

書法精要

書寫漢字之所以成為藝術，首先與它的書寫對象有關。

書法的表

不同的风格也

书 法 精 要

作 者：吴国梁 张新词 等

出版发行：中国文艺出版社

Rm1014, King Nam Hse, King Lam Est

Tsung Kwan O, NT, HK

中文地址：香港九龙将军澳景林邨景楠楼1014室

电子信箱：zgwyCBS@163.com

印 刷：郑州市豫兴印刷有限公司

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：14.25

字 数：350千字

版 次：2004年6月第1版第1次印刷

书 号：ISBN988-85719-5-0/D. 1053

印数：1-5000册

定价：24.80元

前言

书法艺术从殷商的甲骨文算起，经历了秦汉的辉煌、魏晋的风韵、隋唐的谨严、宋元的意趣、明清的神态，已跨越了3000多年发展历程。而今书法艺术呈现了多元化的格局和态势，并遍及日本、朝鲜、新加坡、泰国等，也极大地影响了西方现代艺术。瑞士一位钢琴师把女儿的头发做成一支精致的毛笔，送给中国一位学者，表达他对中国书法的热爱，艺术大师毕加索曾这样表白：我如果出生在中国，首先是一个书法家。书法的魅力巨大得让人无法抗拒。

中国书法与中国文字与生俱来。

汉字有六种造字方法：象形、指事、会意、形声、转注、假借。象形：是用比较精炼的笔画，直接摹写自然现象和社会现象，如“射”字象形为一支箭、一把弓、一只手；指事：标志事物和现象的某种特征，如“木”字的下面加一横，表示树木的根部为“本”，指事“本”字；会意：在象形基础上发展起来，通过具体事物和现象的启发而创造的字，如“众”字会意为由几个人组成，象征很多人；形声：在象形基础上的偏旁再加上不同笔画产生的大量字，这在汉字中是很普遍的现象，如“水”字加上不同的笔画，衍生出与水关系密切的“江”、“河”、“湖”、“海”等字；转注：字义引申或繁衍出来的字，这一类离象形较远，如“老”字最后一笔向下—转，就成为“考”，意思是由老人考年青人。假借：由字声、联想而繁衍的字，如“西”字，由于日落西方正是鸟回巢的时候，这个字被固定下来，表示“西”的涵义。

殷代的象形文字以象形为基础，常常是多种笔画与结体。笔画或多或少，结体或繁或简，不易辨识和掌握。比较殷代的甲骨文、周代的大篆、秦代小篆和汉代隶书，甲骨文很不定型，大篆字已基本定型，但转笔较多，圆曲的线条书写起来不方便，小篆统一了形体，隶书的笔画变圆为方，便于掌握，隶书成了古文字与新文字的分水岭。至今，汉字仍然是以隶书的形体、结构为基础。以后，隶书又发展为章草和楷书二种书体，楷书又发展出今草。

书法不仅包括各种书体在纵向历史的延伸，而且也包括各种不同书体之间、各种不同流派的横向扩展。汉字在实用中逐渐凸现了汉字的结构、用笔、用墨、章法、韵律和风格等等，这些点线交织成的统一、和谐、乐章，这些美的表现形式与规律，是整个书法发展过程中沟通起来的血脉联络，是它作为独立的艺术形式的本质所在。

书法是一门独立的艺术，它具有其他艺术所不能替代的性质，但又与其他艺术保持着千丝万缕的联系，它的表现形式与表现手法，总是体现出艺术的共性与个性的统一。

书法作为艺术的一般形式，点线的断连、粗细、长短、急缓、枯润等所形成的艺术效果，具有像音乐一样生动的节奏和韵律，书法被称为是“抽象和绘画”和“纸上的舞蹈”。书法作为艺术的特殊形式，又与其他艺术有着不同的性质。音乐形象是以时间上的听觉形式出现，书法则是以空间上的视觉形式出现；绘画形象是以物象、色彩的形式出现，书法形象则是以比较抽象线条的形式出现；建筑形象是以三度空间的形式出现，书法则是以二度空间的形式出现；舞蹈形象是以“动”的形式出现，书法形象则是以“静”的形式出现。

书法是以汉字为表现对象,汉字是传达情感和思想的工具。书法艺术不仅通过笔、墨、线条等艺术语言,也通过书写内容,反映人们审美心理、审美情趣和精神境界,抒发人的心胸怀抱与精神寄托。书法艺术离不开文字及其自身的表现形式;书法艺术体现了文字内容所显示的風格与表现形式所显示的風格的统一,体现了思想性与情感性的统一。豪放、含蓄、古朴、秀丽、奇崛、平淡等等,这些风格特征、情感特征,都可以在书法艺术中找到恰当的表现形式,从而显示出情感、风格与形式的统一。

书法创作,绝不是文字的凑合和辞藻的堆砌,而是抒发作者的真实心胸,表现作者的真实情感。书法的深远艺境,就在于情与理、形与神、象与意的契合,以及丰富、生动、和谐、自我的表现形式与文字的内容有机地统一。儒家的济世、入世的思想同工稳、规范、严密的书风相吻合,不尚个性表现,秦代的篆书,汉代的“三体石经”,清代的“馆阁体”,都具有这一特征;老庄道家思想支配下的书法,多是在生活的坎坷的感受中,以一种超脱、放逸、不俗的书法形式表现出来;佛家的出世思想,在书法形式上的表现是厚重、清约、奇崛、诡秘,八大山人、弘一法师的书法风格就趋于清约和淡泊。

书法的表现形式,凝结了造化自然的勃勃生机与意态,灌注了人们心灵中的情感与智慧。

三

分析书法艺术情感与思想统一这一特性,需要把书法点线的乐章、宏深的怀抱放到整个东方艺术的特征中来认识。在东西方艺术思潮冲撞、融合的今天,书法艺术有着宽阔的襟怀,不断地吸收、消化着西方艺术,同时更新、发展着自身,独立地展示着自身的魅力,显示着民族自身的创造与精神。墨、纸、印所构成的黑、白、红的书法艺术,形式极端的抽象化、符号化,表达出来的,是书法家的心灵世界,是对内在精神的高度概括。

在东方艺术观念中,凝练的笔触、精简的形式,才是自然意象与神态,才是人“传神写照”。东方艺术更重视作者,艺术作品显示出的,是作者的品格与心态——这与中国哲学传统息息相关。台湾著名学者徐复观在《中国艺术精神》这本卓有建树的著作中认为,西方艺术传统没有见到艺术精神的主体,没有表现出人生与人的心灵,是“为艺术而艺术”,而中国的艺术精神则是主体与万有客体的融合,中国文化的根源之地,丝毫没有主客体的对立,没有个性与群性的对立,而是最高级的融和。他说:“庄子不是以追求某种美为目的,而是以追求人生的解放为目的。”“恬淡寂寞”的人生流露出的“纯素”之美,始终成为中国艺术的最高向往,“为人生而艺术,才是中国艺术的正流。”

书法艺术在形式的精简上,达到了极至,在内在的怀抱、表现人生哲学的意味上,成为最直接、最得力的工具。书法艺术是整个东方艺术特征的集中与典型,是东方艺术的魂灵与精髓。

书法艺术抽象的点线形式同文字内容互为表里,直接地抒情、畅神、写意,表现人的审美理想、气质、心灵、人格。这就是古人所谓“笔迹者,界也。流美者,人也”、“书如其人”的佳话。书法是人的精神与人格的表现,品评书法也多涉及人生。苏轼说:“古之论书者,兼及其品平生。”用人品评书法,从一个侧面揭示和证实了书法艺术的人生感。

孙过庭在《书谱》中说:“通会之际,人书俱老。”艺术实践与生活实践紧密相连,艺术的实践与发展也是人生自我更新、自我发展、自我完善的过程,书法表现出来的是人生,是心手两忘,是物我合一与天人合一。

书法艺术是最精简、最凝练,表现人生的哲学意味最直接、最得力、最具有代表性的艺术形式。

四

当前,中国书法呈现出前所未有的发展态势。这足令每个中国人,尤其是书法工作者以及书法教育工作者欢欣鼓舞。从上世纪80年代以来,对书法的研究和探索不断深入,在深度(书法史论研究)和广度(书法

表现形式)上,都达到了崭新的高度。

对书法的研究已经多年,先前的研究成果不够体系,曾经凌乱的散见于《中国书画报》等报刊上。在多年的探索和实践的基础上,借鉴诸多同人的研究成果,深入、系统地研究了中国书法艺术的特色、规律、技法,最终形成了这本著作。著作本身要表达的,不仅仅是对于书法艺术的真挚热爱,更是对中国文化的热爱。

本书的内容涉及广泛,包括书法艺术的总体认识、书法史、书法鉴赏与创作、书写技法等等,尤其是在书法史、书法鉴赏与创作、书写技法等方面,高屋建瓴的研究了书法构成的一般规律,总结了一些基本原则,比如结字规律、创作原则等等,对日后更进一步认识、学习和研究书法,必将意义重大,也希望能为书学研究者们提供些可资借鉴的资料。

将书法开放性地放置到整个文化背景中来讨论和认识,可以说开阔了书法研究的视野,提升了书法研究的高度。

这本著作,是作者多年心血的结晶,是研究工作的总结,是对在本书自始至终的整个过程中,给予极大关心、支持的各位亲属、亲友、同事、同人的回报。

能为中国书法艺术的发展加砖添瓦,对中国书法艺术的弘扬尽到绵薄之力,作者就无愧了。其间的不当或缺憾之处,必定会有,还请诸君不吝斧正,将不胜感激之至!

作 者

2004年3月8日于古牧野

目录

第一章 书法概论

- 第一节 书法基础知识 1
- 第二节 学习书法的意义 14
- 第三节 学习书法的要领 15
- 第四节 执笔方法与运笔、运腕方法 18

第二章 中国书法艺术简史

- 第一节 淳术敦厚的先秦书法 21
- 第二节 绚烂多姿的秦汉书法 26
- 第三节 自觉飘逸的魏晋南北朝书法 29
- 第四节 严谨尚法与挥洒浪漫并行的隋唐五代书法 33
- 第五节 意趣横生的宋代书法 37
- 第六节 古法复归的元代书法 39
- 第七节 尚势求变的明代书法 41
- 第八节 碑帖兴盛与书风多样的清代书法 44
- 第九节 稳步发展的近代书法 48
- 第十节 奋进繁荣的现代书法 51
- 第十一节 繁荣发展的当代书法 53

第三章 楷书

- 第一节 楷书基本笔法 56
- 第二节 楷书的结构 60
- 第三节 楷书的体势变化 65
- 第四节 楷书的书写技法 68

第四章 行书

- 第一节 行书的基本笔法 77
- 第二节 行书的结构 85
- 第三节 行书的结体 90
- 第四节 行书的体势 98
- 第五节 行书的书写技法 104

第五章 草书

- 第一节 草书的使转用笔 113

第二节	草书的结构	116
第三节	草书的体势变化	121
第四节	草书书写的要义	125

第六章 隶书

第一节	隶书的用笔	128
第二节	隶书的结构	130
第三节	隶书的体势变化	132
第四节	隶书的书写技法	134

第七章 篆书

第一节	篆书的用笔	139
第二节	篆书的结构	144
第三节	篆书的书写技法	147

第八章 书法创作

第一节	书法创作的原则	152
第二节	章法	154
第三节	书法创作幅式	159
第四节	正文创作	164
第五节	款识和印章安排	167
第六节	书法创作步骤与注意事项	174

第九章 书法欣赏

第一节	书法是一门艺术	179
第二节	书法欣赏的意义和特点	182
第三节	书法欣赏的途径和方法	190
第四节	书法品第等级解释	195
第五节	笔法美、墨法美、章法美和风神美	199
第六节	书法赏评举隅	203

目 录

第一章 书法概论

书法是中国的传统艺术形式，从了解书法的基础知识入手，了解中国传统文艺的精髓，是本章的要义。本章主要分析书法的概念，介绍书法材料工具，以及了解、学习书法的意义、执笔的基本方法等等。

第一节 书法基础知识

中国的书法艺术，从殷商时代的甲骨文起，已跨越了 3000 多年的历史，表现出了旺盛的生命力。世界上没有任何一门艺术的传承性可以与书法艺术比肩。在传统文化和人们的潜意识中，书法显示着知识阶层的精神生活，是知识和修养的象征。

书法艺术不仅有悠久的历史，还有内在的博大精神，随着祖国的强盛和文化的繁荣逐渐走向世界，遍及日本、朝鲜、新加坡、泰国等国家，也极大的影响了西方的近现代视觉艺术。（图 1-1、1-2、1-3）

书法作为中国古代文化的精髓和中国精神的有效载体，具有实用性、表现性和审美性等特征。作为一种艺术，书法能给人愉悦的精神享受，一个受过传统文化教育的人，能在观赏书法作品的线条节奏和结体韵致时，体会作者的感情脉搏，激发

图 1-1 手岛右卿（日本） 崩坏

图 1-2 马塞韦尔（美国） 西班牙共和国的哀歌

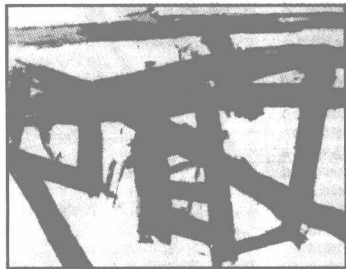

图 1-3 克莱因作品

图1-4 苏轼 罗池庙碑

想象,使整个身心沉浸在超然的境界中,并且在自觉与不自觉中进行临写或创作,在书法的创作或欣赏实践中领略到无穷乐趣。正如苏东坡所说:“明窗静几,笔砚纸墨皆极精良,亦自是人生一乐”。(图1-4)

一、书法的概念

对于书法的理解,历来都是随意比况,没有确切表述。汉代杨雄说:“书,心画也”,唐代张怀瓘在《六体书论》中说:“书者,法象也”,元代郝经在《论书》中这样表述:“书法即心法也”,清代刘熙载的表达更是含蓄:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”这些表述过于玄虚,无法准确科学地说明书法的本质。

改革开放二十多年来,书法的理论研究和创作实践出现了前所未有的繁荣局面,在整理传统书论和借鉴日、韩、新等书论的基础上,对书法定义的讨论及对书法的认识也日益加深,特别是用西方的文艺美学理论来解释书法现象,也有很强的补

益作用。在讨论中,有人认为书法是美术的一个门类,自然也与美术一样来研究形体和造型,因此属于“造型艺术”;有人认为书法是以线条为主要表现特征的,应归之于“线条艺术”;也有人认为书法不是表现具体物象的,具有很强的抽象性,应归属“抽象艺术”;还有人认为书法表现了作者的主观感受和审美追求,应称之为“表现艺术”等等,诸如此类,不一而足。以上观点充其量不过是站在不同的角度和层面,采用不同的论证方法,得出的个性化、片面化的结论,但都不够全面和完整,不能准确、科学地体现书法的本质。(图1-5、1-6、1-7)

要给书法下一个比较科学的定义,就要从书法的内涵来把握书法的本质。书法的内涵主要表现在两个

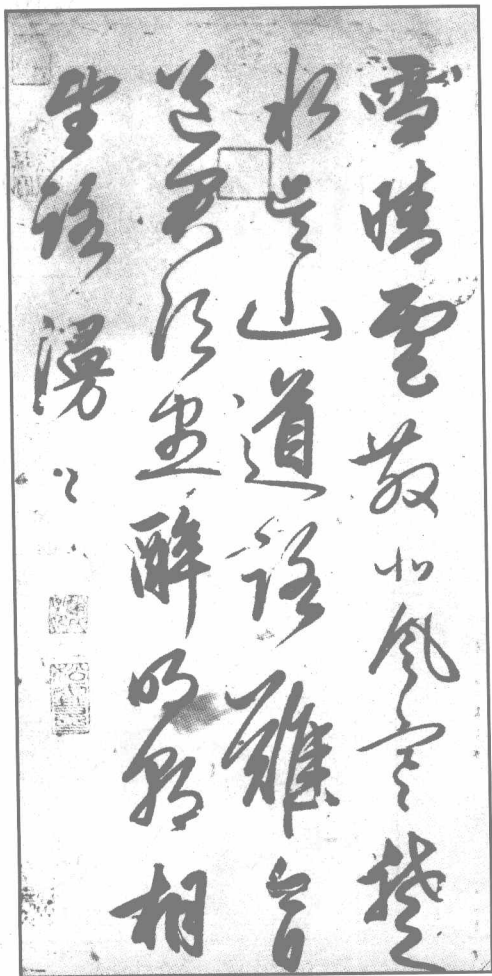

图1-5 赵孟頫 雪晴云散帖

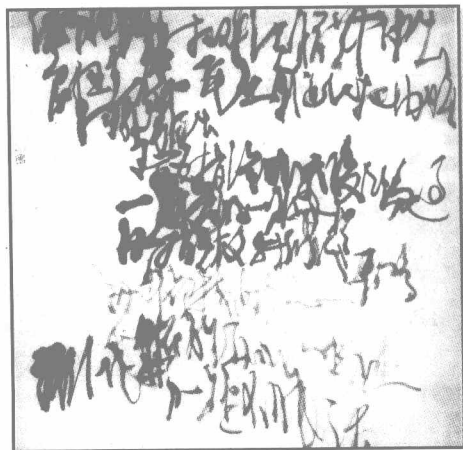

图1-6 邱振中 新诗系列·舞蹈

方面：一方面书法以汉字为表现对象，也就是说，汉字是书法的有效载体，它的点画可以根据需要作出随意性非常强的各种变化，这本身也包含了对文字抽象形态的造型处理；另一方面书法表现了作者的思想情感的审美需求，也就是说，通过具体的书写行为，使得书法所书写的汉字里面（点画、结体、章法）包含作者的情感意象。因此书写本身也可以说是书法内涵之一。

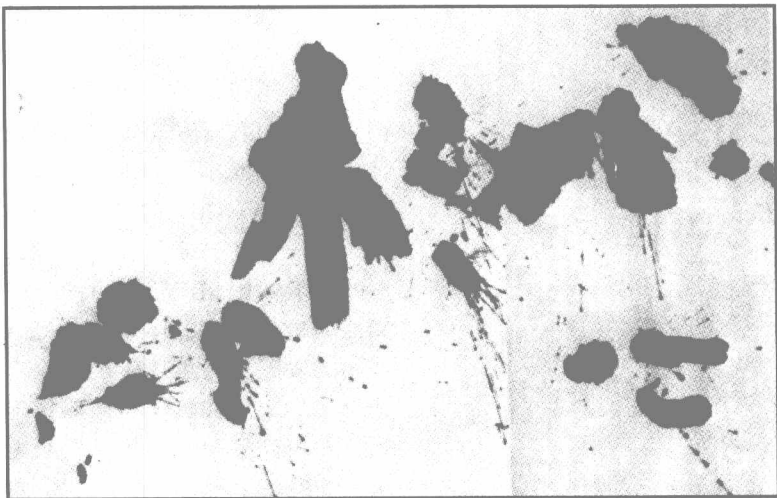

图 1-7 王方宇 心心相印

因此，书法的定义可以表述为：书法是以汉字为载体，通过书写来表现人类情感意象的抽象艺术。

那么汉字为什么能成为书法艺术而其他的文字却不能呢？中国汉字的发展历程，也是一步步从实用文字演化艺术形式的过程。要了解书法艺术的成因，需要考察和了解人类三个古文字系统。在人类的三个文字系统中，汉字系统与其他两个文字系统有着本质的区别。

第一个文字系统是古代波斯的楔形文字系统，主要产生于古代的美索不达米亚平原（今伊朗和波斯湾地区）。楔形文字的特点是，所有的文字都是由三角形的笔画通过不同的方式组合而成。这种文字与目前的英文、法文相比较，有一定的象形意义，但如果以中国文字为参照系，它就显得比较纯粹而单调，这种楔形文字在公元前 4000 多年就消亡了，流行了大约 2000—3000 年的时间。（图 1-8）

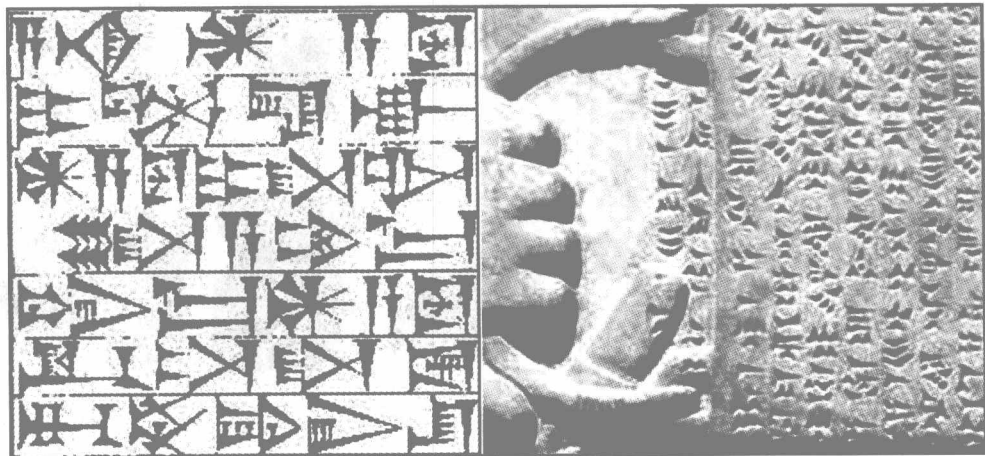

图 1-8 楔形文字

第二个文字系统是古埃及的象形文字系统，古埃及的象形文字是地地道道的“画”字，在视觉效果上就象中国的皮影或者剪纸。与楔形文字相比，它的象形意义明显增加，但它过于拘泥于表象和对现实物象进行模拟，缺乏文字的表意功能。这种文字在公元前1400年左右就消亡了，它的生存时间大致有3000多年。（图1-9）

第三个是中国的汉字系统。任何文字一开始都有象形和表意的性能，中国汉字与古波斯的楔形文字和古埃及的象形文字相比，最大限度的体现出了提炼、概括、抽象的含义。从中国文字的发展历史可以看出，汉字从抽象起步，从简单的刻画起步每走向象形和具体，然后在走向抽象，也就是说，它从简单到复杂再到简单，从刻画符号走向象形和具体，后再次形成象形和抽象，并在后一级的象形或抽象中，确立了真正的体格，并不断的发展完善。中国文字的六种造字方法（六书：象形、会意、指事、形声、转注、假借），足可以说明中国的汉字不象其他两种文字一样走极端，为形成书法艺术“预留”了很大的空间。（图1-10）

书写汉字之所以成为艺术，首先与它的书写对象有关，书法的载体（或着说是表现对象）是汉字，汉字的象形性允许书写者因为追求不同的风格面貌，对字形做出或长或短、或大或小、或正或侧、或肥或瘦的各种变化处理，汉字的象形性质为

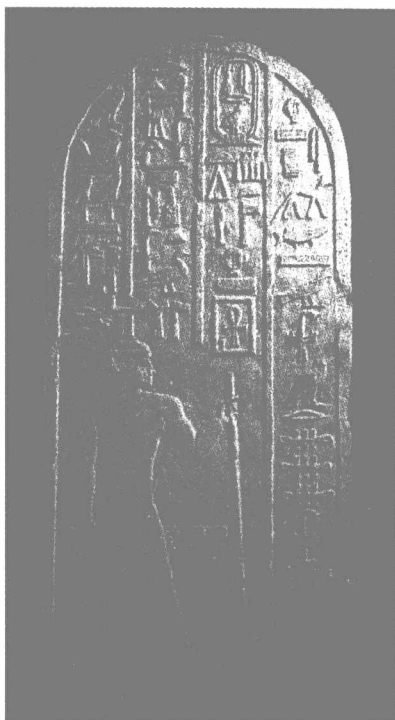

图1-9 古埃及象形文字

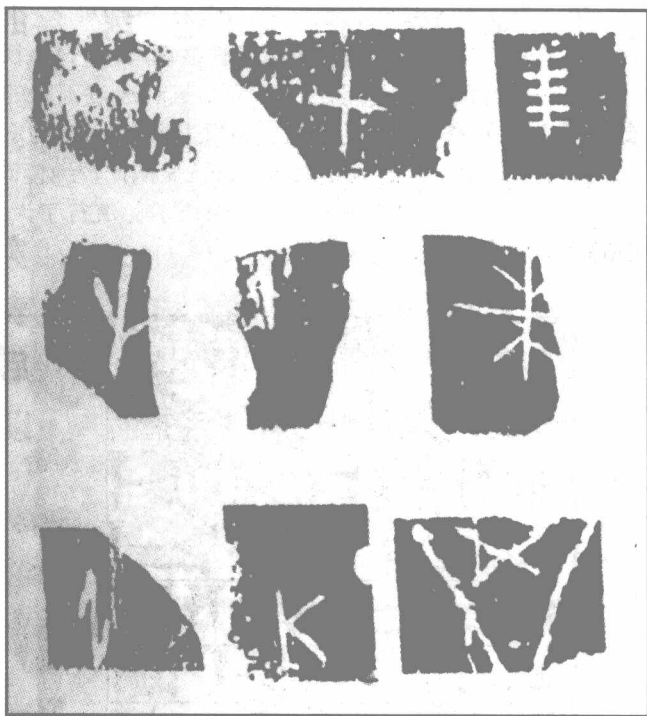

图1-10 陶器刻符

艺术创作提供了一个可以充分展示想象和张扬个性的表现天地；其次汉字的书写形式有很强的丰富性，整个汉字系统纵向有甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书和行草，一个字在不同的时期有不同的写法，从横向上看由于中国地域辽阔，方言繁多，即便在同一时期，不同的人对于字意的理解也有偏差，造成形声字偏旁部首使用的差异，往往一个字有多种写法，据统计，《集韵》列出的“艳”字的异体字就有 20 多个，《古篆释源》中列出“保”字的篆书形态就有 30 多个（图 1-11）。在书写汉字时，可以根据需要选择古今繁简等不同造型，组成完整的书法作品，其丰富性自然是拼音字母无法比拟的（拼音文字的 26 个字母在外部形象上虽然有所差别，但从造型要素上只有“×”、“+”和“○”三种基本形态，加上象形功能不足，根本就没有成为书法艺术的可能）；其三是中国汉字的点画形态多变，汉字的笔画在书法家的笔下已经不是枯燥的点画，而是活生生的舞蹈造型，将它们以一种有效的形式组合起来，就可以形成书法作品，正如音乐里的“乐音”一样，通过相互间的各种关系，用强弱、高低、节奏、韵律等规则组合起来，就不是简单的音符而是动人的音乐作品了，书法也一样，借此来表达和书法作者的内心情感，表现世间万象；其四是书写的工具材料很适合表现书法，毛笔柔软而有弹性，成倒置的圆锥形，用笔时，可以在不同方向上写出粗细方圆等不同形态和质感的点画，汉代蔡邕说：“惟笔软则奇怪生焉”（《九势》）。一般来说多用方笔则斩截峻刻，起笔圆润则温润含蓄，中锋行笔坚实厚重，侧锋运笔遒劲清冷，毛笔的这种表现能力比起其他硬笔甚至油画笔要强的多，再加上毛笔本身又有不同的类别，如羊毫、狼毫等，更增强了书法的表现空间。书法用墨可浓可淡，浓者因为与周边画面对比强而感觉近，淡者相对来说就远，就象素描或黑白照片一样，平面的纸张上仅通过墨色的浓淡就可以表现出立体的纵深效果，浓墨经常与方笔结合起来，对人的心理刺激强烈，淡墨经常与圆笔结合，文静幽雅。书法的专用纸是宣纸，吸水量大渗透性强，行笔快则干、慢则化，浓淡干湿，枯湿燥润，能敏感的记录下书写的速度，表现出书写运动的节奏感。

由上所述，书写汉字之所以能成为书法艺术，在于汉字的形态丰富、表现空间大、材料得当等原因，其实还有一个更加重要的因素，那就是中国古代传统哲学思想的影响。这是一个大的课题，非片言只语可以表达清楚，其他章节有所论述，这

图 1-11 “保”字写法

里就省略不提了。

二、书写的工具材料

笔、墨、纸、砚是毛笔书法的基本工具材料，又称为“文房四宝”。汉字书写能成为民族特有的艺术瑰宝，固然和汉字系统本身的表形、表意功能密不可分，但与工具材料也有很大关系。“文房四宝”功能各具，在使用过程中相互配合，对发挥书法家的书写技能，推进书法艺术的发展，起着重要的作用。古代书法家对笔墨纸砚多有论述，东晋卫铄在《笔阵图》、唐代孙过庭在《书谱》等著名书论中都有很好的阐述。俗话说“工欲善其事，必先利其器”，工具材料的精良对书法艺术也有很强的促进作用，对书法工具材料的选择、使用、保管和鉴别不仅是书法学习者必知必会的基本知识，在现实生活中，文房四宝也和书法艺术作品本身一样，已成为人们的艺术收藏品。

（一）毛笔

1. 毛笔的产生及其发展过程

远古时候，人们用铜器之类的尖刀将文字刻在龟甲兽骨上，后用竹木签代笔，蘸漆写在竹简或木简上。传说秦将蒙恬发明了毛笔，使得书写工具得以发展，为此蒙恬被尊为毛笔的创始人。其实，1954年在湖南长沙的战国楚墓中出土了一支完整的毛笔，1958年在河南信阳县长关台的两座春秋战国末期的楚墓中，又出土了大批的毛笔，据专家考证，殷商甲骨文残留有毛笔书墨或书朱砂的痕迹，另外，半坡遗址出土的彩陶上的花纹，呈现毛笔笔画的特点，如果此说成立，那么毛笔作为书写工具已有相当久远的历史，蒙恬可能只是改进了制笔工艺而已。魏晋时代和唐代的制笔工艺都有很大发展，安徽的宣笔名振全国，当时就以兔笔为主，称为“紫毫”，元朝开始用羊毛制笔，有了羊毫、兼毫等毛笔。随着时代的发展和生产技术的提高，毛笔向多品种、精细化发展，现在的制笔业比以前任何时代都要发达，可为书画爱好者和专业技术人员提供优质的书写工具。

2. 毛笔的种类以及性能

毛笔（1-12）按照大小、材料、产地等不同的分类方法，可以分为不同的种类。

（1）按照写字的大小来分，可以分为大楷、中楷、小楷三种。这主要的按照写字的大小来分的，写一寸以上的字用大楷笔，写六分左右的字用中楷笔，写三分以下的字用小楷笔。写再大的字用屏笔、联笔、斗笔、抓笔等。屏笔主要来书写成组的条幅，比提笔稍小，多用长羊毫制成。联笔是专门书写对联用的毛笔，种类很多，有大小之别。抓笔的笔管短而粗，便于执笔；提笔是书写匾额大字、榜书的大毛笔；两种笔都是写大字的毛笔，多用羊毫为主要原料，需提笔悬空书写。

（2）按照锋的长短可分为长锋笔、短锋笔、中锋笔。长锋笔

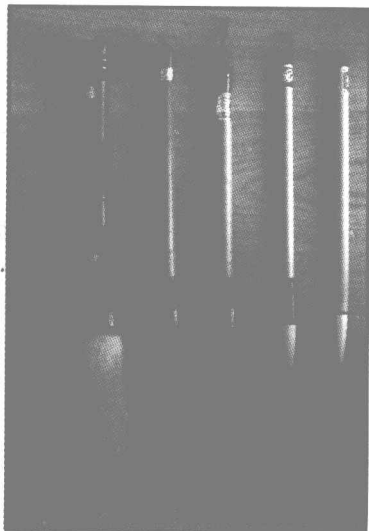

图 1-12 毛笔

是指笔锋较长的毛笔，或称长毫笔，其笔腹柔软，能储存较多的墨汁，多用来画写意画或书写大楷字、行草书，书写的线条富于弹性，提按幅度大，节奏感强。短锋笔是指笔尖比较短的毛笔，弹性比较小，所书点画浑厚粗壮，宜于书写小楷字。中锋笔的笔锋介于长锋和短锋之间，适合书写中小楷字。

(3) 按照毛笔的性能或制作材料来分，可以分为硬毫笔、软毫笔和兼毫笔。硬毫笔一般是指用质地比较坚硬的动物毛发制成的毛笔，经常选用的材料有狼毛、鼠须、猪鬃等，特点是锋利挺劲，富有弹性，使转方便，易于得势，但吸水性差，易失于枯瘦，适合书写行草书体。软毫笔是用弹性较弱、硬度较小的动物毛发或禽羽制成，多用羊毛、鸡毛、小儿胎发等材料，其性能笔锋柔软，吸水性好，写出的字丰满浑厚，转锋灵活，适合书写宽厚肥实的书体，如楷书、隶书、篆书等。兼毫笔是指选用两种或两种以上软硬不同的兽毛、禽羽为原料配制成的毛笔，因为所用材料的软硬程度不一样，再加上配比差异，兼毫笔的种类很多，可供选择的余地比较大。兼毫笔在制作中多以硬毫为心软毫为被包扎而成，兼具软、硬毫的优点，刚柔相济，历来很受书画家的喜爱，是毛笔中最普及的品种，常见的兼毫笔有“二紫八羊”、“三紫七羊”、“四紫六羊”等等，毛笔是硬度主要取决于掺入硬毫的数量。

3. 毛笔的选择、使用和保管

毛笔要求制作精细，但保存时间短，而且毛笔质地的良莠直接影响着书写的质量，因此对毛笔的选择要慎重。

(1) 毛笔的选择

毛笔由笔管、笔头组成，笔头又分为笔尖、笔腹、笔根三部分。毛笔质量的好坏的关键在于笔头。笔头一般要具备四个条件：尖、圆、齐、健。

尖：笔尖有锋，调墨后锋利不减。笔锋尖，才可藏可露，方可写比较细的笔画，重按时可使笔锋平卧于纸，写出较粗的笔画。

圆：笔腹略向外鼓出，饱满圆健，用手指轻捏笔腹，有扎实感，书写时便于铺毫，四面如意，使转自如，写出的线条点画富于立体感。

齐：将发开的笔尖捻开压扁后，看上去很整齐，没有参差不齐的现象。只有笔锋齐，写出的点画才能够饱满、圆润。

健：书写时感觉笔锋有弹性，提按得心应手，强健有力。使用时借笔锋运转之势，表现张力和节奏，赋予线条痕迹以节奏感和运动感。

除了遵循以上四个要件外，还要注意笔锋原料的季节性和动物年龄，一般来讲，用春季的动物毛发做成的毛笔要优于其他季节，青壮年时期的动物毛发制成的毛笔比较优良。另外还

要考察笔头与笔杆的协调性,要求笔杆平直,与笔头的锥体在一条轴线上。

(2) 毛笔的使用和保管

使用毛笔要根据所写字的大小、风格、材料来选择毛笔,一般不要用小笔写大字,在硬性纸张上写字,尽可能选择软毫笔,在软性纸张上写字则宜于用硬毫笔。

新笔在使用前,先用温水将笔头全部浸泡开(忌水温过高),蘸墨时要把墨控制在距离笔根 $1/3$ 左右的位置;使用后用清水洗净,最好笔头朝下悬挂起来,让笔头自然凉干,切忌火烤或日晒;或者把笔头在纸上调顺后装入笔套。用一段时间后,应将笔头残留的陈墨洗净,以保护其良好的性能,延长毛笔的使用寿命。对于毛笔的要求不要过高,毛笔在使用过程中只要得心应手就可以了,学习过程中不要轻易更换毛笔,待到书写水平提高了、基本功扎实了,选择笔的余地也就大了。

(二) 墨

墨是书法学习和创作的主要材料,有固体墨(图1-13)和液体墨两大类,固体墨多将墨制成块状或柱状,液体墨就是平时所说的墨汁。

1. 墨的产生及发展

墨的历史也很悠久,殷商时代就开始使用天然的石墨,汉代以后开始用松烟、桐烟制墨,三国时期发明了掺胶法,当时的韦诞是制墨的能手,所制的墨光泽如漆,有奇丽的色彩,唐代制墨技术有很大发展,其中著名的墨工是奚勣、奚鼎兄弟,唐末二人举家迁居歙州(今安徽歙县),该地有佳松便于制墨,他们所制造的墨很有名气,深得南唐后主李煜的赞赏,专门赐他姓李,从此徽墨(李墨)名扬天下,一时间竟有“黄金易得、李墨难求”之说,唐代以后制墨工艺也多有发展。近代以徽墨中的“曹素功”、“胡开文”最负盛名。“一得阁”因为根据市场需求,大量推出液体墨,成为普及性比较高的墨品牌。

2. 墨的分类

墨一般分为油烟墨、松烟墨、油松墨、药墨、墨汁。

(1) 油烟墨:是以桐油、松脂油、清油、猪油、沥青等精炼成墨,和药胶相拌而成。该类墨内含有一定数量未燃尽的油脂,具有防虫蛀、渗透性强、光泽好等特点,是墨中的上等品,因胶性较重适合作画。

(2) 松烟墨:燃松取烟和胶制墨,是我国最早的制墨方法。松烟墨具有质细色润、不带油腻易于附色等特点,适合书写小、

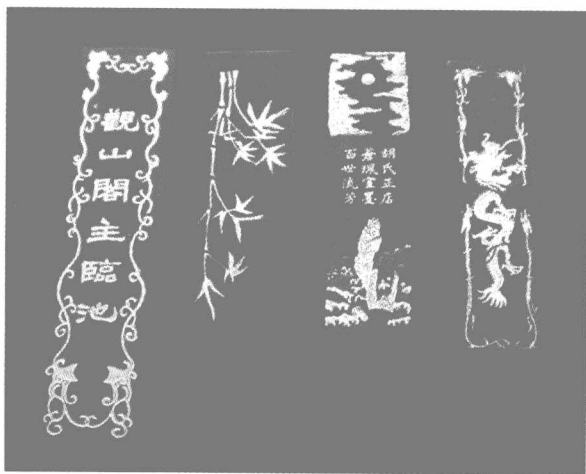

图1-13 固体墨

中楷，做工笔画。

(3) 油松墨：用松烟与油烟混合制成，油松墨兼具油烟、松烟二墨之美，墨色丰富，有厚度，最适宜写字。

(4) 药墨：三国时期韦诞开始制造药墨，墨中混入许多贵重药品，明代制墨专家也仿照此种方法制墨，制墨用药有所不同，一般有麝香、珍珠、丁香、青皮等二十多种药物，墨味清香，据说有治病防病的功效。

(5) 墨汁：在清代道光年间，谢松岱、谢松梁兄弟开始制造名为“云头绝”的墨汁，由于墨汁使用起来比较方便，很受大众欢迎。新中国成立后，制墨业得到了长足发展，墨汁的品牌也很多，质量比较高，市场常见的有“曹素功”、“一得阁”、“中华”等。

3. 墨的选择、使用与保管

固体墨的选择有三个标准：首先是“看”，即看墨的表面是不是细腻光滑，用手轻抚有油腻、细腻感的为好墨，感觉粗糙的为次墨，看的另外一层含义是看光泽，发紫光的为上品，黑色次之，青光色、白色的更次；其次是“嗅”，将墨放在鼻尖轻轻嗅一嗅，有清香气息（麝香或冰片味儿）的为好墨，无香味或有臭味的为次墨；其三是“敲”，即轻轻敲打固体墨，声音清脆的为好墨，声音闷滞的为次墨。另外墨的密度（单位体积的质量大小）也是鉴别良莠的依据之一。

在固体墨的使用过程中，要注意注入砚台的水不要太多，研磨时要重按轻移，慢慢研磨，并保持转动方向一致；磨过的墨要拭干收好，不要受潮或风吹日晒，以免失油失水导致干裂。比较好的墨黑如漆、坚如玉，能防霉、防腐、防蛀，墨迹可经久不变、入水不化。魏晋时期的书画作品能保存至今，在很大程度上也得益于墨的上乘质量。进行高层次的书画创作，固体墨要优于墨汁。

墨汁使用方便，节省磨墨的精力和时间，被广泛采用。在选购墨汁的时候也要辨别真伪，一般真墨包装精细，瓶体有厚实感而且瓶壁薄厚均匀，瓶盖部分色泽纯正，墨有清香味儿。墨汁的胶质比较重，在使用过程中容易枯涩，因此要加入适量的水来调墨，切忌将水加入墨汁瓶中，使用过的墨汁也不要倒回瓶中，因为墨汁中含有防腐剂，掺水后容易起化学反应，造成墨的变质。

（三）纸

1. 纸的历史发展过程

相传纸由东汉时期蔡伦发明，他于公元105年成功地将树皮、麻头、渔网为原料造纸的方法，其实蔡伦之前已经有纸了，纸张的普遍使用是在魏晋之后；到了唐代，造纸业很兴盛，但

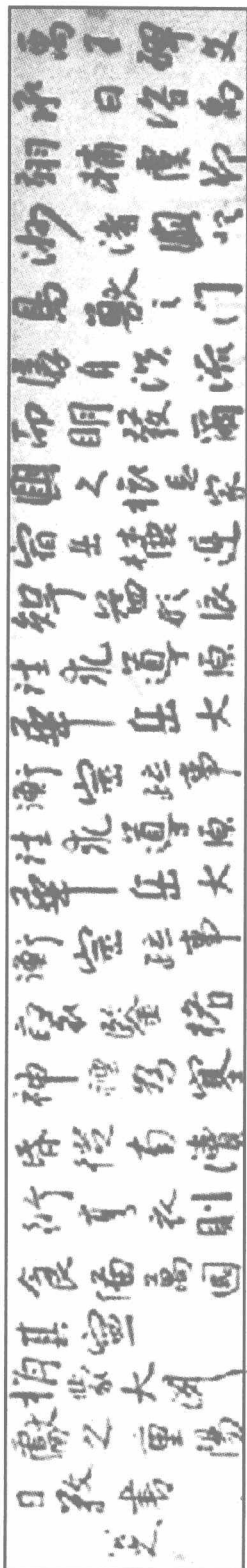

图 1-14-1 朱奔书法

原料比较单一，宋代开始向多品种、高质量发展，当时的四川、浙江、广东以及北方的一些地方都有造纸业，在原料上有麻、竹、树皮、麦秸、稻秆等等，使得纸张得到了较大程度的普及；明清时期，中国的造纸工业已经具有相当水平，不但品种多、质量好，而且纸的制造方法也多种多样，选料考究，规格也很多，纸张的吸水性和渗水性都很强。另外还有一些造纸企业生产朝廷用纸，品质极好。

书画用纸主要是宣纸，据传说是唐代孔丹发明的，他发现浸泡在溪水中的檀木树皮有一缕缕的白纤维，就开始用檀木皮造纸，所生产的纸叫“青檀纸”，因为产地在安徽的泾县（当时属于宣城郡），故称“宣纸”，后将此类书画用纸通称为宣纸。

2. 纸的种类

纸的种类很多，根据用途可以分为工业用纸、印刷用纸、生活用纸、书画用纸。书画要选用书画用纸，常见的有宣纸、元书纸、毛边纸等。现在宣纸的主要产地是浙江、安徽、四川、广西等。

(1) 宣纸：宣纸的种类很多，有单宣、玉版宣、净皮等，尺寸规格也一应俱全，根据其性能，可以分为“生宣”、“熟宣”、“半熟宣”三类。熟宣是在生宣的基础上涂以明矾、胶等加工而成，不吸水、不渗化，主要用来作工笔画，有时也用来写楷书、篆书；生宣吸水性强、易渗化，柔润而有一定湿度，运笔过程中有很强的力度感和韵味，主要创作书法和作写意画（图 1-14）；半熟宣介于生宣、熟宣之间，比熟宣的吸水性强，比生宣的渗化性弱，适合写字和作画。

(2) 元书纸：主要产于浙江富阳，色黄质粗，吸水性强，也比较便宜，但对于墨的固定性差，没有宣纸的书画效果好。

(3) 毛边纸：以竹纤维为原料加工而成，主要产地是江西、福建、四川等，吸水性与生宣纸有同等效果，但滞墨性差，价格低廉，可以作练习用纸。

3. 纸的选择、使用与保管
生宣纸质地细腻、洁白、坚韧、柔润、吸水性强、渗化性强

者为上品。使用中要根据实际情况选择宣纸的规格尺寸，也要考虑书体来选择宣纸品种。储存的宣纸要放在通风、干燥的地方，注意防潮、防风、防日晒、防蛀，铺平卷好。因为宣纸价格昂贵，初学书法可选用元书纸、毛边纸或白报纸来代替宣纸。

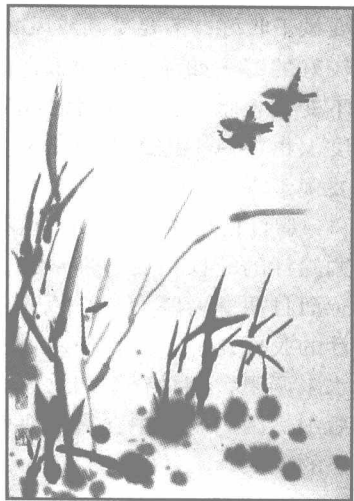

图 1-14-2 写意花鸟