

书 法 艺 术

戴圣昌 著

书 法
艺 术

山东电子音像出版社

书 法 艺 术

戴丕昌 著

山东电子音像出版社

2004·济南

责任编辑:雅 健 张希宇

封面设计:徐剑峰

书名:书法艺术

著者:戴丕昌

出版:山东电子音像出版社

发行:山东电子音像出版社发行部
(济南市经九路胜利大街 39 号)

印刷 山东地质印刷厂

规格 787×1092 毫米 1/16

字数:4 万字 印张:10.5

版次:2004 年 10 月第一次印刷

印数:1—1000 册

ISBN 7-900370-37-4 定价:32.00 元

戴丕昌，祖籍莱州，居于济南，受业于曲阜师范大学艺术系，福建师范大学文艺学研究生班，现为山东省工会管理干部学院艺术系主任，教授。

数十年来，戴丕昌教授一直从事高校书画教学研究工作，作品多次应邀参加全国及省市组织的书画展，1993年获山东省教师书法比赛一等奖，2002年获首届齐鲁文化艺术精品博览会书法比赛银奖。

在习书作画之余，戴丕昌教授潜心研究理论，著作颇丰，近几年有三部专著问世。尤其是1999年山东文艺出版社出版的专著《古代书论选译》在当年北京中国文艺报社主办的“面向新世纪文艺研讨会”上荣获参赛作品一等奖。论文《书法教学贵在求实求新》在山东省艺术教育论文评比中荣获一等奖，并收入优秀论文集。其《书法教学应把艺术性放在首位》、《苏东坡的人格和他的书画艺术》等论文也散见于《书法导报》、《书法之友》、《文史哲》等诸多有影响的刊物。

戴丕昌教授在授课中注重理论联系实际，深受学生欢迎，连年被学院评为教学质量一等奖，被山东省艺教委评为“优秀指导教师”，被山东省人事厅、山东省教委授予“山东省优秀教师”称号，并被中央电视台、中国画研究院、中国美术家协会评为“优秀书画家”。曾先后被邀到青岛大学、曲阜师范大学、山东理工大学等高校进行学术讲座。1997年应邀参加了山东省书画学会组织的山东省文化艺术交流团，在香港、新加坡、马来西亚等地举办书画展，2003年又应邀参加了山东省书法家协会组织的“纪念山东与日本和歌山县缔结友好二十周年”书画交流活动，赴日本进行友好访问，并在日本举办了书画展，其书画作品深受日本友人的喜爱，并被和歌山书道馆珍藏。

前 言

纵观中国书法艺术的历史长河，不难发现，书法本身是变化丰富、异彩纷呈的艺术，因而学习书法的门径与切入点也是不拘一格、多种多样的。对于初学书法从何下手，应因时而异。回顾十几年书法教学的实践，本着实事求是的精神，我力求打破一些约定俗成的方式方法，在书法教学中把艺术性放在首位，把执笔三步曲变成一步到位。课堂教学与实地考察相结合，将篆书的入门当作迈进书法艺术殿堂的第一个台阶，让这些初握毛笔的手直追秦汉，悟得笔法。既得笔法，也抓住了书法艺术的根本。

本书的特点是通俗易懂，注意了理论联系实际。既可作为大、中专院校的书法教材，也适应于自学。既有书法简史，又有各种书体的书写方法，并且相应地选择了部分有代表性的碑帖，可根据书体的演变过程学习各种书体，这样既学习了书法，又掌握了书法演变史。

书法艺术渊源流长，艺术风格多种多样，审美情趣迥异有别，同时学书者年龄有老有少，文化层次有低有高。书法教学也应因材施教。如果本书能使初学者对书法艺术产生兴趣，提高一定的理论水平和欣赏能力，循序渐进地步入书法艺术的大门，当是作者最大的欣慰。其中观点、材料及文字的不妥之处，诚望专家前辈多多指教。

著 者

目 录

第一章 绪论			
第一节 什么是书法艺术	1	第二节 篆书的特点	69
第二节 学习书法的意义	2	第三节 篆书的书写方法	70
第三节 怎样学习书法	4	第四节 篆书碑帖	71
第二章 汉字的起源与构造		第八章 隶书	
第一节 汉字的起源	7	第一节 简介隶书	80
第二节 汉字的构造	8	第二节 隶书的特点	80
第三章 书法简史		第三节 隶书的学习方法	81
第一节 先秦书法	11	第四节 隶书碑帖	82
第二节 秦汉书法	12	第九章 楷书	
第三节 魏晋南北朝书法	14	第一节 简介楷书	92
第四节 隋唐五代书法	30	第二节 楷书的点画和笔顺	92
第五节 宋元书法	42	第三节 楷书的结构规律	94
第六节 明清书法	43	第四节 楷书的代表书家及特点	95
第四章 书写工具		第十章 行书	
第一节 笔	57	第一节 简介行书	111
第二节 墨	58	第二节 行书的用笔特点	111
第三节 纸	59	第三节 行书的基本点画	112
第四节 砚	60	第四节 行书的结构特点	112
第五章 执笔与用笔		第五节 行书碑帖简介	112
第一节 执笔	62	第十一章 草书	
第二节 写字姿势	63	第一节 草书简介	123
第三节 运腕	63	第二节 草书的特点	123
第四节 用笔	64	第三节 怎样学习草书	124
第六章 碑帖临摹		第四节 草书碑帖简介	125
第一节 临摹的意义	66	第十二章 书法创作	
第二节 临摹的方法	66	第一节 章法	130
第三节 选帖	67	第二节 格式	131
第四节 从篆书入门	67	第三节 创作中注意的几个问	131
第五节 临摹注意事项	68	第十三章 书法欣赏	
第七章 篆书		第一节 书法艺术欣赏的一般规律	144
第一节 简介篆书	69	第二节 书法的审美标准	145

第一章 绪论

第一节 什么是书法艺术

书法艺术是我国民族文化遗产中一颗光辉灿烂的明珠,也是世界艺苑中一朵独放异彩的奇葩。它是中国走向世界的一门独特的艺术,是极富中国民族特色的艺术种类。法国总统希拉克说:“中国书法是艺中之艺”。当代世界画坛艺术大师毕加索也曾说:“如果我生在中国,我想成为一个书法家,而不是画家”。书法艺术为什么有如此神奇的魅力呢?因为它是按照一定的法度,遵循一定的规律,用特殊的书写工具,书写的是世界上独一无二的中国汉字。用线条作为造型艺术的形式,表现书家丰富的精神世界。二十世纪中国最杰出书法家之一沈尹默先生曾说:“世人公认为中国书法是最高艺术,就是因为它能显示出惊人奇迹,无色而具画图的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏心畅神怡。”^①

书法艺术的主要特点:

第一,以我国独有的汉字为表现对象。鲁迅先生说:中国的文字“具三美”:“意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也。”^② 因为“形美以感目”的中国传统文字,奠定了书法艺术的基础。加上书者们不断地研究发展,成为世界上一门独特的艺术样式。世界文字的发展可以分作表形、表意、表音三个阶段。汉字的起始是象形文字,全世界的文字,也都是从象形文字开始的。但是到后来大部分都发展成拼音文字。而中国文字几经变革虽然基本上消除了汉字的象形性,使汉字定型为方块形表意性符号,但是我们今天仍然可见到象形文字的影子。比如象形文字中的“热”(𤇀)上面是日,中间是

火,下面是山,象在太阳光的照耀下,山上起了火。还有“雨”(雨)“日”(日)“月”(月)“牛”(牛)“羊”(羊)“马”(马)“鱼”(鱼)“鹿”(鹿)等。古人写字称之为“书”书者,“如”也,书的任务是“如”,写出来的字要“如”我们心中对于物象的把握和理解。汉字由“象形”、“指事”到“会意”、“形声”,千姿百态的文字构造,本身就具有着分布结合、对称均衡等美的要求。人们由实用的领域,逐渐转化为欣赏的范围。文字本身成为书者研究创作书法的广阔天地。每个书家在书写每个字时都会按照自己的审美意识去书写出千变万化的形体。汉字是书法唯一的造型对象,是书法艺术形成的基础。

第二,以毛笔为表现工具。当今,世界上写字用的笔多数都是钢笔、铅笔或圆珠笔,这些都是硬笔。用硬笔书写,一则变化小,二则不易写大。书法艺术讲究结构、笔法。毛笔的笔锋主要是由动物的毛发制作而成,虽然在笔中又分硬毫、软毫,总之属于软笔。它能聚能散,具有较大的弹性。东汉的蔡邕在书论《九势》中曾说:“唯笔软则奇怪生焉”。^③ 因为笔是软的,可以产生千变万化的效果。同样的一支笔书写出的线条有的是细如髭发,也有的粗如椽木。无论中锋、侧锋、方笔、圆笔,还是提按、顿挫、连绵、短促或轻重缓急,以至蘸水濡墨,一笔写出,忽浓忽淡,或渴或润。正如古人云:“凡作书,无论何体,必须筋骨血肉备具。筋者锋之所为,骨者毫之所为,血者水之所为,肉者墨之所为。”卫夫人在《笔阵图》中说:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉。多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。多力丰筋者圣,无力无筋者病。”^④ 这些都是书写工具所造成的艺术效果。硬笔是无法做到的。这也是中国书法

① 沈尹默著《书法论丛》第33页。

② 《鲁迅全集》第9卷第344页。

③ 《历代书法论文选》第6页。

④ 《历代书法论文选》第22页。

的独到之处。

第三,以线条为表现形式。书法所以能供人欣赏,乐以忘忧,赏心悦目,总的说来是字的点画美、结构美、章法美、意境美所形成的一种整体审美效应。而点画美又是其中的关键。字本身的结构是小空间线的组合,而章法则是大空间线的组合。书法艺术即线的空间艺术。不同的线可以塑造出雄壮奔放,秀丽典雅的不同风格的书法作品。唐王僧虔在《笔意赞》中说:“书法以神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”^① 神采是书法艺术的根本,它源于高质量的线,能感染人的线。书法出现几千年,书体有真、草、隶、篆,但无论哪种书体,对“笔法”即线的追求却没有改变过。书家们在大自然中摄取营养,把“屋漏痕”,“锥划沙”,“努如植槊,勒若横钉”……当成理想线条的追求目标。书法艺术中的线条应该是圆而有体积,遒劲而有力,生动富有变化,自然而又不失天趣。

第四,以表达书者的感情为基点。书法能成为一种艺术,其关键在于它能抒情达意。书法艺术的最终归宿是情感,它是用有节奏的点画、线条,用自己精湛的笔墨技巧表达自己的审美情趣。一幅杰出的书法作品可以看出书家文学、艺术、涉世及其它各方面的综合修养,是书家个性审美意识的全方位呈现。书法艺术所表现的思想感情,往往同书家写的文字内容融合在一起。作品的完成即是书法意境的体现,意境又是书法的灵魂。王羲之的《兰亭集序》书情并茂,表现了畅叙幽情中的伤感和对世事迁移的感慨。颜真卿的《祭姪文稿》是追悼亡姪季明的书写草稿,激情悲愤,吐胸中之快垒,成千古之绝唱;苏东坡的《寒食诗》:“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇,”写出了自己贬官到黄州后的凄惨景象,东汉扬雄说:“书,心画也。”这可以说是对书法本质最概括的表达。所谓“心”是书家内心世界的真实反映,它是书法艺术的源泉。

书法是一门古老的不断发展和进步的艺术。它历史悠久,几乎与汉字的产生同步,从实用到欣赏,随着人类实践、认识的发展和审美水准的提高,经过历代艺术家的不懈探索和努力,不断总结,不断完善。加之高等学府书法专业的不断设立,书法刊物的逐年增多,书法在艺苑中争奇斗艳,今天的书法已发展到有史以来的繁荣时期。它不仅在中国兴盛,作为艺术已走向世界。

第二节 学习书法的意义

书法是我国民族文化的精华之一,它既是文化交往的工具,具有实用价值,也是一门独放异彩的艺术,而富有欣赏价值,因而继承和弘扬书法艺术是我们光荣的职责。

1. 学习书法可以陶冶情操,提高文学及其它艺术素养。

东汉蔡邕在《笔论》中曾说:“夫书,先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神彩,如对至尊,则无不善矣。”^② 此话是说在书写前应把书者的心情调整到最佳状态,才能把字写好。书者一旦全身心地投入到书写中去,就会“心忘于笔,手忘于书,心手达情,书不忘想”。(唐代王僧虔《笔意赞》)这个书法过程,就是自我陶醉的过程,陶冶情操的过程。也是一种追求、塑造美的过程,是一种美的享受。

书法艺术与哲学、文学、建筑、绘画、音乐、舞蹈等学科和姊妹艺术有着密切的关系。艺术是相通的。譬如国画的用笔、用墨、意法、布局、虚实、疏密和书法有共同的美学原理,还有诸如雕塑的造型、建筑的结构、音乐的旋律与节奏、诗歌的意境等等,对书法都有重要的启迪。

还有一些史学的知识,对于了解书法艺术的起源和发展以及学习和研究各历史时

^① 《历代书法论文选》第62页。

^② 《历代书法论文选》第6页。

期不同阶段,同一阶段不同地域的书法作品是不可缺少的。通过研习书法可以对文字学以及诗词歌赋产生兴趣,因为书法是一门比较复杂的艺术,随着学习书法的不断深入,知识的广泛涉猎,自己各方面的素质一定会有质的提高。

2. 学习书法可以培养和提高我们的观察能力、摹仿能力、想像能力。

学习书法,离不开对优秀艺术遗产的继承,这种继承最具体、最重要的方式就是临摹碑帖。

康有为《广艺舟双楫》中讲“学书必须摹仿,不得古人形质,无自得性情也。”临摹碑帖是初学书法的必由之路。孙过庭《书谱》说:“察之者尚精,拟之者贵似。”临帖之前,先要读帖。读帖时要注意观察,仔细分析笔法、笔势的微妙变化和结构布局的风格特点;如果意识不到、观察不出,永远不可能表现出来。观察到了,争取要摹仿像。那就需要有摹仿能力。摹仿还需要脑、眼与手的相互配合,这种能力如果提高了,对于你学习、欣赏艺术都会直接受益。

艺术是心灵的创造,没有想像是谈不到创造的,想像力是艺术创作中最重要、最活跃的成分。古人学书想像丰富,如东汉蔡邕《笔论》讲的:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬弩,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方可谓之书矣”。我们要理解其意蕴,不断体会“书”的奥妙,自然也离不开想像,这种想像力在学习书法中也会不断地得到锻炼和提高,有了一定的想像力,才能更好地接受艺术教育。

3. 学习书法可以修身养性,延年益寿。

“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之;若迫于事,虽中山兔毫不能佳也。夫书先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神彩,如对至尊,则无不善矣。”这

是东汉蔡邕在《笔论》中所讲的。意思是说,书写是一种疏散胸怀的活动。动笔之前,首先舒张胸怀,随着感情的投入,情趣的增强,激发了灵感之后,才能开始书写;书写时先要静坐沉思默想一番,将构想默记心中,避免讲话,气息平和,聚精会神,如面对神灵一般,这样书写出来的作品就没有不好的了。

学习研究书法艺术,不仅能陶冶人们的情操,而且还能使人长寿。历代著名书法家的年龄情况,就可以说是一个很好的例证。历史上有句俗话,叫做“人活七十古来稀”,而历代书法家却有很多活了七八十岁,甚至八九十岁的高龄。例如:唐代的柳公权活了八十七岁,欧阳询八十四岁,虞世南八十岁,其后的徐浩七十九岁,杨凝式八十一岁,文征明八十九岁,梁同书九十二岁,翁同和八十五岁,包世臣八十岁,现代书画家吴昌硕、齐白石、刘海粟等都是高寿。上述情况,并非一时巧合。

练习书法有助于人的健康,是有一定科学道理的。书写时不仅肌体上的动作对于人来说是一种锻炼,而且由于思想集中、意念专注、容易入静,使人不生妄念,断除烦恼;甚至还可以达到忘我的境界,对周边发生的不愉快的事情视而不见,听而不闻,从而进入一种既轻松又愉快的状态,常常得到美的享受,使人身心愉悦。

4. 学习书法可以继承和弘扬祖国优秀的文化遗产。

自汉代始,有很多朝代都“以书取仕”,民国以前,读书人开始上学就是用毛笔书写,毛笔是唯一的工具。今天,随着科技的日新月异,电脑走进千家万户,用电脑打字代替书写,即快又好,已成平常。用钢笔,圆珠笔等硬笔书写,这样的实用性越来越小,用毛笔书写完全是作为一种艺术来研究了。

书法艺术可以说是中国的“土特产”。在所有艺术门类中,它是最具有中国特色的,集中反映着中国人的思维方式和审美情趣,

故在世界文化宝库中占据着重要地位。书法在我国有着广泛的群众基础,几千年来,一直延续发展着。从某种意义上说,书法已经成为中华民族精神的一个重要方面。书法艺术不仅在中国大兴其道,也悄然走向世界,并深深被国际友人所喜爱,有的用毕生之精力去研究。日本人尤其喜欢书法,他们称之为书道,小学、中学、大学都有书道学校,有专门的书道展览馆。我国近年经济腾飞,国富民强,文化复兴。书法艺术有了长足的普及和提高,书法艺术教育也受到了前所未有的关注和重视。有的大学设立了书法专业,有专科、本科、研究生,还有博士生,这在书法教育上是个重大突破;但在大学除书法专业的学生外,仍有相当数量的大学生对我们的国粹书法艺术知之甚少。在非艺术专业的学生中开设书法课,很有必要。凡受过一个阶段书法训练的学生,较之他们没有受训练之前,其书写水平都有一定程度的提高,甚至有惊人的进步。

学习书法艺术,不仅仅是把字写好,提高自己的综合素质,作为书法艺术创造者中华民族的后代,我们有义务,有责任把祖国独特的珍贵艺术遗产继承下来,并发扬光大。

第三节 怎样学习书法

第一、破除迷信,树立信心

书法虽然是一门艺术,但并非高不可攀。有很多人十分喜爱书法艺术,但又认为它十分神秘,常常望而却步。其主要原因是,有的人欣赏得多,实践得少,想实践又不知从何入手。加之从古至今总有些写字的人把书法说得玄之又玄,让人费解。宋代著名书法家米芾曾在《海岳名言》中批评这样的论述,“历观前贤论书,征引迂远,比况奇巧,如龙跳天门,虎卧凤阙”,是何等语?或遣辞求工,去法逾远,无益学者”。^① 类似这样的书

论文章依然存在,使初学者学了不知所措。想学习书法的人,看书法的论述文章倒不如买本自己喜欢的帖,开始实践。虽说写字不等于是书法艺术,但书法必然是写字。没有书写也就不可能将丑陋的字写美观,没有书写也就不会产生书法家,没有书写更不会有书法艺术。所以唐代书法家孙过庭在《书谱》中曾说“盖有学而不能,未有不学而能者”。^② 有志于学习书法的人不一定将来都能成为书法家,但通过书法的研究和实践将字写准确,写美观是不难做到的。如果能将字写准写美,学习书法的兴趣将应运而生,而且会越来越浓,一旦有了兴趣,学习书法的困难就会迎刃而解,逐步攀登书法艺术的高峰那就不是一句空话了。

第二、学习书法重在明理

从古至今人们都认为勤学苦练是学习书法的根本,不下一番苦功夫是学不好书法的。张芝临池,池水尽墨;智永练字,退笔如山。古人刻苦学习书法的故事举不胜举。我认为这只说对了一半。在下苦功之前,首先要寻找到一条正确的学书之路,不然就会背道而驰。学书的人同样下功夫,但收到的效果却是大相径庭。除去人的智力因素外,其关键就是对书法的理解和领悟。明理就是明白书法艺术其中的道理。要做到“翰不虚动,下必有由”^③,避免重复错误,徒费光阴。在1987年全国首届书法教师讲习班上,我听启功先生讲过这样一个故事:他的一位老朋友,每天给自己规定了练习书法的课程,不管有什么情况都会按时按量完成任务。数十年如一日,从不间断,而且他将每天书写的字都标有时间,按年月的顺序以次排好。有一次他请启功先生到他家去看字,启功先生看了这位朋友最近写的字,接着又从堆摞有序的底部抽出一些这位朋友几年前写的字。

① 《历代书法论文选》第360页。

② 《历代书法论文选》第123页。

③ 《历代书法论文选》第123页。

启功先生说他几年前比现在写的还好。听起来好象是个笑话,其实我们现实生活中这种情况很多。有不少书法爱好者,每天不敢懈怠,苦练终生却成就平平。究其原因主要是用手多,用心少,不明其理盲目用功造成的。功夫多少并非等于水平的高低。启功先生说:“功夫,不是盲目地时间加数量,而是准确的重复,以达到的熟练。”^①

把明理放在首位,是学习书法的捷径。苏轼是著名的文学家、诗人、书画家,各方面的成就都很高。苏轼曾说:“吾虽不善书,晓书莫如我,苟能通其意,常谓不学可。”大概说的也是这个道理吧。古人曰:“名师出高徒”。当今的名师不一定都名副其实。有一个明其书法之理的“明师”是关键。书友之间的交流切磋,再加上自己刻苦努力,以上几方面的结合,其主要目的还是探求科学的学书方法,提高审美的能力,并在实践中不断地体验和领悟书法艺术的规律和真谛,这样会收到事半功倍的学习效果。

第三、刻苦勤奋,持之以恒

学习书法,贵在坚持,决不能知难而退,半途而废。当自己选中一种书体碑帖,就要坚持练习下去,直到掌握它的基本规律,取得比较满意的效果,再改别的字体,学习书法也不会一帆风顺,有时进步飞快,有时进展缓慢,甚至停止不前,学书者常常出现自卑、懊恼的情绪,这时正是考验自己的时候,同时也正是自己提高层次的时候。随着学习的不断深入,自己的认识水平、审美能力都有提高,也就是眼高手低了,这时要多思,多想,多与师友交流,不断确定新的追求目标。

学习书法,还要苦练有恒。古今凡是有成就的大书法家,都经历过了艰苦的磨难。

东汉杰出的书法家张芝,史载他“凡家之衣帛,必先书而后练之。临池学书,池水尽墨。下笔必为楷则”。卫恒《四体书势》

智永,王羲之七世孙,幼少酷爱书法,勤学苦练,继承祖法,精益求精。相传居永欣寺

阁上临书三十年,复写真草《千字文》八百本,凡浙东诸寺院各施一本。因毫秃所退的笔杆,装了五箩;后来埋了,称作“退笔冢”。亦称“退笔如山”。

纵览历代名家,没有不是苦练数十载持之以恒而成功的。学习书法,只有勤写多练,才能使笔、手、心各个方面协调一致起来,达到“得心应手、心手双畅”的境界。有了“苦练”,还要持之以恒,“三天打鱼,两天晒网”是不成的,所谓“一暴十寒,未有能成者也”。

第四、努力增强字外功夫。

所谓字外功夫,主要是指一个人的社会经历实践积累、学识水平、艺术修养和人品素质等,以及在此基础上长期凝聚起来的真知卓见。南宋大诗人陆游,在回答他儿子提问如何学诗时说:“汝果欲学诗,功夫在诗外”。学习书法与学习诗词同理。不仅要掌握书法本身的知识,还须汲取多方面的营养,开阔视野,拓展思路,丰富想象,才能创作出更好的书法作品。

学习书法还要向大自然学习。东汉蔡邕说:“夫书肇于自然”。著名画家黄宾虹说:“法从理中来,理从造化中来”。所谓造化,就是大自然的万象,有人认为还包括社会生活。因此,有作为的书法家,不仅要“读万卷书,还要行万里路”。走向大自然,到广阔天地里观察、体验、探索万物的优姿美态和它们的运动规律,进而从中启迪我们进行艺术创作的灵感。古时候这样的故事很多,例如蔡邕在鸿都门外,见到工匠用刷涂料的刷帚写字,受到启发后便创造了“飞白”书。相传,张旭看见公主与担夫争道的情状,联想到笔画的安排;又观看公孙大娘舞剑器,悟得了书法的神韵。勤奋的怀素,曾经观察夏季的云朵犹如奇峰式的变化,又见到了飞鸟出林与惊蛇入草的态势,便融会到狂草的用笔和结体之中。这样的事例很多,到大自然中去体察生活,提炼生活,才能创出自家风格,才

^① 启功主篇《书法概论》第69页。

能提高书法作品的品味和意境。

书法艺术很注重格调风采与神韵气势，书如其人、其品，书者的胸襟、学问和修养直接能在书法作品上表现出来。例如历史上一些著名的法书，《兰亭序》、《祭姪稿》、《寒食帖》、《松风阁》等，这些作品的作者不仅是著名的书法家，同时也是才华横溢的政治家、文学家、诗人、画家与学者。书法作品虽大多是即兴而书，但在作品的背后蕴藏着作者几年、甚至几十年暑往寒来、焚膏继晷的日夜苦读和坎坷的人生，以及艰苦磨难的旷达胸襟。学习书法，首先还要学习做人、做事，注意读书阅世。

第五、请明师指导，多与同道交流。

一般名师都具有较高的艺术造诣，才会有名。名气、名望、名人，一般也含有质量高、水平高的意思。但是在当今“炒作”的年代，就不尽然了。

有些名人书法家确实名副其实，但也有些所谓的“名人”是自己炒作出来的。虽然也写了几十年，水平一般的大有人在，甚至对

书法的理解还有偏颇。

作为初学者，这时对于书法的了解甚少，拜师学艺要慎之又慎，如果能拜在名副其实的名师门下是一生幸事，如无缘结识，也一定要找一位“明师”。“明师”，明白书法艺术的真谛，知道其中的道理，这样的人一般都有真才实学，但不一定是社会名人，他能引导你走上一条正确的学书道路，能达到事半功倍的效果。

另外，多交流。多看展览、多看好的作品，尤其是一些优秀的传世之作，历代公认的书法家的杰作，从中找出其相同点、不同点，不断提高自己的审美水平和能力。先做到眼高手低。

争取多交几位书道挚友。孔子曰：“友直，友谅，友多闻，益矣。”同道的交流比较直接，真切。“旁观者清，当局者迷”，自己书写的问题，自己不易发现，经常与书友交流，可以互相取长补短，共同进步，避免重复自己的错误。

第二章 汉字的起源与构造

第一节 汉字的起源

中国的汉字,是随着人类社会的出现而逐渐产生的。是我们的祖先在长期的劳动斗争中群体智慧的结晶,是生产与生活在人们头脑中一种反映的结果。它随着社会的进步而不断的发展、演化和完善。汉字从萌芽到成熟定型,经过了漫长的历史进程。自史前先民的结绳、刻木、图画记事,经象形指事文字到甲骨文、大篆,至秦始皇统一文字制定小篆,称为古文字时期。秦汉以来,汉字继续发展变化,由小篆到隶书,由隶书而楷书、行书、草书,一直到今天,称为今文字时期。隶书的产生是我国文字和书法发展史上的一次重大变革,汉字书法史上把这次变革称为“隶变”。从此,汉字彻底摆脱了象形的束缚,进化为方块表意性文字。

关于汉字的起源,我国古代典籍中说法不少。《易·系辞下》载:“结绳而治”。这是上古先民们一种帮助记事的最简单的办法。《周易集解》说:“古本无文字,其有约誓之事,事大大其绳,事小小其绳,结之多少,随物众寡,各执以相考,亦足以相治也。”又说:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”从距今六千年左右的山东大汶口仰韶文化陶器文字看,这种说法还是可信的。王学仲先生在《书法举要》一书中解释到“𠄎(旦)字,这是刻划在灰色陶器上的早期符号文字,一九六〇年出土于山东莒县。这个刻划符号与后来甲骨文的 𠄎(旦)字,金文的 𠄎(旦)字,有非常紧密的脉络联

系。试看这一刻划字的形象:一轮红日越过高山,穿出云雾,喷薄而出,指示人们早晨‘旦’的来临,预示了中国文字极鲜明的形象性。”著名古文字学家于省吾先生认为这些符号就是“简单的文字”。他考证:×即五,+即七,||即二十,↑即矛等。郭沫若认为:“仰韶、龙山已进入有文字的时期。今来半坡,观先民遗址,……陶器破片上见有刻纹,其为文字,殆无可疑。”从山东的大汶口和西安半坡出土的陶文看。汉字的形成与图画和符号是分不开的。但是,后来以书契代替结绳的圣人是谁呢?汉代许慎在《说文解字序》中说:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹏迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。”《荀子·解蔽篇》说:“好书者众矣,而仓颉独传者一也。”《韩非子·五蠹篇》说:“仓颉之作书也,自环者谓之厶,背厶者谓之公。”《淮南子·本经》中说:“昔者仓颉作书而天雨粟,鬼夜哭”。仓颉造字这件事竟惊得老天爷把谷子象雨一样降到地面上来,吓得鬼怪在夜里啼哭不止。总之,都认为是仓颉造字。对仓颉造字说,鲁迅在《门外文谈》一书中作了科学的分析。他说:“但在社会里,仓颉也不止一个,有的在刀柄上刻一点图,有的在门户上画一些画,心心相印,口口相传,文字就多起来,恐怕也逃不出这个例子。”这就告诉我们,文字是劳动人民在生产生活中集体创造的,是经过史官或巫整理、加工过的。正如郭沫若先生所指出的:“任何民族的文字,都和语言一样,是劳动人民在劳动生活中,从无到有,从少到多,从多头尝试到约定俗成,所逐步孕育,选练发展出来的。它决不是一人一时的产物。它随着社会的发展而发展,有着长远的历程。”(《古代文字之辩证的发展》)文字产生以后,它冲破了时间和空间的限制,东方可以借鉴西方的经验,今人可以吸取古人的教训。它是人们认识自然、改造自然、战胜自然的有力武器。

第二节 汉字的构造

汉字的构造规律,中国古代有所谓“六书”的理论。这一理论,说法甚多,就其名称和次序而言,有以下三家,一是东汉的班固,他在《汉书·艺文志》中说:“古时八岁入小学,故周官保氏掌教国子,教之以六书。谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。”其二是东汉的郑众,他在《周礼·地官·保氏》注中说:“六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也”。其三是东汉的许慎,他在《说文解字·叙》中说:“一曰指事,二曰象形,三曰形声,四曰会意,五曰转注,六曰假借。”

因许慎对“六书”都有具体而详细的解释,所以在名称上在都采用他的说法。因为汉字起源于图画,象形、指事、会意都与图画有直接关系,而标音成份的形声字是在象形的基础上发展的,所以在次序上,则多用班固说。根据两家的观点,形成了现在人们常说的“六书”的名称和次序,即象形、指事、会意、形声、转注、假借。

一、象形。许慎说:“象形者,画成其物,随体诘屈,日月是也。”“象形”就是象实物之形,“画成其物”,就是把客观事物的形体描绘出来。“诘屈”是曲折的意思。“随体诘屈”,即随着物体的自然形状,弯弯曲曲地描绘出来。如☉(日)、☾(月)它的外形很象高悬在天空的太阳和月亮,而☉、☾的那一点多么象日月光芒四射的最明亮的那一部分,好似素描中的高光。再如𡵓(山)画山之形有高低不同;𣶒(水)画水之形中间水流不断,两侧有断续不齐的涯岸;𣎵(木)象树木形,上有梢,下有根。现在有人写楷书木字竖画加勾,就不合木字本意,应属错字。行草书例外。𠂔(牛),象牛头正面形,牛角向上弯,取其主要特征。𦍋(羊),象羊头正面形;羊角向下弯,羊头呈三角形。麤(鹿),象鹿形。鹿

角左右分杈,鹿目圆睁,鹿脚细长。

从以上例字看,象形的定义并不难理解。象形字虽然象形,但并非对自然界中的某物进行深入细致地具体、逼真的描绘。而是对其“体势”的某种表现。是通过艺术的提炼和高度地概括,抽象化了的形象。

这类字,随着书体的不断演变,尤其是汉字隶变之后,汉字的点画逐渐向符号化过渡,其象形意味越来越少。有人称隶变后的汉字是不象形的象形字。这种字,表面上已不象形了,但细究起来仍还保留着一些象形的遗痕,这对我们把汉字写规范,对正确理解字义帮助很大。

二、指事。许慎在《说文解字·叙》中的定义是:“指事者,视而可识,察而见意。”“上”、“下”是也。”它是在象形的基础上用符号作标记,象征或表现另一种事物的形态。清代文学家王筠就说过:“‘视而可识’则近于象形,‘察而见意’则近于会意。”(《说文释例》)对“指事”字的理解历来分歧很大,一般认为它是象形基础上的发展与补充。

例如:“二、𠄎”(上、下)一长横表示地或表示天。在长横上面加一短横表示“上”,在长横下面加一短横表示“下”。“𣎵、𣎵”(本、末)为了表示树的根部,就在“木”(树)的下部加一个短横,“木”便成了𣎵(本),为了表示树的梢部,就在“木”的上部加一短横,“木”便成了𣎵(末)。刃(刃),在刀上加一点,指明刀最锋利处就是“刃”,𠂔(母)象形字的女是这样写的(𠂔)象一个女子跪坐在那里。“母”给“女”字上加两点代表乳房,奶孩子的妇女就是(母);立(立),下面的横画表示地面。画一个人站立的形象;

𠂔(逆),用一个倒立的人表示“逆”;

𠂔(身)象人的腹部,人身以腹部为大,女人怀孕以后肚子就更大,古人造字时突出腹部就表示“身”。现在有不少地区说女人怀孕是“有了身子”。旦(旦),下面的横表示地面,一轮红日在地平线上升起的时候就是

“旦”。

以上所述的这些字都是在象形基础上再加指事符号的指事字，表示数字的“一、二、三、四、五、六、七、十、廿、卅”等都是由结绳、刻符演变而成的指事字，是指示字中纯符号性的。指事字基本上是独体图画，也就是所谓独体字。

三、会意。许慎说“会意者，比类合义，以见指撝，武信是也。”是说把两个或两个以上的象形字组合在一起，表示一个新的意思。“合义”是把他们的意义联系起来。“指撝”是说所要表示的新意。“见”即“现”字。古人把象形、指事字创造一个个独体的图形称为“文”；把会意字，即现有的“文”拼构成全体的图形，叫做“字”。例如许慎所举的例字，“武”：“止戈为武”，这个“止”不是停止的意思，在象形字中，止(𣥂)是脚趾的趾，戈则是一种兵器。(殳)表示携着兵器走路，就是动武的意思。“信”“人言为信”，由象形“人”和形声“言”组成会意字。表示人说的话应是可信的。再如“步”字，(𣥂)在甲骨文中的两个脚趾前后行走的样子。“涉”(涉)水在两脚趾中间，表示双脚在水中走过。如果两脚要登高呢？就把“涉”字的水旁换成“阜”（即土坡）。成为“陟”(陟)。两脚要从高处下来就把“步”颠倒，脚趾朝下，组成一个新的会意字“降”(降)。用手摘树上果实表示“采”(采)。用手抓一只小鸟表示(获的初文)(𠂔)。

由于会意是两个或两个以上的象形字组合在一起表示一个新的意思，因此就显示出这种造字方法的优越性，一个象形字，可以和很多其它象形字组成新的会意字。同一个象形字，由于排列的方式，位置不同，就组成了不同的会意字。如亼(人)字，将两个人字前后顺排组合成“𠤎”(从)字。将两个人字左右相背排列组合成“𠂔”(北)，“背”的本字。古人用这种方法大大提高了象形字的利用率，其数量也远远超过了象形字和指事字。

四、形声。许慎说：“形声字，以事为名，取譬相成，江河是也。”清代文字学家段玉裁曾注释解说：“以事为名，为半文也；‘取譬相成’，谓半声也。‘江、河’二字以水为名，譬成声为‘工’、‘可’故取‘工’、‘可’之声而成其名。其别于指事、象形独体，形声合体。”

形声字是由一部分表示意义的“形”，另一部分表示读音，或称“声”组合而成。如“江”、“河”，氵是形，表示意，说明两个字从概念上都与水有关；“工”、“可”是声，是读音。(工音刚，由于长期的语音变迁和地域方言，有些字今天的读音与过去有所不同)例如：

以“水”为主，加上音符，组合产生“涇、渭、浚、泳、泥、冻、泗、沫、汶、沟、汾、洋、浓、洵、消、液、湖、清、涌”等许多与水有关的形声字；

以“木”为主，加上音符，组合产生“梅、松、树、桶、梧、样、档、株、桃、杨、枝、桥、栏、柿、枇杷、村、杠、格、棕、架、桐”等许多与木有关的形声字；

以“火”为主，以“禾”为主，加上音符，就会产生“炬、灯、炸、炮、烂、炉、烤、烘”、“稼、种、稻、秧、稞、程、秆”等等。

由于形声字有易造、易认的两大优点，加之汉字要求表音，有“因形见义”的特点，其它方式造字有限，构字困难。所以，形声字在汉字里的数量最多。据统计，汉代许慎《说文解字》共收字9353个，形声字有7679个，占总数的百分之八十八。清《康熙字典》共收字47035个，其中形声字42300个，占总数的百分之九十。

五、转注。许慎说：“转注者，建类一首，同意相受，考、老是也。”是说把一类意义相同的字，归属于一部之首字，相同意类的字之代表者下面，诸字可以互相训释。如耄、耆、寿等字都有“年老”的意思，所以都归于老部的下面，就许慎所举例字考、老分析，在甲骨文中考老都是长发弓背拄杖的老者形

象,有“年老”的意思,演变至小篆其字义未变。《说文》“考”下注释为“老也”,“老”下注释为“考也”。由此可知,转注字是一些部首相同,意义相同,可以互相训释的字。转注的目的在于用互相训释的方法比较、说明词义,并不能造出新字来,是不能算作造字法则的。

对于许慎关于转注的定义,历来众说纷纭,有“音转”、“义转”、“形转”三种说法,各家解释不尽相同,还有待文字学家去研究和解决。

六、假借。许慎说:“假借者,本无其字,依声托事,令、长是也。”是说在语言中某些词有其音而无其字,在这种“口中所有、笔下所无”的情况下,就借用同音字或者音相近的字来表示。就许慎所举“令、长”两个例字,清代文字学家段玉裁注释解说:“汉人谓县令曰令长。令之本义发号也,长之本义久远也,县令县长本无字,而由发号、久远之义引申展转而为之。是谓假借。”也就是说:“令”字的本义是“号令”,但因其读与“县令”之“令”相同,所以就假借“号令”之“令”作为

“县令”之“令”;“长”字的本义是“久远”,因其读音与“县长”之“长”相同,所以就被假借为“县长”之“长”。

假借,完全取决于字音相同或相近,与字义无关,是以“不造字为造字”的造字方法,失去了汉字以形表意的性质,但对压缩汉字字数起到了很大的作用。

假借字在上古时代被普遍使用,古代也有“本有其字”仍然采用假借字的现象,但今天不能因“古已有之”便随意假借,以避免汉字使用上的混乱,从而保证汉字的规范性。

《六书说》是我国传统文字学的核心,阐述了汉字在形象的基础上,由“造”(象形、指事)到“构”(会意),由“借”(假借)到“注”(转注、谐声)所形成的汉字独特的构造、使用法则,使我们能用溯源的方法解释今天汉字的字形,掌握汉字从甲骨文、金文、小篆、汉隶、楷书、行书、草书的谱系源流和演变过程,了解汉字的形、音、义诸要素,以利于更规范地使用和书写汉字,对研究书法艺术,尤其是对篆刻、篆书的研究具有非常重要的价值。

苏轼集字作品 沈乐平编著

第三章 书法简史

我国的书法艺术源远流长,具有悠久的历史,书法艺术经过数千年的积淀,形成了理论典籍浩繁、书法遗迹宏富的艺术宝库。现以历史发展脉络为顺序,简要描述出书法艺术的产生和发展的进程,以有助于开阔眼界,提高艺术素养和鉴赏能力,为学习书法奠定基础。

第一节 先秦书法

先秦,是指从远古到秦统一六国这一历史时期。我国的书法艺术就是在这一漫长的历史时期孕育和形成的。

中国书法作为以汉字为造型对象的艺术,与汉字的历史有着不可分割的联系。汉字的起源虽然至今尚无定论,但其脱胎于原始图画符号和抽象符号是可以肯定的。就考古发掘实物所见,仰韶文化陶器上的刻划符号,大汶口文化晚期陶尊上的图画符号,已能形象地看出所具备的文字意象,可以认为是汉字的最初萌芽,所以原始社会是已有雏形文字而尚无书法的时代。汉字从其雏形时期又经历了漫长的孕育过程,直到奴隶制的殷商时期,才形成了系统的早期文字甲骨文。

甲骨文又叫卜辞或殷墟文字等,是指殷商时代刻(写)在龟甲兽骨上的文字。殷商统治者迷信鬼神,每当有祭祀、战争、游猎、出行等,都要进行占卜以测吉凶,并把占卜的内容和应验的结果都刻在龟甲兽骨上。这些当时的特殊文字资料,随着商王朝的灭亡和商都一起变成了废墟而长期埋没于地下。后世当地农民耕地时出土并把它当作“龙骨”卖给药材商贩。直到1899年才被山东福山的王懿荣发现。

当时王懿荣在北京为官,是位好古的文

化人。因生病到中药店买一种中药叫龙骨,买回之后,发现上面有刻画的痕迹,他认为可能是一种未被发现的古文字,于是倾其所有财产搜集这种被称之为“龙骨”的药材,从此引发了影响中国乃至世界文明史上的大事——甲骨文的发现。百年以来已有二十多万片甲骨被发掘,并散落在世界各地,以大英博物馆、日本皇家图书馆和法国国立图书馆数量最多,现在鉴定出来的甲骨文近五千个单字,已可辨识的约两千字左右,其中仅有九百多个字取得了比较一致的意见。

甲骨文的发现,不仅为研究上古史、汉语史增加了新的文献,也为我们研究古文字书法和书法史提供了宝贵的资料。

甲骨文作为早期文字,具有以下明显的特点:第一仍然有很强的象形意味;第二偏旁结构尚不固定;第三笔画可以增减;第四有把两字合一的合文。字的长短、大小、正反也略无定则。

甲骨文是最古老的文字,奠定了汉字发展的基础,它已包含了汉字六书构字的所有方法,随着文字的日益成熟,中、晚期甲骨文的抽象成分渐次增加,出现了较多的形声字,部分字型已基本固定,一直延续至今,例如中(中)、囗(口)、田(田)等。

甲骨文因其书刻者和书刻时期不同而风格各异,“大抵武丁之世,字多雄浑;帝乙之世,文咸秀丽。……故其间有章草急就者,多见于稟辛庚丁之世,然虽潦倒而多姿,且亦自成一格。……足知现存契文,实一代法书,而书之契之者,乃殷世之钟王颜柳也。”(郭沫若《殷契粹编·自序》)。整体而言,甲骨文笔画瘦硬挺拔,结构质朴生动,在错落变化中显示出稳定,行款错落自然,浑然成章,给人一种自然古朴的美感。甲骨文不单纯是具有实用性质的记事符号,已经孕含了中国书法艺术的基本要素,是汉字书写升华为书法艺术的源头。

西周,是奴隶制社会的鼎盛时期,古代