方艺术的再认识》，中国文联出版公司1998年版）

学习书法更是这样，更要强调临摹训练。

书法与绘画不同，它的笔墨形象——点画线条以及点画线条的穿插组合——不可能靠“写生”获得，而只能从经典作品中汲取。这是因为书法书写的是汉字，一种抽象的符号，它不以描摹自然事物为目的，所以，学习书法不仅要从临摹开始，并且要贯彻始终。一个有成就的书法家，不仅必定是从