

书法艺术

美育书系

有意味的线条

线条比色彩更具有
审美性质

S H U F A M E I

张清河书画作品集

张清河◎著

州出版集团
州人民出版社

书法美

S.HU F A I M E I 张清河◎著

贵州出版集团
贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法美 / 张清河著. — 贵阳: 贵州人民出版社,
1990.11(2011.8 重印)

(美育丛书)

ISBN 978-7-221-02075-8

I. ①书… II. ①张… III. ①书法美学 IV. ①J29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 195219 号

策划编辑: 张良君 黄筑荣

责任编辑: 刘泽海

特约编辑: 黄筑荣 汤裕国

装帧设计: 胡开福 筑生

书法美

张清河 著

出版发行: 贵州出版集团 贵州人民出版社

(贵阳市中华北路 289 号)

经 销: 新华书店

印 刷: 贵州兴隆印务有限责任公司

规 格: 1/32 890mm × 1 240mm

印 张: 4.625

字 数: 100(千字)

版 次: 1990 年 11 月第 1 版 2011 年 8 月第 2 版

印 次: 2015 年 3 月修订 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-221-02075-8

定 价: 16.00 元

(本书部分插图作者不详,无法联系,敬请原谅,并致谢忱)

编辑委员会(以下按姓氏笔画为序)

杨 青 李华荣 余 一 张良君
孟 林 徐 圻 陶渝苏 黄筑荣
龚振乾 谢红生 蒙秋明

了解、学习、欣赏、书写与
书法艺术

张清江题

这是一本关于书写常识和书法入门的浅层次的通俗读物，它是面对广大青少年朋友的。

而“书法美”则是一个偌大的题目，它是关于书法审美的高端学识，那是书学的美学以至于哲学层面的大课题，见仁见智，玄妙纷纭。那是本书宗旨中无意也不宜深涉的。

本书名之名为《书法美》，主要是为了与这一套丛书取得统一，当然也因为这个名字的时尚和响亮，从而就无视它的严格意义了。

这样，这个“书法美”，实际上只是一个借用，借之来发出一个招唤，一声吆喝。

那意思是：

“美啊，书法！你走过来看看吧！”

作者谨识

编者的话

美育即审美教育,是社会主义教育方针的重要组成部分。它与德育、智育和体育相互渗透,相互促进,对促进人的全面发展具有不可替代的重要作用。

随着我国社会经济的迅猛发展和教育改革的不断深入,美育受到了普遍的重视,取得了很大的成绩。但毋庸讳言,由于认识不够到位,美育的普及还不够理想。之所以如此,主要有两个方面的原因。一是我国还处在社会主义初级阶段,社会的审美文化水平不高,还不能为青年人审美素质的提高提供一个耳濡目染的环境。二是培养青年人审美素质的主要阵地——各级各类学校——在美育的认识和实践上还存在以下不足:有些学校认为美育与升学、就业无关,因而只在德育、智育和体育上下力气,忽视美育;有的学校用教师的言行举止和校园文化等大美育的因素代替美育,显得空泛,不够具体,因而收效不大;即使在大学的文科专业中,除了中文系开设《美学》课之外,其他系科均未开设相应课程,理科专业就更不用说了。正因为如此,不少青年人在德、智、体、美方面,出现了严重的不平衡现象——学科成绩很好,但对美的领悟和评断水平却有限,有的甚至美丑颠倒。这种现象不仅不利于青年人健全和谐的情智结构,而且会影响到民族素质的全面提高。

美育是现代青年的重要素质之一。作为高校教育工作者,帮助青年人树立正确的审美观,培养他们的审美能力,使之成为能评

断真、善、美和识别假、丑、恶的全面发展的新人,这既是党的教育方针的要求,又是建设社会主义精神文明的义不容辞的历史责任。为此,我们在广泛的审美调查的基础上,从小美育的角度,约请相关专家,编辑出版“青年美育”书系,力图为社会主义审美文化的普及,做一点力所能及的事。

这个“书系”,将根据广大青年人的审美需要,编辑出版针对下列两类审美对象的普及读物。

一类是针对传统审美对象的,比如《文学美》、《音乐美》、《舞蹈美》、《绘画美》、《书法美》等。其中还包括并不属于艺术美范畴的《自然美》、《社会美》。这类审美对象早已进入人们的审美视野,是广大青年既熟悉但又“知其然而不知其所以然”的传统的审美视点。因为它们传统的,故而也是重要的。

另一类将以新技术革命创生的新的审美领域为对象,比如《科技美》、《生态美》等。这些美闪耀着科技的光芒,是一个新奇眩目的世界。在这一类中,我们还将编辑出版《和谐美》、《伦理美》等读物。后者虽然是古已有之,但由于它们的审美价值是在工业文明的历史发展中才突显出来并受到人们的青睐,因而它们依然是对传统审美对象的超越。

为了更符合青年朋友的阅读心理,当然也包涵着编撰难觅的实际,我们将阐释上述两类审美对象的读物交叉出版。比如“书系”第一辑中的《文学美》、《音乐美》就属于前者,而《科技美》、《生态美》、《摄影美》就属于后者。

我们诚挚地希望读者对“书系”提出宝贵的意见和建议,使之更符合广大青年朋友的审美实际,以利于他们接受并内化为他们的审美能力。

编委会

目 录

- 1 汉字古往今来的形式美 001
- 1.1 从生有四只眼睛的圣人说起
——异彩纷呈的书体形式/001
- 1.2 曾经当药卖的文化瑰宝
——形体结构瘦硬多变的甲骨文/003
- 1.3 十个石鼓填补了古代书法的空白
——安稳平衡、整齐端庄的篆书/008
- 1.4 一个名垂青史的囚徒
——字体扁平、笔带波磔的隶书/011
- 1.5 汉字面目完全定型
——字体方正,笔画平直的楷书/014
- 1.6 从快速书写到龙飞凤舞
——萦带放纵、圆转流畅的草书/016
- 1.7 应用广泛首屈一指
——非真非草、易写易认的行书/020

-
- 2 构成汉字形式美的要素 024
- 2.1 美的线条/024
- 2.2 美的结构/037
- 2.3 美的布局/048
-
- 3 硬笔字与毛笔字的审美异同 051
- 3.1 甲骨硬笔字与毛笔字的比较/051
- 3.2 篆刻硬笔字与毛笔字的比较/052
- 3.3 现代硬笔字与毛笔字的比较/053
- 3.4 钢笔字的审美追求/056
-
- 4 晋、唐各名家对书法艺术的贡献 067
- 王羲之/067
- 欧阳询/074
- 张旭/077
- 颜真卿/080
- 怀素/083
- 柳公权/087
-
- 5 唐以后各名家对书法艺术的贡献 091
- 苏轼/092
- 黄庭坚/095
- 米芾/097
- 赵孟頫/100
- 祝允明/103
- 文征明/104

- 董其昌/108
 郑板桥/109
 何绍基/112
 近百年以来的书法大家/115

6 书法欣赏初步 120

- 6.1 欣赏者的自我条件/120
 6.2 欣赏过程/122
 6.3 了解风格/124
 6.4 把握意境/126
 6.5 欣赏举例/127
 6.6 书法美的继承与发展/134

参考书目 137

1 汉字古往今来的形式美

1.1 从生有四只眼睛的圣人说起 ——异彩纷呈的书体形式

汉字的书法是如此一种具有巨大魅力的艺术：传说轩辕黄帝有一位高级官员，其人生来不凡，头上长着四只眼睛，是个智慧通神的圣人。我们最初的文字就是他仰观星辰云雾，俯察山川鸟兽，广泛参照它们的形态之美创造出来的。它的出现是那样的神奇——妙不可言；它的构造是那样的精

巧——美不胜收。当这伟大而庄严的创造出现时,天也震惊了,雨一般地下了很多粟米;鬼也震惊了,深夜里不住地哭泣。这位大圣贤的名字叫做仓颉。当那奇丽多姿的文字诞生之时,中国的奇丽多姿的书法也就随之诞生了。所以,尽管谁也没有见过仓颉造的字是什么样子,直至几十年前的书法著作还是把我国最早的书法家的桂冠,虔诚地奉献给了他。

然而,仓颉造字只不过是一个美丽的神话传说。汉字是我们祖先长期的集体创造,书法也不例外。它经历了几千年,凝聚了历代精英的无穷智慧,创造出了异彩纷呈的书体形式,这才使我国书法艺术的历史画廊,闪烁着灿烂的光辉。

书法这个概念有广义狭义之分,广义的书法包括书体形式、实用书写和书法艺术,狭义的书法则专指后者。事实上书体形式、实用书写、书法艺术三者是互为推动的。我们在涉及基本的形式美的时候,侧重从广义去讲;在涉及名家的建树的时候,则侧重从狭义去讲书法美,忽视二者的哪一方面都是不完全的。除了我们今天能够看到的甲骨文以外,还有在商、周时刻铸在钟鼎上的金文及由它发展而来的大篆,在秦有由大篆简化而成的小篆和新创制的简便易写的隶书。书体历史的脚步到了东汉和三国,业绩更为引人注目:东汉章帝时出现了隶书的草体写法——章草;时间相去不远,又出现了后世常见的草书——今草;几乎在同时,还出现了行书;三国时出现楷书,到两晋逐渐形成为汉字的规范形体,这是书法艺术走向成熟的重要一环,今草、行书也都在它的影响下趋于成熟。至此,汉字书体基本完备,楷、行、草都在唐代最后定型。此外,在上述若干种书体之下还有很多别体和变体,诸如蝌蚪文,鸟虫书、龙书、云书等等,那就数不胜数了。众多的书体形式,为历代书法家提供了施展才华的广阔天地,时代的风貌、个人的特点,更是丰富多彩、变化万端,从而使书法形成了一门源远流长、坚实深

厚的传统艺术。它所表现的丰富的美学思想,体现了我们整个民族的强烈的审美追求和博大的精神境界。作为一个具有中等文化水平的人,对祖国这门独具一格的艺术形式,自然都应有一些初步的认识和欣赏的能力。当你同它由陌生而变得熟悉时,你一定会惊叹它的魅力:从它的整体来说,真具有一种“惊天地而泣鬼神”的力量。那时,你对关于仓颉的神话传说将会有一个新的理解。

1.2 曾经当药卖的文化瑰宝 ——形体结构瘦硬多变的甲骨文

清末某年,河南安阳城郊小屯村的农民收完棉花犁地时翻出一些骨片,上面还有很多像是刻上去的纹路。他们感到很神奇,懂得药材的说这是龙骨,可以卖钱,上面刻的是什么就说不上来了。东西拿到药店,掌柜的愿收,但是有纹路的不要,小片的不要。于是他们就把纹路刮去出售,一斤才卖几个小铜钱,那些小片的便胡乱丢掉了。龙骨是古代动物的化石,确实可以入药,相邻的几家农户便经常在那大约40亩宽的土地里挖这种骨片换钱。然而那并不是龙骨。过了二十几年,有个姓范的古董商人到安阳,听说这事,跑到小屯村探看,他发现有些骨片上的纹路还涂有红颜色,似乎是些古老的文字,一阵惊喜,心想弄准了是可以发大财的。他不动声色买了一些,悄悄赶到北京拜访著名的金石学家国子监祭酒(当时北京唯一的一所大学的校长)王懿荣。王懿荣对文字学很有功底,一看上面刻的确实都是一些古拙奇丽的字迹,虽然从来没有见过,但个别的还可以认得,忙打听是从哪里弄来的。狡猾的古董商人察觉行家内心的激动,认定有利可图,便谎称买自河南汤阴。王懿荣也叮咛对方不要告诉别人,再买得就径直拿来卖给他。这

王懿荣

铁云藏龟

样王懿荣便先后在姓范的那里重价购进了几百片。这是1899年(光绪二十五年)的事。第二年“八国联军”攻进北京,还没有来得及研究这些文字的王懿荣在国难中投水自尽了。好在他收藏这些东西,生前还是有少数朋友风闻,刘鹗便是其中之一。

刘鹗就是那著名的《老残游记》的作者,他也酷爱考古。两年后王懿荣的儿子变卖家藏古物,刘鹗便将那些骨片全部买下。随后除姓范的外,又加进了个姓赵的,两人都不时弄些来卖给新主

顾刘鹗，他们仍谎说这些骨片来自汤阴。过一年刘鹗把那些骨片的文字影印问世，公开了这一秘密，只是它发现的地点以讹传讹了。可叹的是他也没能来得及很好地研究，便因罪充军新疆，不久死去。

刘 鹗

晚年依附溥仪傀儡政权的遗老中有个叫罗振玉的，当年曾是刘鹗的朋友，学问渊博，精于考古。刘鹗死后，他终于盘问出这些骨片是安阳出土，便亲自跑去调查，那时出土的范围已远远超出了原先几家农户那 40 亩土地。于是，罗振玉又先后收购了上万骨片。经罗振玉考证，安阳就是《史记》上说的殷墟，原是商朝后期的国都。这些骨片就是那时的遗物，有龟甲和兽骨，上面刻的文字就是我们今天所说的甲骨文。此考证一经传开，外国佬也惊呼中国发现了古老而神奇的地下图书馆，于是纷纷插手，争夺那稀世之

宝。经过几十年的曲折,现在已经出土近 20 万片骨片,由罗振玉、王国维、郭沫若、董作宾四大家及其他很多专家前前后后的苦心研究,统计出甲骨片上有不同的单字四千五百多个,已经能确认的也有一千多个。骨片上刻写的大多是占卜的记录,此外还有祭祀、征战、出行、田猎等事的记载,是研究殷商社会历史文化的宝贵资料。

罗振玉

甲骨文拓片