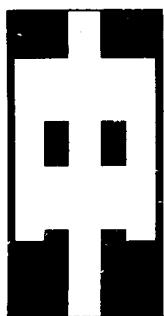

构图艺术

中国书法

弘涛 著

● 湖南人民出版社

中国书法构图艺术

弘涛

著

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国书法构图艺术 / 弘涛著. —长沙: 湖南人民出版社,
2001.9

ISBN 7-5438-2730-1

I. 是... II. 弘... III. 汉字-书法-间架结构
IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 064173 号

责任编辑: 许久文
陈 新
装帧设计: 陈 新

中国书法构图艺术

弘 涛

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市展览馆路 66 号 邮编: 410005)

湖南省新华书店经销 湖南出版发行学校印刷厂印刷

2001 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.625

字数: 248,000 印数: 1-2,500

ISBN7-5438-2730-1
J·45 定价: 18.00 元

化

境

化境

弘揚國華
引發新思

庚寅年 春 趙志

杨 辛

弘涛关于书法构图研究的著作《中国书法构图艺术》一书就要出版了，我非常高兴。

前不久认识了弘涛，我们有过几次亲切的交谈。他在艺术上的执著追求精神以及对中国书法美学的思考，都给我留下了深刻印象。而且为人谦和诚朴，使我感到很亲近。

弘涛，这位出生在胶东半岛的学子，自幼便立志于书法事业。在笔墨上，他取法多家，且诗书画印皆有涉猎。经过几十年辛勤耕耘，大量艺术实践使他悟到了书法之道深层的奥妙。这部《中国书法构图艺术》凝聚着他在书法理论与实践中的总结和思考。他大胆地提出了一个十分重要的课题——中国书法构图学的问题。他所说的书法构图学不仅是形式问题，而且是书法艺术的“化境”，是一种艺术的境界。这种思考体现了中国传统文化整体思维的方式。这对于把握中国书法的精髓至为重要。

我以为，能够鲜明地提出这一课题，并着手认真研究解决这个问题，这是值得称道的精神。任何一门学说，都是在总结前人成果的基础上不断提出新问题、研究新问题的过程中逐步前进的。一个学科，如果没有人提出新问题，没有关于这些问题的研究与探索，这个学

科便无法深入发展了。

《中国书法构图艺术》一书，不仅严谨、深入、系统地对中国书法构图学理论进行论证，更宝贵的，该书结合大量古今名篇实例进行分析，言简意赅，深入浅出。它不仅是专业书法研究者极其重要的工具书，也是广大书法爱好者学习书法的必备读物。

弘涛如今正值日照中天之年，我相信他定会于书法事业之树结出丰硕的果实。

2001年4月6日
于北京大学中关园寓所

自序

弘 涛

中国书法博大精深，是艺术门类中的阳春白雪。书法的艺术魅力是无限的，它日益得到世界各国瞩目和热爱，这既符合人类认识美好事物的一般规律，又符合事物发展的必然规律，同时，也是书法艺术本身具有的阳春白雪的性质决定的。

书法诞生在汉字——这一雄厚且博大精深的民族文化基础上，并以汉字作为载体而进行艺术表现。汉字的特点具有万物万象之丰富美感，加之无比优美丰富的各种书体（包括行书和草书，尽管在文字学范畴它们属于辅助书体），为书法家提供了利用毛笔性能展开艺术创造的广阔天地。

中华民族创造了商周甲骨文、两周金文、秦篆、汉隶、魏碑以及楷、行、草这样书体丰富、流派众多的艺术瑰宝，涌现出王羲之、欧阳询、颜真卿等一大批杰出的书法大师，流传下了《兰亭序》、《九成宫醴泉铭》、《争座位》、《祭侄稿》、《自书告身》等无数千古不朽的珍贵法书，是每个炎黄子孙的骄傲。

当今时代人类各学科越分越细，如同人类极其发达的神经末梢深入大千世界的各个角落。人类用以探知各科学领域的触角，其发达超过以往任何历史阶段。人类所获得科学上的“原始积累”也不是其他历史阶段所能

比拟的，它使我们越来越清晰地看到了事物本来的面目，日益发现各学科之间十分紧密的内在联系。时代脚步加快了，它明确昭示我们：当前人类社会已经进入了一个科学大综合的新时代。

中国书法构图问题在理论上一向没有被明确，而构图问题恰恰是书法从理论到实践最为重要的大问题。因为书法构图理论是研究形式对内容的作用及其规律性，故易产生“形式主义”的误解。但内容正是通过形式方能达到表现目的。“皮之不存，毛将焉附。”忽视形式对内容的作用，就偏离了中国文化整体思维方式。以辩证唯物主义观点研究书法的内容与形式，研究形式对内容的作用及其规律，无论对书法审美或实践，都具有非同寻常的意义。

现将多年来的发现总结整理出来，以不辜负各界同好之托，并期望听到更多同仁的意见，丰富我国书学宝库。

本书得到中国人才研究会艺术家学部委员会、北京大学出版社乔征胜教授的大力支持，得到北京大学杨辛教授的关心帮助和指教以及包佳峻先生、湖南人民出版社熊治祁社长的大力支持，在此谨表谢忱。中国书协主席沈鹏先生为本书题签，中国书协副主席李铎先生为本书题词，都使本书增色不少。

2001年4月于北京

中国书法构图问题、立意为象问题，表面看，似乎不像绘画那样突出明了。的确，因为书法是运用汉字——既抽象且特殊的材料来进行表现，这就决定了书法本身必然具有抽象性和特殊性。其抽象性决定了其内在规律的不易被发现，而其特殊性正是我们要研究和解决的内容。

绘画的首要任务是立意。意既立，则必先设计为象问题。即在画幅之内，考虑和谋划山石放在哪里，人物置于何处，云气瀑布以及它们之间的占位、形边、角度等诸多因素。这种过程必在创作之初，是实施笔墨之先决定性的一环。它直接关系到作品的大势、大面目、大格局问题，关系到作品的意境问题，是艺术创作生死攸关的大问题。

书法创作与审美同样存在这个问题。换言之，构图、立意为象问题对于书法创作与审美具有同等重要作用。

常见到不少人临习古人法帖下了很大功夫，每作书于单字看，字字标准，刚劲潇洒。但通幅看，或相互独立，“鸡犬之声相闻，老死不相往来”；或相互排斥，离心离德，显得零乱无致。

据传，何绍基晚年住在历下（今济南），那里的人都知道廖先生很会写字，友人问起何绍基，“你认为廖先生字怎样？”何绍基笑笑回答说“廖先生只会写一个

字罢了”。友人不解地问“此话怎讲？”何绍基笑答：“一个字很好，多个字便不成篇章。”

毛泽东“向雷锋同志学习”的题词，若拆出单字看，似乎个个都不美，而整幅作品总体看上去则给人以大气磅礴，浑然一体的感受，博大雄浑中透露出鲜明警醒和闪亮的美感意韵。再细看每个字时，才真正感觉到它们的妙处，韵味无穷。这幅题词虽然仅有七个字，却因为构图的成功令人感觉到势不可挡的力量和排山倒海的气势。每一笔都运用得恰到好处，每个字都充分发挥了各自的特点和优势，从而构成了构图全局密不可分的有机整体。

中国书法美学，在艺术造形^①中，从理论到实践，最为重要的一课，便是书法构图学。

书法艺术虽具有抽象性，但在构思与构图过程中都不是抽象的。只是构思过程在大脑中进行，而构图过程则是在物质材料上进行。我们先研究构思过程及其实质。

构思就是先在心中对所要创作的内容作个大体规划，如：哪些字置于何处、占多大位置、笔墨（为实）轻重浓淡、留白（为虚）多少等等。总之，是动笔之前在心（大脑）中进行的总体设计。这是作者将心中的墨象转化为肉眼能够看到的墨象（心画的具体化）过程的第一步。无论从作者的角度还是从现代科学的角度，构思过程乃是作者大脑中的客观存在，是物质的。作者在心中（实际是在大脑中）准备将整幅作品规划成怎样的

^① 造形：包括形态、形象以及形体等多种意义。

面貌、使用哪些手段以及如何利用空间（包括字形、笔画的经营）来完成创作（总体墨象的构置）等内容，都是具体的，绝不是抽象的。

构图过程的实质，就是在物质材料实施创作的过程。构图就是把构思过程思考、设计、经营的全部内容和结果从大脑搬到物质材料上，从作者一人能看到的“意象”转化为其他人也能看到的墨象。

通过以上分析可知，从作者进行艺术构思开始，直到实施构图的完成，正是一幅书法作品从始至终的全部创作过程。一件作品成功与否，在具备了点画、结构（指一字的造形）功夫之前提条件下，构图就成为决定性因素。雕塑艺术大师罗丹曾经说过：“一件真正完美的艺术品，没有任何一部分是比整体更重要的。”

书法与绘画的共性在这里显露无疑：艺术创作的最高追求就是作品的神韵——意境，而意境能否出现以及出现怎样的意境，都是由构图决定的。

书法是艺术的哲学，强调变化。变是绝对的，笔笔变，字字变，时时变，处处变。变则生，不变则死。太极运动就是变（质量之变），此谓“分合”、“奇正”、“虚实”。兵法中讲“无形、至于无形”，即作战方式灵活机动，变化到极点，令人看不出行动的规律，这是真正高深巧妙的变化。绘画大师“八大”、石涛就是从“有形”达到“无形”之境界，而历代书法大师的法书杰作，无一不是“至于无形”的典范。

中国书法构图学的内容极为丰富。从立意、为象到格局，从局部构成到大势的置陈，实际上是涉及到全部创作过程的一个系统工程。

中国书法构图学，从“大势”、“意境”着眼，从全局全象来看一点，再从一点回到全局全象中去，它始终贯穿着“气韵”这一内在核心。此中形与神、气与象、分与合、奇与正、疏与密、略与精、取与舍、虚与实等多重关系无一不是辩证的对立统一，它不可能走上极端的自然主义或形式主义道路。中国书法构图学解决了构思与构图的辩证关系，成为书法创作与审美的方法论。深入理解并掌握这一利器，必然使书法艺术得到深刻而正确的发展。

书法创作的一切前提条件和一切手段都是为构图目的服务的。忽视了构图的重要作用，就会只顾局部而不顾全局，或者要照顾全局但却因为没有科学方法，不知从何入手等种种问题。科学地认识问题，把握书法构图规律，找出在全象（全图，即整幅作品画面）起决定作用的核心因素，并以此为纲领，抓住纲领，才能使书法显现出生机与活力，显现出书法应有的意境。

需要特别指出的是：书法是非常重视形式美的艺术，失去形式，书法便成为无本之木，“皮之不存，毛将焉附”。因而，构图为象需要苦心经营，冥思构想。形式美的法则在书法构图理论中是非常重要的。不能因为强调内容对形式的主导地位而否定了形式相对的独立性，这是书法构图学性质决定的。

在进行形式法则的探索中，不能背离心理学对审美的要求，也不能背离中国书法美学原则。同时，中国书法构图学原理来自古今书坛巨匠的艺术实践、总结与思考；也来自大自然美感的召唤与启迪，更有音乐、舞蹈、建筑、绘画以及古人书法理论的基础与借鉴。这说

明：中国书法构图学并不是孤立的。中国绘画构图与书法构图有许多相通之处，中国书法的节奏美和抽象思维与音乐的韵律节奏异曲同工，中国书法构图的点缀、装饰性又与工艺的变象有密切关系。兵法中的“奇正相生”，对弈中的“计白当黑”都与书法构图有关系。中国书法是中国文化精神的最高体现，是内在与形式的完美统一。书法构图学的哲学性、丰富性和综合性，共同决定了中国书法构图学的形成和发展。

书法具有极其鲜明的民族性，它离不开中华民族深厚的文化积淀，中国人民几千年来的哲学、美学、训诂学、文学以及绘画艺术理论，是中国书法构图学产生与发展的雄厚基础。研究书法构图规律，要求我们必须从书法美学的总体进行把握，从书法内涵转化为笔墨的表现，运用书法构图规律和有效手段创造并解读中国文化精神内涵的化境。

作者简介

弘涛，本名王国庆。1954年出生于山东掖县，现任人事部中国人才研究会艺术家学部委员会副主任、一级美术师、中国书法研究院教授。当选为联合国教科文第二十五届世界艺术大会中国代表。其书法作品在国内外均有一定影响。

目 录

序 言	(1)
自 序	(3)
总 纲	(5)
第一章 中国书法构图学原理	(1)
第一节 汉字为象	(3)
一、六书——汉字特有的规律	(3)
二、随类赋形——汉字是丰厚的造 形土壤	(11)
三、前人所论之“象”	(16)
第二节 图与象之变	(20)
一、天生丽质：象—汉字—象	(20)
二、甲骨文的启示	(27)
三、意象——书法构图之奥秘	(32)
第三节 构图与情势	(38)
第四节 构图与气韵	(50)
第五节 书法构图学形成的因素	(60)
一、哲学因素	(60)

MA551/02

二、文化渊源	(63)
三、综合表现的艺术	(66)
第二章 中国书法构图特点	(69)
第一节 民族特点	(71)
第二节 空间结构特点	(73)
一、定位经营	(77)
二、平衡对称	(79)
三、跌宕曲折	(82)
四、驰骋纵横	(83)
五、虚灵生妙	(86)
六、险韵生奇	(88)
七、书贵分合	(90)
第三节 构图法则和技巧	(93)
一、构图八法	(94)
二、构图技巧	(100)
第四节 书法构图实例分析	(110)
一、楷书构图	(110)
二、行书构图	(117)
三、草书构图	(128)
四、篆书构图	(140)
五、隶书构图	(148)