

ART

艺 术 中 国

CS | 湖南美术出版社

朱建纲 主编

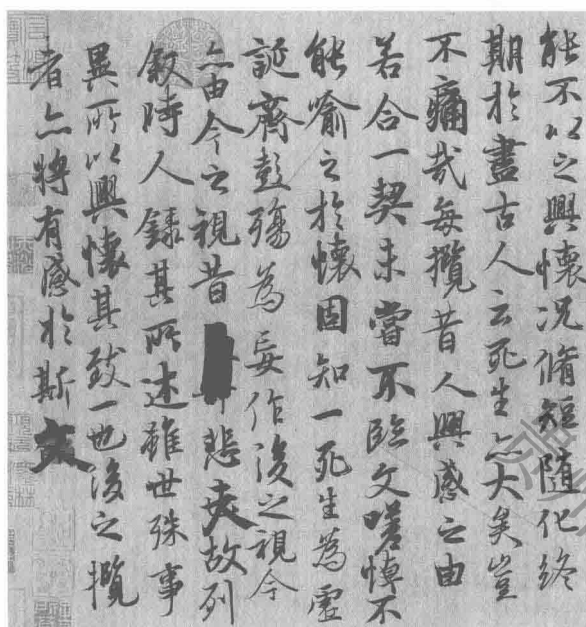
书 CALLIGRAPHY 法 沃兴华 著

CHINA

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

ART IN 艺 术 中 国 CHINA

书 法

CALLIGRAPHY

朱建纲 主编 沃兴华 著

CBS | 湖南美术出版社

师范学院内部使用

图书在版编目(CIP)数据

书法 / 沃兴华著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2018.10
(艺术中国)
ISBN 978-7-5356-7173-8

I. ①书… II. ①沃… III. ①汉字—书法—中国
IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第049795号

艺术中国·书法

Yishu Zhongguo · Shufa

出版人: 黄 啸

著 者: 沃兴华

主 编: 朱建纲

责任编辑: 冯亚君

责任校对: 伍 兰 王玉蓉 徐 盾

项目统筹: 冯亚君 杜作波

装帧设计: 戴 宇

排版制作: 格局视觉工作室 Gervision

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 天津图文方嘉印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 17

版 次: 2018 年 10 月第 1 版

印 次: 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-7173-8

定 价: 768.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.art-press.com/>

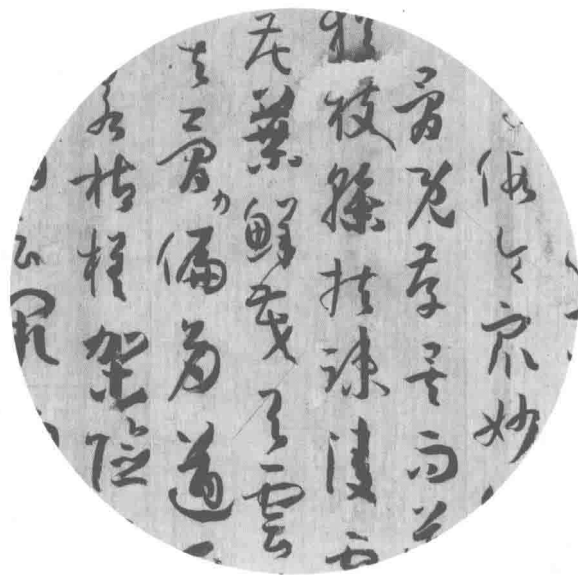
电子邮箱: market@art-press.com

如有倒装、漏装、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换

联系电话: 022-59950268

贵州师范学院内部使用

《艺术中国》丛书编委会

主 编

朱建纲

编委会成员

(按姓氏笔画排序)

方李莉 左汉中 冯亚君 朱乐耕 朱建纲

刘 托 孙建君 孙振华 杜作波 李小山

陈 剑 陈瑞林 胡紫桂 柳刚永 黄 啸

目录

Contents

第一章

001

书法艺术概说

第二章

061

书法的历史

艺术中国·书法

Art in China · Calligraphy

第一章

书法艺术概说

德州师范学院内部使用

俄国著名文学家契诃夫曾经描述，他在旅途中看到一个中国人，从上车到下车，拿着一把扇子翻来覆去地看上面写的字，觉得不可理解。

这种巨大反差，使书法艺术在中外文化交流中特别引人注目。1935年，著名作家林语堂出版了英文著作《中国人》，在向西方介绍中国文化时就不惜笔墨，高度肯定书法的艺术性，说“书法代表了韵律和构造最为抽象的原则……在研习和欣赏这种线条的魅力和构造的优美之时，中国人就获得了一种完全的自由……在这绝对自由的天地里，各种各样的韵律都得到了尝试，各种各样的结构都得到了探索……于是通过书法，中国的学者训练了自己对各种美质的欣赏力，如线条上的刚劲、流畅、蕴蓄、精微、迅捷、优雅、雄壮、粗犷、谨严或洒脱，形式上的和谐、匀称、对比、平衡、长短、紧密，有时甚至是懒懒散散或参差不齐的美。这样，书法艺术给美学欣赏提供了一整套术语，我们可以把这些术语所代表的观念看作中华民族美学观念的基础”。

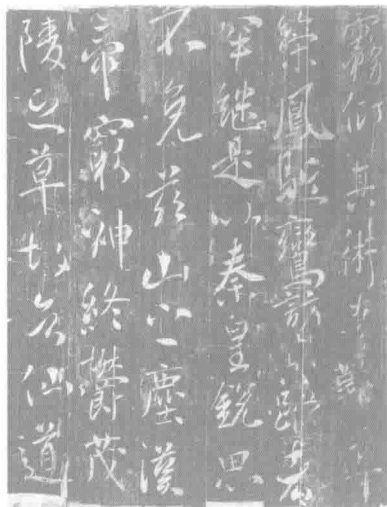
同时他又指出，“这些美学范畴会使西方人大为吃惊”，“如果他们知道这些范畴在中国艺术的其他领域中并不容易看到，他们就更能惊叹不已”。

《中国人》的发表至今已有80多年，其间由于种种原因，中西双方一度断绝交流，使得外国人对书法艺术的了解还是不多，因此今天当我们再来介绍这门艺术，想在前人的基础上，进一步说明它的发展历史、著名书法家和代表性作品时，觉得很有必要先来谈谈它的一般性知识，比如它的影响力，它的定义、表现内容、表现形式和欣赏方法等。

一、书法的影响力

书法在中国是最普及的艺术，凝聚着全民族的智慧。它博大精深，在中国获得了崇高地位，被誉为“传统文化的核心”“艺术中的艺术”，千百年来受到社会各阶层的喜爱。

据专家统计，从秦代至清代，历代帝王中爱好书法的共有100多位。他们爱好书法，一方面是为了表示天下太平、政治清明，例

温泉铭（局部）唐太宗李世民

如唐太宗李世民(图1-1)推崇王羲之,不仅广收王羲之书法,又为《晋书·王羲之传》撰写传赞,以收天下士人之心。元仁宗提倡学习赵孟頫书法,指示国史馆要好好搜集、保存赵的作品,让后代知道当朝文化的发达。再如东汉的灵帝,在洛阳设立了鸿都门学,召集全国各地的文学家和书法家汇聚一堂,切磋交流,甚至还举办专门的书法比赛,出现了“万人争工笔札”的盛况。

另一方面,他们爱好书法也是出于真心喜欢。例如宋太宗说:“朕君临天下,亦有何事?于笔砚特中心好耳。”最典型的是宋徽宗赵佶(图1-2),他是历史上著名的书法家和画家。他在位期间建立皇家书画院,设置书画学博士,下令编撰《宣和书谱》和《宣和画谱》,沉湎书画,不理朝政,结果因用人不当,导致天下大乱。后来实在没有办法,他干脆把帝位禅让给儿子,自己一心一意地研究书画艺术去了。

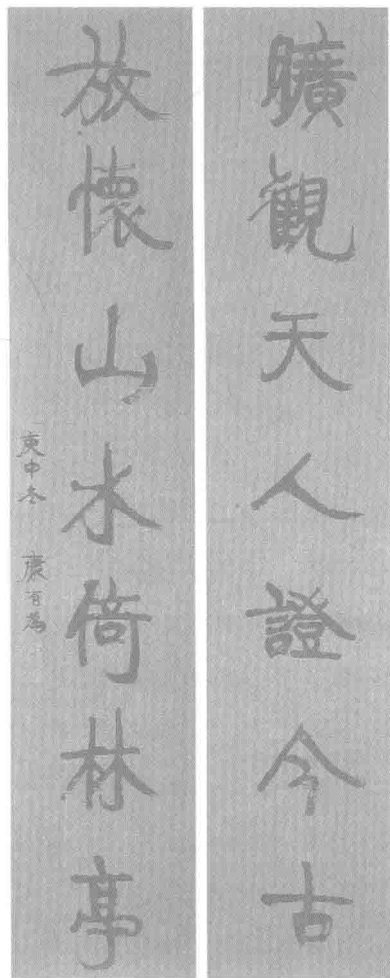
相比历代帝王,文人学士因为有更多的时间、更多的想法,所以对书法艺术也更为投入。据汉末文献记载,当时读书人喜欢书法胜过了学习儒家经典,虽然朝廷并没有把书法作为选拔官吏、考察政绩的唯一标准,但是为书法而书法,他们每天都废寝忘食地练习和创作,“十日一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座,不遑谈戏,展指画地”。

这种痴迷的精神代代相传,据宋代文献记载,从晋朝到唐朝,文人士族以不善书法为耻,所以经过师授家习,擅长书法者越来越多。他们通过书法,骋纵横之志,散郁结之怀,以至于将书法作为生活的必需。苏舜钦说:“明窗净几,笔砚纸墨,皆极精良,亦自是人生一乐。”苏轼写诗说:“自言其中有至乐,适意无异逍遥游。近者作堂名醉墨,如饮美酒销百忧。”欧阳修也说:“自少所喜事多矣,中年以来渐已废去,或厌而不为,或好之未厌,力有不能而止者。其愈久益深而尤不厌者,书也。”又说:“自此以后,只(单)日学草书,双日学真书……有以寓其意,不知身之为劳也;有以乐其心,不知物之为累也。”

这种以书法自娱的生活方式在他们的人生受到挫折时表现得更加突出。以近代史上杰出的人物为例,康有为(图1-3)是戊戌维新运动的领袖,主张变法图强,发动公车上书后,遭到种种打击。在

草书纨扇 宋徽宗赵佶

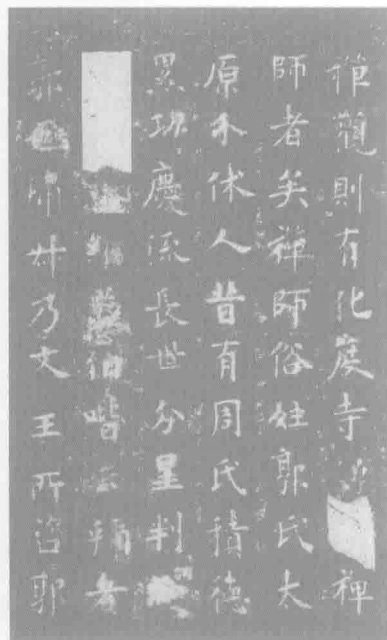
旷观放怀联 康有为

最困苦的时候，他深入研究书法，写出了书法史上的经典名著《广艺舟双楫》。又如，鲁迅是新文化运动的健将，中国现代伟大的文学家，他在经历了辛亥革命、袁世凯称帝、张勋复辟之后，只见“城头变幻大王旗”，认为它们都是换汤不换药的改革，极度失望，便开始购买各种碑刻、拓片，抄写，校录，同时练字，作为排遣郁闷的方式。除此之外，沈曾植、梁启超、陈独秀、弘一法师等一批优秀的文化精英，在人生最坎坷的时候，几乎都不约而同地埋头研习书法，寻找心灵慰藉，把书法当作他们的精神避难所。

当然，对书法艺术最热衷的要数书法家。如汉末张芝被誉为“草圣”，他的用功程度堪称惊人：家里织出来的白布，先用来练字，然后再去染色；洗笔洗砚，竟然将门前的池水都染黑了。三国时的钟繇是有名的大书法家，据说他曾在朋友的家中看见有关用笔方法的秘笈，苦求不得，没有办法，直到朋友死后，挖了他的墓才获得。唐代欧阳询（图1-4）是楷书名家，有一次在旅途中，看到一块石碑，上面的字写得极好。他反复观摩，甚至于留宿其旁，仔仔细细地研究了三天。这些人热衷书法真到了匪夷所思的程度！他们一辈子孜孜不倦，既用功又用心，所谓“直写到愁惨处”，“愁”是愁想不到，“惨”是惨于想到了而做不到，“愁惨”二字形象地刻画了一种坚苦卓绝的创作状态。

书法艺术以汉字为表现对象，当然也会影响到属于汉文化圈的东亚、东南亚一带。古代朝鲜流行汉字和汉诗，书法也非常普及，朝廷常常派人到中国来购求墨宝，史书记载：百济国为了得到萧子云的作品，竟不惜斥资“金货数百万”。在日本，书法更加流行，奈良时代，一批批遣唐使将大量中国书法作品带往日本，其中有许多王羲之书法的复制品，大家都以此作为临摹范本，以至于王羲之的书风风靡朝野。据专家研究，日本的平假名字母就是根据王羲之草书整理出来的。到近代，中国著名书法家杨守敬又将碑学书风带往日本，促进了日本书法的变革，他被尊为“日本书道近代化之父”。据20世纪80年代日本文部省的调查统计，全日本有数以千计的书法团体，参加会员达1560万，占总人口数的13.3%。此外，在新加坡、马来西亚也都有书法艺术流行。

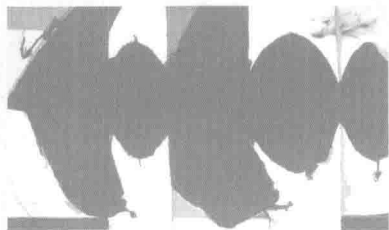
书法艺术对于不识汉字的西方人来说确实难以理解，但是，书

化度寺碑（局部）欧阳询

法艺术在造型上强调大小、正侧、粗细、方圆和疏密、虚实的对比关系，与绘画相通，在节奏上强调轻重快慢的力度和速度变化，与音乐相通，而绘画与音乐是人类共有的艺术，是西方人也能够理解的。因此当西方画坛出现抽象表现主义时，撇开图像，强调构成关系，强调节奏变化，尤其是强调笔触的表现性时，他们马上就领会了书法的奥妙，感到“我们为了创作新颖的美术作品，费尽心机，但是在书法作品中，却好像存在着比我们所追求的现代性更进一步的东西”，他们开始借鉴中国书法，将其融入自己的创作之中，表现出独特的风格。曾任英国美学协会主席的赫伯特·里德在《中国书法》的序言中说：“近年来，兴起了一个新的绘画运动，这运动至少在某种程度上是由中国书法直接引起的——它有时被称为‘有机的抽象’，有时甚至被称作‘书法绘画’。”（图1-5）

总之，书法艺术影响巨大。在中国，由于历代帝王的提倡，文化精英的投入，书法家的推进，再加上各阶层人士的广泛参与，千百年来，它不断地追时代变迁，随人情推移，与时俱进，历久而弥新，成为中华文明中一颗璀璨的明珠，而且又影响到周边国家，成为东亚、东南亚一带所共有的艺术形式。进入当代，随着文化交流的方便和频繁，其影响力不断扩大，书法艺术正在被越来越多的人所理解和接受，成为世界文化的组成部分。

西班牙共和国的哀歌第 108 号
书法绘画 [美] 罗伯特·马瑟韦尔

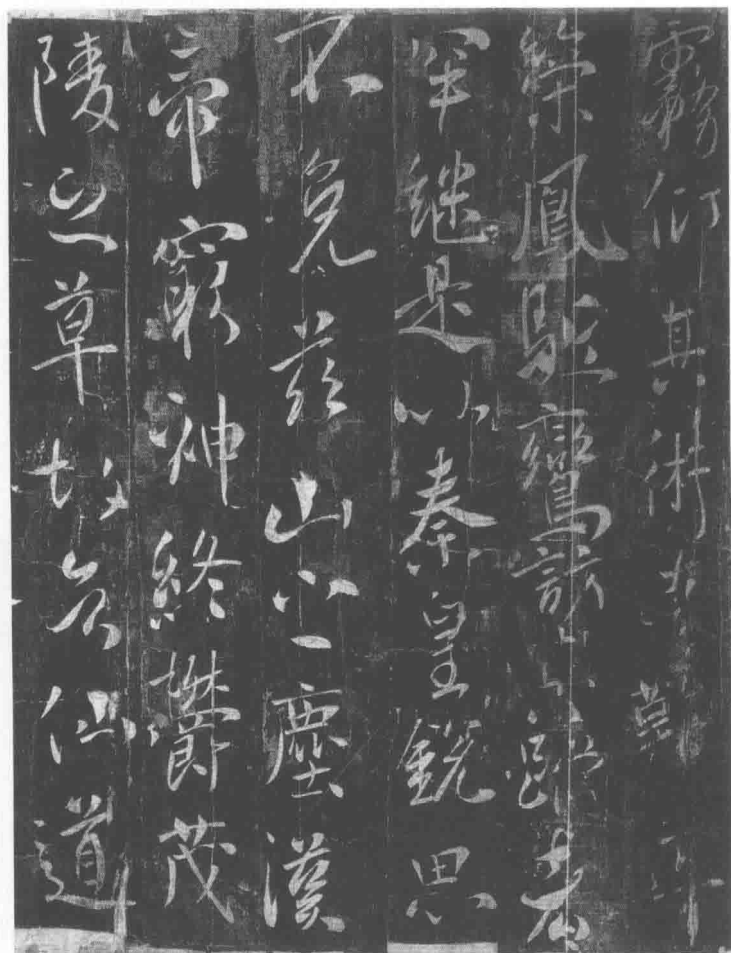

图 1-1

温泉铭（局部）

唐 / 唐太宗李世民（599—649） / 行书

图 1-2
草书纨扇

宋 / 宋徽宗赵佶 (1082—1135) / 草书

图 1-3

旷观放怀联

近代 / 康有为 (1858—1927) / 行楷

图 1-4

化度寺碑(局部)

唐/欧阳询(557—641)/楷书

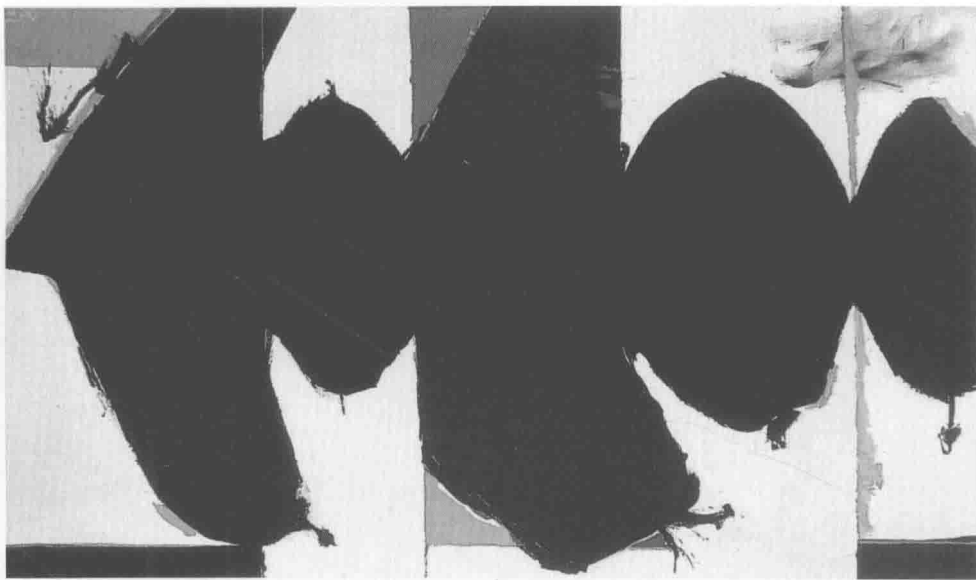

图 1-5

西班牙共和国的哀歌第 108 号

[美] 罗伯特·马瑟韦尔 (Robert Motherwell, 1915—1991) / 书法绘画

二、书法的定义

古往今来，书法的定义很多。它们都是从某个特殊的角度切入，加以观察，进行表述的。有的偏重表现内容，说书法是对自然万象的效法，是作者内心情感的流露。有的偏重表现形式，说书法是点画线条的艺术，是结体造型的艺术，是章法构成的艺术。还有的借鉴西方艺术理论，说书法是抽象的艺术，是表现的艺术，等等。所有这些定义都揭示了书法艺术某一方面的特征，历来的书法家把这些特征落实到自己的实践中，在某一方面做深做透，做到极致，创造出各种独特的风格，汇总起来，使得整个书坛百花齐放，百家争鸣，灿烂而辉煌。

但是，这些定义可以说都是片面的，不能全面反映书法艺术的基本内容，也不能从本质上揭示它与其他艺术的区别，因此，书法需要一个完整的定义。为了建立这样的定义，我们首先需要了解它到底有哪些基本内容，然后尽可能地把这些内容都包括进去。

第一，作为表现对象的汉字。汉字是一个系统，纵向看，不同时代有不同字体，商朝的甲骨文、周朝的金文、秦朝的篆书、汉朝的隶书、晋唐的楷书，各有各的写法（图1-6）。横向看，在同一时期，甲骨文、金文、篆书、隶书和楷书都是标准的正体字，它们工整规范，写起来很费时，为了提高效率，方便日常使用，它们又各有各的草体。而且草体根据潦草程度的不同，各有各的写法，例如晋唐以来流行的正体是楷书，它的草体就有行楷、行书、行草、草书和狂草的区别，如图1-7，写的都是同一个“行”字，从端正到潦草，区别竟如此之大。汉字在不同的时期有不同字体，每种字体都有正体与草体两大部分，因此它的点画和结体可以说千姿百态，变化无穷。

而且，汉字绝大多数为形声字，对字义理解不同，会造成形义偏旁的区别。比如“盤”（盘）字，从皿，般声，形旁“皿”表示器物的类型。有时形旁也可以用它的材料来表示，木质的从木写作“槃”，石质的从石写作“磬”。对发音理解的不同又会造成声音偏旁的区别。比如“簠”字，金文写作“𩇛”或“𩇜”，形旁从“匚”或“匚”，为象形而繁简不同；声旁从“甫”，或从“古”，读音相近，但字形不同。形旁和音旁的不同使得一个字有多种写法，甚

甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书（从左至右依次排）

以“行”字为例，楷书、行楷、行书、行草、草书、狂草（从左至右依次排）

至多到十几种。这些不同的写法形成了许多异体字。异体字极大地丰富了汉字的造型变化。

正体、草体和异体,这样庞大的汉字系统在创作上选择性很大,书法家不仅可以通过正体和草体来追求变化,如前面讲的“行”字,也可以通过异体字来求变化,比如“簠”字,根据具体需要,想繁复而紧密一点的写作“𪛗”,想简洁而疏朗一点的写作“𪛘”。还可以通过不同字体来求变化,例如南北朝时的作品《杜照贤等人造像记》(图1-8),第一行中的第5、6、7、8、9五个字,一般写法是“遷遺影須顯(迁遗影须显)”,第5、第6两个字的偏旁是都“辶”,为求变化,后者采用篆书写法。第7、第8两个字的偏旁都是“彡”,为求变化,后者采用篆书写法。第8、第9两个字的偏旁都是“頁(页)”,为求变化,前者采用篆书写法。总之,利用正体和草体的变化、异体字的变化和不同字体的变化,既能避免雷同,丰富结体造型,效法自然万象,又能表现作者的审美趣味和思想感情,为书法成为艺术提供了必要的前提。

第二,表现内容。书法艺术归根到底是表现人的思想感情的,古人说“书者,心画也”,又说“书如其人”,风格是人格的体现。唐朝著名书法家孙过庭认为,同样学习前人书法,每个人根据自己的个性去理解和表现,会产生完全不同的风格面貌。他说:“质直者则径挺不遒,刚佞者又倔强无润,矜敛者弊于拘束,脱易者失于规矩,温柔者伤于软缓,躁勇者过于剽迫,狐疑者溺于滞涩,迟重者终于蹇钝,轻琐者染于俗吏。”有关书法艺术的表现内容,下面有专门论述,此处不展开了。

第三,表现方法,也就是书写。“书”字甲骨文写作“𠄎”,其中,“𠄎”像毛笔之形,而“ㄣ”,像执笔之手,组合起来,手执毛笔,表示一般的书写行为。“写”是后来造的字,《说文解字》将“写”字解释为“置物也”,就是把某种东西搬放到某处去。《诗经·小雅》中“我心写兮”,搬放的东西是心情,因此引申出“写意”一词,专指把思想感情注入其中的创作行为,比如书法创作叫“写”,绘画创作也叫“写”。汉语词语从单音节变为双音节之后,书和写合并为一个词——“书写”,泛指一般化的书写行为,但是在书法和绘画上,仍然特指一种表现方法。

杜照贤等人造像记