

形神合体的艺术 下

书法

大连出版社

J05-49/3.222-2

形神合体的艺术——

书 法

程方平 编

(下 册)

大连出版社

中小学艺术欣赏文库

(全 50 册)

大连出版社出版发行 新华书店经销
(大连市西岗区长白街 12 号) 邮编:116001
朝阳新华印刷厂分厂印刷

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180

1996 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 2 次印刷

印数:2000—5000

ISBN 7-80612-271-0/G·63

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢

(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

书法艺术及其欣赏	(1)
1. 神形合一、表现丰富的艺术	(3)
2. 饱含节奏和韵律的艺术	(6)
3. 个性突出风格明显的艺术	(7)
4. 具有现代性和实用性的艺术	(9)
5. 硬笔书法及其艺术价值	(18)
书法学习及其要点	(24)
文房四宝	(34)
1. 笔	(34)
2. 墨	(37)
3. 纸	(38)
4. 砚	(41)
历代书法名帖欣赏	(57)

书法艺术及其欣赏

无论在东方还是西方，文字的产生都大大推进了人类文明历史的进程，不断唤醒人们对美的追求和审美意识。可以说，文字的使用一开始就有其实用价值和艺术价值，郭沫若先生在研究中国古代社会时就曾将中国殷商时代刻之于龟板牛骨上的甲骨文誉称为中国最早的书法。随着文化教育的普及，文字的表现形式日渐丰富，并各成体系。纵观全球，古埃及 5000 年前的象形文字，美索布达米亚 5000 年前的楔形文字，以及后来的腓尼基文字、印地文字、阿拉伯文字、希腊文字和罗马文字等，也均有其异彩纷呈的文法和意法。数千年来，随着书写用具、书写材料、印刷技术的不断创新和完善，各种字体的标准化（如仿宋体）和美化（如先秦时的鸟虫篆和后来的九叠文等）日益引起人们的重视。在表词达意的同时，文字本身的形态变异和装饰功能被历代书法艺术家和能工巧匠尽情发挥，注入了丰富的美学内涵和文化内容。每一个善于使用文字美化功能的人都能根据自己的民族传统，文化特色，个人修养以及对文字本身的理解，不断翻新创造出新的字体、字形，表现更丰富的文化内涵和多维空间，积蓄更多新的时代信息和多元的、综合性的内容。

进入 20 世纪以来，随着信息传播速度的加快和信息业的发展，报刊业、广告业、装饰业及多种实用艺术迅速崛起，对艺术字体的需求不断扩大。特别是进入电脑时代之后，伴随

着印刷技术、绘图技术、颜料制造、书写的日新月异，使得新装饰文字的创造在瞬间即可千变万化，百般翻新。在街头巷尾，刊头报端，以及各种用品和材料上，艺术字体都发挥着超越前人的宣传功效，使世界充满了艺术特色和文化精神。了解古今书法艺术和特点，懂得如何欣赏书法是每一个现代中国人都应具备的基本修养。应该站在中国书法发展历史的基础之上，更多地了解书法艺术的多方面功能和更深刻的文化内涵。其意义在于能够帮助人们在比较鉴别中启发自身的创造才智，促进多元文化和多种表现形式的结合。尽管在计算机时代不少设计都用电脑替代，但是人的无穷智慧和多元创造价值永远是电脑技术的基础。只要人们不断加深对世界文化和各民族艺术精神的理解，便能广开思路，在多元、互鉴、求异、创新的过程中生发出无限立异标新的美妙奇想，使世界变得更为绚丽多彩。

千百年来，艺术创造活动虽然从未停止，但在传统观念中“阳春白雪”和“下里巴人”总有些格格不入。一种艺术出于工匠之手和出于文人墨客笔下，似乎成了天壤之别。而在现代社会中，经济发展和社会需求的实用性和实效性逐渐打破了这一界限，艺术下嫁，文化下嫁促进了整个人类文明和人类艺术美的普遍提高。人们逐渐学会适应和理解各种文化艺术，创造出“阳春白雪”、“下里巴人”等各种类型的新艺术形式。从书法碑贴到印刷体文字，到今天多种形式的艺术装饰字体，也基本上是循着这一规律发展的。在未来社会中，艺术创造不再只是专业艺术家的专利，而将成为每个人欣赏、喜好和创作的对象。艺术属于全人类，艺术属于每一个人，而每个人又都从中得到享受，品尝创造的快乐。

书法艺术的载体是文字。而从文字到艺术的书法，其中是有很大距离的。书法造型艺术有反映现实生活的特点，它不像绘画那样能通过直接描绘唤起人们对客观生活（生活真实）的体验，只是通过汉字形体的抽象点画和结构的塑造，来表达作者比较抽象的审美趣味和感情的变化。抽象的点、画及其有规律的组合形式具有独立的审美价值，可以使人产生美感和内心的激荡。一段甲骨文字或一篇钟鼎铭文，其书法之美，即是非常久远的，又是贴近生活的，其端庄典雅的风格即可带给人们美的享受，唤起人们的思古幽情。文字是书法的内在表现形式，其反映的内容与用抽象点画和结构方式所表现的造型美、整体美的书法艺术是不同的两个方面。文字内容与书艺形式相互依存的关系正是书法理论和创作的主要方面，二者相得益彰，相辅相成。

1. 神形合一表现丰富的艺术

“气韵”是中国古典艺术理论的核心内容，“气韵生动”“神采飞扬”是创作和评价作品的标准。无论是绘画、书法、雕塑、音乐或诗歌，无论是何种文学艺术风格或流派，莫不尊之为金科玉律。陈善《扃虱诗话》说：“文学（诗歌）以气韵为主，气韵不足，虽有词藻，要非佳作也”。南齐谢赫《古画品录》在评论人物画的六条标准中将“气韵生动”居第一位，可见这是古人对艺术的最高要求。气韵指书法等艺术品的神气和韵味（或称为“神韵”）。若分而言之，所谓“气”指神气，指书法作品所表现出来的作者的某一风格的精神气质。

凡是卓有成就的书法家，他的精神世界应是无限丰富的，他们能站在时代和历史的最高点，去观察和认识事物，能创造出独特的书法艺术。这种艺术品既有时代特征，又有鲜明的个性，具有神完气足的美的最高价值。所谓“韵”是指书法艺术作品节奏鲜明、韵律和谐的韵味。是作者主观的思想感情、艺术修养、人生阅历、学识才华通过线条起伏，黑白布局，用笔枯润，以及文字语言等外在因素，和谐地表现出来的韵味。气韵生动本是中国古代艺术、美学原则的重要概念，必须仔细思索品味，才能体验其中的美妙。

古代书法名家王羲之、颜真卿、怀素、邓石如、郑板桥等人的书法艺术都是气韵生动的佳品。他们在创造优秀作品时，都是把一生所积淀的感知、理解、文采、修养、气质、才气、想象升华为特殊的激情。是客观生活，内心意念与书法艺术的技巧高度统一，凝神静思，进行创作，心不知有手，亦不知有笔，一气呵成，浑融统一，于是产生了气韵生动的艺术佳品。

王羲之写《兰亭序》时，已积聚了丰富的创作经验。当其置身于天朗气清，惠气和畅，崇山峻岭，茂林修竹的兰亭美景之中，进入群贤少长，畅叙幽情，游目骋怀的境地；他的精神世界渐趋丰富充实；进而灵感勃发，胸罗宇宙，思接千古；于是谈古人，论生死，缘兴感，临文嗟悼，站在摆脱名教，追求旷放的东晋时代的高峰，挥毫走笔，写下了气韵生动，名垂千古的《兰亭序》。此中生动的气韵，正是时代的特点、作者秉赋、情景相融，天才凝聚的结晶，《兰亭序》的气韵还表现在整篇书法作品的用笔结字和章法上。笔姿飘逸，结体疏朗，似奇反正，欲断还连，抑扬分明，起收精当，重

字别构，章法自然。这即与作者的性格和所写的情景相吻合，又有鲜明的节奏和韵律，不愧为中国书法史上的高峰和经典。

又如郑板桥以“诗书画三绝”著称，又是清代书画家“扬州八怪”之一。其书法的气韵，表现在新颖和怪异两方面。他生当康熙、雍正、乾隆时期“太平盛世”，却经历了社会动荡和残酷镇压知识分子的“文字狱”。当时的绘画为师法古人的“画院派”所垄断，书法被毫无生气的“馆阁体”和“帖学”所束缚。他即不愿作御用文人，又要避免“文字狱”的镇压。在书法艺术上创造了隶、楷相结合，以隶为主的“六分半书”。新颖奇特，参差错落。行笔在正常的点画之外，不时杂以竹枝兰叶，创造了兼容数体且与绘画结合的技法。他自我欣赏地说：“要知画法通书法，兰竹如同草隶然。”他的章法，有人誉为“乱石铺街”，所书大小小，歪歪斜斜，或隶或楷，有兰有竹。这种“板桥体”给人以活泼狂怪，无拘无束，自由放纵之感。神彩气韵，跃然纸上。

汉字是以象形、形声、会意、指事等六种方法创造而成的。而其中又多在象形的基础上发展而成。如牛、羊、虎、狗、猪、日、月、山、水以及江、本、末、暮旦等字的古字都是形象性很鲜明的。

和字形本身的形象性相结合，汉字的笔划也有许多形象的含义和耐人品味的联想依据。如东晋女书法家卫铄创作的《笔阵图》说：“横（一）如千里陈云，隐隐然其实有形；点（丶）如高峰坠石，瑾磕然实如崩也；竖（丨）如万岁枯藤；孤钩（乚）如百钧弩发。背抛（㇏）如崩浪雷奔。她将汉字的点画赋予了生动而有气势的物象。

古代书法评论家还常将汉字书法比喻成人的形象，苏轼

在《书唐氏六家书后》中说：“正如立，行如行，草如走”。将楷体比喻人的站立姿态，以说明其正端稳重，仪态雍容；将行书比喻为行进姿态，以说明字体的活泼生动；将草书比喻人的奔跑，以说明其运动迅捷，气势风发。

宋人姜夔《续书谱》说：“点者字之眉目，全籍顾盼精神，有向有背，随字异形；横直画者，字之体骨，欲其坚正匀静，有起有止，所贵长短合宜，结束坚实，撇捺者，字之手足，伸缩异度，变化多端，要如鱼翼鸟翅，有翩翩自得之状。”他既将字的点画形象化为人和动物的肢体，又赋予它们生动的精神状态。

张旭观公孙大娘舞剑，得草书笔势。唐人评怀素草书说：“奔蛇走虺势入座，骤雨旋风声满堂。”（见怀素《自叙帖》）由此不仅可从草书中欣赏到舞剑雄姿、剑锋飞扬的生动形象，还可走进奔蛇入座，骤雨旋风这类惊心动魄的场面。韩愈在《送高闲上人序》中描述了张旭草书与感情的结合。说他将平生的喜怒、窘穷、忧悲、愉快、怨恨、思慕以及酣醉无聊不平，都寄寓于书法作品之中。从狂草中去理解如此丰富的感情，也就会悟出书法形象的实质及其深刻的含义。

2. 饱含节奏和韵律的艺术

书法是利用毛笔笔锋的弹性，体现作者用笔力量的艺术。写字时起收提顿，横竖交错，由于黑白布局的变化，又形成了书法艺术的节奏感。这在书写中的字法和整篇书法作品的章法中，均有明显的特点。

从点画说，藏锋表示力的含蓄，露锋表示力的舒张；横纬竖经，表示笔力的骨干；提顿转折，表示力的遒劲与挺拔。从书体说，小篆的笔力，表现为笔姿的弧形张力和势态的龙飞凤舞；楷书的力量，表现在笔画的起收提顿，方圆转折和间架的顶天立地，端庄稳重上。行书草书的笔力除了循环转折之外，还表现在上下连贯，奔腾澎湃的浩荡气势之中。虞、褚楷书，偏于柔和。颜、柳笔力，偏于刚劲；小篆，章草，偏于秀美。大篆、北魏，偏于遒劲。若融合各体，刚柔相济，则力备势全，可创新风。中锋行笔，表示力量凝聚，神完气足。名家手迹，每于作品背面，显示出中锋墨浓笔重，力透纸背的迹象。笔画的转换，由点而横，由撇而捺，捺笔的一波三折，横笔的起收提顿，以及运笔时的轻重肥瘦，这都是笔力的转化。至于上字与下字，前行与后行章法上的黑白布局，也有管领应接的变化。每一次转化，形成一重节奏。作书前成竹在胸，虚实有度，用笔时意在笔先，节奏分明，书法艺术可望体现。无振动，无变化，无虚实，无节奏的文字，是缺乏艺术性的呆板文字，这种文字有使用价值，却无艺术意味，印刷体书法即是典型的代表。

3. 个性突出风格明显的艺术

扬雄《法言》说：“书，心画也。”书法风格，有如人的风度。它是由作家的主观特征与社会生活、题材、书体等客观因素统一形成的独特的面貌。古人评书法风格概念甚多，如清丽、沉雄、厚重、俊逸、苍古、幽雅等等，每患难于把握。

若印证作品，略作形象对比，或者容易理解。

颜真卿、柳松权楷书，有沉雄、豪劲风格，赏其《颜氏家庙》、《神策军》等楷书碑刻，使人如对英雄；读《礼器碑》、《熹平石经》等隶书有端庄、厚重风格，使人如见君子；读米芾《天临殿记》、黄庭坚《松风阁诗》，觉有倜傥、俊逸之风，使人如见才子；读汉隶《曹全碑》，褚遂良《雁塔圣教序》，可见清丽、和婉风格，使人如见秀士；读《石门颂》、《爨龙颜碑》，有浑朴、苍古之风，使人如见野老；读王羲之《兰亭序》，文征明《离骚经》，可见其高逸、幽雅风格，使人如对隐者；读张旭《草书四贴》、怀素《自叙帖》，惊其狂放浪漫风格，使人如见癫狂仙逸。如此等等，略见书法风格千差万别的特殊性。

书法风格的特殊性，决定于社会生活的需要。秦代既以小篆统一天下文字，又广泛流行隶书，小篆曲折庄重，大臣李斯辈多用于纪功刻石，量权诏版，使用范围囿于王室。隶书直笔简捷，书写灵便，狱官下吏多用于抄录法律文书，使用范围偏于下层。当然书法风格的特殊性，还决定于时代或地区的差异。商周钟鼎文之古拙，与唐宋楷行之灵秀，风格因时代相距久远而大异；唐人欧、褚、颜、柳楷书重规矩法则，宋人苏、黄、米、蔡行书讲气势流畅，风格也因时代所尚而不同。北朝造像魏碑，因神圣质朴，而有刚劲、峥嵘之貌；六朝书札行草，因性灵真挚，而有飘逸洒脱之风，自古书风就有南北之分。

字如其人，字风有如人品。书法风格与作者的性格有密切关系。如颜真卿年逾古稀，不屈于叛将李希烈而英勇牺牲。后人品评其严正雄壮的“颜体”，犹想其正气凛然，不屈不挠

的品格。至于张旭醉酒狂呼始为文字，其草书与李白邀月饮酒的浪漫风格极其相似。

另外，风格的特殊性，还决定于作者的灵感与兴会。王羲之乘修禊酒酣兴会，作《兰亭序》初稿，神来之笔，意趣天然。尔后屡书，均不及初稿。由此可知艺术风格的独创，往往兴到即成，兴退则败。写得烂熟，则技高而损艺。有人曾以酒来比喻书法的表现意味，“书如佳酒不宜甜”，而拙朴苦涩更易表现出书法古雅深厚的内涵。

书法是一种古老而复杂的艺术。遗产丰富，源远流长，但我们探索不足，未能尽心意于万一。书法艺术充满辩证关系：临摹法古与推陈出新的关系；书法艺术与汉字形、音、义的关系；艺术形成与体裁内容的关系；审美者的主观感受与客观艺术标准的关系等等。循此以往，若能从理论和实践上研究解决与此相关的一系列问题，对书法艺术的发展，当有补益。

4. 具有现代性和实用性的艺术

书法是一种传统久远的艺术，但在现代社会中却有着极强的生命力，再生功能极强，古往今来大师云集，却还时时花样翻新，出现新的书法艺术品种。近年来，现代书法、实用书法、少数字书法等相继走红书坛，就说明了一些问题。现代书法是受世界现代艺术及后现代艺术的影响，在书法领域中出现的新的书法艺术流派，这一流派在字形、字体、用水、用墨、章法、书局，以及借鉴绘画、篆刻、工艺美术、装饰

艺术和中外兼容上都进行了融汇古今的大胆创新，给书法艺术园地又注入了新鲜的养料和空气。尽管在许多方面，所谓现代书法还不很成熟，还有牵强造作之处，但这毕竟是一种有益的探索与尝试。

近年来随着经济、文化的发展和人民生活水平的提高，人们对生活、工作、学习等方面环境的美化工作也日趋繁荣起来。利用文字的书法艺术功能美化社会、创造赏心悦目、令人舒适的美好环境和条件，是现代社会不断翻新、

变化的重要需求，也是人类逐步成熟，文化艺术不断多元化的重要标志。

美化生活离不开传统，包括中国传统和西洋传统，从文字装饰来讲，实用书法图案的设计和使用应努力结合中国社会、历史、民族、文化等多方面的特点和实际，融入西方汉字艺术的精华，不断促进新型的实用书法艺术作品的出现。此外，还应注重高雅书法艺术和实用书法艺术的相互关系，在普及中提高，努力创造雅俗共赏、与现代生活协调适宜的高档次的实用书法艺术作品。

图1 甲骨文有其独特的书法魅力

书法艺术与文字的发展相同，有两个源头，一是绘画图案，即中国画体系；二是符号文字，即中国文字体系。在千百年绵延不断的中华文明历史中，这两类艺术都得到了充分的发展并交相辉映，不仅品种繁多，而且风格各异，在世界艺术之林中是光彩夺目的两株奇葩。这两种图案不仅各成体系、各具特色，而且时常结合起来，为中国文明历史的画卷装饰点缀。这是文化遗产的重要组成部分，也是中华民族精神、气质和民族风格形成的重要影响因素。

学苑出版社曾出版了《最新实用美术图案集（书法）》一书，这是弘扬文化传统，使书法艺术更加贴近和适合现代社会生活的有益尝试。能帮助传统书法绘画艺术走出文化的书斋，放下传统的包袱，探讨现实的需要和多元多彩的风格，为更多更广泛的人与场合提供更具有中国特色的艺术服务。该书着重探讨的是，如何利用各种风格的书体创造图案，如何将其与现代生活、工作、娱乐、学习等的环境结合起来，如何在材料、形式和风格上有意识地创新，并形成特色。当人们走入城市乡镇，进入各种场合，扑面而来的都是有文字装饰的图案，匾牌、广告装饰、装裱、介绍说明、影视节目、各种用品等等触目皆是。与现代印刷体美术字不同，书法图案的装饰性、艺术性、灵活性、实用性、民族性更为突出，而且更为生动并富有朝气。因此，探讨书法艺术在现代实用美术中的应用，不仅有很强的实用价值，也有重要的艺术及学术价值。近几十年来，书法创作在继续继承传统、推陈出新的同时，吸收了西方绘画，装饰艺术和美学思想等的不少创新成果，出现了所谓的“现代书法”，装饰性很强的“少数字书法”，以及多种风格的以象形字（包括甲骨文、钟鼎文、战

国文字、大小篆及少数民族文字)为核心的装饰图案等,不仅扩大拓展了书法的应用范围,也促进了书法艺术的发展。

图2 唐欧阳询《虞恭公碑》
楷书以端庄秀丽，遒劲精美著称

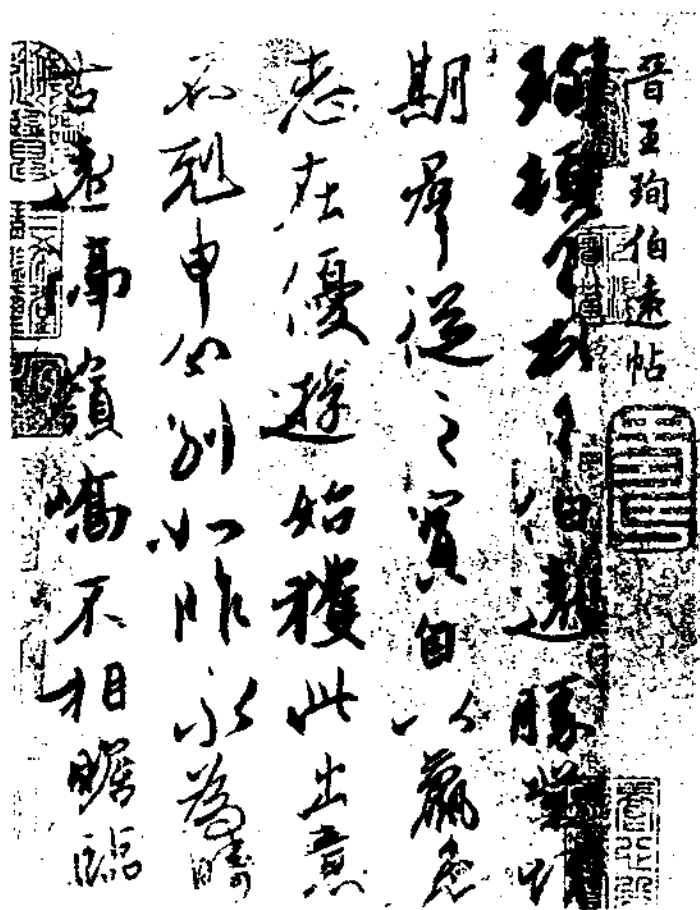

图3 晋王珣《伯远帖》被誉为希有珍品,《三希堂法帖》亦因其得名,该帖气韵、神形、风格、章法均可称道。