

1750
书

寇 丹

书法艺术漫谈

纸

筆

硯

墨

书

湖南教育出版社

书法艺术漫谈

寇 丹

书

——书法艺术漫谈

寇丹 编著

责任编辑：张盛良

湖南教育出版社出版发行（长沙展览馆路3号）

湖南省新华书店经销 长沙市银都教育印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 印张：7.625 字数：170000

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印数：1—3,700

ISBN7—5355—0969—X/G·1001

定 价：2.40元

(92)	书法——我国民族的传统艺术	(1)
(96)	中国文字的起源	(6)
(100)	中国文字的演变	(8)
(104)	篆体书的形成与演变	(12)
(108)	神奇的甲骨文	(16)
	司母戊鼎和石鼓的离奇经历	(20)
(112)	程邈其人及隶书的演变	(23)
(116)	王次仲的传说和楷书	(26)
(120)	行书、草书的产生与特色	(30)
(124)	五花八门杂体书	(35)
(128)	古代著名书体流派	(38)
(132)	新兴的钢笔书法	(43)
(136)	书法与绘画	(44)
(140)	书法与音乐	(48)
(144)	书法家与旅游	(51)
(148)	学书的秘诀在哪里	(55)
(152)	书法要注重创新	(58)
(156)	书法家的顿悟	(61)
(160)	书法家的骨气	(64)
	一点一画总有情	(69)
(164)	习书使人长寿	(72)
(168)	书法家的家学渊源及其影响	(76)
(172)	书法作品欣赏	(81)
(176)	狂草《自叙帖》浅赏	(85)
(180)	学书要讲究姿势	(89)

目 录

(I)	执笔及其他	(92)
(6)	永字八法和欧阳询运笔八诀	(96)
(8)	书法中的布局和格式	(100)
(51)	书法作品的落款和铃印	(104)
(61)	怎样学写楷书和行书	(108)
(50)		
(58)	碑帖的意义和选择	(112)
(52)	怎样临摹碑帖	(116)
(30)	浩瀚的墨林精华——西安碑林	(120)
(32)	观碑读帖非等闲	(124)
(38)	《三希堂法帖》与三希堂	(127)
(41)	楹联是书法艺术的表现形式之一	(130)
	怎样鉴定书法作品的真赝	(133)
(44)	杂谈装裱艺术	(137)
(48)	篆刻艺术浅谈	(140)
(53)	如何治印	(143)
(55)	文房四宝第二宝——笔	(149)
(57)	书法用墨及墨趣	(153)
(61)	宜书宜画的千年寿纸	(156)
(64)	砚林琐谈	(158)
(66)		
(57)	千古“书圣”王羲之	(164)
(67)	千年聚讼“兰亭”案	(167)
(81)	一字千金购“兰亭”	(172)
(82)	王羲之墨宝历险记	(175)
	王僧虔作书喜用秃笔	(179)
(88)	唐代楷书三大家	(182)

宋代书法四大家.....	(182)
挨骂千古赵孟頫.....	(194)
书法史上的癫狂迂痴怪.....	(218)
几个因书拙而发愤成才的书法家.....	(204)
与众不同左手书.....	(207)
《千字文》与历代书法家.....	(212)
灿如群星的古代女书法家.....	(217)
青楼女子有书家.....	(223)
现代书法大家沈尹默.....	(226)
渊远流长的中日书法友谊.....	(230)
蓬勃发展的日本书道.....	(234)
后 记.....	(237)

“武对恭神，云雷恭愿” 或言朱艺志书韵之善王爵，书新人言云，书独里草” 或书前刊刻：“台韵美雅，文美恭献” 或书王…“泉养（巨我）懿爵，下挂（千祇）懿慈” 或书恭翁：“武申回

书法——我国民族的传统艺术

。系关因密育封将神韵字文國中時，象紙從主以視者計國中

，画字簡神一景德字業个一，画字景德字已，字文國中神韻時

书法讲的是写字，但并不是说写字就是书法。书法是经过美化以后的毛笔汉字，具体地说，书法是运用毛笔这一特殊工具，依照方块汉字独有的造型特点，根据丰富多彩的艺术构思和复杂的用笔技巧创造出来的艺术品。它和中国画一样，是我国民族的传统艺术。汉字的书法所以能成为一门艺术，有以下几个因素：

第一，具有象形而且优美的文字。

艺术是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态，是一定社会生活在人们头脑中反映的产物。艺术的显著特点是形象性。书法虽然不象小说、戏剧、绘画、雕塑等艺术那样，直接而明显地塑造艺术形象，但却可以通过不同的字形，通过线条的轻重、曲直、方圆、疏密等变化，创造出种种艺术形象，给人以美的享受。东汉著名文学家、书法家蔡邕曾说：“好书之体，须入其形。若坐若行，若飞若动，若往若来，若卧若起，若愁若喜，若虫食木叶，若利剑长戈，若强弓硬矢，若水天，若云雾，若日月，纵横有力象者，方得谓之书”（见《书苑菁华》）。意思是说，书法中的点画形体，处处能引起人们对于现实生活中许多美的联想，方称得上书法艺术。因而，历代书法家在进行创作时，都能够插上想象的翅膀，善于“取形用势，写生揣意”，从而创造出千姿百态的书法作品。

后人评书，说王羲之的书法艺术有如“飘若游云，矫若惊龙”；卫恒书如“插花美女，舞笑镜台”；欧阳询书如“草里蛇惊，云间电发”；徐浩书如“怒猊（狮子）抉石，渴骥（好马）奔泉”……说明这些书法作品都给人以美好动人的形象和意境。

中国书法所以生动形象，和中国文字的特殊性有密切关系。初期的中国文字，写字就是作画，一个篆字就是一幅简笔画，有着丰富的象形性，这就是我们所说的“书画同源”。到了后来，文字几经变化，形成篆、隶、楷、行、草等各种书体，象形性逐渐消退，特别是楷书，象形性几乎看不出来了。但是，它并没有消失干净，而是将这些象形的地方深藏在方块字形、偏旁组织、结体点画之中，被称之为“不象形的象形字”。这种或显或隐的象形性，使汉字具有极大的可塑性。这正是书法家们进行艺术创造的出发点，也是书法所以具有一定形象性的基因。如果让一个书法家去写丝毫没有象形性的阿拉伯数字或汉语拼音字母，无论他的书法功力多么深厚，艺术技巧如何高明，也创造不出书法艺术作品来。

书法表现形象是很简单、很抽象的，所以有人又称书法为抽象艺术。这是就表形文字而言，对那些表意文字和表音文字就更不好表现其形象了。但总的说，书法是供人欣赏的艺术，无论有没有象形性，每个字都必须写得优美、好看，具有美学价值。

这里要弄清楚一个概念，一般毛笔字并不等于书法。一般毛笔字是作为一种语言符号表达人的思想感情，起着工

具作用，文字本身的美感和情绪不是目的。一首优美的诗，字不一定写得多么美，只要把字写得正确、整洁，一目了然就行了，人们不会有更高的要求。所以，一般毛笔字不成其为书法艺术。

第二，具有特殊风格的点画线条。

一幅书法作品是由许多单个的字组合而成，每个字又是由许多不同的点画线条组合而成。书法所以成为艺术，与它那特殊的点画线条也有着密切的关系。

我们平时用铅笔、钢笔、圆珠笔等硬质笔也可以写出点画线条来，但其点画线条有很大局限性，粗细一样，很少变化，叫做“死”线条。这种线条很难创造出书法艺术。美术字虽有一定艺术性，其点画也有一定变化，但它的点画线条是用西方画笔描出来的，也是“死”线条，而且总的说来，它是力求规整化的，变化不大，所以也称不上书法艺术。

中国的毛笔具有尖、齐、圆、健四大特点，刚柔相济，极富弹性，所以，写出的点画线条或粗或细，或轻或重，或枯或润，或藏或露，或疾或涩、或刚或柔，千变万化，奇丽动人。而且“一画之间，变起伏于峰杪；一点之内，殊衄挫于毫芒”（孙过庭《书谱》）。这种线条看去虎虎有生气，好象展翅欲飞，有种“动”势，这就叫“活”线条。这种“活”线条有两大特色：其一是除可以组合出形象优美的字形外，其点画线条本身也具有动人的形象。如：“永字八法”中，要求“丶”如鸟翻然侧下，“一”如勒马的缰绳，“㇏”如策马的皮鞭，“ノ”如鸟嘴啄物。在欧阳询的八法中，又要求“丶”如高山坠石，“一”如千里阵云，“丨”如万年枯藤，“㇏”似长空初月，“ノ”如利剑截断的犀角等等。这就是说，每个点画线条本身就具有动人的形象。毛笔创造的“活”线条特色之二是具有“力”的美感。如剑如戈、如弓

如矢、如飞如动，一点一画都给人以力的鼓舞和美的享受，使人从静的点画中感受到舞蹈的节奏和音乐的旋律。

第三，能够表现出作者的思想感情和品德修养。

书法艺术和其他艺术一样，是有感情的东西。书法艺术的点画线条渗透着书法家的思想感情和品德修养，从而表现出作者的喜怒哀乐。一个书法家悲痛时写出的作品与喜悦时的作品迥然不同；愤怒时的作品与心平气和时的作品也绝不一样，而且差异十分明显。正如明代著名书法家祝枝山所说：“情之喜怒哀乐，各有分数：喜则气和而字舒，怒则气粗而字险，哀则气郁而字敛，乐则气平而字丽，情有轻重，则字之敛舒险丽亦有深浅，变化无穷。”

人们的思想感情贯注到字里行间之后，那些没有生命的符号，也就变成了有灵魂、有生命的艺术品，从而引起欣赏者的共鸣。如唐代大书法家颜真卿一生刚正不阿，为世人崇敬。他反对为献媚讨好宦官鱼朝恩而破坏了朝廷仪注的尚书右仆射郭英义，曾挥笔书写《争坐位帖》，指责郭英义的可耻行为，慷慨激昂、义正辞严，大有凛然正气，表现出作者书写时的义愤心情，所以后世评论其书有“怒气”。岳飞书的“还我河山”四字则充满了作者爱国爱民誓与敌人决一死战的昂然气概。

文坛有“文如其人”之说，书坛有“字如其人”之论。书法不但能表现出作者的感情，而且还可以表现出作者的个性和品德修养。有人说，颜真卿“虽犯难不可屈，刚正之气发于诚心，与其字体无异。”朱熹说：“欧公作字如其为人，外若优游，中实刚劲。”都说明书法与作者修养分不开。有人甚至说：“从书法之中可以看出作者终生的遭遇和寿命的长短。”这话说得虽然有点玄，但也说明书法艺术是能够表现出作者的审美趣味和思想情操。正因为书法中贯注着作者的情感，能够表现出作者的性格、

新流麻品斗来苦苗寄风骨谷腹出甜水土史老许，而因，美家
葵苗斗瓦变干如守。西凉苗苗意官，苗集近县者什，之总
因，袋户儒风，苗新态版中谷出示显，言苗木苦苗耕越叙苗茶
丁苗具，绿苗木苦苗燃脚丁土苗守动而人。美意苗美将特出鼓
味囊楚，想交既**中国文字的起源**心爽人今，苗付学美
要重苗木苦苗一氏叙以视之者什县靠故。受草苗美匠研，而端
。因那

学习书法必须首先了解中国文字的起源和变化。

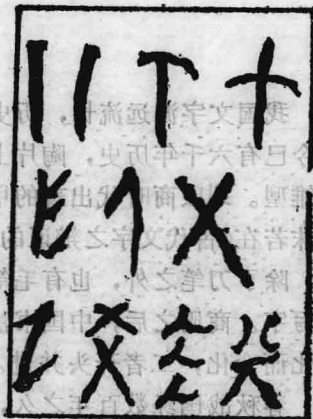
中国是从什么时候开始有文字的呢？据《易·系辞》上说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”这话说明在没有文字之前，人们是用结绳的办法来记事的。“上古”指的是遥远的古代。那时没有文字，就用“结绳”的办法来记事，大事将绳打一个大结，小事打一个小结，多事多结，少事少结。虽说简单，但毕竟起到记事作用。到了战国时代，《荀子》、《韩非子》等书才出现“仓颉造字”之说。仓颉是什么人？汉代许慎在他的著作《说文》的“序”中说：“黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄迹之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”这段文字中，“书契”的“书”字是指笔画而言，“契”是“楔刻”的意思。“书契”就是“刻画文字”。实际上，古代文字基本都是刻在器物上的。

仓颉造字的事，由于世代流传，被后人演变成了“神话”，说仓颉是古代非常聪明的人，他有四只眼睛，抬头看天上的月亮有时圆，有时弯，低头看到地上鸟兽的脚印各式各样，从中得到启发，于是创造了文字……

除仓颉造字之外，还有史皇、沮诵、伏羲造字的传说。伏羲王天下时，相传黄河里有一只龙马浮游出来，背负一图献给伏羲，后人叫“河图”。伏羲根据这张图而制造出“八卦”，用来记事。所谓“八卦”就是用八种不同的符号来表示事物的不同

特征。这比起结绳记事的方法来又进了一步。有人称伏羲的八卦为“龙书”。“龙书”之后，演变繁多，如神农皇帝因嘉禾而造“穗书”，黄帝见卿云而作“云书”，少昊氏作“鸾凤书”，高阳氏作“蝌蚪文”，高辛氏作“仙人书”，帝尧作“龟书”等各种不同说法。

陕西省西安半坡村出土的新石器时代的陶片上，刻着类似文字的符号。古文字学家认为，这些符号就是汉字的原始形态。由此推测，在六、七千年以前，就有人摸索着创造文字了。山东省泰安大汶口附近出土的古陶器上有刻的文字符号，也有写的符号，被科学家们称为“大汶口文化”。这些足以证明我国在五千年前已经使用文字了。这种文字和两千年后的殷商甲骨文，以及周朝的钟鼎文互相关照，一脉相承，无疑是商周文字的远祖。属于远古的意符文字。

人类在现实生活中，需要交流思想感情，需要传播科学知识，语言文字的发明和运用，是人类社会的伟大进步，书法艺术的应运而生，反映了人们对美的不断探索和追求。

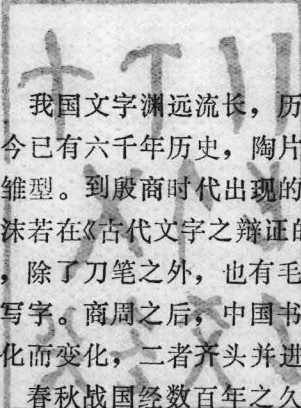
人类在现实生活中，需要交流思想感情，需要传播科学知识，语言文字的发明和运用，是人类社会的伟大进步，书法艺术的应运而生，反映了人们对美的不断探索和追求。

人而善为将人言。此一丁世又来去而事所展能强出矣。五帝而禾蕪因帝皇亦特成，遂蒙变竟，云云“书武”。“书武”武佳周高，“书风姿”书内具少，“书云”书而云聊具帝黄，“书蕪”蕪同不叶合等“书单”书帝帝，“书人册”书内辛高，“文操操”书内

中国文字的演变

书内土出林翅半交西晋西刻

文如类善隆，土书内升内器百

我国文字渊远流长，历史悠久，西安半坡出土的许多陶片，迄今已有六千年历史，陶片上刻画的符号，实际就是中国文字的雏型。到殷商时代出现的甲骨文字，说明中国文字已趋成熟。郭沫若在《古代文字之辩证的发展》中说：“殷代不用说是在用笔了，除了刀笔之外，也有毛笔。”可见，商周时期已经逐步用毛笔写字。商周之后，中国书法随文字的发展而发展，随文字的变化而变化，二者齐头并进。

春秋战国经数百年之久，诸侯割据一方，文字也自由发展，五花八门，稀奇古怪。及至秦并六国统一了文字，李斯的小篆成为官定文字，刻石诏版，为秦始皇歌功颂德，一时小篆风行全国。

秦末出现了草篆，草篆使小篆的笔画圆线转为方折，由此逐渐形成隶书。《汉书艺文志》记载：“是时始建隶书矣，起于官狱多事，苟去省易，施之于徒隶也。”但小篆本身并未被淘汰，后又逐渐演变为汉篆。

隶书发展到汉代，逐步走向成熟，并盛行一时。西汉的隶书点画尚没有明显的波磔和挑法，字形也带有篆书意味，这种隶书叫秦隶。到了东汉中期，隶书十分成熟，完全脱离了篆书的面目，形成多种多样的风格，成为典型的汉隶。我们今天学习隶书，多以汉隶为楷模。这时期的墓志、刻经等石刻极

多，而且基本都是用隶书镌刻。著名的《张迁碑》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》以及蔡邕书版的《熹平石经》等碑刻都属隶体书法。

隶书的急就快书（即隶书的草写和简化），又演变出了“章草”这一新书体。“章草”书体在书法史上曾为不少书家所喜爱。汉代末年至曹魏初年，章草这一书体经过规整化，产生了“真书”这一书体。真书笔画横平竖直十分规整，如模子里套出似的，所以又称“楷书”。取其“楷模”之意。另外，又由于楷书是由隶书和隶草演变而来，因而古人又称楷书为“楷隶”，魏国许昌人钟繇的《宣示表》就是早期楷书的典范。

楷书的出现是中国文化的重大事件，两千年来中国文化的传播主要靠楷书这一书体。今天，各种印刷书籍基本都是采用楷书书体。中国文字在普遍使用拼音字母之前，还必须依靠楷书这一字体。

楷书之后，又曾出现过行书和今草两种字体。行书是楷书的简易和快写，今草虽从隶草演化而来，也是行书的简易和快写。行书和草书虽属中国五大书体之一，但其实用价值比之楷书则略逊一等。行书和草书在手写记录时比较常用，是人们日常生活中离不开的字体。楷、行、草出现之后，人们的日常生活也就很少使用篆、隶两体了。这是从实用观点出发，如果从书法艺术来说，篆隶楷行草五体在书法家笔下，都可以组合成美妙的艺术品，没有高下卑贱之分。

中国文字和书法各体完全形成时，历史已进入晋代。自两晋至清代，篆、隶、楷、行、草各体基本结构相对稳定，虽有所变化，只是属于风格流派问题了。

晋以后攻书者多以行书著名，晋代的王羲之、王献之父子以及齐国的王僧虔等人都是行书大家，中国书史上的“第一行

书”《兰亭集序》，就出自王羲之的手笔。

唐代以楷为正规书体，盛行于世，并产生一批楷书大家，其中以欧阳询、虞世南、褚遂良、李邕、颜真卿、柳公权六大家为最，同时也产生了草圣张旭、僧怀素等草书大师。宋、元、明书家疏于碑版、偏重帖学，不求规整方严，而讲求意趣，擅长行草。如宋代的“苏、黄、米、蔡”四大家以及元代赵孟頫、明代文征明、董其昌等。自清以来又有不少人提倡碑版，攻习汉碑、魏碑。历代书法家们创造的绚丽多姿的风格在中国书法史上构成伟大的篇章。

总之，汉字从产生到现在已有三千多年历史，随着时间的推进，字体也发生了很大的变化。人们常说：“字体演变，真草隶篆。”这是为了押韵，把次序倒了过来。

(附：中国文字源流及体变表)

許謂其許許。村宰時兩草令呼許許長庭出曾又。司之許許
 時呼是簡的許許是也。來而此草來从是草令。享時麻長簡
 許之出簡許用突其出。一之村中大正國中鳳皇往草麻許許。三
 日許人皇。用常許出和泉臣官手許草麻許許。等一極細順許
 主常日的許人。司之庭出草。許。許。村宰的代不離中話坐常
 从果破。突出点厥用突从是也。乙村兩來。溪用對少排歸出話
 融合應以回端。不學案許許村正草許許兼案。將來朱芝許許
 。代之觀卑下高許許。品朱芝的極美

兩自。升晉人抵日史記，知如漢金宗科谷去許所罕英國中
育星，宏蔚故脉樹谷本基科谷草，計，帶，束，葉，升舊至晉
。丁醜回派流游風干屬县只，出變測
午父之痛王，之壽王前升晉，為善許計以去善件史司以晉
計一藥”前土史往國中，案大許計虽諸人華夷曾王的國長又知

中国文字源流及体变表

绳结——八卦

穗书
龙书
云书

仙人书
鸾凤书
倒薤书
鸟足书
蝌蚪文
爰书
古文
钟鼎文
鱼书
虫书
鸟书
龟书
虎书

甲文
骨文

石鼓文
大篆
复篆

飞白书
行书
章草
小草
分书
隶书

今草
狂草
碑书

真行
行草
草书
正楷