

大学艺术素质教育丛书

中国书法艺术欣赏与实践

郭宪 主编

王鼎 编著

地质出版社

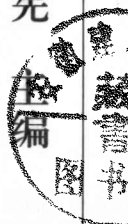
大学艺术素质教育丛书

中国书法艺术欣赏与实践

郭宪

编著

王甬 编著

地质出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法艺术欣赏与实践 / 王翊编著. - 北京: 地质出版社 2005.10

ISBN 7-116-04621-6

I. 中… II. 王… III. 书法 - 中国
IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 109491 号

ZHONGGUO SHUFA YISHU XINSHANG YU SHIJIAN

责任编辑: 何 蔓 蔡 莹

责任校对: 郭 雨

出版发行: 地质出版社

社址邮编: 北京海淀区学院路 31 号, 100083

咨询电话: (010)82324508 (邮购部), (010)82324580 (编辑室)

网 址: <http://www.gph.com.cn>

电子邮箱: zbs@gph.com.cn

传 真: (010)82310759

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8

字 数: 200 千字

版 次: 2005 年 10 月北京第一版·第一次印刷

定 价: 12.00 元

ISBN 7-116-04621-6/J·30

(如对本书有建议或意见, 敬请致电本社; 如本书有印装问题, 本社出版处负责调换)

总序

面向高校理、工、文科大学生，由中国地质大学（北京）非物质文化遗产教育传承中心隆重推出系列艺术素质教育丛书（郭宪主编），包括《中国剪纸艺术欣赏与实践》（郭宪编著）、《中国山水画心法技法与实践》（郭宪编著）、《中国书法艺术欣赏与实践》（王翔编著）、《中国通史与传统艺术》（纪念编著）、《中国民间美术解读》（姜哲编著）、《大学电影艺术欣赏》（阙建华编著）、《新派武侠小说研究》（李玉萍编著）等。这套丛书的内容涵盖广泛，包括传统与现代、大众民间艺术和文人艺术等等。是本校近十年来陆续开设的部分艺术素质教育公选课程，每门课仅需32学时，便可使学生从一无所知变成艺术领域的实践者和思考者；不要轻视这短短30余学时，它可能会使人的一生出现许多令人惊奇的改变。学生感慨地说：“如果不选修这些课程，我们也许永远不会知道自己还有艺术方面的才能。”可以说，艺术素质教育不仅提高了大学生的人文素养，也增强了他们的自信心。

全球经济日趋一体化，而文化却应该趋向多元化发展。一百年前，我们生活在充满了琴棋书画、诗词歌赋、剪纸刺绣、雕梁画栋等等浪漫的人文艺术氛围中，这是华夏五千年文化的积淀。百年时光荏苒，历经沧桑的我们回首往昔，那些似乎已成为历史。但是，她永远不会消亡，她被封存在我们的民族基因中，只要被开启，就会喷薄而出、重放异彩。

文化与科学不同。科学日新月异，越新越好；而文化则如陈年美酒，历久弥香。有科学知识更要有文化意识。

我们不仅重视科学的实事求是精神和严格的逻辑推理，也重视中国人的伟大创造力，即“道生一，一生二，二生三，三生万物”的博大内涵。故此，爱因斯坦认为：真正的发明不是归纳，也不是演绎，而是自由自在地想象，创造力比知识更重要。从这个意义上说，科学与艺术二者合一，才是人类最完美的思维方式。我们所进行艺术素质教育，不仅仅教一些技能，更注重培养和启发学生的艺术思维能力，增强创造力，在一定程度上弥补理、工、文科大学生这方面的缺憾。

大学生是未来的国家栋梁、第一生产力的代表，继承、保护、弘扬民族文化的希望在他们身上。

来开启你的传统文化基因，让她春色满园、姹紫嫣红。

让我们更加自信自强，昂首挺胸，做美丽的中国人！

编者

2005年9月10日

目 录

引言	1
第一章 书法艺术概论	2
一、书法艺术概念界说	2
二、书法艺术的特点	4
三、书法艺术的基本要素	5
四、书法艺术的审美特征	6
第二章 书法艺术原理	7
一、书法艺术的基本技法	7
二、笔法、字法和章法	11
第三章 书法艺术发展通览	23
一、篆书发展通览	23
二、隶书发展通览	27
三、行书发展通览	29
四、草书发展通览	37
五、真书发展通览	40
第四章 历代名家名作赏析	47
一、秦汉时期的书法作品赏析	47
二、魏晋时期的书法作品赏析	53
三、隋唐时期的书法作品赏析	57
四、宋元时期的书法作品赏析	66
五、明清时期的书家简介	70

第五章 书法艺术创作	75
一、临摹是创作的基础	75
二、创作者的情感表达与方法	76
三、书法创作形式及题款艺术	78
第六章 书法艺术创作示范	83
一、临摹示范	83
二、创作示范	85
三、学生作品展示	89
第七章 《九成宫醴泉铭》、颜真卿楷书作品两种、 《圣教序》和《岳麓寺碑》部分	103
参考文献	121
后记	122

引言

认知艺术、欣赏艺术和创造艺术是人类所固有的人文素质。数千年的人类文明酝酿了纷繁复杂的艺术门类,在进行艺术创作的进程中,人类逐渐地积淀了丰富的艺术素质和创造技巧。同时,人类在创作艺术的过程中也逐渐改造了人类自身,其蕴涵的审美能力、创造能力和思维方式得到了极大的开发。

书法艺术是中国文化独特性的体现,也是我们的先辈们奉献给全人类的独特文明成果。这是因为书法艺术的载体是汉字的形体,汉字作为中国文化的起点,蕴涵了中华民族独特的思维方式和宇宙观,其本身以象形为基本造字方式的特点对于涵养书法艺术的本质具有巨大作用。

古代社会,因为书写工具和书写环境的一致性决定了书法工具与汉字书写、书法艺术创作是三位一体的,所以优秀的汉字书写技能和高超书法艺术创作能力是难以区分的。进入现代社会以来,汉字书写的工具和环境发生了本质变化,书法艺术创作的工具和文化氛围没有得到本质变化,两者的分离势所难免。

当代社会进入到信息化时代,现代信息处理工具带来了汉字书写的极大危机。由于汉字书写能力的急剧蜕化可能会带来中国人许多独特思维方式和宇宙观的丧失或弱化,最终会导致民族情感的沙漠化,以及心理情绪的干涸。复活民族情感的绿洲使其心理情绪的诗意化和人性化是艺术教育所面临的重大问题。自古以来,许多仁人志士都曾清晰地证明了艺术在这方面的功能。

当代大学生所面临的艺术困境和对艺术素质的渴望是显而易见的。为了解决艺术教育所面临的不足,为此事业贡献一点绵薄之力,不妄浅陋,著此拙册,祈求方家。

第一章 书法艺术概论

作为一门古老艺术，中国书法艺术伴随着中华文明而发展。书法艺术非常玄妙，散发着无穷的艺术魅力，为一代代的人们所喜爱。另外，书家则通过书法艺术作品反映了自己的感受、学识、修养和个性。书法艺术是中国文化最本质的体现，可谓是中国艺术之魂。

一、书法艺术概念界说

只要具备一点中国文化修养，无人不喜欢中国书法艺术。但对于所谓“书法艺术”是什么，他们就不甚了了，经常被一些“似是而非”的概念所迷惑。从表面上看，中国书法就是书写汉字的方法。这个概念本身似乎没有不妥之处，但从本质上看，中国书法艺术的内涵完全没有被体现。

书法艺术的本质特征表现：

(1) 汉字的本质特征是中国书法艺术所必备的基本素质。作为世界上现存最古老的文字，汉字属于形意类型的文字。我们知道最早出现的汉字大多为近似图画的象形文字，随着中华文明的发展，人们逐渐总结出构成汉字的法则，所总结的“六书”最著名，象形是汉字创作的基础方式。

(2) 汉字的形体来源于其本身的象形性，也是书法艺术创作的对象和载体。几千年来，汉字经历了篆书、隶书、行书、草书和真书五种字体。其中，篆书、隶书和真书的形体是方形状，而行书是圆方形状，草书则是以三角形为基础的圆形状。总之，汉字形体变化万端，与中国书法艺术的境界相互契合。

(3) 独特的书写工具。随着科学技术的发展，汉字的书写工具发生了重大变化。古代有金属的刻刀、毛笔，近代有了钢笔、铅笔、圆珠笔等硬笔，现当代有打字机和电脑等。而书法艺术创作只是利用毛笔、墨和宣纸等传统工具，通过一定的艺术技巧来塑造汉字形体，从而表现特定的艺术内涵。

概而言之，所谓书法艺术，其表面上是汉字书写的方法，而就其本质而论，是以汉字的形体为塑造对象、以毛笔、墨和宣纸等特殊材料为工具、利用一定的艺术技巧和表达方式，来传达特定的艺术内涵，从而形成了具有特殊审美韵味的艺术类型。

书法艺术与汉字书写的区别：

(1) 功能不同。汉字作为应用的工具，主要是为了突破时间和空间的限制，实现信息交流的工具。可见，汉字是信息交流的承载工具，其功能是为了实现信息交流。而书法艺术则是以汉字的形体为载体的造型艺术，是付诸眼睛的视觉艺术，其功能主要是传达情意。

(2) 不同的信号系统。书法艺术属于直接刺激审美主体的第一信号系统，通过一定的形体刺激，欣赏者得到一定的审美感觉，与汉字的意义几乎不存在任何联系。而汉字则属于第二信号系统，其符号则承载了一定的信息，主体则通过一定的心理转换才能得到其意义。

(3) 不同的规范要求。汉字作为交流的工具，其规范性是单一的，即在一定的历史阶段，只容许一种标准的写法才利于交流传播。而书法艺术则是“形散而神不散”，在不违反汉字形体构造规律的基础上，其形体塑造要求各具风姿，异彩纷呈。如王羲之所作《兰亭序》(图1-1)号称天下第一行书，其中“之”字有十九种不同的形体造型，虽然其形态各异但都符合书法艺术的原理。

总之，虽然书法艺术与汉字存在千丝万缕的联系，但两者本质不同。

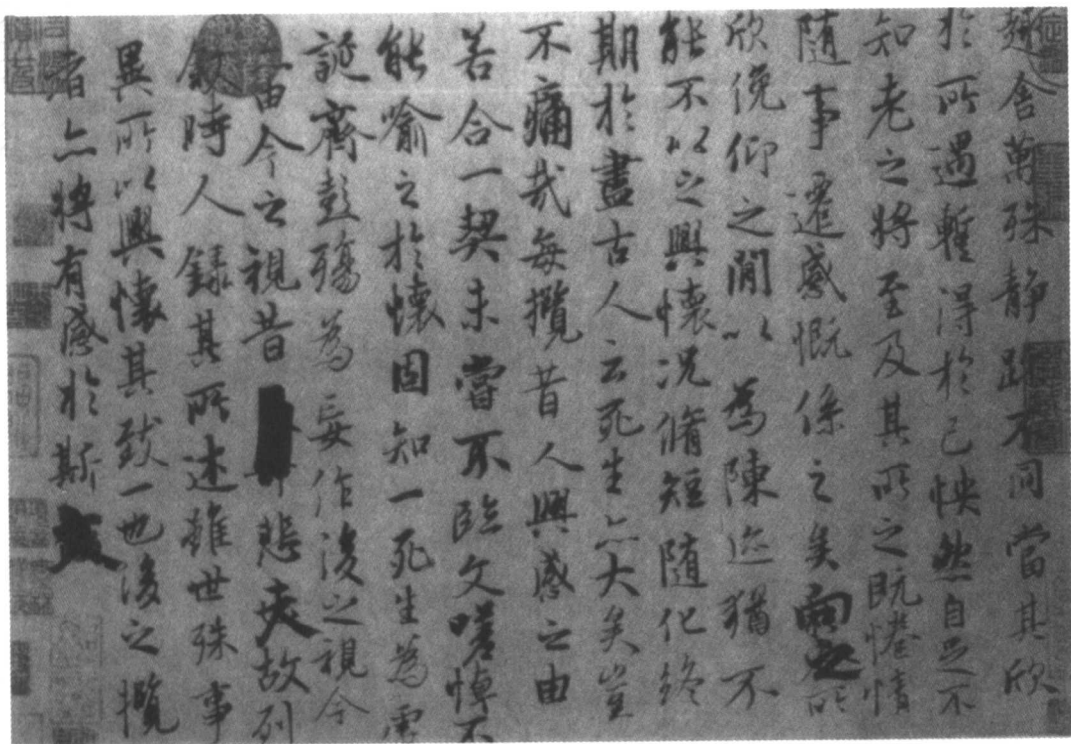

图1-1 兰亭集序(唐神龙本)东晋 永和九年(353) 王羲之 纸本墨书 北京市故宫博物院藏

二、书法艺术的特点

书法艺术是一种凭借线条和形体来表现主体的某种气质、品格、情操的艺术，具有如下特点：

(1) 书法的基本构成元素为线条，而线条作为毛笔在宣纸上的运动轨迹，表现出运动的不可逆性，即有一定的方向性和不可重复性。

(2) 汉字形体的特定的书法规律，笔顺的先后起止的序列性和单字扩展整篇的顺序性。因此，创作上要求主体注重整体的协调美。

(3) 笔势与体势代表了书法艺术的全部内涵，即把时间转化成空间的艺术。

(4) 欣赏书法艺术就是从创作结果体验作者创作心态的过程。

根据以上书法艺术的特点，著名书法家沈尹默说：“世人公认中国书法是最高艺术，就是因为它能显示惊人的奇迹，无色而具图画的灿烂，无声而有音乐的和谐，引人欣赏，心畅神怡。”

三、书法艺术的基本要素

书法艺术独具特色，其基本的美学要素大致由六方面构成：

(1) 结体即书法艺术的载体——汉字形体的结构分布。无论何种字体和书体，其结体各具特点，但必须遵循平衡、对称和变化、统一的基本原则。而从美学的角度而论，书法艺术的结体具有建筑美，也就是说，书法艺术的结体必须体现空间美。因此，在欣赏书法艺术美时，我们仿佛漫步在一座错落有致的园林之中，不断领略园中的建筑美。

(2) 章法即书法艺术的整体布局。就一幅书法艺术作品的整体而论，每个部分所在分割有度的空间时，其位置必须符合整体空间的要求，也就是其上下必须相互照应，分布秩序体现一定的法度。章法美是书家追求的最高境界，也体现了创作者宏观的艺术思维。王羲之所作《兰亭序》是书法艺术在章法处理方面的杰作。

(3) 用笔即使用毛笔的方式和笔画所呈现的形态。书法艺术的笔画所呈现的形态与行笔的方式具有巨大的关系。因此，行笔的疾速、缓迟和提按、擒纵形成了方笔、圆笔、尖笔的笔画形态，也具备了一定的力度和质感，从而具备了一定的美学风貌。

(4) 用墨即墨的浓淡、枯润等色度。书法的用墨艺术与墨和水有关，正是因为墨与水的不同比例，形成了苍拙枯涩和酣畅淋漓的审美特征。

(5) 韵律和气势。笔画线条的起伏、变化、力度、质感的节奏形成了书法艺术的韵律美。而气势则与书法艺术的结体和章法有关，书法艺术的形体构件组合后所形成的整体形象意蕴，即完形心理学所谓的“格式塔”。

(6) 风格是艺术家成熟的标志，也是艺术家主体性的外在的显现。书法艺术的风格是书家主体性的外化。从书法艺术作品的角度来说，风格是书法艺术作品的结体、章法、用笔、用墨与韵律和气势的综合效果。风格的类型有含蓄与豪放、古朴与秀丽、劲健与稚拙等。

总之，作为一门古老而特殊的艺术，书法具有独具一格的神采，其基本的审美要素如上所述。

四、书法艺术的审美特征

书法艺术以汉字形体的塑造为基础，其艺术形象则是在平面的二度空间上展开，不仅表现出一定的形式美，而且还表现出特殊的内蕴美，从而具有了震撼心灵的艺术魅力。其审美特征表现在三个方面：

(1) 造型性。书法艺术是以汉字形体塑造为载体的艺术，汉字是以象形文字为基础发展而来的，因此书法艺术自产生后便先天具有了造型艺术的特点。后来，虽然汉字的象形性逐渐减弱，但其点画重叠排列的方形的形状始终没有改变。故此，以汉字形体为塑造对象的书法艺术就必然体现出一定的造型性。

(2) 抽象性。虽然书法是以汉字形体为塑造对象，体现了一定的造型性，但其依靠点线和字形结构为基本元素，又不像绘画那样以具体形象去描绘事物来反映现实生活的本质。因此，它又具有抽象性。恰如唐代张怀瓘说书法艺术是“无声之音，无形之相”，也就是说，书法艺术是有声音的音乐，带有抽象形象的绘画。

(3) 表情性。书法艺术是书家主体性的体现，反映了作者的品格、情趣、修养和审美趣味，具有鲜明的表情性。因此，一幅优秀的书法艺术作品必定倾注了书家的内心情感——喜悦、悲哀、歌颂和谴责……例如张旭草书《古诗四帖》反映了作者的极其潇洒自由、无拘无束的内心状态，体现了高度的表情性。

总之，作为艺术的一般形式，书法艺术丰富的审美特征体现了一定的思想、意识，反映了人们的审美心理、境界和标准。

第二章 书法艺术原理

书法艺术以汉字形体塑造为载体而表现出一定的审美特征。虽然与汉字书写不同,但书法艺术是以汉字书写的技巧为基础,其用笔、结体和章法体现了深刻的技巧和特定的艺术原理。

一、书法艺术的基本技法

(一) 用 笔

历来书家把执笔看得很重要。早在东晋时期,卫夫人《笔阵图》:“夫三端之妙,莫先乎用笔;六艺之奥,莫重乎银钩。”又“凡学书字,先学执笔,若真书,去笔头二寸一分,若行草书,去笔头三寸一分,执之。下笔点画波撇、屈曲,皆须尽一身之力而送之。”唐代韩方明《授笔要说》也有“夫书之妙在于执管”的说法。清代梁嗽《执笔歌》云:“学者欲问学书法,执笔功能十居八,未闻执笔之真传,钟王学尽徒茫然。”

用笔作为汉字书写的主要技法包括执笔、运腕和书写姿势三个方面。

1. 执笔

历代谈论执笔方法的论著很多,五花八门,如单钩法、双钩法、龙眼法、凤眼法、撮管法、回腕法、拨镫法等,无法详尽表述。其实,古人所谈论的这些执笔方法都是在一定的时代和书写环境下的特定方法,并不具有放之四海而皆准的标准,如果我们执著于某种执笔的方法而不知道变化,就会自讨苦吃。我们在这里介绍一种广为接受的执笔方法——五指执笔法(图2-1),即所谓抚、押、勾、格、抵。具体做法如下:

(1) 抚。用大拇指的指肚按住笔管,向右前方与食指相对用力。

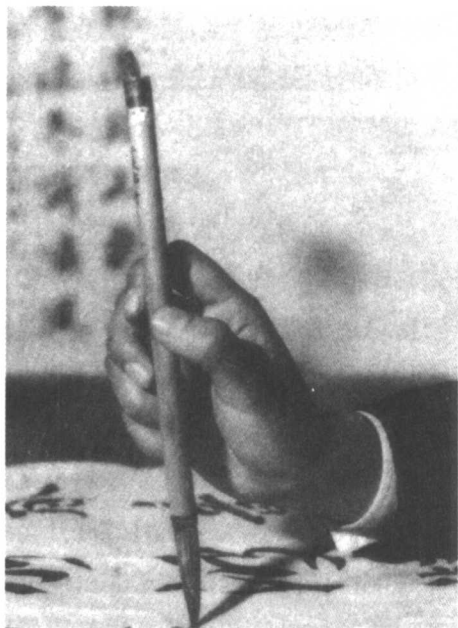

图 2-1

(2) 押。食指弯屈下倾，用第一关节靠大拇指的边侧用力将笔固定。

(3) 勾。中指弯曲，指尖斜向内，用罗纹心紧触笔管，勾住笔管的外侧向掌心方向用力。

(4) 格。无名指弯屈，用指背的指甲与肉的交际处抵住笔管，向外向上用力，即与中指的用力方向相反。勾与格主要是在运笔时能对笔的回环旋转起到支撑作用。

(5) 抵。小指弯屈如无名指，并紧贴无名指，对无名指起到辅助作用。

总之，五指执笔法适用于坐在台前，枕腕或悬腕书写，其特点是五指自然用力，自如放松，毛笔在手中既稳当又能够自由回环旋转。但千万不能握笔太紧或太死，这样会妨害运笔的灵活自然。关于过紧执笔的弊端，古人早有论述，唐代书论家林蕴《拨镫序》说：“……用笔之力不在于力；用于力，笔则死矣。”宋代米芾也说：“学书贵弄翰，谓把笔轻，自然手心虚，振迅天真，出于意外。”特别苏轼也说“把笔无定法，要使虚而宽”。故此，古人曾以“指实、掌虚、腕平”来概括执笔的法则。其中，“腕平”是如何运腕的方法。

2. 运腕

所谓“运腕”就是在用毛笔书写时，如何正确使用手指、手腕、手臂力量的方法。其实，运腕并没有什么特别深奥之处，其要点就是要适应具体的书写环境，身心保持自然放松的状态。

从历史上看，唐代以前，人们日常所使用的器具与现在不同，人们是席地而坐，书写的姿势是左手拿纸，右手持笔，纸卷与地平面约成三十多度的夹角，笔与纸卷约为直角，其执笔方式当然是与这种书写环境相适应的“单勾”，腕和肘是无所依凭的，只好悬着。

宋代以后，人们日常使用的器具变化了，有了现在的高桌椅，人们一般坐着写字，腕和肘依托在桌面之上，纸也平铺在桌面上，以前所使用“单勾”的执笔方法

图 2-2

也就随着改变为“五指执笔”了。同样，根据所书写汉字的大小，腕和肘的运用方法也需要改变。如写小字时，笔的回旋幅度范围很小，只需要手指用力就足够了，腕和肘便平放在桌面之上，这就是所谓的“枕腕”（图2-2）；而写形体稍微大一些的汉字，仅仅凭借手指的力量是不够的，枕腕也就不会自如了，手腕必须离开桌面，就是所谓“悬腕”，可见悬腕是自然的。无论是枕腕还是悬腕都是运腕的方法，没有什么特别之处，不过是适应书写形势变化的自然结果，不必刻意执著于是否悬腕等，要自然放松自己，要使自己的书写方法适应书写形势。

3. 书写姿势

在日常书法练习中，保持正确的姿势非常重要。所谓“正确的书写姿势”分为坐姿（如图2-3）和站姿两种类型。正确的坐姿就是自然端坐，身心放松，两足随两腿的自然开度平放于地，身体略向前倾，要与桌边保持一些距离。纸放正，右手运笔时，笔管的上端大约在鼻尖右前方，头正而稍微偏左。如果书写形体较大的字，一般使用站姿，就是两足分开，左足稍前，左手扶案，右手悬肘执笔书写。

图 2-3

总之，无论何种书写姿势，其原则就是自然放松，适应书写形势。这对于书法艺术创作者来说非常重要。

（二）结体法则

元代著名的书法家赵孟頫说：“书法以用笔为上，而结字亦需用工。”所谓“结字”就是汉字的结构，也就是每一个字中的点画与点画之间的搭配方法。虽然汉字的形体千差万别，其具体的结构组合也不相同，没有一定的格局可言。但我们透过每个汉字形态的表面现象，依然能够找出其中的基本原则——重心平稳、点画呼应和疏密得当，这三条基本原理对于初学者来说非常重要，只要认真体会其中的奥妙，就能取得事半功倍的效果。

1. 重心平稳

从人的生理角度来说，直立行走的运动方式，人类对平衡有着天生的追求，随着人类的发展，追求平衡则成为人类的心理现象，更是一种审美追求。而平衡

则可以分为稳中平衡和险中平衡两类,这两种类型的平衡原则在书法艺术创作中都有体现。

重心平稳是形式结构中最根本的原则之一。所谓“稳”就是要有效地控制形体平衡,不至于产生跌倒倾斜,有“稳中求稳”和“险中求稳”两个方面,且每个方面又存在静、动之别。就楷书而言,其结构一般以“稳静”为主,通过点画粗细长短的形态变化来实现其结构的艺术变化。例如,通过唐代的著名书法家欧阳询、颜真卿、柳公权所创作的楷书“奉”(图2-4)来说明一下。欧、颜、柳三人在“奉”的结构上明显不同。以中竖为界,欧字的横画则安排得左短右长;

颜字恰恰相反,横画则左长右短。由于“奉”的结构本来是左密右疏,从物理学角度分析,应该是左重右轻,为了达到重心平衡,欧阳询则把第三横特意向右

(欧阳询)

(颜真卿)

(柳公权)

图 2-4

拉长,增加右侧的质量来抵消左侧因多一撇和一点而造成的左沉,从而达到了审美主体的心理平衡感;颜真卿虽未把第三横右侧的拉长,但通过用力顿挫来收笔加大了右侧的质量,使左右两部分保持了平衡。二人对于“奉”字结构有不同的处理方法,但都达到了相同的效果。因此,重心平稳的规律是我们学习古人书法艺术成果的主要内容,并在此基础上实现自己的创造。

2. 点画呼应

点画呼应是结构中的另一个基本原则。点画之间的呼应是在有形与无形之间,有时很不容易察觉。所谓“呼应”,古人也有称为贯气的,其作用就是把原来各自独立的笔画,贯穿为一个有机的整体。那种机械的、呆板堆砌起来的笔画组合,整体上缺少灵动活泼自然的生气,而存在呼应的笔画,则有一股连贯生动的“气”流动,这也正是中国书法艺术体现中国文化精华之所在。古代著名的书论家都非常重视“呼应”的作用,唐代孙过庭《书谱》说:“使,谓纵横牵掣之类是也;转,谓钩纒盘纤之类是也。”就是强调笔画之间的呼应往来。初学者就必须在书法艺术学习中特别重视这一点。我们可以从“必”字(图2-5)笔画之

间的往来呼应体味书法艺术的奥妙。

3. 疏密得当

清代书法家邓石如说：“字画疏处可以走马，密处不使透风，常计白当黑，其趣乃出。”疏密得当的空间布白可以产生强烈的艺术效果，有时可以改变字型的视觉形象，以“四”（图2-6）和“人”（图2-7）为例来分析：这两个字的形态属于扁形，因为其内部空白是长方形，因而也不显得其形体是扁的。笔画线条是黑，

图 2-6

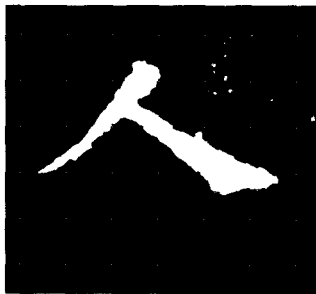

图 2-7

在字型之内的其他空白是白，黑白之间的对比就是书法艺术所谓的虚实对比。点画间空白疏密是结构问题，也是艺术创作的广阔天地。通过结体中的空白对比就能够仔细体味书法艺术的美感。

总之，汉字的方格构字形式为中国书法艺术提供了广阔的表现空间。其结字可以归纳为平正和奇险两种类型。平正的书法，笔画布置匀和、整体势态平稳，表达了含蓄、和谐、中和的审美风貌；而奇险的书法，笔画大开大合，左倾右倒，极尽文字造型的活泼之美。古人所谓“翰不虚动，下笔有由”，就是针对结构艺术而言的。在书法艺术创作中，完美的结构中要求每一笔都要恰到好处，正如王羲之所说：“倘一点所失，若美人之病一目；一画失节，如壮士之折一肱。”我们在学习书法艺术时应该认真地体味结构的艺术性。

图 2-5

二、笔法、字法和章法

唐代张怀瓘《书断》说：“夫书：第一用笔，第二识势，第三裹束。三者兼备，然后为书。”因此，用笔、字法和章法可以说是书法艺术的关键所在，也是书法艺术技巧的规律性体现，即所谓笔法、字法和章法。