

教师书法

刘昌明 赵传栋 主编

江西高校出版社

小学教师素质培养系列

教师书法

主 编 刘昌明 赵传栋

副主编 方 飞 肖为民

陈传芙 张声材

江西高校出版社

图书在版编目(C I P) 数据

教师书法/刘昌明,赵传栋主编. —南昌:江西高校出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5493 - 0364 - 9

I. ①教... II. ①刘... ②赵... III. ①汉字 - 书法 - 小学教师 - 师资培养 - 教材 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011) 第 164657 号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮 政 编 码	330046
总编室电话	(0791) 8504319
销 售 电 话	(0791) 8513417
网 址	www. juacp. com
印 刷	南昌市光华印刷有限责任公司
照 排	江西太元科技有限公司照排部
经 销	各地新华书店
开 本	787mm × 960mm 1/16
印 张	19.75
字 数	353 千字
版 次	2011 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1 ~ 4000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5493 - 0364 - 9
定 价	25.30 元

赣版权登字 - 07 - 2011 - 198

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 绪论 /1

- 第一节 中国特有的传统文化——书法 /1
- 第二节 书法与其他学科和艺术的广泛联系 /8
- 第三节 书法课教学 /13

第二章 汉字 /22

- 第一节 汉字概说 /22
- 第二节 汉字发展的基本过程 /26
- 第三节 汉字字体 /35
- 第四节 汉字笔画和笔顺 /46
- 第五节 汉字的偏旁部首 /46
- 第六节 汉字的间架结构 /48
- 附录一 汉字笔画名称表 /49
- 附录二 汉字笔顺规则表 /50
- 附录三 汉字偏旁表 /51
- 附录四 汉字间架结构表 /55

第三章 文房四宝 /58

第一节 笔 /58

第二节 墨 /64

第三节 纸 /67

第四节 砚 /73

第四章 汉字的书写姿势 /78

第一节 坐姿 /78

第二节 站姿 /79

第三节 执笔法 /81

第四节 指腕运用 /86

第五节 运笔法 /88

第五章 选帖与临摹 /92

第一节 选帖的原则 /92

第二节 临摹 /96

第六章 楷书技法(一) /101

第一节 楷书概述 /101

第二节 楷书的基本规范 /107

第三节 楷书的点画用笔 /108

第七章 楷书技法(二) /139

第一节 楷书结体 /139

第二节 楷书的主要字体 /152

第八章 隶书 /179

第一节 隶书源流概述 /179

第二节 隶书的点画用笔 /181

- 第三节 隶书结构 /187
- 第四节 隶书名帖介绍 /190

第九章 行书与草书 /196

- 第一节 行书 /196
- 第二节 草书 /208
- 第三节 古代行、草名家简介 /216

第十章 篆书 /230

- 第一节 小篆的体势特点 /231
- 第二节 篆书用笔 /232
- 第三节 篆书的结体和章法 /235

第十一章 硬笔书法 /239

- 第一节 硬笔书法概述 /239
- 第二节 钢笔字的书写 /240
- 第三节 粉笔字的书写 /261

第十二章 书法艺术的欣赏与创造 /265

- 第一节 书法艺术的欣赏 /265
- 第二节 书法艺术的创造 /299

主要参考文献 /309

后 记 /311

第一章

绪 论

中国书法是一门古老而独特的艺术,也是世界艺术园地里的一枝奇葩。数千年来,无数知名与不知名的书法艺术家创造的这一艺术珍宝,是中华民族优秀文化遗产中的重要组成部分,是中华民族精神的象征。学习中国书法艺术,对于认识、理解中华民族的文化史、文字史,继承和发扬这一独有的优秀传统文化,有着重大的意义。在当前改革开放的时期,它对于我们美育教育和精神文明建设,对于中小学生和大学生在实际工作和其他学科的学习,有着现实的重大作用。弘扬中国书法艺术,使它在世界范围内产生更重大的影响,是我们这一代人应负起的历史重任。

第一节 中国特有的传统文化——书法

书法,是以汉字为基础和表现对象,以笔(软笔、硬笔)、墨(墨水)、纸为表现工具的一种抽象的线条造型艺术。它体现的是客体万物形象的对立和统一这一基本规律,反映的是主体人的精神、气质、学识、文化修养,因此又是高扬主体精神的艺术。

书法这一中国特有的传统文化,是由于中国方块型汉字产生的。海内外的炎黄子孙,每个人都要使用汉字,作为表现汉字的书法,既有很大的实用价值,又有很高的审美价值。一幅优秀书法作品,能够吸引成千上万的观赏者,他们会像欣赏优秀的绘画、音乐、戏剧、电影、电视剧一样,得到各种美的享受。

中国书法是一门古老而又富有生命力的艺术。

一、汉字的特点是书法产生的根源

书法是汉字书写的艺术,它与汉字的特点有着密切联系。

任何门类的艺术的创造都离不开借以表现的特定的物质手段。根据这一点,可以进行一种艺术分类,例如,建筑和雕塑离不开形体(当然也需要借助于线条、色彩),可说是形体的艺术;绘画离不开色彩和线条,可说是色彩、线条的艺术;音乐离不开声音,可说是声音的艺术;文学离不开语言,可说是语言艺术。书法虽然和中国画一样,离不开线条的表现,但它和中国画的不同在于:后者是通过线条来描绘物象的,前者则是通过线条来书写文字的,或者说,是借助于带有绘画质素的线条美来进行文字书写的。从这一点上说,书法是文字(汉字)书写的艺术,文字所赖以构成的线条,是进行书法艺术创造的特定的物质手段或艺术媒介。

书法始终是与汉字联系在一起的。书法当然是一种造型艺术,是以汉民族的伟大创造——汉字作为造型基础的。汉字是目前世界上唯一的一种自源文字,即从它起源至今,始终循着自身与汉语的紧密关系发展下来,而未受其他文字体系的影响。由于它至今还是一种以表意为主的文字,所以具备了众多跟语言中意义相联系的形体结构。这种种形体结构不但包含着一定的历史文化信息,而且是一个个具体而丰富的审美空间。与世界上其他民族语言的文字不同,汉字的形体构造不是只有几十个,而是有几千个,如果将历史上曾经有过的字形都算上,甚至有几万个。这些不同构造的汉字或繁或简,各以错落参差、曲折交叉的线条构成疏密相间、进退有序的布局。这样,自然就为书法艺术的发展提供了造型的基础、创作的源泉。

汉字线条的运行与书写的顺序,又将书法的创作空间与创作时间联系起来。汉字自“隶变”之后,不但字形全面摆脱了象形因素,进一步符号化,而且笔画的方向、笔顺更趋有序性,也就是书写的时间流程更为明确。书法也就以主要关注空间美而逐渐趋向于写意性,书写的过程成了一种抒情的方式。而书写的结果可以使欣赏者不但感受到空间美,也可以感受到一种与时间流程有关的节奏美和情绪变化。有人称书法为“凝固的音乐”,是不无道理的。

毛笔和宣纸在完成中国书法成为一门国粹方面起了重要的作用。

中国书法艺术与毛笔这种独特的书写工具有密切联系。我国早在殷商时代就用毛笔写字了。《尚书》、《诗经》中有用笔的记载。最初的笔墨,制作很简单,兽毛一束,蘸上松烟调成的墨汁,便可在陶器、甲骨、竹简上写出字迹了。

用兽毛制成的笔柔软而富有弹性,笔毫又有吸水作用,可以摄住墨汁,不使它任意旁溢。“笔软则奇怪生焉”,毛笔是使书法艺术具有巨大魅力的重要因素。书法艺术创作主体所要表达的情感心态与审美积淀之内容,全凭一根根的墨线在纸上运行。晋唐以后毛笔越制越好,柔软富有弹性之外,又加上尖、齐、圆、健多种性能,它与带有粘性而不腻滞的墨汁合在一起,能在纸上写出肥瘦、粗细、方圆、疾涩、藏露、浓淡、枯湿等等种种形质、力度、速度、节奏的字。其轻重疾徐,抑扬顿挫,可以千变万化。而这种具有丰富表现力的线条,惟有中国的毛笔才能够胜任,惟有跟毛笔有关的笔法技巧才能呈现。这种独特的工具和独特的表现技巧,是其他造型艺术所不具备的。如果汉字的书写工具一直是同西方人那样用的是硬笔,或者像甲骨文那样使用刀刻,那就绝对形成不了我们今天所看到的如此丰富多彩的书法艺术。

中国最早的纸是在汉代出现的。纸的发明,打破了长期只在竹简、木简、丝帛上书写的局限,给书法的笔法、字法、章法带来了新的面貌,特别是唐代发展起来的宣纸,更给书法者开辟了大展才艺的手段。宣纸吸水性强,墨着于纸,最能表现出浓淡、干湿、疾涩的对比,从而强化了书法的力量感、虚实感、节奏感和生命感。

从事书法艺术并不需要太复杂的工具。一支毛笔、一方砚台、一锭乌墨,加上一张白纸就行了。在众多的艺术门类中,书法可算是简便易行、最引人入胜的一种了。

二、书法的实用性与审美性

在人类早期历史上,由于口头语言受到时空上的局限,不能满足人类记事和交流思想的需要,于是,作为书面语言的文字便应运而生。文字的载体一般都是长长短短的线条,线条的构成千变万化,形成具有不同含义的字和词,若干字和词又集合成为句子,以表达一个完整的思想。文字起源于传言记事上的实际需要,文字首先讲实用功能,世界各国一概如此。

中国书法的载体是中国文字——汉字。书法艺术是汉字的书写艺术,这也就决定了书法的实用性。最初的文字是为了实用,甲骨文记载占卜、祭祀,金文记载功绩、文献,此后的篆、隶、楷、行、草各体,或是摩崖刻石记事,或是抄录经卷诗文,或是记载典章制度,或是题写对联匾额,无不体现着书法的实用性。

事实上,今天已被视为书法珍品的许多古代书家墨迹,原来也不过是平常

用于交际、记述的手迹。宋代文学家、政治家欧阳修在为晋代大书法家王羲之的法帖所作的跋中有这样一段话“所谓法帖者，率皆吊哀、候病、叙睽离、通讯问，施于家人朋友之间，不过数行而已。盖其初非用意，而逸笔余兴，淋漓挥洒，或妍或丑，百态横生，披卷发函，灿然在目，使骤见惊绝，徐而视之，其意态愈无穷尽，使后世得之以为奇玩，而想见其为人也。”

我们应该看到，书法是一种与实用联系十分紧密的艺术。可以说，各种艺术都同人们的生活、劳动实践有一定的源流关系，比如音乐起源于劳动号子，而雕塑现在还常常作为建筑物的一个部分。但像书法那样，能跟人们的日常书写关系如此紧密的艺术，却是独一无二的。事实上，一般人对“书法”二字是从两个层面上去理解的。第一个层面，是将书法说成是“书写的方法、法则”，其指向为实用。凡在实际书写中能达到清楚、美观、快捷者即属好的方法。第二个层面，将书法理解为一种艺术门类，不但具有艺术的共性，即将一定的思想情感、审美意识诉诸一定的形式，而且具有自己的个性，即有自己独特的表达语汇、技法规定，其指向为审美。但是两个层面之间的界限往往是不能断然划分的。从书法本身的发展来看，历史上流传至今日被视为艺术珍品的，在当时大都是从实用目的出发而写成的文字作品。不管是过去还是今天，有功力有素养之人的日常书写之作，也常常被人们视为书法艺术，用以欣赏。因此，实用性与审美性在许多作品中是同时具备的，只是各自比重有所不同。

当然，文字书写和书法艺术之间还是有界限和区别的。前者着重于实用的需要，后者满足人们的审美需要。不过在实用和审美之间也不是截然对立、判若鸿沟的。从历史发展的观点看，艺术的美总是由实用逐渐过渡和发展而来的。

下面谈谈书法艺术的审美功能。

人们在长期使用过程中，文字不断地被美化，就逐渐生发出审美功能。各种文字不仅讲求写得端正易于辨认，还追求美观、醒目、品类繁多，如英文、法文、德文、俄文有印刷和手写两种字体。后来又兴起美术字，那是在文字的线条、结构上变出更多的花样，使它们具有图案意味和装饰意味，但仍能辨认其含义，如今天用在商标、广告上的十分花哨的美术字。

但是，同样以线条为载体的中国汉字，却在一般的实用功能和审美功能之外，更进一层登上了高级审美艺术的殿堂，成为一门独特的高尚艺术。早在汉末、魏晋、南北朝时期，书法升华为一门独立的艺术品种，并逐渐同实用分离。实用字——主要是为了表达文字的含义，虽然有些人在写字时也常注意到美

化,但美化在他们那里不占主要地位。而书法艺术作品则不同,譬如一副对联,其创作的目的,主要是为了艺术欣赏,文字内容的含义已退列次要或从属的地位。

魏晋以来书法艺术日益兴盛,从此书法就自觉地成为美化生活、抒情达志的一门冠冕艺术。

这在世界上是一种奇特的文化现象,中国特有(加上文字源自于中国的几个近邻国家),大众热爱,历久不衰,具有丰富的艺术内涵和形式,能够体现民族文化精神和审美心灵。它与我国传统的绘画、诗词、音乐、戏剧等文艺门类放在一起,毫不逊色。

中图书法之所以成就为一门独特的高级艺术,从客体方面来说,决定的因素在于汉字的特殊形体。我们祖先在创造象形文字时,就已把生活、形象、审美诸因素熔铸其中了。汉字是方块字,每个字都占有一个方形的空间,这特别表现在印刷字中,字各一方,不大不小,整齐划一。但是这整齐划一的方寸之地中,却有并不整齐划一的因素存在,这就形成了千姿百态,它们有简有繁,有长有扁,有正有斜,其各部分之间有分有连,有向有背,有堆有积。汉字的基本笔画虽然很少,以楷书论,有点、横、竖、钩、撇、捺、提等种,但是这些笔画却能拼出千万种不同的文字图形,因为它们有众多的排列组合方式:上下左右,重并连接、交叉穿插。于是,一万个汉字就有一万种排列组合方式,各有自身的独特形貌。书法艺术独特的形式美,还体现在汉字书写时,笔的刚柔舒敛、墨的浓淡枯润、点画的粗细曲直、结体的方圆窄阔和章法的疏密开合等之中。正是由于书法艺术独特的形式美,使得书法艺术审美性无须依赖作品文字内容而存在。例如,我们欣赏怀素《自叙帖》等狂草杰作,往往在辨识文字内容之前,就被那飞动的线条、磅礴的气势所吸引。

请看张固《幽闲鼓吹》中的一段妙文:

张长史释褐为苏州常熟尉。上后旬日,有老父过状,判去。不数日复至,乃怒而责曰:“敢以闲事屡扰公门?”老父曰:“某实非论事,但观少公笔迹奇妙,贵为篋笥之珍耳。”长史异之,诘请其何得爱书,答曰:“先父爱书,兼有著述。”长史取视之,曰:“信天下工书者也。”自是备得笔法之妙,冠于一时。

这位“老父”为什么胆敢冒“屡扰公门”之大不韪呢?原来醉翁之意不在酒。他既不是真要这位张大人给断案论事,也不是有意要无理取闹,而是为了要再一次得到“判决书”上的几个“笔迹奇妙”的字,“贵为篋笥之珍”。片纸只字,竟有如此巨大的魅力。

那么,张旭又为什么能名冠一时呢? 他的书法在当时就被人们视为珍品,但他还是虚心向“工书者”求教,勤勉好学、锲而不舍,终于成为一代名家。《幽闲鼓吹》中的这段记载是对于创造艺术美的劳动的赞颂。它不但生动地写出了欣赏者、收藏者对于美的“不计手段”的追求,而且生动地写出了一位大书家是如何地学无止境,如何对更高的美孜孜以求。

今天,传世的张旭的作品已成为异常珍贵的文物,试看他所书《古诗四帖》(图 1.1),从上面钤盖的鉴(收)藏印章看,历来就被称为“秘玩”、“真赏”、“神品”,这就不仅仅是“贵为篋笥之珍”了。再看他这一作品,确实笔力雄放,龙蛇生动,雷不暇及,电不及飞,表现出生动流转的美。对于他的艺术创造,韩愈在《送高闲上人序》中写道“旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。”这是对张旭笔下的艺术美的高度评价。

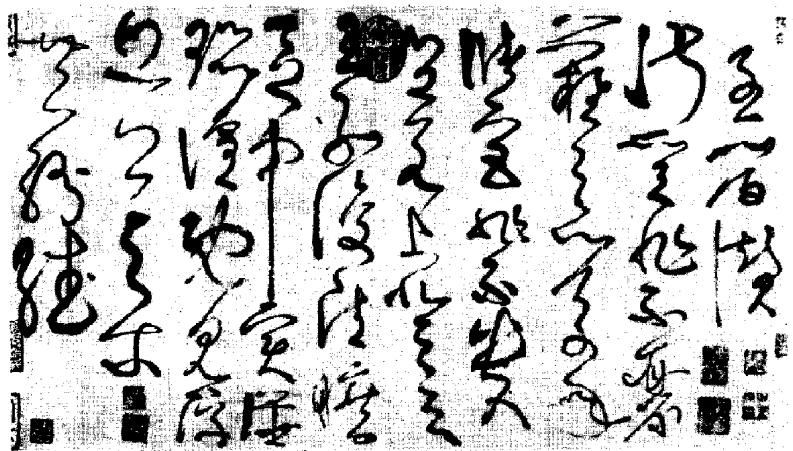

图 1.1 张旭《古诗四帖》

中国书法艺术,虽然年代久远,历尽沧桑,却总以不同的风貌反映出时代的精神,表现出永葆艺术青春的强大生命力。且不说“晋人爱韵,唐人尚法,宋人尚意,元、明尚态”的评论,早为书坛所公认,只要浏览一下历代书迹,你会从流美妍媚、风流潇洒的晋代书法中,隐约看到士大夫阶层清简雅逸、闲适虚旷的身影;你会从法度严谨、气魄雄伟的唐代书法中,感受到封建鼎盛时期国力富强的气派和勇于开拓的精神;而宋代纵横跌宕、沉着痛快的书风,正是在“国家多难而文运不衰”的局面下,文人墨客不满现实的个性抒发;元、明以

后,中国封建社会停滞不前,江河日下,反映在书法上则是崇古摹古,平庸无奇;至于明末书坛“反流俗”的狂飙,以及清代后期崇尚碑版金石之风的兴起,正如地层下奔突的岩浆,黑夜中闪掣的电光火石,折射出一个社会巨大变动的征兆。追寻三千年书法发展的轨迹,我们清晰地看到它与中国社会的发展同步,强烈地反映出每个时代的精神风貌。

中国的书法艺术在世界艺术史上是一朵奇葩。除中国和受中国影响的日本等国以外,其他国家都没有这门艺术。汉字最初为象形字,古代的埃及、苏美尔等国也曾使用过象形字,也曾有过书写艺术,但至少从公元一世纪以后已为拼音文字所取代。相比之下,西方拼音文字却没有汉字这样多的形体变化。虽然那些拼音字母有二三十个,比汉字的基本笔画多得多,但它们的字母本身线条十分单调,几乎只有直线和弧线以及少量的“点”,就显不出多种多样的形貌来。无论书写者怎样力求其美,也不能弥补文字本身缺少艺术潜力这种先天不足。西方的各种拼音文字虽也讲究书写的美化,但主要是以规整美为主,有很强的工艺性。正像一位西方学者所说:“(它们)从来没有形成一门独立的艺术,依然停留在一种不受重视的艺术形式的‘等级’上,只用来抄抄写写,主要用来服务于社会纯实用的需要。”

三、无比深厚而广阔的中国书法基础

中国书法是我们民族永远值得自豪的艺术瑰宝。它具有世界上任何艺术都无与伦比的深厚的群众基础和高级艺术的特征。

无论是古代还是当今社会,文字无所不在,几乎人人可识,人人可写。而中国文字又具有独特的致美构造和书写方式,于是,与文字共生便构成一大契机,使中国书法从很早开始便成就为一门最为普及的艺术,一门最引人入胜的艺术。自汉、魏以来,书法艺术已逐步在群众中普及。唐、宋以后,爱好书法更是蔚然成风。大自各名山胜境的摩崖石刻,殿堂祠庙的匾额碑铭,小至斋馆堂室的楹联挂幅,随处都可看到不同书体、不同风格的书迹,毫不夸张地说,神州大地便是一个书法艺术的海洋。商店开张,总要请当地书法家写一块招牌,普通老百姓过春节,总要贴上几幅对联表示喜庆,可见书法艺术已渗透到社会生活的每一个角落。更何况还有朝鲜、日本、东南亚等地,凡是在汉字有影响的地方,都有喜爱书道的风气。由此可见,中国书法确实具有无比深厚而广阔的社会基础。

由于书法艺术植根于广大群众的沃土之中,因此它枝繁叶茂,硕果累累,

奇花竞艳,异彩纷呈,传世作品极其丰富。如果你有幸参观西安碑林,你会惊叹这“碑林”的命名何等贴切!那上千块碑碣矗立于天地之间,俨然一座书法的森林,欣赏者徜徉其间,含英咀华,漫评细赏,获得丰富的美的享受。如果你有机会寻谒龙门石窟,那三千六百品摩崖题记和刊经石制,鬼斧神工,恢宏奇丽,气象磅礴,意态万千,令人目不暇接。像这一类展示书法艺术的群体,几乎遍及于黄河上下、大江南北,以其辉煌的艺术造诣光照寰宇。还有浩如烟海的历代名家墨迹,或珍藏于故宫,或展览于各地博物馆,或为海内外收藏家收藏,往往一件作品便是一座艺术的丰碑,即使片纸只字,都为世人所贵重。

书法艺术与生活紧密相连,受到人们普遍的喜爱。它登堂入室,成为客厅里的重要陈设,那中堂、条幅虽则寥寥数字、数十字,却能使你欣赏多年,百看不厌。书斋里挂着的书法座右铭,则能表明你的心志,砥砺你奋力前进。春节到了,城乡居民门上换了新对联。那些笔墨佳作既寄托房屋主人祈求新的一年国泰民安、全家幸福的美好祝愿,也显示他们的求美爱美之心。

仲夏之夜,人们爱拿一把折扇,说不定那上面有名手金生玉润的墨迹。打开扇面,细细欣赏、扇动之时,清风拂面,诗情加上凉意,什么电风扇也代替不了它实用加艺术的双重功能。

在城市里,街头的书法字点缀街景,吸引顾客。许多大商店的牌匾用料讲究,制作精巧,字体繁多,蔚为壮观。

节日假日,你游览公园名胜,徜徉于山石林木、亭台楼阁之间,在醒目之处可以见到精致的漆匾、挂幅、石刻,上面刻写着与周围景物协调的书法作品。那是书家们得山水的陶冶启示而神思飞扬所开放出的翰墨之花,使山水增色,使你游兴更浓。

第二节 书法与其他学科和艺术的广泛联系

书法是一门独立的艺术,它具有其他艺术所不能代替的地位,但这绝不是说它与其他艺术毫无关联。它在漫长的发展过程中,广泛地同不少学科和艺术样式建立和保持了较为密切的联系。中国书法之所以有今日云蒸霞蔚、万紫千红的气象,光是书法本身是难以成就的。它从各种姊妹艺术中汲取了营养,获得了启示,以丰富自己的表达手段和审美情趣。当然,书法也影响着各种姊妹艺术,甚至从书法中派生出了某些学科和艺术样式。所以,研究中国书法,是研究整个中国文化史重要的一环。

一、书法与书学

在书法艺术繁荣发达的基础上,产生了研究书法的专门学问——书学。书法是属于艺术实践的范畴,书学(包括心理、技法、美学和书体、批评、文字、史论等)是属于指导书法实践的理论范畴,它来自于书法实践反过来又对书法艺术的健康发展起积极的指导作用。二者的关系是相互渗透、相互联系的。

从中国传统的书学理论看,书学大致有六类:

1. 书法与学书法的心得体会

如索靖的《草书势》、卫铄的《笔阵图》、王羲之的《笔势论十二章》、颜真卿的《述张长史笔法十二意》、米芾的《海岳名言》、黄庭坚的《论书》等。

2. 书体研究

如卫恒的《四体书势》、欧阳询的《三十六法》等。

3. 对书法家和法书(优秀的书法作品称“法书”)的品评

如袁昂的《古今书评》、庾肩吾的《书品》、李世民的《王羲之传论》、包世臣的《艺舟双楫·国朝书品》等。

4. 书法史论

综合书体研究和书家、作品研究。如张怀瓘的《书断》、米芾的《书史》等。

5. 技法理论

如孙过庭的《书谱》、刘熙载的《艺概·书概》等。

6. 杂著

如笄重光《书筏》等。

书学的兴衰和书法的兴衰有很大关系,如唐宋两代书学昌盛,元明书法中衰,书学的起落也大抵如是。但也有不平衡性,如清代的书学成就大大越过书法成就。

书学与书法是关系最为密切的一门学科,中国传统书学中有大量的精辟见解,但总的来说是散漫、不成体系、特别是关于行书的理论。因此,建立现代书学理论体系,特别是行书的理论体系,是我们面临的一项十分迫切的任务。

二、书法与文字学

既然书法的表现对象是汉字,所以它同文字学就有着天然的联系。传统文字学又称“小学”,它的研究范围有文字起源、书体演变、“六书”——汉字构造等。东汉文字学家许慎在我国第一部文字学专著《说文解字》里,论述了当

时所能看到的各种书体及其用途,这实际上孕育了书学研究的胚胎。还有,掌握汉字构造、书体演变源流、正字等文字学基础知识,对于学习书法,也是完全必要的。日常生活和我们的学习生活实践都已体验到了书法与汉字的联系。如果我们不能正确地认识、使用汉字,又怎能实现汉字书写艺术化呢?

三、书法与金石学

金石学是搜集和研究古代青铜器铭文和石刻文字的学问,它打开了通向古代书法艺术的大门,为后人提供了篆、隶、楷各种书体的优秀范本。金石学开始兴盛于宋代,当时有薛尚功编著的《历代钟鼎彝器款识法帖》二十卷,著录历代青铜器铭文及少量玉石文字。此类著作便具有金石学和书法的双重意义。清代乾隆嘉庆以后,金石考据之风再度兴起,除了搜集青铜器铭文以外,如《寰宇访碑录》、《金石粹编》等著作中,还搜集了大量的隶书、楷书碑刻资料,这是珍贵的古代书法遗产。以此为背景,清代崛起了“碑学”。它提倡学习古代刻石的书法,来挽救受法帖影响而委靡积弱的书风。由此我们可见金石学对于书法的意义。

四、书法与篆刻

篆刻是用篆书(现代也用其他书体)刻印的艺术,它至少在战国时期就已诞生。篆刻印章的画面,可以说是一幅篆书作品,仍然属线条造型艺术。所不同的是,它不是用毛笔书写的线条,而是用刀刻出的线条。而要刻印,就要有印稿,这一印稿就是创造一幅篆书或其他书体的作品,它要求创作者同创作书法一样,能熟练地运用线条、结字、章法的高度技巧。篆刻刻在石上,书法写在纸上,这是篆刻与书法作品的不同。所以,篆刻是把篆书或其他书体的书法艺术和刻石技巧技能结合起来而形成的一种艺术。广义上的书法艺术,是包括篆刻在内的。

从用途上看,每一幅书法作品,都要用上篆刻印章,这是书法作品不可缺少的,二者结合相得益彰,使整个画面活起来,从而收到更加良好的艺术效果。

所以,在书法的姐妹艺术中篆刻与书法的关系是十分密切的。

五、书画同源

书法与绘画是亲缘最近的姊妹艺术。它们使用的物质手段大体相同:一样的毛笔、一样的宣纸、一样的砚台。只是一个纯粹用黑墨,一个会用各种色

彩罢了。因此,中国传统的绘画理论中早就有“书画同源”、“书与画一耳”的观点。

书画所以同源,这是因为:

1. 最古老的汉字中多半是象形字,就是以线条摹拟世间人物的外形特征、摹拟自然现象的

汉字来源于象形,而一个象形的汉字往往就是一幅图案。所以,从反映现实的方式来看,书法与绘画在历史上都曾经是既再现客体(即外界事物)也表现主体(即作者自身感情)的“一肩双挑”的艺术。这样,以汉字为表现对象的书法和以自然客体为表现对象的绘画,就有着天然的联系了,只不过后来汉字发展了,象形字所占的比例越来越小了,而且象形字的形象越变与实物的形象距离越来越大,因而书法比绘画具有更大的抽象性,如写个“山”字,毕竟不是画一座山。

2. 书画在用笔用墨上也有许多相同、相通的地方

明代大画家唐寅说“工画如楷书,写意如草圣,不过执笔转腕灵妙耳。世之善书者,多善画,由其转腕用笔之不滞也。”明代陈继儒说“画者,六书象形之一。故古人金石、钟鼎、篆隶,往往如画。而画家写水、写兰、写竹、写梅、写葡萄,多兼书法。”清代书法家周星莲也说“字画本自同工,字贵写,画亦贵写。以书法透入于画,而画无不妙;以画法参入于书,而书无不神。故曰:善书者必善画,善画者亦必善书。”

绘画,讲究的是与实物相像,在国画中,即使是写意画,也要求与实物有某种程度的相似,书法的特质却不在这里。书法艺术不要求像绘画那样与实物“形似”,这样就从表现客体这一层束缚中解脱出来,以表现主体即自身感情为重点。于是,书法作者可以更多地从笔法、笔力、结构、布白、气势、神韵、意境方面下工夫,更多地从那些足以抒发自己感情、又能拨动别人心弦方面下工夫。书法点画线条的抽象之象,比绘画所再现的事物具体之象,具有更大的模糊性和多义性,造成了意味上的无穷,这意味上的无穷可以任凭欣赏者去领会,去解释。在某种意义上说,书法更能为欣赏者提供广阔的想象空间,这样就得以更简洁、更直接、更明显地集中美的精华,更能体现出书法作者的审美心灵和驾驭美的能力。

3. 中国书法和绘画的审美观念,都讲究“气韵”,也就是把追求意境的美放在形体表现之上

书法要有神、气、骨、肉、血,五者缺一不可其为佳作,它是把韵、意、态、法、