

大学生素质教育丛书

书法艺术 与修养

王文博 于厚智 主编

中国纺织出版社

大学生素质教育丛书

书法艺术与修养

王文博 于厚智 主编

中国纺织出版社

内 容 简 介

本书较系统地阐述了书法艺术与修养的理论和方法。主要内容包括:书法学习导论;书法基本知识(书史、书体、书具、笔法、墨法、结字法和章法);五种书体(楷书、行书、草书、篆书和隶书)的源流与演变、特征和写法;书法美学;书法创作与欣赏等。附录中还收集了历代名家的典型书法作品,以便临摹。全书理论和书写实践相结合,适合系统传授和自学。

本书可作为大学本、专科素质教育的书法课程教材,也可作为书法爱好者的自修教材。

图书在版编目(CIP)数据

书法艺术与修养/王文博等编. - 北京:中国纺织出版社 1998

(大学生素质教育丛书)

ISBN 7-5064-1371-X/J·0039

I. 书… II. 王… III. 汉字-书法-理论 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 03803 号

中国纺织出版社出版发行

北京东直门南大街 4 号

邮政编码:100027 电话:010-64168226

迪鑫印刷厂印刷 各地新华书店经销

1998 年 4 月第一版 1998 年 4 月第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:8

字数:194 千字 印数:1—4000

定价:18.00 元

大学生素质教育丛书

编委会

编委会主任

王蕴强

主 编

王文博

副 主 编

李万杰

编 委

于厚智 王文博

王蕴强 李万杰

李玉芝 郭玫琮

110 / 54

序

书法作为中华民族首创、历经几千年发展的传统艺术,是屹立于世界艺坛的典雅而又最富内涵的醉人的艺术。它变具象为抽象,化物态为情思,把造化与心灵相融合,具有独特的审美感染力。书法既是具体的造型艺术,又是抽象的表意艺术;既是实用艺术,又是超实用艺术。一位外国人评价说:中国一切的艺术乃是中国书法艺术的延伸。因此,书法艺术乃是我中华民族艺术的瑰宝,其影响远远超出作为工具使用汉字的疆域,不但受到中华儿女经久不衰的热爱与不息的探索、开拓,而且博得了各国人民和艺术家的关注与欣赏,从中汲取其艺术营养。

20 世纪中期,西方因为有了以线条表现的“抽象派”的作品,而常常喜不自禁、津津乐道。然而,早在 6000 年前,以纯线条造型为艺术表现手段的中国书法就诞生了。在漫长的历史岁月里,中华民族的优秀儿女如醉如痴地珍视书法,使其不断地发展、演变和升华,从而愈加光彩夺目。

西方人推崇俄国的康定斯基、荷兰的蒙德里安、法国的马蒂斯和比利时的毕加索等是进行抽象艺术表现的大师。其实,中国古代的仓颉、钟繇、王羲之、王献之、张旭、怀素与颜真卿、柳公权等,才是真正的当之无愧的线条抽象艺术表现的开山祖。

书法是线条造型艺术。书法家如何自由自在地调动手中的千钧之笔,以美妙而又理想的线条来完成汉字的造型以至一帧帧书法作品,不仅需要较系统的书法艺术理论,而且还需经过千锤百炼的书写实践。

书法之美主要来源于自然,要具有善于观察又善于化具象为抽象的能力。因此,要借助于丰富的想象力。

真正的艺术,是熔炼于情感的烈火。李白强调创作中的“任情适意”,一旦灵感触发,挥洒而出,纯出自然。他以“大笑喧雷霆,落笔洒豪文”来形容李阳冰作书时放情纵姿的潇洒情怀。也有人形容怀素作书时的情境是“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”。在书作创作里,往往有一种情感潜流在起着推波助澜的作用。

趣味,总是不可缺少的。无论是创作,还是欣赏,都离不开艺趣。诗歌、音乐、绘画,都讲究艺趣,书法也讲究艺趣。索然无味的作品,只能令人厌烦。

性格、个性,是书法艺术作品成功的必备要素。几千年来,书海中涌现了无数的书家,创作了无数的书作,而真正流传千古的书家和书作,都是富有个性的。但是,登堂入室,必须找到门径,这就需要勤学勤练,善于继承书法的优秀传统,还要注重“字外功夫”:高尚的人格、文学艺术的修养、品位较高的情趣。

本书结构共分四大部分:前两章,着重阐述书法的基本特征和基本知识;中间四章,重在五种书体的源流与演变、特征,以及各体的写法与技巧;后两章,侧重书法美学以及书法的创作与欣赏,以提高对书法艺术的理解与修养。历代名家的典型书作收作附录,以供鉴赏临摹。

本书是大学生素质教育丛书之一,着眼于书法艺术的普及和提高。内容系统,叙述简练,既适于传授,也便于自学。

由于作者书法上才疏学浅,书中难免有谬误或不当之处,竭诚欢迎行家和读者不吝批评指教。

作 者

1998年1月16日

目 录

第一章 书法学习导论	(1)
第一节 书法概述	(1)
第二节 汉字与书法	(2)
第三节 汉字的书写要求	(4)
第四节 汉字的特色和书法的功能	(6)
第五节 怎样学好书法	(8)
第二章 书法纵横	(12)
第一节 书史与书体	(12)
第二节 书具	(14)
第三节 笔法	(16)
第四节 墨法	(23)
第五节 字体结构	(24)
第六节 章法	(28)
第三章 楷书	(32)
第一节 楷书的源流与变迁	(32)
第二节 楷书流派及特征	(33)
第三节 楷书的用笔和结体	(34)
第四节 楷书的临摹	(39)
第四章 行草和草书	(42)
第一节 行书	(42)
第二节 草书	(45)
第五章 篆书	(49)
第一节 篆书的源流与演变	(49)
第二节 篆书的书写	(49)
第六章 隶书	(53)
第一节 隶书的源流与演变	(53)
第二节 隶书的书写	(54)
第七章 书法美学	(58)
第一节 书法形态心理	(58)
第二节 书法艺术的基本特征	(61)
第三节 书法形式美基本原理	(63)

第四节 书法艺术的审美意境	(65)
第八章 书法创作与欣赏	(67)
第一节 书法创作	(67)
第二节 书作欣赏	(71)
附录	(75)
一 甲骨文	(75)
二 孟鼎铭文	(76)
三 石鼓文	(77)
四 间架结构九十二法	(78)
五 元 赵孟頫 寿春堂(局部)	(84)
六 楷书典型碑帖	(87)
七 楷书六十四种基本笔画	(89)
八 唐 等慈寺碑(局部)	(91)
九 唐摹兰亭序	(103)
十 行书名作	(106)
十一 唐 怀素论书帖	(107)
十二 草书名作	(111)
十三 篆书典型碑帖	(112)
十四 汉 张迁碑(局部)	(113)
十五 明拓 汉 曹全碑(局部)	(115)
十六 隶书典型碑帖	(117)
主要参考文献	(118)

第一章 书法学习导论

第一节 书法概述

书法是研究汉字书写的一门艺术科学。书法,它是以汉字为表现对象,以毛笔为表现工具的一种线条造型艺术。书法具有很大的实用价值,通过书法的学习和修养,每个人都可把汉字书写得清楚、准确、美观,从而提高运用汉字的准确性和效率;书法又具有极高的审美价值,简练的线条造型艺术可以表达复杂的思想、意境和情趣,使人获得美的熏陶、感染和教育。一幅优秀的书法作品,能够吸引成千上万的观赏者,能够使他们像欣赏优秀的绘画、雕塑等艺术珍品一样,联想起美好的生活,得到各种美的享受,在道德、品格、情操、才智以至心理等方面有新的升华。

一、书法是中国特有的传统文化艺术

书法与各种文化艺术形式如绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、诗歌、小说等相比较,有一个突出的特点,即它是我们中华民族特有的艺术形式,在世界艺术之林中占有独特的地位。这是由于它的独特的表现对象——汉字和独有的书写工具——毛笔所决定的。

书法,作为中华民族文化艺术宝库中的一门特有的艺术,它有着几千年的悠久历史和优良传统。早在 6000 年前新石器时代的仰韶文化中,汉字就开始萌芽;同时,陶器上的彩陶图案也表明,当时人们已用毛笔作为书写工具。时至商朝后期,已出现了较为成熟的汉字系统即甲骨文(附录一)。甲骨文书写风格绚丽多姿,表现出端庄雄伟、纵横奇倔、工整精细等各种不同的审美情趣。可见,商朝的人们已经有意识地将汉字书写得美观,并力求升华为一种艺术。虽然,甲骨文是用刀具契刻在龟甲兽骨之上,但从甲骨上的痕迹考察,甲骨文是先用毛笔书写字样,而后再加契刻的。因此,可以认为,约在公元前 14 世纪到公元前 11 世纪的商朝后期,我国就产生了书法艺术。

此后在漫长的历史岁月里,汉字几经沿革演变,经历了篆(附录十三)、隶(附录十六)、楷(附录六)等各个发展阶段。其优美而丰富的形体,给人们利用毛笔性能,不断创造和丰富书法艺术开辟了广阔的天地;同时,书法对汉字书体的发展,也起了很大的推动作用。中华民族的优秀儿女,在长期的书法实践中不断探索,力求把汉字写得更加美观、方便、实用,并对毛笔笔性更加熟悉,创造新的书写法,从而推进了书体的演变。如商周甲骨文,两周金文(附录二)和石鼓文(附录三),秦篆,汉隶,魏晋南北朝到唐宋的楷、行(附录十)、草(附录十二)书等书体多姿、流派众多的艺术瑰宝,使书法艺术日益发达、璀璨夺目;同时也涌现了王羲之、颜真卿、怀素等大批成就卓著的书法家;流传后世的有《兰亭序》(附录九)、《自书告身》、《自叙帖》等千古不朽的书法精品。

二、中国书法在世界上的广泛影响

中国书法是一门有着浓郁的东方情调的十分动人的民族艺术。它把造化与心灵相凝合,变具象为抽象,化物态为情思,具有独特的艺术魅力和审美感染力。不但一向为我国人民群众和书法家所喜爱,而且远播重洋,驰誉国外,在世界艺坛上独擅一格,闪烁着奇异夺目的光彩。尤其在东邻日本影响最大。

据日本有关史书(如《古事记》等)所载,公元285年(即我国西晋太康年间)百济博士王仁使日,带去了用汉字书写的《论语》和《千字文》,这是汉字移植日本的开端,其后,中国六朝和北魏的书法开始在日流传。

公元710年,日本进入奈良时代,公元713年中国也进入盛唐时期,从此,两国文化交流频繁,日本很多遣唐使、留学生、留学僧西渡,并带回了中国的晋唐书风。公元754年,鉴真和尚东渡日本时,也带去了二王(王羲之、王献之)真迹行书共四帖,中国书圣王羲之的名声传遍了日本。

到了日本的平安时代,日本出现了号称“三笔”的三位大书法家即最澄、空海、橘逸势。他们曾先后来中国学习,并带回去二王、欧阳询等人的书迹。

其后,黄庭坚、米芾、张即之、赵孟頫、祝允明、文徵明、董其昌、王铎等我国书法家的佳作和书风,先后流传日本,在日本书坛引起了反响和共鸣。公元1880年,杨守敬东渡日本,带去我国历代碑帖13000余册,使中国书学的观点也传到日本。从此,崇尚北碑的风气日渐昌盛,使邓石如的书法,被奉为主臬。

日本在学习和移植中国书法时,也发展了本民族的创造精神,融入了日本民族的气质和情趣,并发展成具有浓郁日本民族风格的书道。近年来,日本爱好书法之人数众多,研习书法之风气及有关中国古代碑帖之印刷出版,都远多于我国。这是值得我们关注的。

随着时代的发展,中国书法的价值越来越超出汉字使用的范围,而被世界上越来越多的人所认识。书法善用简练的线条造型来表达复杂的思想情感、意境情趣,已经引起了广泛的重视。外国有的画家,就公开宣称自己的作品是受了中国草书的启发。1977年美国耶鲁大学举办了首届国际书学史讨论会,有200多位世界各地的学者、收藏家、书法爱好者参加。其中有一篇论文的题目是《中国书法对现代画家的影响》。由此可见一般,中国书法在世界上的影响越来越大。

综上所述,在世界文化艺术领域里,书法以其特有的造型理论、方式和表现力独树一帜,被誉为东方艺术的一颗明珠。积极继承和弘扬书法艺术的优良传统,应是每个中华儿女的崇高职责,又是提高自己优秀素质和艺术修养的一条途径。

第二节 汉字与书法

书因文字而作,字由书写而成;书是写字的行为,字是书写的体现;书法是字的艺术,字是书法的基础。这就是书与字的辩证法。书法既然以表现汉字为对象,就与汉字有着天然的联系。因此,了解汉字与书法的关系及其历史渊源,掌握汉字造型规律,对书法学习、继承、创作与欣赏,至关重要。

汉字是当今世界上历史最悠久、使用人数最多的文字。世界上另两种古老文字(古埃及的象形文字、美索不达米亚的楔形文字)早已消失,唯独汉字经久不衰,至今充满活力。

据出土文物考证,汉字的萌生期可以追溯到甲骨文之前 2000 多年的新石器时代。从甲骨文到现在的楷书,汉字虽然有了很多变化,但仍属于象形性质的表意文字。在世界文字中,汉字不仅在实用上显示出很大的优越性,而且一直以特有的艺术情趣著称。

最早出现的汉字大多为象形字,近似图画。随后,人们逐渐总结出构成汉字的六条法则,亦即六书:象形、指事、会意、形声、转注、假借。其中,“象形”是基础。汉字的象形性,是汉字升华为书法艺术的良好内在条件。人们惯称汉字的点、横、竖、撇、捺、钩、挑等基本线条形态为“笔画”,与早期的汉字“画成其物”的象形性有关。

所谓“书法”,原意是书写汉字的方法、法则,但随着书法艺术的发展,“法”字逐渐虚化,成为纯粹的艺术名称。书法已成为世所公认的独立的艺术门类,但作为审美对象,它总是和汉字形影不离,合而为一的。

然而,每一种艺术都有其特殊规范性。书法的规范性首先是书写汉字,即它是汉字的书写艺术。这个规范性源于书法形成与发展的历史事实,又取决于汉字所固有的造形手段。

汉字起源于画画。鲁迅曾说过:“写字就是画画。”指的就是早期的象形字。汉字由画画而成为似画非画的象形字,继而渐渐演变为现在的以符号为主导的楷体字,形态上有了很大差异。但在整个演变过程中,它始终遵循一条路线,即充分利用独特的结构方式和书写工具,对基本线条进行艺术加工,从而赋予汉字新的艺术生命,为书法的发展提供了广阔空间。

古往今来,汉字与书法无论作为审美对象或书写实践,都是密切相关的。书法创作离不开写字,写字必讲究美观。写字与艺术欣赏水乳交融,是中华民族特有的审美心态。此种心态之所以形成且历久不衰,其根源就在于汉字本身与书法的造型原则的一致性。

但是,汉字属于文字范畴,本质上是记录语言的符号;而书法是一种艺术,是用来反映生活,表达思想情感、意境和情趣的。因而,两者又有区别,主要有:

1. 社会功能不同。汉字作为社会交流思想的工具,需要突破时空的限制,帮助语言在不同时代、不同地域进行思想交流,因而要得到社会成员的广泛认同,还可通过“言传”(翻译)在整个人类社会流通;而书法作为汉字固有艺术因素的升华,往往只能由一部分人掌握,作为国际文化艺术交流的一个组成部分,它是通过视觉让域外人直接“意会”的。

2. 内涵不同。汉字和书法都有其一定的含义。一个字的含义和点画结构之间无必然联系,只能靠约定俗成;一个字还可有多个含义,例如“书法”的“书”字,可以指书本、写字、信函等,而“说书”的“书”,则指某些曲艺。显然,字的含义不是其形体所固有的;但一经约定,便相对稳定。书法虽然和词一样,都以汉字为载体,但从书法角度看,一个字的含义是一定的艺术情趣,是由其点画形态、间架结构等因素表达出来的,其中还包括字与字之间的呼应联络,以及点画、行间空白所形成的空间分布关系。作为书法的内涵,一定的艺术情趣可以和所写文词相关,也可以不相干;还可从多侧面、多角度作不同的意会或理解,不可能规范。

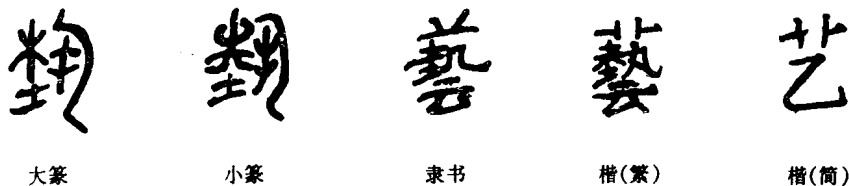
3. 规范要求不同。从造形方面看,汉字与书法都有各自不同的规范性:汉字的规范性是单一的,在一定的历史阶段,一个字只容许一种标准写法,如果出现其他写法,则称为“异体”或“俗体”;书法的规范性是多样的,书法遵循的原则是不脱离汉字,不任意杜撰笔形、字形,能在传世的名碑法帖中找到根据即可。在书法作品中,允许出现异体或“同形异构”,以使其异采纷

呈,各具风姿。

4. 象形性不同。汉字与书法都有象形性,但表现手法与取向截然不同。作为造字原则的“象形”,是描摹自然景物,具有再现性;书法象形则重在表现,即通过具体笔触表现出人的特定感受或情感,例如壮丽、流畅、沉着、潇洒、静寂、飞动等。

5. 感觉渠道不同。汉字可以通过听觉作用于主体,书法只能诉诸视觉。

6. 汉字可以“改革”,书法只能发展。纵观汉字发展史,从甲骨文到小篆,再由小篆变为隶、楷,楷书由繁体变为“简化字”,几经变革,一个字往往是面目全非了。例如“艺”字的演变如下:

新字体一经定型,旧字体就被取代作废,如再度出现于实用场合,则视为不规范。但在书法领域里,则不受此限制,不论何种字体,只要在历史上曾经出现过,在书法作品里都允许保留。这样,随着应用汉字的不断改革,淘汰了许多不实用的字;与此同时,被淘汰的字都能进入书法领域,为书法创作提供新的契机。

第三节 汉字的书写要求

弄清了汉字和书法的联系和区别,在书写实践中,就应根据不同场合、不同目的,在实用与艺术之间作出选择。

一、汉字书写的实用要求

以实用为目的的书写活动,首先要明了、弄清每个汉字的基本笔画,区分容易混淆的笔形与字形。这是由于识字的需要。有许多汉字是大同小异的,稍不留心,就会写错。例如“无”字,由横、横、撇、竖弯钩组成,不可误写为“死”;“子”字,由横折、弯钩、横组成,不可误写为“孑”等。一笔之差,音义全非。

其次应正确掌握笔画,准确计算字的笔画数量,并把握笔形。汉字在某些地方需要按笔画多少依次排列,以利于学习或工作,例如在辞书上查找条目或排列名单等;查阅辞书,有时还涉及笔形,画数相同的字,就要按第一、二两笔笔形的排列而查找。笔形掌握不准,查找条目就难。

正确掌握笔画,主要指现今通用的正楷字体而言,其他字体如篆、隶、草等,不属于规范实用字体。应当看到,正楷也有古体与今体、繁体与简体、正体与异体之别。对此种现象,只能用原中国文字改革委员会于1964年编印的《简化字总表》及国家语言文字工作委员会关于重新发表《简化字总表》的说明(1986年10月10日)为标准。汉字本质上只能是一种社会应用工具,不可以脱离规范化这条原则。

二、汉字书写的艺术要求

这种要求,简单地讲就是把汉字书写从实用升华为艺术。书法作为一种艺术,是指经过特

殊手段创作出来的被艺术化了的汉字作品,其中,主要包括笔法、结构和章法等。

1. 笔法 主要指利用传统书写工具毛笔的能屈能伸、刚柔相济的性能,以及书写者肘、腕、指力的巧妙配合,使汉字笔画由呆板的静态符号变为生动活泼的艺术形象。例如图 1-1 所示写一横画,一般包括逆锋起笔,侧锋衄挫成点,中锋力行,末端顿、围、提、收等动作。从外形上看,或向上弯曲呈“覆舟形”,或向下弯曲呈“正舟形”;有的左粗右细,有的左细右粗,或两端粗中段细。再加上行笔速度、墨色润燥等变化,一笔横画就情趣横生,显示出稳健、凝重、跌宕、轻快、流畅、简淡等神态,表现出书者的情思、意趣,形成不同的艺术风格。

图 1-1 横画笔法

图 1-2 点画笔法

又如图 1-2 所示写点,通过不同笔法,形成平、直、长、短、右向、左向、左右向、曲抱、带钩、带提等不同形态,与其他笔画呼应成趣,成为脉络相连的有机整体。一个笔法巧妙的点,可以在字中起统领作用,达到“一点成一字之规”。

相传王羲之创造的“永字八法”,把汉字笔形归纳为八种:侧(点)、勒(横)、努(亦作弩)、趯(钩)、策(提)、掠(长撇)、啄(短撇)、磔(捺)。关于“八法”的含义及其笔法,古代书论文献中解释不尽相同,但都有个共同点,即通过各种笔法来显示复杂事物的万千气象,从而为书法创作提供辽阔空间。

2. 结构 又称间架或间架结构。它体现汉字笔画的组合方式,即交叉、穿插、横平、竖直、斜撑等,这是其他文字所没有的。实用汉字结构偏重于组合的标准化,以便识别;书法艺术的间架结构则偏重于神态的多样化,以突出个性、能传情达意。韩愈描述张旭的书法:“喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。”

书法家运用娴熟的技巧,借助一定的笔法结构,能使人体体会到各种情感的存在。这就是所谓“移情”。人们可以从中学体会到形形色色的艺术情趣,以及所反映的人的本质力量。

3. 章法 又称篇章结构法或篇章布局法。一篇书法作品,无论长短,都应是一个完美的整体。字与字应当生机联属,息息相关;行与行宜顾盼映带,血脉贯通。为此,在临书之前,就要有个篇章布局,对通篇的布置作出构思、策划,并使之实现,这就叫章法。章法可以说是篇章书法艺术的创作设计及其实现之法,它要求将一幅作品的点画行款融为一体,每一画每一字都处于相依为命的特定关系之中。

在书法家笔下,某一字某一笔偶有失误,可从上下左右的关系中得到救应。例如,以一直尺对某一行(竖行)字划条垂直线为轴心,上一字重心偏左,可以让下字重心偏右,求得整体上的平衡,把这种关系扩展到整幅作品,使之气韵贯通,首尾呼应,便可能成为佳作。

笔法、结构和章法是构成书法艺术的三个要素,它们直接关系到书法作品的创作与欣赏,而且对汉字的实用书写也是很重要的。因为汉字的实用性与艺术性是血肉相连,不可截然分开。汉字的实用书写也要讲究点笔法、结构和章法,讲究点艺术性。古往今来,凡有修养的中华儿女都是热爱书法的,即使在他们的实用书写中,也都是很讲究汉字书写的艺术性的。

第四节 汉字的特色和书法的功能

实用和艺术相统一,是汉字的突出特色。这个特色,也为书法带来了广泛的功能。

一、汉字独具的特色

汉字寓艺术于实用,使艺术和实用相统一,这是汉字的一大特色。这个特色的根源在于汉字本身的构成方式的多样性和独特性。汉字的各种笔画形态,一方面作为基本符号组合成各个单字提供识别,另一方面又通过穿插、避就、纵敛、垂缩、仰覆、向背、偏正、曲直、长短、疏密等结字法,使每一个单字都能各有其貌,成为千姿百态的艺术品。在整个书法作品的创作过程中,汉字作为“物质材料”,是与别的造型艺术用的物质材料不相同的。比如绘画用的颜料、雕塑用的泥土、石膏,它们只能在完整的、具体的艺术作品中显示审美意义,一旦从作品中分离出来,其审美意义就立即消失,成为废物。但汉字作为书法的创作材料,则始终保持着相对的独立性。每个字都有其合乎规律的艺术特色,既是整幅书作的组成部分,又不失为“独立的”艺术。如王献之《中秋帖》、唐怀仁《集王圣教序》以及近代出现的碑帖集联、集字报头、刊头等,都是分离作品而保持艺术情趣的实例。

二、书法的广泛功能

汉字寓艺术于实用的特性,除普遍贯穿于日常书写活动外,更使书法与多种艺术形式相结合,为它们增添审美层次,展示了中华民族艺术的特色。

1. 书法与绘画 书法与绘画相结合是汉字寓艺术于实用的重大创举。中国画与中国书法在某些方面存在着共同理趣,例如笔墨线条的控制能力及其所产生的力量感。中国传统的绘画理论中,早就有“书画同源”、“书与画一理”的观点,这可作如下理解。

其一,汉字主要来源于象形,一字往往就是一幅图案。因此,以汉字为表现对象的书法和以自然客体为表现对象的中国画,有着天然的联系。只是书法比绘画有更强的抽象性。

其二,书、画都是使用毛笔进行笔墨造型。唐张彦远在《历代名画记》中说:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似皆本于立意而归乎用笔。故工画者多善书。”说明了书法、绘画均用毛笔,讲究笔墨情趣。赵孟頫有诗云:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。若也有人能会此,方知书画本来同。”唐寅说:“工画如楷书,写意如草圣。”柯九思说:“写竹竿如篆法,枝同草法。”吴昌硕云:“临摹石鼓瑯琊笔,戏为幽兰一写真。”等。画史上有吴道子向张旭学书法以增进画艺的传说。历代以书法家而兼画家者也大有人在,如苏轼、米芾、赵孟頫、郑板桥等。画坛上自宋元以来,出现书画结合的新形式,融绘画、书法、文学于一体,令人耳目一新。例如清代郑板桥曾在—幅风竹图中写上一首七绝:“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声,些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”鲜明的艺术个性把诗、书、画完美地结合在一起,在一幅着墨不多的风竹图上,诗情、画意、书理、社会现实、人伦道德、伤时感世与民休戚相关的高尚情怀,借助汉字的双重特性发挥得淋漓尽致。

其三,中国书法和绘画的审美观念,皆讲究“气韵”,即把追求意境美放在形体表现之上。苏轼曾说:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不成为书也。”在论画时,他说:“论画以形似,见与儿童邻。”“观士人画……取其意气。”他把“意气”视为高层次的要求,把“形似”看作低层次要求,其书画的审美观是一致的。

其四,书与画在形式上也能融合在一起。题画款往往超出表明作画者身分的实用意义,成为整幅画面的一个有机组成部分,产生了书画交融、相得益彰、相映成趣的艺术奇效。

2. 书法与篆刻 篆刻是用篆书刻印的艺术,最迟诞生于战国时期。到了元末清初之际,出现了文人自制的流派印章,使篆刻开创了绚丽多彩的局面。

篆刻印章的画面,堪称是一幅篆书作品。从刻印过程来看,一般要先打好印稿。印稿当然是书法作品,它要求创作者同创作书法一样,熟练地运用线条、结字、章法等高度技巧,契刻上石则是印稿这幅书法作品的继续。因此,历史上以书法家兼篆刻家的不乏其人,如邓石如、吴昌硕、齐白石等。

自篆刻成为—门艺术之后,尤其是出现文人流派印章之后,它不再仅仅用作标志身分,而成为书画作品中一个有机组成部分。—幅优秀的绘画、书画或书法作品,盖上一方或几方优秀的篆刻印章,可谓锦上添花,妙趣横生。所以,在书法的姐妹艺术中,篆刻与书法的关系最为密切。

3. 书法与词章 这两者的结合是汉字寓艺术于实用的主渠道。—件文学作品作为语言艺术,是以文字为载体的。汉字本质上是记录语言的工具,但由于书法作品历来以书写诗词曲赋或文学篇章为表现形式,汉字便具备了双重功能:既是语言符号,又是造型艺术。书法的艺术境界和脍炙人口的词章相融合,铸成相得益彰之效。阅者通过视觉美感的诱导,能更佳地领略文学作品的诗情画意,获得多层次、多侧面的审美体验和审美情趣。因此,刘勰在《文心雕龙·练字》中提出:遣词造句应注意文字形态的视觉干预,要避免“瘠字累句”、“肥字积文”,即不宜连续使用笔画太少或太多的字,太少显得“纤疏而行劣”,太多则“黯黯而篇暗”;还要避免“三字连边”,即连续使用三个或三个以上偏旁相同的字,否则会有碍书法的形式美。我国历代词章家又是书法家者,不胜枚举,如李白、柳宗元、苏轼等。

4. 书法与对联 对联相传始于五代,它是语言文字的艺术,属于文学范畴。对联是从古典诗词衍生出来的特种文体,大多以描绘自然景观、表达个人情趣、宣扬伦理道德为目的。供人

观赏的对联,总是和书法融为一体,是一种中华民族的特殊艺术。对联作为民族艺术,拥有最广泛的群众基础,它经常是民间室内外环境装饰的重要形式,遇到隆重的节日或庆典,更是备受重用。

5. 书法和环境艺术设计 用书法作品美化环境,是汉字寓艺术于实用的一种普遍形式,也是中华民族的一种传统风尚。例如装点于寺院园林、楼台馆阁、名山胜水之间的对联、匾额、摩崖刻石以及招牌等。它们凭借书法的魅力感染、吸引游客和观众。当观者置身于楼台亭阁、名山秀水之间时,词章与书法交相辉映,令人目不暇接,口不绝吟。此情此景,常令人流连忘返。匾、对、碑刻、市招是传统书法的组成部分,千百年来,一直为装点神州大好河山,美化环境做出贡献,如今更为美化市容或家庭居室增添魅力。因此,书法艺术在环境艺术设计中占有一席之地,不容忽视。

6. 书法和视觉传达艺术 当今科学技术高度发展,使汉字使用率大大提高,以往的手书文字被先进的印刷术代替,但汉字寓艺术于实用的特色却发挥得更广泛、更完美。先进的照像制版,可以将手书墨迹一丝不差地再现出来,这就给书法以更宽广的活动空间。书籍题签、报头、刊头、栏目标题等,由于出自名家手笔,更是备受青睐。

综上所述,在中国文化史上,与书法有关的学科和艺术形式是很多的。书法艺术有广泛的功用,兼之它可以提高人的素质、陶冶人的情操、有益人的身心健康,因此愈来愈受到现代人的关注。一个加强书法学习和修养的新热潮正在蓬勃兴起。

第五节 怎样学好书法

自古以来,中华民族不仅视书法为一种艺术门类,而且还把它看作是一个人(尤其是知识分子)的文化与修养的有机组成部分,把它看成一个人“雅”或“俗”的重要标志之一。

书法的学习与修养,对高层次人才尤为重要。它可以使人把字写得正确、清楚、整洁、美观;熟悉书法的理论,掌握书法的技巧;具有一定的书法艺术的创作能力和较高的欣赏能力。它还可以使人获得美感教育,从而欣赏美、追求美、创造美。书法如同美术、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、影视等艺术一样,是对生活中的美、对客观事物蕴含的美的高度艺术概括和抽象,同时也是书法家内在情绪与感受的抒发。但是,书法又与美术等不同,它具有独特的功能、形式和创作规律,它不是对客观事物的直接模拟与再现,而是具有更强的抽象性和概括性、具有独特的美。书法中的美,实际上是各种笔画表现出来的动势与力感、线条的造型以及结字、章法形成的意趣与神韵,以及所书写内容涵义整合而成的统一体。这种美是其他艺术形式无法代替的。

书法的学习与修养,就是学习、领悟、欣赏和创造书法美的整个过程,从而受到一种特殊形式的美的熏陶、感染、陶冶和训练,使自己的道德情操、学识才能、文化素质、审美情趣、身心健康等获得特殊的裨益和提高。

学习书法艺术,固然需要掌握精熟的技法,但更为要紧的是德、识、才、学等诸方面的修养和锻炼。

一、严格正字

把汉字写得准确、清楚、整洁,是学习书法的最低要求。因此,先要严格正字。所谓“正

字”，即使汉字形体标准化，使用规范化。

首先，应根据正字要求，只写正体，不写异体。为此，要严格遵守《第一批异体字整理表》（1996年2月1日实施）的规定，不写该表括号内的异体字。

其次，要正确使用简化字，坚持使用国家公布的规范简化字。

最后，就是防止错别字。错字不是异体字，它完全不符合文字学的规律。因此，要具有文字学知识，在书写实践中养成严格正字的习惯。

二、勤学苦练

古时有两句格言：“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”说的是一切智慧之花和有价值的成果，都是用辛勤和刻苦的汗水浇灌出来的。

学习书法当然也不例外。书法的实践性很强，同绘画相比，其表现对象虽很精简，只是几根可数的抽象线条。也正因为如此，书法对这些少许线条的要求就特别高；而且，它不像绘画那样可以打草稿，允许略加涂抹修改，书法要求胸有成竹，一气呵成。俗话说“写字不描”。就是说，一笔下去，便不可更改。这就要求学书者务求修得真功，使用手中毛笔要特别熟练，达到“得心应手、运转自如、意到笔随、翰逸神飞”的地步。为此，就要不怕耗费浩大的功夫，付出艰苦的劳动。

孙过庭《书谱》中说：“心不厌精，手不忘熟。若运用尽于精熟，规矩寄于胸襟，自然容于徘徊，意在笔先，潇洒流落，翰逸神飞。”包世臣《艺舟双楫》中举例云：“太傅呕血以求中郎笔诀，逸少仿钟书胜于自运，子敬少时学右军代笔人书。可见万古名家，无不由积学酝酿而得。”古往今来，这种事例举不胜举。

相传张芝学书，把家里用作衣服的帛都写满了字，然后再拿去另外染了颜色；他在池旁练字，竟将池水都染黑了。后人遂把“墨池”作为刻苦学习书法的代名词。

钟繇习书法达30余年，昼则划地，卧则划被，直到划穿了被子。

“书圣”王羲之练字，思虑专一常忘记吃饭。一次，书童送来了他最爱吃的蒜泥和馒头，三番五次催他吃，他只顾练字，头也不抬。无奈，书童只好请王夫人来劝他吃饭，夫人来到书房，只见他错将墨汁当蒜泥，用馒头蘸着吃，直弄得满嘴乌黑，夫人哈哈而笑，他却未省悟过来，竟一面继续写字，一面连声称赞夫人做的蒜泥鲜美可口。

其子王献之少年时，一天闲走街上，见一卖饼老太婆，正把烘好的锅饼用铲子飞掷到几尺远的筐内，并排列得井然有序，献之不禁夸奖之。卖饼婆不以为然，说道：“这有什么希奇的？我练几十年了。王羲之的字写得那么好，还不是靠多练么！”言者无意，听者有心，献之顿开茅塞，回家后即担满了七大缸水，发誓说：“非写完这几缸水，决不罢休！”他也成了著名的书法家。

当代书法家林散之曾说自己的书法“如蚕之吐丝，蜂之酿蜜，岂有一朝一夕能变成丝与蜜的呢？”他自幼习字，70余年，不论寒冬酷暑，每晨写百余字，从未间断。直到80高龄因病住院，躺在病床上仍然不忘书法，经常揣摩字体结构和章法布局，用手指在肚皮上划字。他曾用诗记述当时的情景：“几夜昏沉神出舍，虚窗良月乱纷纷。回环念绝平生字，腹上深留指爪痕。”

这些动人的逸事启示我们，学习书法需要下真功夫。就像倪苏门在《书法论》中特别强调的要“心坚、志猛、功勤”。

三、循序渐进

苦练、勤练，不是蛮练、盲练，必须掌握科学的学法。