

● 主编 曹鸣喜 龙彦波

书法

素质训练教程

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

书法素质训练教程

主 编 曹鸣喜 龙彦波

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

《书法素质训练教程》是全体编写人员集多年高校书法教育教学实践之经验,融入众多书法艺术精华的相关内容,博采众家之芬芳,精心编写而成。

本教程内容全面系统,行文流畅沉稳。从书法的发展概况到书法的工具材料,从书法学习的基本方法到书法学习的碑帖选择和临摹,从当代书法名篇介绍到精品佳作的欣赏等方面,都作了详尽的介绍。本书配以大量范作和例字,楷、行、草、隶、篆诸体皆备,编排合理,图文并茂;结构完整,条理清晰;语言缜密,通俗易懂;深入浅出,循序渐进,是适应当前社会各个方面人才需求的教学用书。本书不仅是大中专院校的书法教材,也是各类学校书法教师必备的教学参考书,还可以作为有志于书法学习的爱好者的自学用书,同时也是高等院校和各行业阅览室、图书馆的必要藏书。它将引领书法学习者尽快迈入书法的艺术殿堂,寻找一条更容易攀登艺术高峰的便捷途径。

图书在版编目(CIP)数据

书法素质训练教程/曹鸣喜,龙彦波主编. —徐州:中国矿业大学出版社, 2008. 8

ISBN 978 - 7 - 5646 - 0059 - 4

I. 书… II. ①曹…②龙… III. 汉字—书法—教材
IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 132210 号

书 名 书法素质训练教程

主 编 曹鸣喜 龙彦波

责任编辑 孙 浩 齐 畅

责任校对 陈振斌 侯 明

出版发行 中国矿业大学出版社

(江苏省徐州市中国矿业大学内 邮编 221008) •

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

排 版 中国矿业大学出版社排版中心

印 刷 江苏赣中印刷厂

经 销 新华书店

开 本 787×1092 1/16 印张 18.75 字数 468 千字

版次/印次 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

定 价 32.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

《书法素质训练教程》编委会

主 编	曹鸣喜	龙彦波		
副主编	曹春华	张卫东		
编 委	柴清华	葛仁福	李绍宗	孙 冕
	武海蓉	薛 莲	郁 梅	周燕弟
	张广杰	邹小宇		

目 录

第一章 书法概述	1
第一节 书法的特点	1
第二节 学习书法的意义	2
第三节 学习书法的方法	3
第四节 书法发展简史	5
第二章 文房四宝	24
第一节 文房四宝——笔	24
第二节 文房四宝——墨	26
第三节 文房四宝——纸	28
第四节 文房四宝——砚	30
第三章 毛笔书法	35
第一节 基本姿势	35
第二节 执笔方法	37
第三节 运腕方法	39
第四节 运笔方法	42
第四章 毛笔字帖	49
第一节 字帖的选择	49
第二节 选帖的标准	51
第三节 读帖的方法	53
第四节 临帖的方法	54
第五章 毛笔楷书	68
第一节 楷书特点	68
第二节 基本笔画	68
第三节 楷书笔顺	79
第四节 偏旁部首	80

第五节 楷书结构	81
第六节 楷书名家简介	86
第六章 毛笔行书	96
第一节 行书特点	96
第二节 基本笔画	96
第三节 间架结构	107
第四节 范本临习	114
第七章 毛笔隶书	122
第一节 隶书特点	122
第二节 基本笔画	123
第三节 间架结构	125
第四节 范本临习	126
第八章 毛笔篆书	132
第一节 篆书特点	132
第二节 基本笔画	134
第三节 间架结构	135
第四节 范本临习	137
第九章 毛笔书法创作	140
第一节 选择内容	140
第二节 确定幅式	142
第三节 把握章法	149
第四节 重视过程	160
第十章 作品赏析	166
第一节 书法的艺术魅力	166
第二节 书法的审美标准	172
第三节 欣赏的一般规律	178
第四节 评析的传统方法	179
第五节 历代碑帖欣赏	182

第十一章 钢笔书法	200
第一节 钢笔书法的特点	200
第二节 工具和材料	200
第三节 钢笔书法与毛笔书法的关系	202
第四节 钢笔书法的学习方法	203
第十二章 姿势与用笔	206
第一节 基本姿势	206
第二节 执笔方法	207
第三节 用笔方法	207
第十三章 钢笔楷书	209
第一节 楷书特点	209
第二节 基本笔画	210
第三节 偏旁部首	214
第四节 结构形式	225
第五节 结构规律	228
第十四章 钢笔行书	232
第一节 行书特点	232
第二节 基本笔画	233
第三节 偏旁部首	235
第四节 书写技法	248
第十五章 钢笔隶书	252
第一节 隶书特点	252
第二节 基本笔画	252
第三节 间架结构	255
第四节 佳品欣赏	256
第十六章 钢笔书法创作	258
第一节 章法布局	258
第二节 确定幅式	260
第三节 佳品欣赏	261

第十七章 粉笔书法	262
第一节 粉笔书法的特点	262
第二节 执笔与姿态	262
第三节 用笔方法	263
第四节 板书设计	264
第十八章 篆刻技法	265
第一节 篆刻的特点	265
第二节 工具和材料	266
第三节 章法和刀法	270
第四节 篆刻的创作	274
附录	278
附录一 毛笔书法精选	278
附录二 钢笔书法精选	282
附录三 粉笔书法字例	286
附录四 篆刻作品精选	288
参考文献	290
后记	291

第一章 书法概述

第一节 书法的特点

中国书法,是针对汉字书写技法的一种特有艺术形式,是艺术地书写汉字的规范与科学方法。具体地说,书法是以毛笔或钢笔等作为书写工具,以汉字为表现对象,以点画、结构、章法、笔墨为表现手法,以抒情、状物性的线条及其组合为表现形式,以文字涵义和书写者的思想情趣为表现内容,是一门融合空间性和静态性于一体的富有律动线条的书写艺术。

书法是中华民族最优秀的艺术传统之一,是祖国艺术百花园中的一朵奇葩。它与中国画同源,但又独树一帜。由于受华夏民族数千年文化传统的哺育,它不仅具有东方文化艺术的特征,而且明显地反映出中华民族的精神气质、哲学思想和伦理道德。从中国书法数千年的演变发展史看,书法艺术与其他文化门类是密切相关的。哲学的微言奥义、史学的深邃精密、诗歌的一片天籁、绘画的气韵生动、武术的刚柔相济、佛教的洗心入静、中医学的阴阳五行等,书法无不兼收并蓄、包容殆尽。正因为如此,中国书法是中国文化的精髓,中国书法的发展史也是中国文化发展史的一个缩影。在其熔古铸今、不断发展演变的过程中,我国人民和历代书法家经过长期的书法实践,总结、探索出的艺术规律和技艺法则,为中国文化乃至世界文化宝库增添了一份珍贵的财富。

一、汉字是书法的源泉

在世界上众多民族中,为什么只有中华民族产生书法艺术呢?原因是只有汉字才具备书法的表现内容。从产生之日起,汉字就为书法艺术开辟了宽广的表现领域。东汉许慎在《说文解字·叙》中提出的六种构造汉字、应用汉字的方法及规律,即指事、象形、会意、形声、转注、假借,充分体现了我们祖先很高的艺术想象力、概括力和表现力。古代著名书法家张怀瓘曾在《书断》^①中对我们祖先创造汉字有这样一段描述:“仰观魁星圆曲之势,俯察龟纹鸟兽之像,博采之众,合而为字,是为古文。”

汉字从古至今一直具有很强的生命力。无论书写汉字的工具如何变换,书法艺术始终完美地延续下来。只是由于时代的不同、书写工具的不同,产生了不同的书法表现形式。如刀刻甲骨时代,产生了甲骨文书法;用笔在竹片上写字的时代,产生了汉简书法;用毛笔在宣纸和绢帛上书写延续至今,形成通常所说的书法;如今发展到用钢笔或圆珠笔等书写汉字的时代,又产生了硬笔书法。总之,我们书写汉字,只要用心去写好它,就可以跨进书法艺术的殿堂。如果你掌握了这门实用性极强的艺术,它会给你带来不可估量的享受和益处。

二、毛笔和硬笔是书法的重要工具

书法是笔墨与汉字高度统一而形成的独特的艺术形式,离开了汉字,便谈不上书法。毛笔,为中国书法特有的书写工具,是汉字书写能成为一种专门艺术的重要条件。毛笔的笔毫体圆锋尖,刚柔相济,富有弹性。毛笔在善书者手中,可随心所欲,八面出锋,写出来的笔画,

或粗或细、或枯或润,有点有线、有藏有露,变化无穷,能充分表现出书写者的精神气节。

毛笔书法从殷商甲骨文算起,已有 3 300 多年的历史。随着社会的发展,书法形式不断地演变革新,发展成为篆书、隶书、楷书、行书、草书等多种字体。各朝各代都涌现出了不同书体、成就各异的书法大家,他们创作了大量的刻字、铸字、铭文、碑碣、字帖等书法作品,著述了极为丰富的书法理论专著,形成了一个庞大的书法体系,为我们学习、研究书法艺术,提供了充足的依据和便利的条件,为当代书法的发展奠定了坚实的基础。

硬笔,是相对于毛笔而言的,指笔尖是硬性的笔,包括钢笔、圆珠笔、粉笔、铅笔等,主要指钢笔。钢笔,为新时期主要书写工具,以其特有的运笔技法,书写出简洁明快的艺术性线条。写得好的硬笔字,不仅具有实用价值,也同样具有艺术价值。硬笔书法作为一种艺术形式提出来并加以推广,也不过 20 余年的历史,虽然时间短,但这门艺术却得到了异常迅猛的发展,其普及速度之快、水平上升之高,令人叹为观止。

三、书法的要素

书法由三个最基本、最关键的要素组成,即章法、结构、线条(笔画)。

(一) 章法

简单地讲,章法包括分行布白、笔法之势、行气、题款、题跋、钤印,等等,是创作一幅书法作品整体美的技能和方法。它着重于字与字之间、行与行之间的协调与辉映,利用黑白的分布、字形的大小、字距的远近、字态的正欹等手段,使千姿百态的单字在统一风格的组织下,形成一篇既和谐美观又相映成趣的艺术作品。

(二) 结构

汉字结构,即汉字的组合形体和构造方式,它决定着组成一个汉字的字素的组织结构和排列顺序。结构也称结字、间架,指巧妙地组织笔画,使点画布局合理、恰当。笔画摆放得好,写成的字自然就美观。具体地说,结字是每一个字中笔画与笔画之间、偏旁与偏旁之间的距离远近和笔画长短相互配合的综合。这些配合与作书者的提按顿挫、缓急轻重有着密切的关系。点画每一个细微的行笔轻重、快慢都能引起搭配上的差异,点画间的笔势往来产生结构,从而在结构外形上构成了复杂的变化。

(三) 线条

线条是指每一笔画留在纸上的痕迹。在有形的线条中,能体现出一个无形空灵的力感,粗的笔画庄重浑厚,细的笔画飘逸流畅,浓淡的笔画如壮士足臂,枯湿的笔画如千年枯藤,不同的线条给人以不同的艺术感受。

以上介绍书法三要素的顺序是:章法—结构—线条,这是根据人们欣赏一幅作品的顺序排列的。人们看一幅书法作品时,总是先对通篇有个印象,而后才感受篇中的单字是否赏心悦目,最后才注意到线条。而作品的创作过程与上述的欣赏过程恰好相反,书法创作的顺序是:线条—结构—章法。所以,在书法的三要素中,线条既是创作的起点,又是人们欣赏的终点。

第二节 学习书法的意义

书法具有实用和审美的双重功用,历来受到人们的喜爱和重视。学习书法是我们中华民族的优良传统之一。历代文人学士都很重视书写能力的训练和提高,有的朝代还将书法

定为科举的必备条件之一,在人民群众中也视书法为人生修养的必备课业之一。在改革开放的今天,国家尤为重视并及时提出了弘扬民族文化的号召。现在,书法艺术普及的热潮已遍及全国每一个角落。

书法具有广泛的实用价值。工作、学习、生产、生活、社会交往等一切社会活动都离不开文字书写。如果能练一手好字,把字写得正确、整洁、美观、流畅、一目了然、赏心悦目,就能为一个人的生活增辉,为工作增色,使其在社会交往中增添魅力,有助于其成长、进步和成功,使其受到社会的重视和敬佩。

学习书法是陶冶情操,开发心智,提高身体素质的好方法。汉字笔画规范,笔顺通畅,结构严谨;结体千姿百态,飘逸、沉郁、雄强、精细、简洁、繁丽,汉字之美不可名状。通过一丝不苟的长期练习,无疑会在潜移默化中培养更高的审美观念,提高艺术修养,陶冶审美情操,克服性情急躁、粗枝大叶等不良习惯。有关专家还认为,经常写字可以锻炼身体,调节精神,保持血脉通畅,精力旺盛,有益于身心健康。因为写字时必须竭虑凝神、平心静气,好像练太极、气功一样。毛泽东同志说过:“练书法是很好的休息,是积极的消遣娱乐,也是修身健脑的健身之法。”清朝书法家周星莲^②则说:“作书能养气,亦能助气。静坐作楷法数十字或数百字,便觉矜躁俱平。若行草,任意挥洒,至痛快淋漓之候,又觉灵心焕发。”中国书法是中华民族灿烂文化的重要组成部分。学习书法传统艺术,弘扬民族文化,不仅可以培养自己的书写技能,同时可增强民族自豪感和爱国主义思想感情。这既是提高全民族思想道德素质的重要举措之一,也是建设精神文明,加强素质教育的重要内容。

在经济建设飞速发展的今天,书法艺术不仅为我国所独有,它将随着国际文化交流的频繁开展而走向世界。特别是在日本、韩国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家,更是形成了研习中国书法的热潮,出现了许多书法协会和书法研究团体。外国人尚能认识到中国书法艺术的博大精深,并认真在社会上推广,作为炎黄子孙,我们则更应珍惜祖先留给我们的这一份珍贵遗产。

第三节 学习书法的方法

学习书法主要包括两个内容,一是领会、掌握执笔、用笔、笔画、间架结构和章法布局等五个方面的方法,即书法基本功的练习;二是书法艺术创作。学习时,必须按照书法的特殊规定性首先练好基本功。书法基本功的练习,历来都有一定的方法和程序,只有遵循这些方法和程序,不急不躁、循序渐进,方能取得较快的进步和较好的效果。否则,就会“欲速则不达”。

学习书法的方法与学养的形成具体包含如下几点。

一、静心专一,持之以恒

学习书法,必须静心专一,才能有所建树。无论是读帖中细察点画结构,还是习字中用锋运笔,都应全神贯注,学会运气用功才能深入领悟书法艺术的内在精髓,达到练习的目的。

练字如练人,没有勤学苦练、持之以恒的精神,是绝对练不好书法的。古今书法大家,没有一个不勤学苦练、持之以恒。相传张芝临池学书,竟使“池水尽墨”;智永登楼练字近40年,用坏的笔,能堆成一座山;钟繇学书,常白日时画地,夜眠时画被,天长日久,竟将被子画穿。这些传说当然不一定完全真实,但却说明了苦练有恒和学好书法之间的关系。

二、循序渐进,先专后博

学习书法,要像学习其他艺术一样,遵循它的内在规律,由易到难,循序渐进。第一,要先学基本点画,再学结构,最后学习章法。每一个步骤都练到运笔自如,形态合乎要求,再向下一步转换。这样基础打得牢,进步自然快。第二,先专后博。学习书法,切不可朝秦暮楚,见异思迁。凡学风浮飘,不思专业,忽而学这、忽而学那的人,是永远不可能走上成功之路的。因此,学书法要一帖入门、博采众长。如学楷书,楷书也有很多书家,我们首先要选准、选好一个书家的字帖,然后再认真地练习,努力掌握其用笔方法、结构特点、表现形式,如能深入进去,得其真谛,则会效果更佳。当一帖练好了,再改学其他书家的字帖,久而久之,就能在楷书上博采众家之长,形成自己的风格,写出高水平的楷书来。用此方法推而广之,再练隶、篆、行、草等书体,知识技能自然就达到既专又博。

三、掌握理论,不为所困

学习书法必须学习一些书法理论。它包括技法理论、美学理论、书法史论,其中,技法理论对指导实践最为直接,美学理论、书法史论也需要大致了解,对于这些理论的理解,不可钻“牛角尖”。比如:初学用什么笔好,用羊毫、狼毫,还是用兼毫,什么是中锋、侧锋和执笔等,往往在一些“纯”书法理论文字上,说得玄奥,表达不十分清楚,而且又众说纷纭,使人无所适从。对于初学者来说,哪种理论通过实践有效果,就是好的,不要被某人某书之说所困。

四、热爱生活,善于审美

书法艺术的美来源于生活中的美,是生活美的集中、提炼和概括。如“书圣”王羲之在谈点画写法的感受时,就借助了自然现象来作比拟:横画如列阵之排云,钩画如百钧之弩发,点画如危峰之坠石,折画如屈折之钢钩,竖画如万岁之枯藤。再如,我们在书法的基础笔法中可以见到,有些笔法如钩,或如豆;有些如鸟喙、虎牙、垂露、悬针、兰叶、凤翼;有些如天鹅卧波,蝴蝶穿花,或如游龙腾跃。甚至对于创作书法作品应该避免的弊病,也一一运用这类富于形象的词汇加以描述,如:切记“蜂腰”!须防“鼠尾”!避免“牛头”!请勿“断枝”!当心“鹤足”!因此,要学好书法艺术,达到艺术美的境界,不但要学习书法艺术的技法,还要热爱生活、深入生活,善于从平凡的生活中发现包含着丰富内容的生活美。这样,才能使自己在创造书法艺术美的同时具有深厚的根基和取之不尽的源泉。

为了发现生活中的美,我们必须提高审美能力,培养自己的高尚情操,使自己善辨美丑。不少书法家不断从自然生活中捕捉和提取美的因素与情趣,通过迁想妙得,使书艺大进、面目一新。如果没有这些修养,则很可能对生活中的美视而不见,因此,就不可能创造出书法的艺术美。

五、博学众艺,字外求功

书法艺术和其他艺术是互相联系、互相影响的,它们都有共同的审美特征。因此,博学其他各门艺术对学习书法艺术是大有裨益的。

(一) 书法与文学

文学不仅有助于我们认识生活、开阔视野,而且可以提高想象能力,有助于书法艺术的学习。可以说文学也是书法创作的源泉。书法作品书写的多是诗词辞赋,如果没有一定的文学修养,就不能深刻理解这些诗词的内容、情调和风格,书法艺术所体现的形象和情感就不可能和这些诗词所描绘的形象、体现的情感相统一。

（二）书法与绘画

在技法和线条变化上,书法与绘画联系非常密切,故历来有“书画同源”之说。国画“骨法用笔”和它在构图上的疏密虚实、开合聚散等空间营造的原理,不仅与书法中的运笔用锋相通,也和书法的结构造型、章法布局相联系。在中国书画史上,有不少人既是大画家,又是大书法家,如苏轼、米芾、赵孟頫、董其昌,等等。赵孟頫有诗云:“石如飞白木如籀,写竹还与八法通。若也有人能会此,须知书画本来同”。

（三）书法与音乐

在情感、节奏韵律上,书法和音乐有更加密切的联系。音乐最重要的是以情感来反映生活的,它在激起人们情感方面有巨大作用,其节奏性也较其他艺术门类更明显、更猛烈。学习音乐,能使学书法者富有情感和节奏感,从而能大大地提高书法艺术水平。一幅优美的书法艺术作品,挂在墙上供人观赏,观赏者为什么面对它沉思冥想,并得到一种奇异的快感?这就是书法节奏韵律感在起作用。

（四）书法与舞蹈

舞蹈艺术和中国武术与书法艺术在形象和线条美上有更大的联系。书法中那抑扬顿挫、轻重疾徐的行笔,豪迈奔放、刚劲有力、秀丽飘逸的线条形象,多能在舞蹈艺术和中国武术中找到某种类似的动作。据说,草圣张旭观公孙大娘舞剑,遂作草书,即为一例。

由上可见,博学众艺、融会贯通,是学书者必不可少的修养之一,更是大家所必备的艺术修养和审美能力。

第四节 书法发展简史

中国书法历史悠久,源远流长;书法史上载籍浩繁,遗迹宏富,非三言两语所能概括。在此,我们以历史时代为经,以汉字演变和各代重要的书法家及其作品为纬,勾勒一个粗略的书法发展史的轮廓,为学书者提供一把钥匙,用来打开我国书法艺术宝库的大门。

一、先秦书法

先秦,是指从远古到秦统一六国这段漫长的历史时期。我国的书法艺术就是在这一历史阶段孕育形成的。

书法源于汉字,汉字是中国书法的造型基础,两者关系甚为密切。要了解书法的产生,必须从汉字的起源谈起。

谈到汉字的起源,历来说法不一。据《周易·系辞》记载:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”汉代孔安国在《尚书·序》中说:“古者伏羲氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。”结绳是实物,只能作为帮助个人记忆的工具;八卦是少数单纯的符号,后来变作宗教迷信的应用工具,两者都不能称文字。还有一种流传甚广的“仓颉造字说”。据汉许慎《说文解字·叙》^①所载:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄远之迹,知分理之可相别异也,初造书契”。对此,鲁迅先生在《门外文谈》中作了科学的分析。他认为:“在社会里,仓颉也不止一个,有的在刀柄上刻一点图,有的在门户上画一些画,心心相印,口口相传,文字就多起来,史官一采集,便可敷衍记事了。中国文字的由来,恐怕也逃不出这个例子的。”这说明汉字是出于社会需要,源于社会生活,脱胎于画符号,并由劳动人民集体创造的。由此看来,仓颉造字之说,也是不可靠的,如果历史上确有仓颉其人的话,他也只能是采集、整理

文字的“史官”之一。

(一) 甲骨文

汉字从萌芽到成熟,有一个漫长的孕育过程。现在所能见到的成系统的早期汉字,只有殷商时代的甲骨文(图 1-1)。

图 1-1 甲骨文

图 1-2 毛公鼎

甲骨文是“龟甲兽骨文字”的简称,因其契刻在龟甲兽骨上而得名。它于 19 世纪末在河南安阳附近出土,那里是殷都的废墟,所以又名“殷墟文字”;又因为甲骨文主要是卜卦的记录,故甲骨文还有“卜辞”之称。近年又在陕西等地发现了西周早期的甲骨文,证明它是殷商至周初通行的文字。

由于甲骨文是早期的文字,结体多为象形,体态长形居多,少数略扁;单字组织紧密,通篇字体大小、长短、宽窄无一定则,错综变化,互有关联,行气贯通,质朴自然。在笔法上,因镌刻工具尖锐,刻字材料坚硬,字的笔画一般为单线,较瘦挺,且锋芒外露,笔画转角处以方折为主,行款错落自然,浑然成章。总之,从整体上看,甲骨文雄伟豪放、劲峭挺拔、明朗质朴、细密放逸、秀丽多姿、端庄灵动,已具有了最早的书法艺术魅力。即使在今天,它还能为我们学习书法提供有益的借鉴。

(二) 金文

金文出现在距今 3 000 年前后的周朝,它是从甲骨文发展而来。因为这些文字大多是镌刻或铸造在青铜器上的铭文,当时人们称铜为“金”,所以叫做金文,又因为古代的铜器分钟、鼎两个大类,这两类铜器上都有铭文,所以金文也称“钟鼎文”。金文书法有四个特点。

- (1) 在字体上还保留着不少甲骨文的形态。
- (2) 笔画比甲骨文粗壮,字体渐趋规整,行款已基本整齐。
- (3) 曲笔、直笔变化较多,有些笔画甚至写成了面。
- (4) 字的转角处或方或圆,点画圆浑,体势雍容,骨力内含。

金文是研究我国文字和书法发展的重要资料,我们可以由此窥见甲骨文逐渐向小篆演变的痕迹。其中毛公鼎(图 1-2、图 1-3)、颂鼎、史颂敦、虢季子白盘、散氏盘、大盂鼎等可为代表。

(三) 石鼓文

春秋战国时,书风日趋诡变,文字异形,风格不一。其间的书作最为后人称道的是石鼓文(图 1-4),也叫“籀”文。周宣王时,有个史官名字叫史籀,他作了《史籀篇》供当时的士大夫们识字用,后流行于秦国,由此而得名。据考,石鼓文是战国时代秦国的石刻文字,为我国现存的“石刻之祖”,一般以它为籀文的代表作,属大篆的范畴。石鼓共有十个,每个石鼓上面刻有一首四言诗,记述秦国国君游猎的情况,故又称为“猎碣”。石鼓文笔法圆劲挺拔,结构方正谨严,排列整齐,气韵醇厚,既保存了金文中繁复的痕迹,又带有装饰性,风格上已初备了小篆的基本特征。石鼓文自从唐初在陕西凤翔县被发现后,为历代的书法家所推崇和借鉴,影响深远,充分显示了它强盛的艺术活力。郭沫若说:有意识地把文字作为艺术品,或者使文字本身艺术化和装饰化,是春秋时代末期开始的。这使文字向书法的发展,达到了有意识的阶段。

图 1-3 毛公鼎铭文

图 1-4 石鼓文

甲骨文、金文、石鼓文和春秋战国时通行于各国的文字统属于大篆。

综上所述,先秦为中国文字、书体的创始期。这一历史时期,汉字从仰韶文化期的陶器符号,经历了甲骨文、金文等阶段,演变发展到战国石鼓文,已经成熟,书法艺术也在它的实用中逐步形成。

二、秦汉书法

战国时期,诸侯割据,各自为政,造成了“七国言语异声、文字异形”的局面。秦始皇统一全国之后,为了巩固其统治,实行“书同文”的政策,进行文字改革。首先把大篆简化为小篆,将之作为全国通行的标准字体,后来又整理出更为简便的新字体隶书。

(一) 小篆

公元前 221 年秦始皇吞并六国后,推行统一文字的政策,淘汰了通行于六国的异体字,定小篆为正体,将李斯作的《仓颉篇》、赵高作的《爱历篇》、胡毋敬作的《博学篇》定为了当时的小篆范本,对普及小篆起到了重要的作用。它是书法发展史上的一个飞跃,对以后书法的发展影响很大。

秦代的小篆比大篆要简化、工整、规范,其点画粗细均匀,结构均衡对称,章法整齐化一,有柔中寓刚、爽朗俊健的美感。秦代把这种书体,广泛应用于刻石颂德。存世的有《琅琊台刻石》和《泰山刻石》(图 1-5)等残石,可以代表秦代小篆的风格。相传这些刻石大都是李斯写的。李斯,字通古,楚上蔡(今河南上蔡县)人,他不仅是秦代著名的书法家,也是中国书法史上有记载的第一个创新者,对汉字书法的发展起到了先驱作用。

(二) 秦隶

秦代统一文字后,当时仍并存大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书等八体。不过八体之中,通行的是小篆和隶书。

“隶书者,篆之捷也”。为了适应快速书写,隶书将篆书的曲线条变为直线,圆转笔画变为方折,纵势字形变为横势。有些诏版(图 1-6)、诏权、诏量上的文字写得比较草率,带有隶书笔意,故有人称这种字体为秦隶或古隶。1975 年,在湖北云梦县发现了 1 000 多支秦简,这些未臻成熟的隶书,可以说是秦隶的典型。隶书取代篆书,很大程度上取决于实用书写的要求。因为“秦既用篆,奏事繁多,篆书难成”。隶书的产生是我国文字和书法发展史上一次重大变革,汉字书法史上把这次变革称为“隶变”。从此,隶书成了古今文字的分水岭,

图 1-5 《泰山刻石》

图 1-6 《诏版》

为汉字书法的进一步发展开拓了宽广的道路。

由此可见,秦代在中国书法史上是一个承前启后的重要历史阶段。它既统一了六国文字,又创造了为后代流行的小篆和隶书,为书法艺术增添了新的样式。

(三) 汉隶

汉代实行休养生息政策,经济比较繁荣,文化也随之发达,以书取士为国家制度之一。这一时期,隶书大盛,其他书体也在这一基础上应运而生。

汉初承用秦隶,后来经过人们在实用中加工、美化,逐步将秦隶遗留的篆意脱尽,点画波磔明显,结体更趋方正,成为汉代的代表字体。人们称这种隶书为汉隶。东汉石刻盛行,“碑碣云起”,目前我们所见到的汉碑,几乎都是这一时期的作品,如瘦劲宽博的《礼器碑》,飘逸秀丽的《乙瑛碑》,厚重古朴的《张迁碑》(图 1-7),纵肆奔逸的《石门颂》(图 1-8)等。近代还发现了大量的汉简和帛书,如在敦煌出土的《流沙坠简》,在内蒙古出土的《居延竹简》及在甘肃出土的《武威汉简》等,面目不同,格调各异。诸多汉碑、汉简,洋洋大观,形成了中国书法史上空前繁荣的局面。

图 1-7 《张迁碑》

图 1-8 《石门颂》

在正史上,东汉熹平四年(175 年)第一次把书写和碑刻文字称为书法。把书法看做一门艺术,在秦汉时期的作品中,有着较前代更强烈的反映。碑文上书写者与撰文者一样署名,是一例;秦李斯、汉蔡邕等人的书法理论之出现,又是一例。这种自觉地用艺术的眼光来对待文字书写的态度,说明秦汉时期的书法家们对书法艺术已经完成了从感性认识到理性认识的飞跃。

(四) 草书

书体在应用过程中不断演进,据许慎的《说文解字·叙》说:“汉兴有草书”。汉时流行的早期草书称为章草。它的得名说法不一,一般认为因用于章奏而得名,也有因汉史游以此体作《急就章》(图 1-9)而得名,还有一些其他的说法。史游、杜操等都是汉代善章草的书法