

大学生素质教育丛书

钟明善 著

书法基础与欣赏

钟明善

上

西安交通大学出版社

大学生素质教育丛书

钟明善 著

书法基础与欣赏

上

钟明善

西安交通大学出版社

内 容 提 要

为适应普通高校学生文化素质教育要求,在长期开设艺术教育课程(选修、必修)的教学实践中,几经使用、修订,我们编写了这套《书法基础与欣赏》教材。本教材分上下两册,供大学书法基础与书法欣赏两门课程使用。

上册为书法基础。它由基础知识与基本训练两部分组成。其中包括:书法是什么、汉字的形体与书体、五体书法范本简介、书写工具、书写姿势、笔法研究、结字研究、章法研究、临写、创作等。

下册为书法欣赏。它从历代书法、书论研究中寻找书法美的规律,建立相对清晰的书法审美观。其中包括:中国书法与中国人、书法欣赏应有相对统一的审美观、书法意象说、书法作品形式美研究、书法气韵的深层探寻、书法的风格与流派、书法与姊妹艺术、中外书法比较、书法欣赏举隅等。

图书在版编目(CIP)数据

书法基础与欣赏 (上) / 钟明善编著. —西安:西安交通大学出版社, 2000.8
ISBN 7-5605-1218-6

I. 书… II. 钟… III. 汉字-书法-高等学校-教材
IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 68358 号

*

西安交通大学出版社出版发行
(西安市咸宁西路 28 号 邮政编码:710049 电话:(029)2668316)
西安交通大学印刷厂印装
各地新华书店经销

*

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:13.5 字数:325 千字
2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷
印数:0 001~3 000 定价:20.00 元

若发现本社图书有倒页、白页、少页及影响阅读的质量问题,请去当地销售部门调换或与我社发行科联系调换。发行科电话:(029)2668357,2667874

書法基礎

如果从西安半坡新石器时代仰韶文化遗址出土的神秘的陶文符号算起,中国的汉字书法已走过了漫长的六千多年历史。六千年来,书法艺术造就了灿若群星的书法艺术家群体。那些知名的、不知名的书法艺术家,又为今天的世人留下了载籍浩瀚的书法艺术瑰宝。汉字书法成了中华民族特有的艺术门类。书法像《易经》、气功一样,成了中华神秘文化的重要组成部分,令人莫测高深。它带着深厚的中华文化思想的历史积淀,带着书家感情激荡的旋律,像无声的音乐一样走进了世界民族文化之林,成了人类文化宝库中熠熠闪光的明珠,也成了中华民族的骄傲。

书法是什么艺术?这是多年来学术界、书法界一直在研究的问题。弄清这个问题,对书法学习、书法创作、书法史论研究、书法发展、书法教育都是至关重要的。如果对此模糊不清,似是而非,许多现实问题就会众说纷纭,莫衷一是。那么,到底如何理解书法和它的本体呢?我以为应这样去理解:

中国书法是用中国特制的毛锥形毛笔书写汉字的艺术。这里有三层意思:

(一)是用毛锥形的毛笔。这种柔毫所产生的点线变化蕴含丰富,变幻莫测,具有无穷的表现力,是中国书法艺术产生、发展、成熟的基础。舍此,不能谈书法艺术传统,不能谈书法艺术。虽然近代硬笔字也讲究书法艺术,但其表现力永远也无法与毛笔书法相比。正像炮兵用炮,骑兵骑马,空军驾机一样,炮、马、机决定了兵种的本质特征,毛笔也决定了中国书法的特性,笔法成了中国书法最基本的技巧,最深奥的灵根。“本乎天地之心”,“取会风骚之意”,最终落在了能“穷变态”的“毫端”。

(二)是书写汉字。在世界各民族中把实用文字的书写化为独立观赏艺术的只有汉字。在步入独立观赏艺术之林之后,汉字书法仍保留着它实用性的一面。它既有实用价值,又有观赏功能。离开对汉字的书写,点线变化也可以成为一种艺术,现在欧洲、亚洲、美洲都有人搞这种“书法”,但这和中华文化思想凝聚、浓缩的汉字书法不可同日而语。中国的汉字在萌芽期(陶文、符号)既有象形性,也有神秘性。在幼年期(殷商甲骨文)象形因素逐

渐扩大,神秘色彩仍然存在。这种文字现象一直延续到西周和春秋战国时期的金文、石鼓文。这时作为书法艺术,它已渐渐进入少年期了。特别是长篇铭文的出现,结字、笔法、章法三个要素都有了。到了篆书逐渐失去其统治地位的战国末年、秦汉之际,隶、楷、行、草四种书体像孪生兄弟姐妹一样产生了。特别是隶变之后,汉字成了“不象形的象形字”,纯以点画符号去组成字形,但仍然表达着原始的字义。这时的点画与原始造字之义已毫无关系了。这时,汉字书法也由少年期进入青年期、成熟期。魏晋书法就是明证。

(三) 书法是一种艺术。也就在魏晋之际,汉字书法完全走入了神秘的意象艺术领域,其笔法笔势、结字字势、章法行气,无一不体现着一种内在的意。正如清人刘熙载在《艺概》中所总结的:“圣人作易,立象以尽意。意,先天,书之本也;象,后天,书之用也。”运用点、线搭配和变化的象,寄托书家无尽之意,这就是中国汉字书法的本质特征。离开汉字,就像人失去了躯壳;离开了意,书法也就像人失去了灵魂。作为意象艺术的书法在学习时有两个层次:第一层次是“求工于一笔之内”,建立学书的基础;第二层次是“寄情于点画之间”,追求书法的抒情性,运用书法作品表情达意,甚至表现书家本身的潜意识。这两个层次,第一层是基础,第二层是提高、升华。两层之间没有不可逾越的鸿沟。停留在第一层,不求进取是没有出息的;没有第一层就想跃入第二层更是不现实的空想。进入第二层次之后,还应不断地向第一层次回归,力求以更坚实的步伐,向书艺的峰巅攀登。

如果对书法的本质属性有了理解,那么,随之而来的其它许多问题也就容易解决了。

神秘而具体的视觉艺术,瑰丽多姿的中国书法,已经走出汉字文化圈而走向世界。书法故乡的人们,自豪的同时还是多一点使命感、责任感,在研讨古老的书法艺术中,寻找中华民族文化的渊薮,寻找中华文化的奥秘,寻找书法艺术中的自我,勇敢地加入中华文化崛起者的行列,继往开来,不断开拓中华民族的新文化。

编者
2000年9月

作者简介

钟明善 1939年9月生于陕西咸阳。书画篆刻家、书论家、书法教育家。

书法作品曾获全国教师书法展览一等奖。

著有：《中国书法史》、《钟明善书法篆刻集》、《书法入门》、《行书技法》、《于右任的书法艺术》、《书法欣赏导论》、《长安书法胜迹》、《金文三种》、《行书临范》、《书史述要》等。

主编：《名碑帖学习与欣赏》、《中国传统文化精义》

参撰：《中国大百科全书·美术卷》、《中华诗词鉴赏辞典》

现任：中国书法家协会学术委员、陕西省书法家协会副主席、陕西于右任书法学会会长、西安书学院院长、西安终南印社顾问、陕西省诗词学会理事、陕西省文史研究馆馆员、西安交通大学人文学院文化艺术系主任、教授。

書法基礎

目 录

一、汉字的形体与书体	(1)
二、书法范本碑帖简介	(22)
三、书写工具与姿势	(103)
四、用笔方法研究	(116)
五、结字规律研究	(153)
六、章法研究	(172)
七、临写与创作	(194)

一、汉字的形体与书体

从汉字形体角度去认识,汉字有五大种形体,即:篆书、隶书、楷书、行书、草书。仔细从形体差异上划分,篆书中又可分为古文大篆(包括甲骨文、石鼓文和商周金文等)、小篆(秦篆、汉篆);隶书中又可分古隶和今隶;草书又可分章草、今草、狂草;行书又可分行楷和行草。通常我们也把这五种形体称之为五种书体。这是从文字学角度去划分的,不涉及以书法流派风格为划分标准的“某某体”之类。比如后世所称的“颜体”、“欧体”、“柳体”、“赵体”等,都不在我们讨论之列。

我们对汉字的形体与书体的认识明确之后,叙述起来就有了一定的范围。据此,我们将汉字书体分述如下:

1. 篆书

东汉许慎《说文解字》说:“篆,引书也。”清人段玉裁说:“引书者,引笔而著于帛也。”他们只是说了篆是拿笔顺体画线作字,并没有指出书体特征。从我们今天的划分看,可否给篆书限定这样一个范围:即以“随体诘屈(qū)”的象形字为基础的古文字,这样的文字就是篆书体,书写或刻写出来的这种字的作品都可以通称篆书。

同中求异,篆书还可分为:

(1) 甲骨文

也叫“殷墟文字”,它是殷代的记事文字,1899年发现于河南安阳小屯村。是刻写在龟甲、鳖甲、牛骨、人骨上,记载当时祭祀、征战、田猎、年成、风雨、天地异变中占卜吉凶的文字,又称“甲骨卜辞”。为现今能见到的成章成篇的最古的文字书法(图1)。

(2) 金文

也叫“钟鼎文”,是铸刻在殷、周青铜器上的铭文。殷代金文与甲骨文相近,比较自由活泼,字的大小也参差不齐。周初仍沿殷法,西周盛世的金文则整齐、圆融、雄伟。平常人们所说的“大篆”,主要就是指这一时期的书法作品。由于周代在中国历史上长达八百余年,其间铸造的钟鼎彝器甚多,铭文大量留存。近年在陕西岐山、扶风出土的卫器铭文、史墙盘铭文等都是两

周金文中的精品。学习大篆书法,主要就是学习这类金文(图2)。金文在战国以后的秦汉之际也十分盛行,不过字体就不仅是大篆了。一般研究书法的人讲金文主要指大篆而言。

(3) 石鼓文

唐初在陕西凤翔三畤(zhì)原发现的十个鼓形石头,上面刻写了十首一组的四言诗,体例与我国最早的诗歌总集《诗经》十分相近。据史家考证,石鼓为战国秦物,书体为大篆。又有人称之为“籀(zhòu)文”。唐代韦应物、韩愈、欧阳询、褚遂良,宋代苏东坡等都十分推崇石鼓文(图3)的书法,近代书画家吴昌硕就是石鼓文写得很出名的一位。

(4) 小篆

也叫“秦篆”。秦始皇统一六国以后,采纳了丞相李斯的意见,实行“书同文字”的统一文字工作。“书同文字”中以两周以来的秦系文字为基础(这种秦系文字保留了两周金文的正统),进行了删改修订,废除了“不与秦文合”的齐、楚、燕、韩、赵、魏文字中的一部分字,写出了定型化、笔道均匀圆转、体方笔圆的小篆书体。秦订定小篆为标准体之后,又通过刻石纪功等,由当时著名书法家李斯、赵高、胡毋敬等书写刊刻,把这种标准体向全国推广。秦刻石有七次,留存至今者仅有《泰山刻石》、《琅琊台刻石》,二石均残。《泰山刻石》今存泰安,仅存十字。《琅琊台刻石》现藏中国历史博物馆,字迹漫漶(huàn)。《泰山刻石》有旧拓本,存字较多。又有宋人郑文宝摹刻的《峄(Yì)山碑》(图4),现存西安碑林,是秦刻石摹刻本中最好的。初学篆书当从小篆入手。

(5) 鸟虫书

也叫“虫书”、“鸟篆”,世称“秦书八体”之一,属于篆书中的变体美术字。笔画多作鸟头、虫屈,甚至把某些笔画画作鸟、虫、鱼形。多用于兵器文字、摹印文字,应用范围不广。今日市街上民间艺人所写“鸟鸟字”,就与这一篆体美术字一脉相沿。不过现在的“鸟鸟字”是用五颜六色画行书或楷书,成了民间装饰画,书法性质已没有多少了(图5)。

(6) 缪篆

是篆书美术字的又一种。依罗福颐先生之说,缪(móu)篆文字故作屈曲回绕之状,是王莽时的“六书”之一。汉“永受嘉福”瓦当文字就是典型。这种篆字多用于印章。也有称秦汉印章所用之体势方整的汉篆为缪篆者。我取罗先生之说(图6)。

2. 隶书

也叫“史书”、“佐书”、“隶字”。它的萌芽当在战国时期。酈道元《水经注》有“隶出自古,非始于秦”的实证资料与断语。到了秦代,统一文字的另一重要内容就是统一隶书。1975年12月在湖北云梦县城关西部睡虎地秦墓出土的大量秦始皇时期的竹简(图7),可以说是秦隶的典型。这种仍包含篆书成份的隶书,叫秦隶或古隶,是篆隶过渡的字。到了西汉,这种字进一步发展,篆书意味渐少,隶书意味渐多,以长沙马王堆出土西汉帛书为其代表。上述两种均为古隶,还不到隶书的成熟期,也不是隶书的标准体。

到了西汉中晚期,隶书逐渐由古隶发展为今隶(有人称之为“八分”),建立了隶书的标准。这种字历来以东汉著名的《熹平石经》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》、《孔宙碑》、《张迁碑》等为代表(图8)。

图1 殷 甲骨文

王
王
王
王
王
王
王
王
王
王

图3 战国 石鼓文

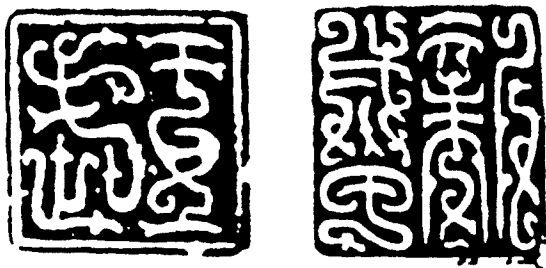

图5 汉 鸟虫书印

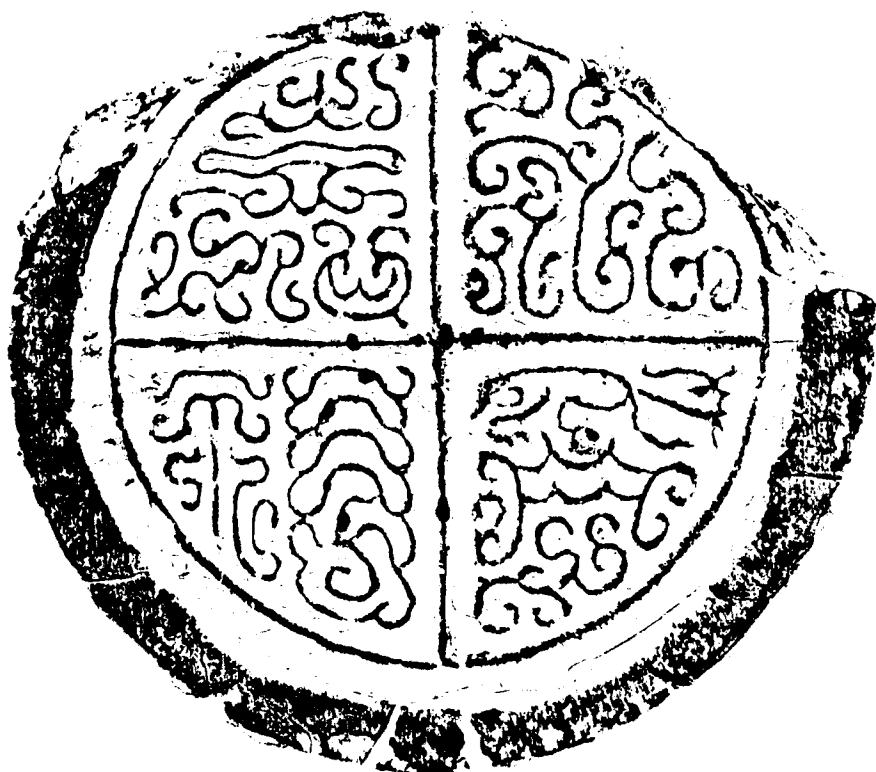

图6 缪篆 汉 永受嘉福瓦当

这种标准隶书,把篆书方正平直化,形成了与篆书“随体诘屈”的线条差别很大的基本笔画,把汉字在小篆中残存的一点象形遗意也逐渐消失了。

标准隶书的基本特点是:

(1) 形成了收笔重按且带波挑的笔画。其在左为平弯,逆出,故多短促,后楷书中变为撇;在右或长横画收笔为“磔”(zhé)(过去人们称之为“燕尾”,这当是一种误解,应予纠正),汉代人多于此笔夸张。以后楷书中变为捺或钩挑,楷书横画则收锋护尾,取消了这种波挑。

(2) 笔画多藏头护尾。

(3) 点如木楔,竖如柱,折如折剑。左右对称之竖,下不相连者,在左为竖弯左出,在右无

图7 古隶 云梦睡虎地秦墓竹简选字(放大)

钩挑;下面有横画连接者,二竖之间多上宽下窄或取斜势。

(4) 从体势上看,由纵势长方的小篆,渐次变为正方,再变而为横势扁方。且中宫收紧,左右开张舒展,“左右分别,若相背然”,故有“八分”之称。

至于用笔的方、圆、藏、露,与其它书体无甚分别。

上述四点也就是人们通常所说的隶书笔意的重要标志。