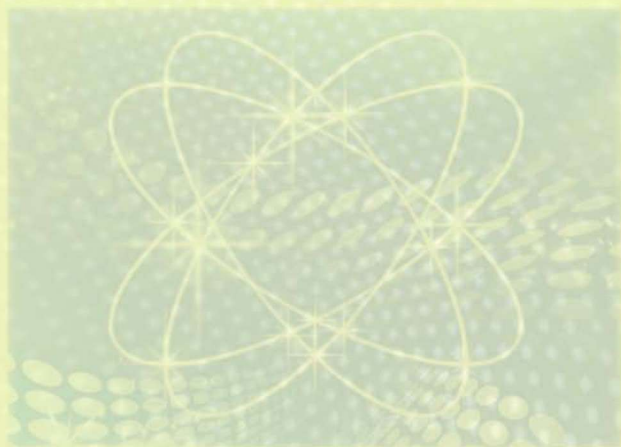

中华优秀传统文化读本

中国书法

黎明中 编著

江西高校出版社

中华优秀传统文化读本

中国书法

黎明中 编著

江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国书法/黎明中编著. —南昌: 江西高校出版社,
2011.3

ISBN 978 - 7 - 5493 - 0207 - 9

I. ①中... II. ①黎... III. ①汉字 - 书法 IV.
①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011) 第 041279 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) 8528761 8523095
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 × 1092mm 1/16
印 张	7.25
字 数	83 千字
版 次	2011 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1 ~ 30000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5493 - 0207 - 9
定 价	15.00 元

赣版权登字 - 07 - 2011 - 43

版权所有 侵权必究

写在前面的话

中国书法,生长于中华民族传统文化的沃土之中,又是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。它不仅是由汉字历经三千余年而演化成的中华国粹艺术,更重要的是承担着传承中国传统文化、繁荣中国当代文化、促进人类艺术发展的重要使命。作为中国人,没有理由不重视中国书法,没有理由不重视中国书法教育。任何在这方面的陋识、短见甚至漠视,都是对中国文化不负责任的表现。正因为如此,有识之士就提出:要大力普及书法教育,要把书法教育既作为知识性、特长性教育的内容,又作为人生理想和道德品行教育的重要手段;就呼吁:要把中国书法融入基础教育,让书法教育走进课堂;就号召:中小学生应“从小写好中国字,长大做好中国人”。这是人们的心声,是时代的呼喊,是未来的召唤!目的只有一个:中国书法这一优秀民族传统文化不能断代、不能失传!

其实,电脑的普及并不可怕,可怕的是是一些人的糊涂,更可怕的是是一些领导者的偏见短视。电脑可以用来打字、上网、玩游戏,同样可以用来读书读帖学习书法等知识。把书法文化可能濒临失传危险的责任归咎于电脑,是没有道理的。值得欣慰的是,电脑热并没有对书法热形成绝对的围困之势。我们看到,书法热潮正在促使着一些家长牵儿携女去登门求师学习书法,也激发着许

多青少年跃跃欲试想闯入书法家的行列。现在的问题在于,学习者抱着什么目的、通过什么途径去学习书法,教学者抱着什么目的、运用什么方法去教授书法,教育部门和学校如何因势利导将书法引入课堂、列入教学内容。正是出于对这些问题的思考,作者试图从书法与传统文化的关系,书法与做人等综合素养的关系,中国书法史的发展脉络,古代书法的碑帖和典型风格,历代书法大家的风范,以及中国书法的技法、艺术创作等方面,将自己在习书过程中接触到的一些资料及实践感悟,力求用简明扼要、通俗易懂的语言,编著成这本小册子,目的是想从文化的层面而不是单纯从技法的层面,对普及书法教育起到一点辅助性的作用。

在整个策划和成书过程中,得到了中共江西省委教育工委书记、省教育厅厅长虞国庆的鼎力支持,得到了江西省教育厅基础教育处处长刘雪平和江西高校出版社副社长花传贵等同志的大力帮助,得到了中国书画报社编委会秘书长秦立申、著名书法家徐林义等有关专家的具体指导。在此,一并表示衷心的感谢!

在编著过程中,有些小节参考了江苏教育出版社出版的《中国书法史》、高等教育出版社出版的《书法教程》、湖南美术出版社出版的《书法艺术初步》。在此,谨向这些出版社及大作的作者致以深谢。限于水平,差错难免,敬请各位方家和读者批评指正。

作 者

2010年12月19日

目 录

写在前面的话

第一章 中国书法的内涵 (1)

第一节 什么是中国书法 (1)

第二节 中国书法与传统文化 (3)

第三节 中国书法的基本价值 (5)

第二章 中国书法的工具 (9)

第一节 笔 (9)

第二节 墨 (10)

第三节 纸 (11)

第四节 砚 (12)

第三章 中国书法的历史 (16)

第一节 商周时期书法 (16)

第二节 春秋战国时期书法 (17)

第三节 秦朝时期书法 (18)

第四节 汉朝时期书法 (19)

第五节 魏晋南北朝时期书法 (20)

第六节 隋唐时期书法 (21)

第七节 宋元时期书法 (22)

第八节	明清时期书法	(23)
第四章	中国书法的五体	(24)
第一节	篆书	(24)
第二节	隶书	(25)
第三节	楷书	(25)
第四节	行书	(36)
第五节	草书	(40)
第五章	中国书法的技法	(45)
第一节	基本技法	(45)
第二节	楷书写法	(49)
第三节	行书写法	(51)
第四节	草书写法	(53)
第五节	隶书写法	(55)
第六节	篆书写法	(55)
第七节	篆刻	(58)
第八节	硬笔书法	(62)
第六章	中国书法的碑帖	(64)
第一节	碑	(64)
第二节	帖	(71)
第七章	中国书法的历代大家	(76)
第一节	秦朝的李斯、程邈	(76)
第二节	汉朝的蔡邕、刘德昇、张芝	(77)
第三节	魏晋南北朝的钟繇、王羲之、王献之	(77)

第四节	隋朝的智永	(78)
第五节	唐朝的欧阳询、虞世南、褚遂良、孙过庭、 张旭、颜真卿、怀素、柳公权	(79)
第六节	五代的杨凝式	(81)
第七节	宋朝的蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾	(81)
第八节	元朝的赵孟頫、鲜于枢	(82)
第九节	明朝的祝允明、文徵明、董其昌	(83)
第十节	清朝的郑燮、何绍基、翁同龢、吴昌硕	(84)
第八章	中国书法的典型风格	(86)
第一节	晋尚韵	(86)
第二节	唐尚法	(87)
第三节	宋尚意	(88)
第四节	元明尚态	(89)
第五节	清尚质	(91)
第九章	中国书法的艺术创作	(93)
第一节	什么是书法艺术创作	(93)
第二节	作品的内容选择	(94)
第三节	作品的格调把握	(95)
第四节	作品的品式创作	(96)
第五节	作品的谋篇布局	(98)
第十章	中国书法的文化修养	(100)
第一节	中国书法是一门学问	(100)
第二节	注重文化知识的学习积累	(101)
第三节	不断提高自身的综合素养	(103)

第一章 中国书法的内涵

中国书法,是由汉字演变发展而成的,是中国文化的瑰宝、人类艺术中的奇葩。它历史悠久,内容丰富,底蕴深厚,影响深远。学习中国书法,必须首先理解和掌握其内涵。

第一节 什么是中国书法

每个国家使用的文字都有自己的书写方法。中国书法,即是汉字书写艺术的方法。“书”是指写,“法”是指书写的法则、技巧、规律。晋朝及以前讲的是“书势”,如“草势”、“篆势”、“笔势”、“字势”,这实际上就是“书法”的原始概念。汉字是由点、横、竖、撇、捺、钩、挑等基本笔画构成的,只有学会和掌握这些基本笔画的写法,符合汉字书写的基本规范要求,才能把汉字写好,才能逐步进入学习书法的阶段。

汉字萌芽于原始社会晚期,从彩陶上的原始书契^①算起,距今约六千多年,是世界上最古老、使用时间最长的文字之一。现存最早的比较有系统性的汉文字体系是商代的甲骨文。汉字的象形特点为汉字书写演化为书法艺术提供了最重要的前提条

① 古代在带有彩绘花纹陶器上所写的文字。

件。所以说,汉字是中国书法的母体,没有汉字就没有中国书法。要学会中国书法,必须首先要学会写汉字。

书法与写字既有密切联系,又有严格区别。写字是书法的基础和前提,但会写字并不等于会书法。写字有写字的规范,书法有书法的规律。二者的区别在于:一般写字是记录语言的符号,可以按古人讲的“六书”^①中的“象形”描摹成字,用“会意”、“形声”的要求与口头语言表达相符;而书法则是表达出作者的文化素养、精神、情感,充当了一种使人获得精神享受的社会功能。一般写字的规范性要求比较单一,一个字基本上是一种标准写法;而书法的表现形式则是多样的,只要不脱离汉字和传统名碑法帖的基本要求,允许一个字有多种写法。如“知”字、“无”字、“有”字等,行书和草书就都有几十种写法,王羲之《兰亭集序》中二十个“之”字的写法都不尽相同。

由写字进入书法的层面,有一个渐变、提升的过程,这就必须按照书法的规范要求,进行刻苦的习练、领会,逐步掌握其要领。这是一个较长的、艰苦的过程。只有在这个过程中把基础打好了、打牢了,才能进入下一个过程,即书法(汉字书写艺术化)的过程,也就是笔法、墨法、字法、章法的讲究和运用的过程。书法家在书法创作中,熟练地用墨色的浓淡枯湿、字体和布局结构的疏密挪让、毛笔提按轻重快慢形成的灵动线条,表达出自己的心绪、情感、意向,给人一种美的享受、情的感悟、思想的启迪。书写汉字达到了这个境界,就产生了一个飞跃,变成了书法艺术。特别是随着“书法热”的兴起和人们对书法艺术价值认识的渐趋一致,今天的书法已被赋予了抽象的艺术化特色的内涵,使之变成了纯粹的艺术名称,成为大家公认的一个相对独立的艺

^① 西汉末年刘歆的《七略》和东汉学者许慎的《说文解字》里讲的“六书”是象形、指事、会意、形声、转注、假借。

术门类。

汉字的笔画主次关系、结体逻辑规范,体现出中华民族传统的伦理道德和秩序观念。好的书法作品所蕴含的兴趣、情操、精神,实际上反映了人们对人生理想境界的美好追求。从这个意义上讲,中国书法既是一个相对独立的艺术门类,又是一种重要的文化现象;既是书写汉字的技巧方法,又是培养人的良好性情心态的形式;既是一种艺术实践活动,又是规范人的行为意识的途径。所以,必须从本质意义上全面地认识和理解什么是中国书法,才能真正把握中国书法的内涵。

中国书法,是我们的先人用无数实践和高超智慧创造出来的汉字书写艺术。汉字的源远流长,决定了中国书法艺术的博大精深;汉字的丰富内涵,决定了中国书法艺术发展的广阔空间;汉字的结构变化,决定了中国书法艺术的多姿多彩。我们完全有理由说:中国书法是中华民族优秀文化的灿烂结晶,是世界上独有的文字艺术瑰宝,是东方艺术的典型代表。正因为它在传承中国传统文化、繁荣中国当代文化乃至促进人类艺术发展中具有重要的意义和作用,所以 2009 年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

第二节 中国书法与传统文化

中国是一个具有深厚传统文化的国度。中华民族的优秀传统文化,为书法艺术的产生、发展提供了广阔的天地和丰富的养分,而且中国书法本身就是中华民族优秀传统文化的一个重要组成部分。所以说,中国的传统文化,是中国书法的根基。中国书法艺术要发展要创新,必须把根牢牢地扎在传统文化的土壤

之中。

中国传统文化的内容极为丰富,中国书法与传统文化密切相关的方面也非常多。比如,它涉及到汉文字学。学习书法必须懂得汉字的起源、结构、演变以及形体、读音、书写方法等最基本的知识,这样才有利于书写字体首先做到符合汉字的规范,体现汉字的特点。它涉及到汉语言学。学习书法必须学会汉语的语法、修辞、造句和用途,这样才有利于保证所书写的内容表达准确、语句通顺。它涉及到文学。学习书法必须读一些文学书籍,掌握一些文学知识,这样可以更好地理解所书写内容的情景意境、主题思想,还可以有助于提高自己的写作能力。它涉及到历史。学习书法必须知晓一定的历史常识,尤其是书法历史的基本知识,这样有助于开阔自己的眼界,从先人那里学到更多的东西,从历史中汲取更多的养分。它涉及到哲学。学习书法必须知道一些基本的哲学道理,这样可以更好地学会处理一点一画之间、字与字之间、行文与布局之间相互关联、相互影响的逻辑关系,启发创造性思维,使自己的书法作品显得更有功夫、更加美观。它涉及到音律学。学习书法必须学习和运用一些音乐知识,这样可以更好地借鉴音乐的美感并表现在书法之中,使运笔的快慢、线条的走向、用墨的浓淡、字体的错落、布局的虚实产生一种节奏感,使书法作品更加富有旋律韵味。它涉及到伦理学。学习书法必须明白先要学会做人的道理,这样可以经常提醒自己,既要努力学习书法,更要不断加强自身的道德修养。

以上所列举的学问知识,都是中国历史悠久的传统文化的重要内容。从古至今,我国很多有名的书法家都是有很深厚的传统文化功底的。例如,唐朝的颜真卿,不仅字写得好,而且做人很有气节操守;北宋的苏东坡,不仅是大书法家,还是大文学

家、大画家、大诗人；元朝的赵孟頫，不仅书法精绝，对文章、绘画、音乐也很精通；当代的启功，不仅书法成就卓著，还是博学多才的国学大师。事实告诉我们，只有不断地学习和掌握传统文化知识并注重运用于书法实践，把传统文化的这个根基打牢，中国书法才会具有长盛不衰的生命力，中国书法的艺术之花才会开得更加美丽动人！

第三节 中国书法的基本价值

中国书法的基本价值有社会价值、艺术价值和市场价值。中国书法的社会价值，是指书法在日常社会生活中所发挥的作用，也就是对人们的精神文化生活、对社会文化事业的发展所起到的影响和作用。中国书法的艺术价值，是指书法在艺术领域所具有的地位，对艺术事业发展所发挥的影响，以及在给人们带来艺术欣赏、精神享受、审美情趣、理论探讨等方面所发挥的作用。中国书法的市场价值，是指书法作品进入市场变成商品，进行买卖交易所实现的货币价值。简单地说，一幅作品在市场上能卖到多少钱，这就是市场价值，或者叫收藏价值。

具体地讲，中国书法的价值大概可以分为以下四种：

第一种是实用价值。汉字最主要的实用价值是记叙事物、表述意思，是人们相互之间进行交流的工具。书法的实用价值，是由汉字的实用价值延续而来的。比如在汉朝，由于文字使用越来越频繁，书写秦朝传下来的篆字给经济、社会生活带来很多不方便，于是就改成写隶书。因为隶书写起来比篆书更快、更方便些，后来渐渐成为了一种风气，甚至写好了隶书还可以做官。但是，由于当时战争不断，情况紧急时写隶书还是太慢，为了抢

时间救急,传说汉元帝就命令一个叫史游的人作“急就章”(写快字),这样就出现了写得很快的草书。这说明,书法的实用价值是随着实际情况的变化而变化的。到了今天,书法的实用价值就变得浅显易懂了。例如,可以用书法体写信进行交流,可以用草书体进行速记,可以将书法作品送给或卖给别人供玩赏或收藏,可以把书法作品作为礼品赠送亲友以增进了解和交往,可以用书法作品展示自己的知识、能力和才华,等等。

第二种是修身价值。西汉著名文学家扬雄说过:“书,心画也”。意思是讲,书法能够表达人的心灵和情感。中国人历来把写好汉字作为读书人的一个基本要求。比如,明朝的董其昌,十七岁参加会考,按文才应列第一,因为字写得不好而被列为第二,他的堂侄董源因字好而被提升为第一。董其昌受到很大刺激,开始发奋学习书法,最终成为书法大家。不仅如此,自古以来,中国人还把书法当做日常生活中的一种高雅艺术,把习练和创作书法作为一项修身养性的有益活动。因为集中精力习练和创作书法,可以避免胡思乱想、心浮气躁,逐渐养成平心静气、不急不躁的秉性和作风;因为刻苦钻研和创作书法,可以培养吃苦耐劳、不屈不挠的品格和毅力;因为经常书写内容好的作品,不仅能提高书写水平,还可以从中获得精神的感染、道德的感化和情操的提升。所以,从古到今,许多人都把习练、创作书法当做一种丰富生活、修养人生的好方法。甚至在卧室里挂上一幅好的书法作品,也能起到愉悦心情、静脑安神、促进身心健康的神奇作用。

第三种是欣赏价值。汉字变成书法,就成了一种富有创造性的视觉艺术。其功能之一,就是供观看欣赏。凡是内容好、书写得又好的作品,人们一可以从作品的点画线条、造字结构、章法布局中得到美的享受,进入美的境界,接受高尚意境的熏陶;

二可以感受到作者的心态情绪、艺术风格和创造精神；三可以从作品所书写的诗文、警句、格言中吸收具有文学价值、哲学价值、道德价值的精神营养，知晓做人的道理；四可以活跃和丰富精神文化生活。

第四种是审美价值。所谓“审美”，通常指的是认识、辨别、鉴赏一件物品或艺术品美不美。“审美价值”，是指对一件物品或艺术品，值不值得去认识、去辨别、去鉴赏，或者去认识和鉴别它究竟有多大的价值和意义。书法与其他艺术门类一样，具有很高的审美价值。它的审美价值主要表现在：

第一，能够通过作品鉴赏作者的心灵、情感和品行。任何一幅书法作品都会流露和展现出作者的观念、情绪、感情，人们在观赏其作品时能看到他的情绪变化、意识体现、思想倾向，并据此对作者及其作品进行分析，作出评价。

第二，能够通过作品看出作者的知识学养。知识学养，是鉴别评价书法作品水平高低的一个重要尺度。凡是书法造诣很深、书法艺术水平很高的作品，都是知识丰富、学养深厚的人创作出来的。这类作品具有极高的审美价值。

第三，能够从作品的内容鉴别出作品的价值取向。任何一位负责任的作者，喜欢书写哪一方面的内容，喜欢书写哪一类风格的诗文警句，一般都是有目的、有选择的，人们可以由此而得出作品的价值取向，看出作者的动机和用意，也就是为谁而书写、为什么而书写，以及为了实现自己的意图而怎么去书写的。

第四，能够从作者的书写水平衡量出作品的艺术内涵。一幅书法作品写得美不美、艺术性强不强，不是某个领导、某个权威人士说了算，而是由客观艺术标准说了算。而艺术标准又不能用尺子去量，那么书法的艺术标准是什么呢？就是传统功底，就是法度，就是千百年经过检验而流传下来的古人的优秀作品。

因为中国书法是以汉字为书写对象的,汉字有它的特殊结构和书写要求;因为中国书法是众多文人和书法家几千年来用心血、汗水、精神、情感创造和传承下来的瑰宝,已经形成了书写者必须遵循的基本规律。这种特殊性决定了书法艺术的衡量标准只能是传统,只能是以古人的优秀作品作参考作比照。否则,都去“王婆卖瓜,自卖自夸”,那是不行的。如果排斥古人,否定传统,抛弃基础,违背规律,任意乱写,那就不是中国书法,更谈不上艺术含量,这种作品不具有丝毫的审美价值。

第二章 中国书法的工具

中国书法使用的主要工作用具是笔、墨、纸、砚,也就是人们常说的“文房四宝”。无论是古代还是今天,“文房四宝”在书法创作中都发挥着非常重要的作用。此外,书法还需要一些辅助性工具。比如,防止水墨渗化的垫毡、装毛笔用的笔筒、搁笔挂笔的笔架、压纸用的镇纸以及印章、书法印泥、砚盒等。

第一节 笔

中国书法的笔,一般指的是毛笔。在“文房四宝”中,毛笔是最为重要的工具。传说秦始皇派大将蒙恬去讨伐楚国,路过安徽宣城郊外时,发现这里的野兔毛非常好,便把野兔毛扎在一起绑在小木杆上做成了毛笔。这个传说虽然不一定可信,但说明古人很重视毛笔。其实,早在殷商时期,毛笔或类似毛笔的笔就已经开始使用了。考古发现最早的毛笔实物,是战国时候的竹管毛笔。到了唐代,毛笔的制作已经十分精美完善,当时安徽宣城成为制造毛笔的中心,所产毛笔称为宣笔。宋朝的黄庭坚(江西修水人)就十分喜欢宣州的毛笔,特别是喜欢“鸡距笔”和“鼠须笔”,说这两种毛笔用千金都难买到。到元代初期,新的毛笔制作中心在浙江湖州,所产毛笔称为湖笔。湖笔具体出产地在