

完全素质手册

北京师范大学艺术系

主 编

无
声
之
乐

書

乐

范淑英 杨 兵 著

• 中国书法欣赏

中国纺织出版社

完全素质手册

主编 / 北京师范大学艺术系

无 声之乐

• 中国书法欣赏

CHINESE CALIGRAPHY

本套丛书获《中国图书商报》1999 年度“最佳包装提名奖”

范淑英 杨兵 著

中国
纺织
出版
社

《无声之乐·中国书法欣赏》是“完全素质手册”中的一种。

摆在您面前的是一本轻松易懂的书法史读物。作者力求以平实活泼的语言、丰富形象的图片资料让您比较全面地了解中国的书法文化：汉字的创造，汉字书法艺术产生、发展、演变的历史，书法欣赏理论，中国历代书法家及其书法作品的审美特点，印章与书法的关系以及现代书法的新思想等等。在学习书法知识的同时得到书法——线条美的艺术享受，领略书法——无声之乐带来的心灵震撼。

策划编辑/贾红博 特约编辑/陈之善
责任编辑/姜娜琳 责任校对/陈 红
责任设计/何 建 责任印制/初全贵

完 全 素 质 手 册

主编/北京师范大学艺术系

无声之乐

●中国书法欣赏

范淑英 杨兵 著

图书在版编目(CIP)数据

B271.1/01

无声之乐：中国书法欣赏/范淑英，杨兵著．—北京：中国纺织出版社，2001.1
(完全素质手册)

ISBN 7 - 5064 - 1885 - 1/J · 0081

I. 无… II. ①范…②杨… III. 汉字—书法—艺术史—中国 IV. J292.1
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 46596 号

发 行	中国纺织出版社	地 址	北京东直门南大街 6 号
电 话	010 — 64168226	邮 政 编 码	100027
经 销	各地新华书店	印 刷	中国纺织出版社印刷厂
版 次	2001 年 1 月第一版	2001 年 1 月第一版第一次印刷	
开 本	880 × 1230 1/32	印 张	11.75
字 数	303 千字	印 数	1—5000

定价：20.00 元

版权所有 盗印必究

中国纺织出版社出版

序

黄会林

《完全素质手册》以丛书的形式编辑出版，无疑是一件非常好的事，认真操办这件好事的编辑者与出版社嘱我写一序文，焉敢不从命呢。

文化素质教育，是广大青年全面发展的重要课题，特别是走向 21 世纪的、将成为人类栋梁之才的大学生的全面素质，更为社会瞩目，甚至已是一个世界性的热点问题。有学者介绍，美国哈佛大学自 1978 年就提出了“要回到基础”，要加强“五大领域”，即：文学、艺术、历史与社会分析和道德判断、数学与自然科学、外国语言与外国文化；并规定所有学生必须在每一领域中选修一门课程。它说明，广义的文化素质，正是人才培养的基础，这确是一个带有根本性质的话题；而这一话题，在我国，在当前，尤其具有特殊的迫切性。从这个意义上说，本套丛书的诞生，是一件很好的事情。

关于这套丛书，我们首先关注的是它的独到创意。正如众所周知，从 80 年代后期到 90 年代初期，原国家教委为了全面地贯彻关系到 21 世纪中国生存与发展的教育方针，同时也为了适应当今社会改革开放的根本需要，明确地提出了素质教育问题。因为问题提出切中要害，立即引起了全社会的热烈响应，从小学到大学，从家长到学生，从政府到民间，从国内到国外，应者云集，议论纷纷。这

一以提高国人素质为目标的决策，既是对我国教育发展历史经验与教训的科学总结；也符合世界教育发展的总趋势；因而具有巨大的号召力。面对国家关于我国教育制度要从应试教育向素质教育转变的大政方针，出版界不断推出“素质教育”各类教材和书籍，一时成为新的出版热点，这自然是符合社会需求的举措。在这样的情况下，本套丛书的编辑者若想在这一领域获得认同，必须有不同一般的独到内涵。

我们高兴地看到编创者在立意方面的几点独特追求。其一是对象的明确：本书立意于献给“面向二十一世纪的青年一代”，这无疑是一个极其庞大的、并具有长周期的读者群，是本类书籍最重要的服务对象。而未来的世纪将对人类的文化素质提出更高、更新、更全面的要求，也必然会加重青年们为迎接新世纪强化自身素质的自觉意识。其二是目标的明确：本书旨在满足广大青少年提高文化素质和艺术素养，以适应未来社会对高素质人才的急迫需求。对于众多的青年读者，包含着最基础的艺术与人文知识的有益书籍，正是他们解除“饥渴”的精神食粮。其三是定位的明确：编辑者分析了目前已出版的同类书籍“大多专业性过强，有些资料陈旧，有些又过于分散不成系列，尚缺乏用新的视野和方式，深入浅出地介绍艺术欣赏和美育知识相结合的系列丛书”之后，提出“集普及性、趣味性与专业性于一体”的编辑思想，而只有准确的定位，才能保证本套丛书与他者的区别。其四是特色的明确：丛书在选材方面，既注重系统性又注重灵活性。尊重青年读者对艺术、对传统、对良好素质修养的精神渴求，既囊括了音乐、美术、电影、电视、舞蹈、戏曲、雕塑等

艺术样式；又包容了青年心理素质培养、心理素质测定等社会人文范畴的内容。在编写方面，强调贴近大中学生与社会青年人的实际需求，将广大读者喜爱的艺术知识和人文知识，用生动的语言结构和叙述文体亲切道来，既注重发挥经过严格选择的各位作者深层的专业积累与理论水准；又注重普及与提高的有机协调、统一。在出版方面，提出要十分重视“丛书”的整体形象设计，在广泛考察的基础上，力求独辟蹊径；要充分发挥书籍装帧的审美功能，在综合性、趣味性、基础性上下功夫的同时，力求图文并茂、色彩缤纷，读来赏心悦目，饶有兴味。我想，从以上关于编创“立意”的体味中，我们能够突出地感受到编辑者的良苦用心及严肃从事的心态，应该说，这至少是本套丛书能否成功的关键之一。我也相信，他们会尽力按照自己的创意，为实现自己的追求，付出艰辛的劳动，以迎来丰收的喜悦。

现在看来，本套丛书的内容是很丰富的，编辑者与出版者特别邀请了音乐（西洋、民族）、美术（古典、现代、中国、外国）、电影、电视、戏剧、舞蹈、雕塑与心理学研究等领域的专业人士，精心撰写不同分册；在书香墨韵中，不仅有可供汲取的大量精彩文字，还配有可供欣赏的大量美妙插图，使读者在学习人类艺术和人文精华之时，进而体验到“读书”的独有乐趣。其中：

《西洋音乐欣赏》，作者（北京师范大学艺术系张小梅副教授）结合长期教学实践与理论研究，针对青年读者学习西洋音乐的关键问题，全面介绍了西洋音乐的诸要素、有关音乐欣赏的基础知识、美学概念，融汇了她关于古典音乐与现代音乐的深入体会与独到见解。

《民族音乐欣赏》，是作者（北京师范大学艺术系张树田副教授）从事民族音乐实践与理论研究三十余年的积累所在。根据本书的定位，比较完整地介绍了民族音乐的诸要素、民族乐器、民族唱法、民间文化与地域文化和音乐的关系、民族音乐欣赏基本常识等内容，富有民族文化传统特征。

《电影艺术欣赏》的副标题是“第三类时空”。作者（北京师范大学艺术系李稚田副教授）面向青年读者，结合电影艺术为人类造成的第三类时空（第一类时空指人类所感知的自然时空，第二类时空指人类所特有的心理时空，第三类时空则指展现于银幕、可见可听却是虚幻的特殊时空），探索电影艺术对人类素质发展的强大冲击及其带来的新理念；这正是青年人十分感兴趣的内容。

《电视艺术欣赏》的副标题是“第三类接触”。作者（北京师范大学艺术系李稚田副教授）在多次讲授“影视语言”课程的基础上，经过反复思考，总结了人类在“面对面”、“眼对纸”两种传统且古老的接触方式之外，20世纪的现代社会，又诞生了利用电子技术的“心对心”接触方式；本书从电视问世带给人类社会革命性变革入手，进而分析电视的发展将对人类未来形成的深远影响；并明确指出人类的现代素质，包含着对电视创造的“视听语言”能力的习得。

《古典美术欣赏》之前置标题是“如歌的行板”。作者（北京师范大学艺术系甄巍老师）是毕业于专业美术学院的艺术硕士，不仅学有专长，而且经过多年教学实践，取得了很好的成效。他独出心裁地把音乐艺术的感觉与美术艺术有机融合，着重介绍古典美术的欣赏规律与方法，从

形式、情感、历史等美术学诸多因素出发，从理论和实践两方面探索 19 世纪末及此前美术艺术传统的核心内容。

《现代美术欣赏》之前置标题是“世纪的交响”，作者同上；并同样地以音乐艺术融入美术欣赏。此书对现代美术的观念、作品与文化现象进行考察，着重分析了现代美术欣赏的基本元素和创作手法；是与上一分册紧密相连的姊妹篇章。

《中国水墨画欣赏》。“水墨画”是中国画中纯用水墨的一种画体，在中国画诸品种里居于十分重要的位置。它以笔法为主导，充分发挥墨法的功能，具有特殊的“水晕墨章”“如兼五彩”的艺术效果，因而蜚声于海内外，也属于青年读者们必备的艺术修养之一。作者（北京大学范淑英、北京语言文化大学刘山花老师）从中国水墨画欣赏的基本常识、水墨画的历史变迁，到涉及中国文化深层的美学议题和创作技法，就其题材内容、构图创意、笔墨色调、技巧创新、继承发展、意境境界、以及风格流派等，多方位、多层面、深入浅出地评介了中华民族独特的水墨画艺术。

《京剧艺术欣赏》。中国传统的戏剧形式是“戏曲”，戏曲剧种在华夏大地约有近 400 种之多；而其中流行于全国的，并扬名于世界的是“京剧”。它在二百余年的历史发展中，已形成了相当完整的艺术风格与表演体系，其传统剧目在一千种以上，面向新世纪的中国青年对此不可不知。本书以丰富的史料，生动地介绍了“京剧”这一极具民族文化精髓的艺术样式，以飨我们的青年读者。

《舞蹈艺术欣赏》，副标题是“气质与形体的塑造”。作者（北京师范大学艺术系金千秋副教授）作为专攻舞蹈

艺术的青年学者与在读的舞蹈艺术博士生，与广大热爱生活、热爱艺术、热爱舞蹈的青年朋友息息相通。她不仅用生动的语言和多彩的图片详细讲解舞蹈艺术的历史与欣赏要素，并以相当的篇幅介绍如何运用舞蹈去改善自己的形体，塑造美的气质。

《雕塑艺术欣赏》。雕塑是造型艺术的重要分支，是以各种可雕、可塑、可刻的材料，塑造平面或立体的形象，反映客观世界的一种具有美学意义的艺术。作者（中央工艺美术学院董书兵老师）在个人钻研与教学实践的基础上，以独到的理解与把握，对雕塑艺术的历史发展、概念特性、语言功能、艺术精神等进行了言简意明的评介，比较深入地分析了雕塑艺术语言的审美特性，使青年读者能够从而形象地认识传统雕塑和现代雕塑艺术美之所在。

《建筑艺术欣赏》的副标题是“传统与诗意的文本”，其意在于建筑是人类诗意栖居的象征性和符号化的统一。关于建筑与艺术的关系，法国启蒙时期重要的代表人物狄德罗曾有过非常精辟的论述，他指出：“如果没有建筑术，也就不会有绘画，不会有雕刻；这两种模仿自然的艺术，都是由于有了这种在天下并无楷模的艺术，才得到诞生，得到发展的。”他认为，“整个建筑艺术可以用三个词来概括：坚固（或稳定）、适用和对称。”他发挥：“正是从这严格的匀称中能产生力量、仪表、风度，总而言之是产生美，而美总是以实用为基础的”。从这些经典性的话语中，我们可以得到广泛而深入的启迪，因而我们说，作者（天津城建学院舒阳老师）承担了一项十分重要的“艺术欣赏”课题；他采用了与众不同的视角，以通俗优美的文字，对各种不同风格的建筑艺术进行比较详尽的评介，以

带领青年读者去欣赏建筑艺术之美。

《心理素质·超人一等》是围绕着审美教育另辟蹊径的一个分册。作者（北京师范大学心理系教师）运用独到的专业角度，把心理素质视为青少年的学习、工作、成就事业的必备基本素质，以素质提高的重要方面是精神美育——心理素质的提高与培育至关重要为出发点，用丰富的理论和事例，从社交、生活、智力、爱情、事业、理想等多方面全方位地介绍了自我意识的培养，心理的自我咨询和现代社会调整、协调自我精神与心理的有效方法。

《你是这样的人》，仅从标题即可推测，这是一本与上一分册关系密切的、很有趣的、特别适应于青年读者需求的分册。作者（北京师范大学心理系教师）立足于现代人不仅要有健康的身体；同时还应有健康的心理的标尺，以娴熟的专业能力，介绍深受青年人喜爱的趣味心理测验方法，帮助读者了解、分析，并从而提高自我在社会生活中的心理素质。

《无声之乐·中国书法欣赏》是一本轻松易懂的书法欣赏读物。作者是碑林博物馆和陕西历史博物馆的专家，他们以平实活泼的语言和丰富形象的图片资料全面介绍了中国的书法文化：汉字的创造，汉字书法艺术产生、发展、演变的历史，书法欣赏理论，中国历代书法家及其书法作品的审美特点，印章与书法的关系以及现代书法的新思想等等。在阅读的同时，领略到书法线条美的艺术享受和无声之乐带来的心灵震撼。

《写在心灵边上·中外抒情诗歌欣赏》，作者为北京师范大学中文系博士，为了满足社会各界尤其是青少年读者的迫切需要，他从浩如烟海的优秀诗作中精选出了上百首

古今中外抒情诗的经典之作，加以详细的评述和分析，并讲述了诗歌流派的产生、发展及其代表诗人的故事，以唤起读者心灵的共鸣，感受生命本身的可爱与美丽，是青年读者了解诗歌艺术的优秀读物。

综观这十多部书稿，应该说它所涵盖的内容是比较丰实的；但我更欣赏编辑者不取“封闭式”框架，并将不断补充新内容作为宗旨的“开放式”总体构思。这样才更符合事物发展的客观规律；也更符合“素质教育”的全面性要求；更有利于青年读者提高艺术修养的渴望与追求。

以上简要地对这部“丛书”进行概括评介，既是为了说明它对当今素质教育的价值；也是为了表示我这个从事教育工作近半个世纪的老人，对全面素质教育的特别关注，因为即将进入 21 世纪的中国青年们如此任重道远，而期之殷切啊！

1999 年 1 月 19 日于乐育楼

相信许多朋友都有和我们一样的经历，青少年时代在上小学、中学、大学时都喜欢用毛笔写字临帖。最初是为了应付老师布置的作业，渐渐地变成了一种习惯和爱好，如果一个星期不用毛笔临上几张字，便会觉得缺点什么。

对于大多数的习书者来说，书法仅作为自己的业余爱好。尽管现在有的美术学院开设了书法专业，但是研究书法理论、从事书法创作的人毕竟是凤毛麟角。我们不再像古代人那样为科举而发奋学书，书法对于现行的考试制度早已失去了意义。那么，我们勤学苦练书法究竟是为了什么？

虽然书法不能带给我们面包、录取书，对人精神上的抚慰也不如读书、看报、观赏影视作品来得直接，但是多年的毛笔习字的惯性使我们在心情躁动不安、工作压力大的时候，仍会自然地提起毛笔，在一阵“胡写乱画”之后，渐入佳境，忘却了一切烦恼。这时候，书法对于我们，如同酷爱音乐的人们对音乐的需要一样，纯粹是精神上的事情，而这也许才是爱好的定义。

然而，遗憾地是经过多年的临习，我们的书法水平也没能有个质的飞跃。追究其原因，除了自己有时候浅尝辄

止外，缺乏对书法史、书法理论的了解也是一个重要因素。我们有必要补上这一课，或许一些有过书法实践的朋友也会有这样的想法。不论有没有书法实践，作为一个中国人，都会对汉字有深厚的感情和丰富的感性认识，对写好汉字有过强烈的追求，如果对写好字、欣赏书法还不知从何入手，希望能和我们一起补一次补课。

在本书中，我们关注的可能是那些大书法家、大批评家不屑讨论的小问题、小理论。但是，我们要说清楚的小问题、小理论也许对欣赏一幅作品，了解书法的产生、发展及其演变非常有用。我们在此提供的正是一些看似简单，实际上是书法艺术最为本质的知识。

本书的书名为《无声之乐》，把书法比作音乐，不是我们的发明，几乎所有的书法书籍都有这样的说法，我们只是借用而已。不过，在欣赏书法作品、认识这门抽象艺术变动不已的过程时，我们确实有了书法如音乐的感受。

书法的特点之一：书法的形式单纯。在中国古典艺术的孪生姐妹中，书法是最朴实的一个。她其貌不扬，没有绚丽的色彩和动人的姿态。虽朴实无华，但在她成长的过程中，一点点变化，都会吸引人们无数的目光和由衷的赞叹。在这一点上，书法最像音乐，从远古至今，许许多多不朽乐章就得益于1、2、3、4、5、6、7这简简单单的七个音符，正是音符变幻莫测的组合构成了一座富丽堂皇的音乐王国。而书法这个纯朴的姑娘，也在书体的多样与黑白布局的变化中显出万种风情。与音乐一样，简单没有影响书法的魅力，相反却使她变得更加耐人寻味。

书法的特点之二：书法以强烈的节奏感作为运动的内部形式，在一种更广漠、朦胧的境界中与主体产生共鸣。

它与音乐一样，二者都是在时间的运动中流动着美，或高亢激越，或浅吟低唱。“我们在苏东坡的行草书《醉翁亭记》中所领略的跌宕雄伟气势，似乎能在贝多芬的《英雄交响曲》中得到共鸣；贝多芬的《田园交响曲》又很容易使人想到文征明的小楷《归去来辞》；观黄庭坚纵横欹侧的草书如听琵琶《十面埋伏》；吴昌硕的金文又仿佛使我们回到了青铜时代，在倾听战鼓和着编钟奏出了黄钟大吕之声。”（《书法知识千题》第57页）书法的风格与音乐给人留下的节奏感是相通的。

书法的特点之三：抽象是书法的第三大特点。音乐的抽象，促使那些推广、鉴赏音乐的人们试图用形象的语言、画面描写抽象的音乐带给人们的感受。《梁山伯与祝英台》中大提琴舒缓的独奏，仿佛让人看到翩翩起舞的一对蝴蝶，沉浸于爱情的纯洁甜美；《命运交响曲》起始处强烈震撼的音符，让人感受到命运急迫地在扣击门扉。不同乐曲所带来的情感变化使人们对不同的事物产生联想。同样，不同书家的书法作品也会让人联想到不同的人与物和不同的情感，在历史上对书法的评论多采用比喻的手法，即表达了人们试图将抽象的书法形象化的愿望。典型的例子，如南朝的袁昂在品评书家作品时用了这样的语句，他说：“王右军书如谢家子弟，纵复不端正者，爽爽有一种风气。王子敬书如河、洛间少年，虽皆充悦，而举体沓拖，殊不可耐。”“庾肩吾书如新亭伧父，一往见似扬州人，共语便音态出。陶隐居书如吴光小儿，形容虽未成长，而骨体甚骏快。”“崔子玉书如危峰阻日，孤松一枝，有绝望之意。师宜官书如鹏羽未息，翩翩自逝。韦诞书如龙威虎振，剑拔弩张。蔡邕书骨气洞达，爽爽有神。”“钟

繇书意气密丽，若飞鸿戏海，舞鹤游天。”“薄绍之书字势蹉跎，如舞女低腰，仙人啸树，乃至挥毫振纸，有疾闪飞动之势。”（《古今书评》）

我们在此罗列古人对书法的评价，说明古人确实很想用形象的语言描述抽象的书法结构、用笔、章法及风格，但这些似是而非的语言并没有教给我们欣赏的方法。

类似的语言充斥着古代的书法赏评，对此我们的建议是：多多地欣赏作品，少去听一些意义含糊的评判和词汇语言，最好的办法是拿起毛笔，在宣纸上写一写，一切不易言传的东西都可以在写的过程中体会得到。

目 录

无声之乐 ·

序

1

引言

1

第一篇
文字与书法

3 11 22

三 练习
二 美在何处
一 几个概念

第二篇
伟大的创造

27 31 33 38

四 书法史的载体
三 寻找文字发明的新线索
二 震惊世界的发现
一 美丽的传说

第三篇
古文遗韵

45 48 56 62

四 练习
三 第一次革命
二 对笔画、章法的意识
一 迷信的文明人

第七篇
从“尚法”到“尚意”

217 222 236

三 练习
二 宋四家
一 “法”的转折

第八篇
向更深处探索

239 242 251 263 267 273 290

七 练习
六 碑学大师
五 重觅出路
四 贴学大师董其昌
三 走向表现
二 吴中三才子
一 是复古，还是开新？

第九篇
书家的成功之路

293 298 301 304

四 灵感
三 悟道
二 博学
一 临池

中国书法欣赏

第四篇

汉魏碑版

65 73 97 105 125

五练习
四北碑与魏碑体
三隶书时代的新生儿
二徒隶之书
一石头情结

第五篇

永远的兰亭

131 135 137 143 157 171

六天下第一行书
五书圣王羲之
四书法世家
三世家大族的书学传统
二书法史上的文艺复兴
一从《兰亭序》说起

第六篇

端庄与豪迈的分野

177 183 207 214

四练习
三激情中的书家
二真楷典范
一「法」的确立

第十篇

书艺的拓展

309 321 336

三练习
二篆刻艺术的书法情结
一印章与书法

第十一篇

自由的表达——现代书法的新探索

337