

书法美论与技巧

SHUFA MEILUN YU JIQIAO

刘孟嘉 著

人 民 出 版 社

书法美论与技巧

SHUFA MEILUN YU JIQIAO

人民出版社

责任编辑：王世勇

图书在版编目（CIP）数据

书法美论与技巧 / 刘孟嘉 著 . —北京：人民出版社，2016.6

ISBN 978 - 7 - 01 - 016060 - 3

I. ①书… II. ①刘… III. ①汉字－书法美学－研究－中国

IV. ① J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 065404 号

书法美论与技巧

SHUFA MEILUN YU JIQIAO

刘孟嘉 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京明恒达印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：21.5

字数：340 千字 印数：0,001—1,500 册

ISBN 978 - 7 - 01 - 016060 - 3 定价：56.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：(010) 65250042

前　　言

本著作试图以现代科学的立场分析书法中美学理论与作品创作技巧中的问题，其中的很多内容是笔者几十年来书法学习和创作经验的总结。笔者所著的《书法哲学》著作于 2012 年由人民出版社出版发行，该著作是从历史的宏观角度以哲学的观点，分析书法艺术的原理和一些美学问题的书籍；本著作是继《书法哲学》一书观点的深入，以美学理论的角度从微观上对书法作品的创作、文字书写技巧等具体问题进行探讨。笔者在攻读教育学硕士和体育学博士学位课程时，感觉到自己所学的科学知识和各门类的技术训练学理论都与书法艺术的理论有相通之处，因此在讲授哲学、教育学、运动生理学、系统论、体育史、心理学、体育训练学等各种理论专业课的同时，把上述学科的知识也联系书法理论和作品创作中的一些具体问题进行思考。本著作中的一些观点就是用以上各学科中的理论分析了书法的创作和学习过程，并用这些科学理论结合自己的书法实践创造了一些书法美论观点和具体的作品创作技巧，并进一步创立了有利于人体健康的书法技巧练习法。

中国的艺术大师朱复戡教授在书法上独辟蹊径，开宗立派，被日本的一些书法家称之为“现代书圣”。在 1976 年至 1981 年间，笔者几乎每天都在朱复戡艺术大师（以下按科学研究文体写作，人名后尊称省略）的身旁。这是因为有两方面的工作要做：第一是自己酷爱书法艺术，要聆听大师的教诲和指导；第二是要照顾大师的生活起居。当时笔者和朱复戡同住在泰安县城，他受到“文革”的冲击，其余波还未尽，但是朱先生已近 80 岁高龄，身体也不太好，因此打扫室内卫生，买东西、打水、上医院看病或请医生等事都需笔者照料；特别是他出门办事情总是叫笔者用自行车驮他去，他说：

“坐你的自行车最安全，我最放心，因为你是搞体育的，有劲儿且灵活。”在那个年代是没有出租车的，因此笔者又是老师的“司机”。每次为他办完事情后，笔者总是把他布置的作业完成稿请他批改和指导，因此学习了很多的书法理论知识和书写技巧。在他的日常生活中以及和他一起出去办事的途中，笔者也问了他很多书法方面的问题，这也是很重要的学习过程。对于笔者跟随朱复戡学习书法的传奇过程是令很多书法爱好者羡慕的，他们纷纷要求笔者书写回忆录，因此本著作就把朱复戡教授所讲的一些书法美论和创作技巧作了较为系统的回忆，并融入各章节的书写内容之中。

笔者以朱复戡传授的知识为基础，几十年来笔耕不辍，同时也遵照师授的“举一反三”的教诲，所以也悟出了很多的书法艺术哲理和一些创作技巧。在理论与实践的探讨中，笔者还吸取了日本书法的理论和作品创作技巧，并加以总结后写入书中。本书还对古今的一些书法理论进行研究和分析，结合现今社会的情况加以叙述。本书共分七章，下面做一简单的介绍。

第一章阐述了书法的国际地位和文字与书法艺术的产生，介绍了中、日书法发展简史，为书法爱好者提供了应该掌握的基础知识资料，使读者能了解书法历史，以便把握自己能够适应书法的未来走向。第二章着重讲述了书法艺术的特性，通过对中日两国古今书法的一些论点的分析展示了书法艺术的规律。本章还对其他门类的艺术进行了分析，揭示了其与书法的关系，同时还谈到了一些体育项目的艺术原则与书法的共同性，并提出了书法练习应导入体育训练中的一些科学方法。第三章以现代社会科学的观点对书法的特性进行了分析，揭示了书法简约性等方面的特点；提出了在继承传统和注重精神修养的前提下，充分发挥个人特点进行提高和创新的具体措施和方法。通过对中日两国书法社会性的分析，明确了形成书法地域性特征的原因，为创造地区特色的书法指明了方向。该章节还对历史中一些奸臣书法作品进行了一分为二的科学分析，指出了其形成的特殊性和其应有的艺术价值及史料价值。第四章介绍了笔者对笔、墨、纸、砚的选用经验。分析了古今 13 种执笔法的特点，提出了根据每人的生理特点决定自己的执笔方法的观点。介绍了笔者结合现代体育训练学所独创的书写呼吸法、文字结体记忆法、大脑书法记忆练习法等的身法练习。在本章中还用现代心理学理论观点阐述了书法中的视觉、想象、兴趣、追求、自信心、意志等心理现象。第五章主要以

朱复戡书法笔画讲述了笔画的形状与书写技巧，在笔势一节中对古代楷书的“永字八法”进行了细致的分析，并结合笔者的自身体会进行了阐述。为了便于书法爱好者们学习篆书，笔者创编了小篆“室字六势”笔法并予以公开。在本章节中还介绍了朱复戡传授给笔者的武术笔画的动态特点与书写技巧。在第六章中着重讲了字的结构外形问题，着重介绍了朱复戡梯形结字的技巧，阐述了字的和谐结体的诸多原则。在对追求字的风神技巧方面重点介绍了字与武术动作的关系，并进一步提出了书法与武术双修的具体方法，这些内容可以说是较为系统地把书法与武术相结合的首创。在第七章中讲了书法作品章法中的文字内容位置安排的技巧，重点介绍了一些常见作品内容形式的创作范例。对于文字的布局提出了大、中、小字的合理安排和字间距及行间距的穿插的书写原则。本章通过文字和图像资料展示了草书作品中的字间和行间武打搏斗的意境，明确了章法中追求古战场搏斗美的创作技巧。

在书法的学习中有一个普遍现像，就是自学者容易对自己的作品感觉良好，看不出自己的毛病所在，也就是说不知道自己的错误所在，因为你要知道错误所在你就不这样写了。笔者在师从朱复戡学习书法时，他总是要求笔者写的作品自己看不出毛病后再拿给他看，然后他给予批改，每次都会给改正很多的地方。几年下来，笔者的作品拿给别的书法名家看并请指教时，他们指不出毛病并且都说好，但是给朱复戡一看，他还是指出了很多的毛病。一次我问朱复戡夫人说：“什么时候我写的作品能让朱老看不出毛病就好了。”朱复戡夫人答道：“你还这么年轻，还早。刘海粟大师年过 80 岁，他把书法作品拿给朱老看时都给他指出了很多毛病，你慢慢学，别着急。”跟随朱复戡学习书法十几年来，他给笔者批改了很多作品，指出了很多的错误和毛病。笔者经常在想，如果没有他的指教，这些书法中的毛病我可能到现在也不知道，我的书法水平可能还停留在原位置，就是我能够发现那些错误和毛病，那肯定会需要很长的时间。笔者现在把自己的学习经验和书法技巧的一些知识整理成书，目的就是能让读者提高自己能发现自己作品中错误和毛病的能力，最好是能够避免书法学习历程中的弯路和错误，进而能够节省生命的时间而达到快速的成功。

目 录

前 言	1
第一章 书法的意义	1
第一节 书法的国际地位	1
一、西方人眼中的中国书法	1
二、当代的日本书法	4
三、日本的书法收藏	7
第二节 文字与书法艺术的产生	9
一、汉字的产生	9
二、书法艺术的产生与形成	12
第三节 中、日书法发展史略述	17
一、中国书法史简述	18
二、日本书法史简述	40
第二章 书法与其他艺术	54
第一节 书法的艺术性	54

书法美论与技巧

一、美感的启发	55
二、书法的客观性	56
三、书法表现的假象	57
四、书法表现的不拘束性	57
五、个性和独创与时代精神和国民性	59
第二节 书法在艺术中的地位	63
一、艺术的分类与书法	63
二、中日两国名家对书法艺术的论点	64
第三节 书法与其他艺术的关系	67
一、书法与绘画	67
二、书法与雕刻	73
三、书法与建筑	75
四、书法与插花	77
五、书法和工艺	78
六、书法和文学	79
七、书法和音乐	81
八、书法和戏剧	84
九、书法和舞蹈	85
十、书法和电影	86
十一、书法与茶艺	88
十二、书法与体育	90
第三章 书法的特性	96
第一节 书法的简约性	96
一、书写的简朴性	96
二、书法文具的简朴性	99
第二节 书法的独自性	108
一、学习的独自性	109

二、创作过程的独自性	112
三、风格表现的独自性	114
四、精神的独自性	116
第三节 书法的社会性	118
一、长久性	118
二、时代性	120
三、地域性	124
四、伦理道德性	128
五、大众性	134
第四章 书法的素材和执笔法及身法练习	138
第一节 笔、墨、纸、砚的选用	138
一、毛笔的选用	138
二、墨的选择	140
三、砚台的选择	141
四、纸的选用	143
第二节 书写的执笔和身体姿势法	144
一、手执笔法	145
二、身体姿势法	156
三、书写中的呼吸法	162
第三节 书法的身法的练习	163
一、呼吸练习法	163
二、大脑记忆的练习法	169
三、心理素质的培养	176
第五章 书法笔画的质量与技巧	186
第一节 笔画的形状与书写技巧	187

书法美论与技巧

一、形态	187
二、轻重	199
三、长短	201
四、曲直	202
第二节 笔画的力度与技巧	203
一、速度	204
二、方向	205
三、润枯	206
四、气势	207
第三节 笔画的动态与技巧	214
一、节奏	214
二、动感	219
三、意境	221
第六章 字的结构美与技巧	232
第一节 字的外形	234
一、方块字形学说	234
二、长方块字形学说	234
三、一体字的多字形学说	235
四、梯形学说	237
第二节 字的和谐	247
一、比例	248
二、中心	252
三、平衡	253
四、布白	256
五、向背	257
六、扇形	258
七、增减	259

八、呼应	261
九、收放	262
第三节 字的神态	262
一、风神	262
二、面貌	265
三、姿势	268
四、动态	271
第七章 作品章法与创作技巧	283
第一节 文字内容位置的安排	283
一、5字以下作品	285
二、6—15字作品	290
三、诗的书法作品	294
四、词的书法作品	300
第二节 字的布局	300
一、字的大小安排	300
二、字间距的安排	303
三、行间距的安排	305
第三节 作品的布势和创作	307
一、风格的表现	308
二、色彩的组合	309
三、节奏的形成	311
四、文字间的意境	313
五、作品的创作技巧	320
结语	331
主要参考文献	332

第一章 书法的意义

第一节 书法的国际地位

书法在中国是有着深厚群众基础的一门艺术。自从其产生以来，已经过了数千年的长时间的发展，在这期间其基本未受外国的影响。书法集中了中华民族的睿智和情感进而成为中国的国粹艺术，并且在中国文化史上占有重要的地位。就目前来看，书法在现代的社会中仍具有强大的生命力并得到空前的大发展。在世界各国中像中国书法这样的艺术种类是极少见的。作为书法爱好者并希望有所建树的人应首先了解中国书法在世界各地的地位，即其在国际上的地位。只有这样才能放眼世界，把握自己和适应书法的未来走向。

一、西方人眼中的中国书法

在西方（主要指欧美国家），人们对于书写也是非常关心的，例如在西方就存在 calligraphy 这一单词。又如希腊语中的 kallos 也是“写”的意思，它和 graphein 连接就成为 kalligraphia，其意是书写艺术。在西方的书写艺术含义只不过是指书写的技术，其和中国的书法艺术含义有着根本的不同。在现代西方人们的眼中，中国书法是和绘画、文学相并列的重要艺术，是中国的独特艺术。有很多的西方人认为中国书法是神秘而崇高的艺术。世界著名

画家毕加索就曾说过，我如生在中国，我首先是一个书法家而不是画家。由此可见他对中国书法的崇拜和评价。现在很多西方人热衷收藏中国书法作品，笔者也曾多次为西洋人书写书法作品。中国自改革开放以来，中国传统文化也引起西方人的极大兴趣，孔子学院如雨后春笋一样在很多国家建立，非常多的西方人开始学习汉语，并且对中国书法表现出浓厚的兴趣。很多西方人不仅在本国想方设法学习书法，而且很多人远涉重洋来到中国学习书法。可以预言，将有越来越多的西方人学习中国书法。

书法的地位和中国汉字在国际上的地位是分不开的。据目前的考古资料证实，世界上共有 3 种最古老的文字：第一种是 5500 年前两河流域苏美尔人创造的楔形文字；第二种是 5000 多年前尼罗河流域的埃及人创造的圣书字；第三种是 3300 年前中国商代时期的甲骨文字。这些文字都是由古老的象形字发展而成的表意文字，而且是有系统的文字。随着历史的演变，前两种文字早已在公元前的 300 多年之前随着其国度的灭亡而消失。古老的中国甲骨文不仅没有消失却演变成为现代汉字，其仍保持着表意形式，是世界上唯一使用至今的表意文字。现今世界上人们所使用的语言有 2790 多种；而且讲这些语言的人有使用 7000 到 8000 种方言土语。在这些语言中有 270 多种语言有自己的文字。虽然有这样多种类的文字，但是不外乎是表音文字和表意文字两种。源于象形文字的表音文字是将原来的文字图形演变成有限的数十个字母来表示语言中的音位、音节；通过各种组合方式拼写语言中的语词，因此也称之为拼音文字。源于象形文字的表意文字不使用字母来表示语言的语音，也不用字母来拼写语词，而是通过表意符号来表达词和词素的意义。汉字就是这种表意文字。在当今的世界，按使用的文字形式可分为 5 个主要地带，即汉字地带、拉丁字母地带、斯拉夫字母地带、阿拉伯字母地带、梵文字母地带。汉字地带的人数最多，约十几亿人，由中国、日本、韩国、新加坡形成汉字的基础地带。

中国自改革开放以来，其在世界上的经济、政治地位得到很大的提高，汉字在全球的流行也更加兴盛。近来有很多的中国人移民到欧美地区，这些人和老华侨一起在西方形成了一个华人圈子，这也是使用汉字的一个圈子。这些人从事各种各样的工作，特别是新移民的文化层次较高，在西方各国的社会地位也高，所以说华人圈的文化也受到人们的重视，中国书法艺术的影

响也是逐年提高。与西方书法艺术的兴起相比，东南亚地区则是源远流长的；台湾、香港、澳门特别地区和中国大陆一样同属中华文化圈，书法在其地区的开展也是比较活跃的。这些地区多出版大陆书法家的作品集和理论方面的著作。上世纪 80 年代初，港台地区出版了《朱复戡大篆》作品集，朱复戡就曾拿过一本给笔者看（图 1—1）。笔者也曾邀台湾书画篆刻家侯吉谅共同在日本名古屋市博物馆举办过展览。新加坡、马来西亚、韩国、日本等国家有很多的华人居住，其中热爱书法艺术的人很多。

新加坡是以华人为主体的国家，占该国人口的 90% 左右。据 1992 年统计，90% 的华裔新加坡人能讲华语，并使用着 2248 个简体汉字，其中有 10 个是中国尚未简化的汉字。早在中国改革开放初期，该国就多次邀请中国的书法家到该国进行书法活动。新加坡前总理李光耀就提倡“多讲华语，少说方言”为主体的声势浩大的推广华语活动；他曾拜托朱复戡为其制印。

马来西亚是中国血统人和华侨较多的国家，该国教育部于 1981 年正式颁布《简化汉字总表》，所收简化汉字与中国一致。因此书法在马来西亚也有一定的艺术地位。

在泰国，有中国血统的泰籍人和华侨占该国人口的 10%，因此该国有华文教育。1983 年该国教育部同意所有华文学校可以教学简化字，并发行了《简化字与繁体字对照手册》。

朝鲜早在汉代就开始和中国有着密切的关系，并且以汉字为正式文字，受中国文化影响很深。在李朝时期（1392—1910 年）为发展民族文化创造了朝鲜语的表音字母。1446 年将这些字母刊印于《训民正音》中，并称其为“谚文”。谚文的每个文字也是利用汉字的部首组成的。19 世纪后期，汉

图 1—1 香港出版的《朱复戡大篆》一书中的作品

字和谚文混合体成为正式文字。第二次世界大战后，朝鲜北部和南部分别成立了政府。北部的朝鲜民主主义人民共和国于 1946 年在该国废除了汉字改用谚文；1968 年开始恢复汉字教学，同时发行 4 种汉字教科书，使用汉字 1500 个。南部的大韩民国于 1948 年秋颁布了《谚文专用法案》，限制使用汉字，以谚文作为国家的语文政策。1972 年制定了《教育基础汉字表》，收字 1800 个。韩国的书面语至今仍是汉字和谚文并用。笔者在日本中京大学留学时就受韩国同学安昌圭之托，为其刻过中国篆字的印章作品。由此可见，中国汉字和书法在韩国是有一定地位的。不过，朝鲜人力图证实自己是一个自立性很强的民族，正努力脱出中国文化的影响，就连悠久历史的韩国首都名称“汉城”也改称“首尔”，但是要想不学和摆脱汉字就必须否认韩国曾使用汉字的历史，或不研究本国的历史文献，所以说在朝鲜半岛摆脱汉字的使用是不容易的。

日本国和以上各个国家相比，有着明显的不同，其号称是在中国以外地区拥有学习华文人口最多的国家，而且书法的普及程度非常高。其书写的文字是汉字和假名，其假名也是中国的草书写法，所以说日本书法可以说是日本书法的延伸。其书写的文字方式有汉字书法、假名书法、汉字和假名混写书法三种。日本政府规定的应用汉字表是 1945 个字，日本的《汉和词典》收录约 5000 个汉字。在日本全国其民间的书法教室星罗棋布，高水平的书法牌匾遍布大街小巷，很多的家庭和公共场所的室内悬挂着书法作品。书法在日本中小学教育中是重要内容。日本著名的书法家可与中国书法家比肩。在日本把书法称之为书道，其堪称书法大国，在此特作如下介绍。

二、当代的日本书法

在近代社会的发展中，日本在亚洲率先引进西方的教育思想并取得成功，其中非常重视美学教育。日本引进西方教育成功的经验引起了中国教育家们的重视，如蔡元培在《对于教育方针之意见》（1912 年）一文中把军国民主义、实利主义、公民道德、美育和世界观五种教育比作人的身体。他强调“军国民主义者，筋骨也，用以自卫；实利主义者，肠胃也，用以营养；公民道德者，呼吸循环机能也，周贯全身；美育者，神经系也，所以传导；

世界观者，心理作用也，附连于神经系而无迹象之可求。”他强调：“此即五者不可偏废”。在日本，中小学的美育教育内容主要有音乐、绘画、书法三个方面。学生们在这三个方面中任选一项，来完成美育的教育。一些教育大学设有书法专业，以培养专门的书法教师。一些教育部门还定时举办全国规模和地区规模的书法即席创作比赛；同时还制定书法的段级制度，适时为学生的书法水平评定段级，以资鼓励。

日本业余的书法教育是以“书道教室”的形式存在。其教师主要是有一定水平和社会影响的书法家。他们往往在家开辟教室或者在当地政府办的文化交流馆中设立教室。其针对的教育目标是两部分的人群，一部分是未成年人，即在校的中、小学生。他们到教室学习的目的是进一步提高书法水平。另一部分是成年人，年龄从青年到老年均有，他们从事书法学习主要是为丰富生活，陶冶性灵，提高书法艺术水平为目的。检阅这些人书法水平的办法就是政府部门和一些民间艺术团体举办的美术展览和书法展览。其中影响最大的是“日展”。这是一个综合的美术展，它包括绘画、书法、雕刻等内容。自己的作品能够入选“日展”是一些书法爱好者的终生奋斗目标。在日本如应募送书法作品参加评选多是要付费用的，但是应募的人数非常多，可见其书法的普及程度。另外，大多数的书法教室也举办展览，其主要是检阅教学成果和扩大社会影响，进而能够吸引新的学员加入书法教室。一些规模较大的书法教室的老师往往是各级书法展览会的评选员，所以书法教室的学员在展览会中入选的比例较高。一些在书法教室结业的老学员在书法教室举办展览时也给予支持并送展作品，所以说日本的书法教室活动是伴随着一些人的终生。

在日本的各级政府中均设有“文化振兴委员会”，该组织和教育委员会、文化协会、国际文化交流协会协同举办各种文化活动，其中包括书法的内容。笔者在日本举办个人书法展览时就曾得到丰田市政府、丰田市教育委员会、名古屋市教育委员会、丰田市国际文化交流协会的后援。日本的各级政府均设立各种奖项对书法艺术进行表彰，如总理大臣奖、文部大臣奖、市长奖、县知事奖等。另外，日本地市政府在各社区均设有文化交流馆，这些交流馆每年大都举行一次文化节，其中书法展览是其重要内容之一。水平高低不一的书法爱好者均可在此时发表作品。日本政府和一些民间书法团体非常

重视和中国书法家之间的交流，日本的书法篆刻大师梅舒适就曾多次访问过中国，为中日书法交流做出了积极的贡献。一些日本的博物馆和美术馆也长期或短期地陈列中国艺术家们的书法作品，并且时常邀请中国书法家进行展出活动。中国改革开放以后，有很多的中国书法家到日本居住并进行艺术活动，为中日间的书法文化交流做出了新的贡献，促进了中日友好的发展。对于这些活动中国政府也给予了很大的支持。2012年，在中日邦交正常化40周年之际，笔者负责联系和组织中日文化交流活动，在日本爱知县犬山市的野外民族博物馆举办了“山东省著名书画家作品展”。中国驻日本大使馆文化部和中国驻名古屋领事馆就作为该次展览的后援单位给予直接的支持，张立国总领事亲自出席展览的开幕式。最近，中国驻日本的部门也有举办中国书法家到日本进行展览的活动，在2012年的春季，笔者就曾被邀到中国驻名古屋领事馆的展厅参加中国书画展的开幕式。近年来，两国间的书法交流从未停止过，如最近就有山东省的书法家被日本学校邀请赴日讲学。

在日本国中，书法一直被认为是社会上层人物必须具备的文化素养和技能，如政治家、高僧、企业家等。日本的天皇在签署文件时多采用毛笔，日本的总理大臣也多擅长书法，中曾根康弘、海部俊树、小泉纯一郎都具有较高的书法水平。日本有很多寺院，寺院中的僧人多习书法，因为在很多的佛事活动中需要用毛笔书写。日本每年的年末都要选出一字代表当年的特点，这一字由京都的高僧当众书写，并且由电视台向全国现场直播。这实际上也是对

图1—2 日本僧人墨峰写的
佛事句