

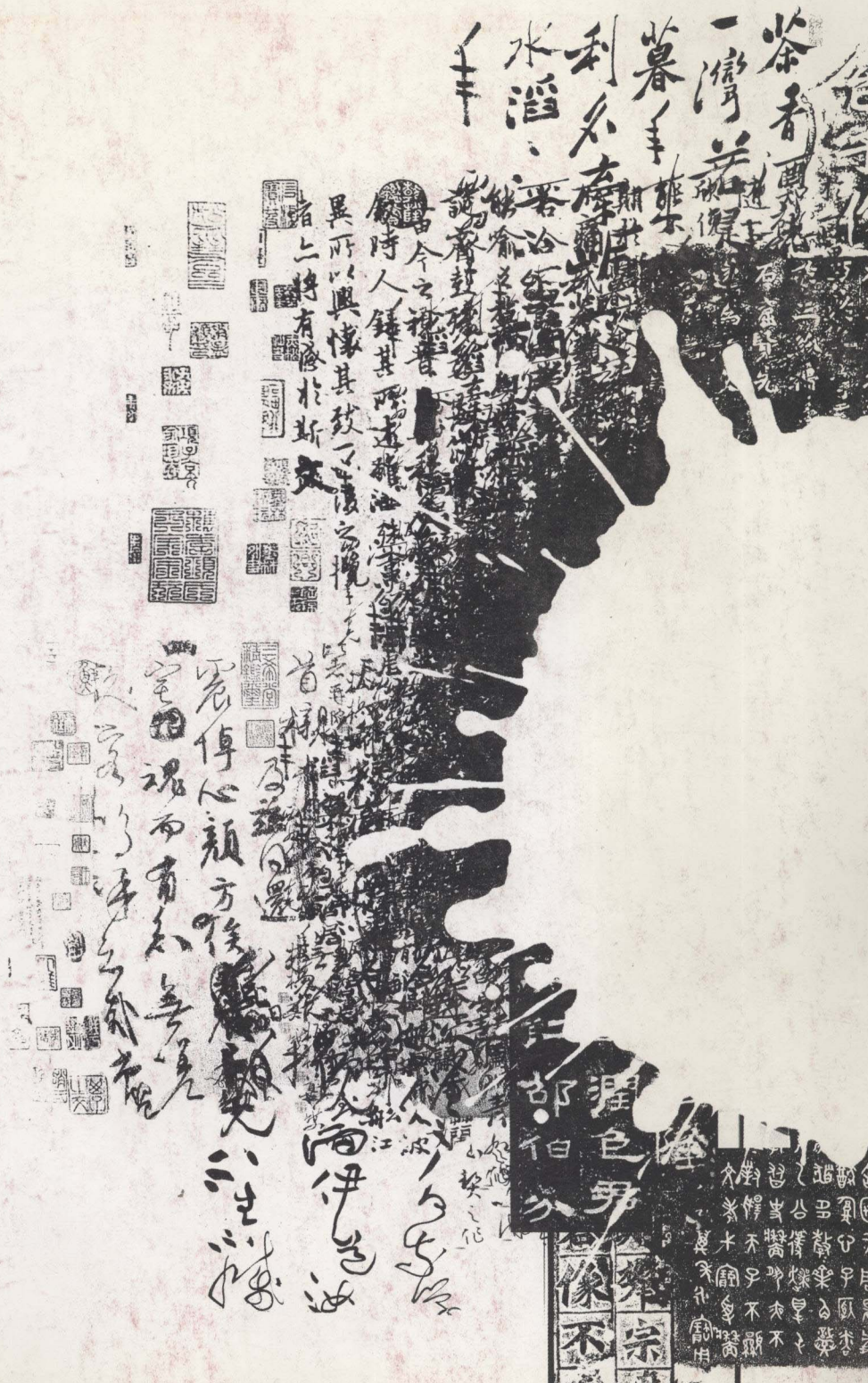
高等院校艺术设计及美术教育专业教材

书法

HANDWRITING

● 熊任望 张志强等编著

河北美术出版社

高等院校艺术设计及美术教育专业教材

书法

HANDWRITING

熊任望 张志强 等编著

河北美术出版社

编审委员会：靳尚谊 杨永善 张绮曼
谷守纲 广 军 苏高礼
高中羽 张立辰

编 委 会

主 任：杨文会 张晨光
副 主 任：徐福厚 罗磊明 曹宝泉
编 委：孟东生 张成来 李槐清
吴建刚 王继平 米宝山
孙冀东 张俊来 宋鸿钧
夏万爽 刘晓岭 牛运功
张新武 张奎英 郭宝君
张志强 马威池 王彩峰
刘景森 王青海 邹 寅

策 划：张晨光 曹宝泉
责 任 编 辑：马志实
装 帧 设 计：北京妙音通广告有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

书法 / 熊任望等编著. — 石家庄: 河北美术出版社,
2002.7
高等院校艺术设计及美术教育专业教材
ISBN 7-5310-1928-0

I. 书... II. ①熊... III. 汉字—书法—理论—高
等学校—教材 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 040461 号

高等院校艺术设计及美术教育专业教材
书 法

出版发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
制版印刷：河北新华印刷二厂
开本：889 毫米×1194 毫米 1/16
印张：5.5
印数：1-4000
版次：2002 年 7 月第 1 版
印次：2002 年 7 月第 1 次印刷
书号：ISBN 7-5310-1928-0/J·1617

定价：31 元

总 序

学科建设的新成果

在以往的艺术设计和美术教育领域里，还不曾有过统一规定的教材。各个院校教学所使用的教材，都是自己编写的或是参考兄弟院校的教材进行综合的，这是多年来艺术教育的实际情况，应该说也是符合艺术教育客观规律的。艺术设计和美术教育的教材是不可能强求一致的，应依照教学大纲的基本要求，发挥各个院校的特点和长处，采用多种教学内容和教学方法，有利于相互影响和补充，有利于提高教学质量。

艺术设计和美术教育既应该严格地遵循专业目的的基本要求，又应该允许在教学中有自己的特点和侧重，甚至形成自己院校教学的优势。因而，在艺术设计和美术教育中，教材的建设更显得特别重要。有人说，教材就如同一部电影或戏剧的剧本，是付诸实现和表现的根本，是进行教学和专业训练的根本。教材是根据本学科的教学任务，编选和组织具有一定专业范围和深度的理论知识和专业技能的体系，以系统的教科书的形式来具体反映的。

河北省艺术类院校及美术出版单位，一直重视教材的编写工作，长期积累，积极倡导，不断充实，努力改革，使艺术设计与美术教育的教材配备成套，付梓成书，这对于教学质量的提高，无疑会起到很好的作用。

去年，在这套教材编写的准备会上，我听到了主编杨文会教授的设想和计划，他特别强调了教材要以学生接受知识的规律为主线，培养学生的创造性思维，并作为提高学生整体素质的组成部分。通过专业课的教材，向学生灌输自学的能力和办法，自主把握专业方向，学会在专业领域里进行理论思考，形成自己的学习方法，提高学习的能力。我认为这些想法是很好的。他们在不断努力地去实践，取得了初步的成果。这套教材在内容方面既有长期教学经验的积累，又增加了新的、系统的反映当前科学技术成果的内容，把文字和图片结合在一起，从艺术教育的特点出发，相信会发挥很好的实效。

这套教材的编写要求明确，不是简单的材料汇集和罗列，也不是作业过程的繁琐描述，而是教师们在长期的教学实践中，不断学习、总结和研究，对规律和方法的科学把握，同时吸纳了各方面有益的经验，丰富了教材的内容。教材建设不是一蹴而就的，需要坚持不懈，持之以恒。这套教材的出版，不仅为学生提供了学习的课本，也促进了与其他省市及兄弟院校教材的交流。相信在今后的教学实践中，会有更多更好的教材出现。

楊永善

2002年5月

目 录

第一章 概述		二、书法世家	15
第一节	书法的概念	三、北朝碑版	16
第二节	书法的美学价值和美育功能	第四节	隋唐五代时期 .....
一、	书法的美学价值	一、	南北融合 .....
二、	书法的美育功能	二、	唐代书法 .....
第三节	艺术类学生应具备的书法修养	三、	五代书法 .....
思考与练习	4	第五节	宋元时期 .....
第二章 基本知识		一、	北宋书法的影响 .....
第一节	汉字的特点	二、	辽金书法 .....
第二节	汉字的形体变化	三、	元代书法 .....
第三节	书写工具 笔墨纸砚	第六节	明清时期 .....
一、	毛笔	一、	从台阁体到馆阁体 .....
二、	墨	二、	文人书法流派 .....
三、	纸	三、	碑学 .....
四、	砚	第七节	现代时期 .....
第四节	实用价值与艺术价值	第八节	书论发展概况 .....
一、	实用价值	一、	萌发期 .....
二、	艺术价值	二、	繁荣期 .....
第五节	具象与抽象	三、	再发展期 .....
思考与练习	8	四、	转变期 .....
第三章 书法简史		思考与练习	29
第一节	先秦时期	第四章 基本技法	
一、	文字的产生与原始书法意识的萌芽	第一节	书写姿势 .....
二、	甲骨文	第二节	笔法 .....
三、	金文	一、	执笔法 .....
四、	其他	二、	运笔法 .....
第二节	秦汉时期	三、	常见用笔术语 .....
一、	秦朝书法	第三节	墨法 .....
二、	绍承秦制与楚风北上	第四节	永字八法简介 .....
三、	书体大发展	第五节	结体 .....
第三节	三国两晋南北朝时期	一、	平正和险绝 .....
一、	钟繇三体书	二、	疏和密 .....
		三、	呼和应 .....
		第六节	章法 .....
		一、	幅式 .....

二、落款	36
三、用印	36
思考与练习	36

第五章 临摹与创作

第一节 碑帖	37
一、碑帖释义	37
二、碑帖简介	37
第二节 临摹	38
一、楷书的临摹	39
二、行书的临摹	41
三、隶书的临摹	45
四、草书的临摹	47
五、篆书的临摹	49
第三节 创作	50
一、什么是书法创作	50
二、书法创作的条件	50
三、书法创作的过程	51
思考与练习	52

第六章 品评与欣赏

第一节 品评的标准	53
一、思想性	53
二、艺术性	53
三、时代性	54
第二节 如何欣赏	54
一、法度和意境	55
二、情感和个性	55
三、风格和时代	55
第三节 名作欣赏	55
一、《墙盘》	55
二、《张迁碑》	56
三、王羲之《兰亭序》	56
四、欧阳询《九成宫醴泉铭》	56
五、颜真卿《祭侄文稿》	56

六、怀素《自叙帖》	57
七、苏轼《黄州寒食诗帖》	57
八、米芾《蜀素帖》	57
思考与练习	57

第七章 篆刻

第一节 篆刻艺术概说	58
一、印章的名称起源	58
二、实用印章艺术化道路	58
三、明清文人流派印章	61
四、现代篆刻艺术	63
第二节 篆刻技法	64
一、章法	64
二、刀法	66
三、临摹	67
第三节 刻印工具和程序	68
一、刻印工具	68
二、刻印程序	69
第四节 佳作欣赏	70
一、古印谈	71
二、技法谈	71
三、境界谈	72
思考与练习	75

第八章 现状与展望

一、继承与开拓	76
二、传统的继承	77
三、现代的开拓	78
四、书法的发展前景	79
思考与练习	79
主要参考书目	80
后记	81

书写方法，包括东方和西方的文字，它的历史可以追溯到文字创始期。文字作为记录符号，其功能在于保存和传递信息。因此，它的要求就是清楚、准确、迅速和规范化。这样有利于它工具性的发挥，具有实用性。狭义书法，是指借助文字书写表达作者思想感情的一种艺术，最高的追求是艺术美。人们面对着它，更多重视的是线条、造型、章法、情绪、意境，是美的享受。书法又有软硬笔之分，二者工具不同，性能有别。软笔书法使用的工具是毛笔、墨砚、宣纸。这些工具材料，有特殊工艺，分不同的品级，与书法作品相映生辉。硬笔书法使用的工具是钢笔、圆珠笔、粉笔、铅笔、墨水、机制纸等，其艺术表现力较软笔为差。

第一章 概述

第一节 书法的概念

书法是中华民族所特有的一门传统书写艺术，是以汉字为表现对象，以毛笔为表现工具的一种线条造型艺术。

书法以汉字为载体，没有汉字就不可能有中国的书法艺术。汉字是当今世界上尚在使用的、历史最悠久的文字，关于它的产生，许慎《说文解字·叙》谈到：“仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物……”，所以文字的最初产生，同自然、同社会密切相关。起初，书法作为汉字实用功能的附属形式，尚不存在独立的审美意识。随着时代的发展变迁，文字有了“状物抒情”的性能，具备了超越自然的主观意味和要求，汉字形体获得了独立于符号意义（文字）途径之后，它更以其净化了的线条美，更为自由和更为多样的线的曲直运动和空间构造，表现和表达出种种形体姿态、情感意兴和气势力量，终于形成中国特有的线的艺术——书法。

书法有广义狭义之分。广义的书法，指文字的

书法是汉字的艺术化，是运用中侧、藏露、方圆、提按、行留、曲直、浓淡、枯湿等笔法、墨法书写多姿多彩的线，运用平正、匀称、参差、连贯、飞动的原则构造致美的空间，运用气韵生动、血脉相连、虚实相生完成神采流动的意象。其借助汉字透射出内容、气质、神采、思想感情等多方面的艺术特质，而且还可以成为人格的标志。

从广泛的意义上来说，世界各国各民族都有自己独特的文字艺术，或可称为“书法”。然而惟有中国汉字具有高度的艺术性，能引起世人普遍重视。世界上除汉字以外，还有两种古老文字：一种是美索不达米亚地区的楔形文字，另一种是古埃及的象形文字，二者都随历史发展逐渐消亡，而中国汉字从甲骨文至今已有一千多年历史，可见其艺术性之高，生命力之强。在历史上，王羲之、颜真卿、怀素、米芾、苏轼，名书家辈出；《兰亭序》、《平复帖》、《祭侄文稿》，名篇灿如明珠。汉字书法艺术已经被确认为世界文化的一项重要成果，是中华民族对世界文化的一项杰出贡献。

第二节 书法的美学价值和美育功能

书法艺术蕴含着无穷的致美因素，具有深厚的美学价值。“其趣之幽深，情之比兴，可以默识，不可言宣。亦犹冥密鬼神有矣，不可见而以知。”（张怀瓘《六体书论》）

一、书法的美学价值

1. 书法具有抽象概括性

汉字造字之初，即汉字的象形阶段，前人并非机械地、精确地对客观事物进行描摹，而是凭借抽象思维能力和对美的追求，力图简化轮廓，捕捉对象的最基本的特征和形态；因此，它是一幅幅赏心悦目的构图。后来的横、竖、撇、捺、点、钩、挑等笔画，也是对不同事物形象进行抽象提炼、综合、概括、创造的结果，可说是“囊括万殊，裁成一相”。（张怀瓘《书议》）

2. 书法具有简易丰富性

汉字的方块形状，使每一个字都占有一定的方形空间，在这个方形空间，形成众多致美因素。繁简、长短、连断、向背、离合、重单的笔画，蕴含了万千变化的可能。传统的书写工具笔、墨、纸、砚，为汉字提供了成为艺术的保证。“唯笔软则奇怪生焉”（传蔡邕《九势》）笔的圆、齐、尖、健的性能，与带有黏性而不腻滞的墨汁配合，充分展示了笔画的肥瘦、粗细、方圆、疾涩、藏露、抑扬等艺术特征，使书写拓宽了不尽的自由。墨的黏性与纸的渗透性，使汉字笔画的艺术性发挥到极至，具有了血、肉、骨的质感。墨分五色，焦、浓、重、淡、轻，这种丰富的层次变化使笔画呈现出多种神采。黑和白构成了自然界最高级的色彩，书法就是在这最丰富的黑白世界中完成着艺术的创造。

书法用墨线将这多变的内容统一在流动中，简易而又丰富。书法线可以自由挥洒，“粉壁长廊数十间，兴来小豁胸中气。忽然绝叫三五声，满壁纵横千万字”（窦冀《怀素上人草书歌》）。书法的多变、书法的灵性、书法的悟境，都浓缩成了线。人的激情、人的才气、人的感受都凝聚在线中。“文则数言乃成其意，书则一字已见其心，可谓得简易之道。”（张怀瓘《文字论》）

3. 书法具有生命性

“书之妙道，神采为上，形质次之……”（传王僧虔《笔意赞》）。书法的生命性体现在点画中，它有血有肉，富含蓬勃的生机。

书法的点画要求“藏头护尾，力在字中，下笔用力，肌肤之丽”（传蔡邕《九势》）；“真草用笔，悉如画沙，点画净媚”（传颜真卿《述张长史笔法十二意》）。书法的线或飘逸，或雄浑，或奇宕，或古拙，或淡泊，或烂漫……在质感上表现出含蓄、圆浑、沉稳。“书必有神、气、骨、肉、血，五者缺一，不为成书也”（苏轼《论书》）。所以书法表现出一种笔性墨情，一种生命感，这种生命感是书家生命与笔墨的完全融合，是审美主体与审美客体达到完美统一的理想审美境界。苏珊·朗格写到：“如果要想使得某种创造出来的符号（一个艺术品）激发人们的美感，它就必须以情感的形式展示出来；也就是说，它就必须使自己作为一个生命活动的投影或符号呈现出来，必须使自己成为一种与生命的基本形式相类似的逻辑形式。”（《艺术问题》）

二、书法的美育功能

基于以上的审美特质，书法能对人实行美育。

书法的学习、欣赏和创作能激活人的情感并具有浓厚的审美性，它不只是主体在客体中的认知活动，而且是主客体之间的一种适应、协调过程，是

主客体的一种“内外相互印证”活动。抒情写心是书法艺术的显著特征。

书法艺术的抒情性，一方面表现在书体特点上：楷书含蓄，篆书圆活，隶书严谨，行书通灵，草书奔放；另一方面表现为书家的风格，正如清刘熙载《书概》中所说：“书，如也，如其学，如其才，如其志，总之曰，如其人而已。”颜真卿书法的正大光明、凛然难犯；怀素书法的放荡不羁、大气磅礴；张旭书法的纵横挥洒、奇幻百出；米芾书法的挥洒多变、风流倜傥，都是书者情感、个性的自然流露。

书法艺术可以涵养胸襟，陶冶性灵，培养人坚忍不拔的意志和高尚的道德情操。古人讲“先器识而后文艺”。纵观古今中外，凡是开宗立派的，莫不具有卓越的器识。唐代史学家刘知几说过，史家须有三长：“谓才也，学也，识也。”学书和治学道理一样，书法的磨练也是修身养德，进行美育的过程。人们既要了解和钻研文字的结构和书体源流，借鉴名迹，熔铸古今，推陈出新，自成风貌；又要转益多师，广涉字外功夫，如文学、文字学、史学、哲学，以及崇高人格等修养。只有提高人品，才能提高书品，才能德艺双馨。

第三节 艺术类学生应具备的书法修养

书法作为世界上一门独特的高级艺术形式，蕴含着丰富的内容，是“……中国各类造型艺术和表现艺术的灵魂”（李泽厚《美的历程》）。其简约的形式、流动的气韵、蕴藉的神采、诡谲的意境成为人们终生追求的目标。

书法修养第一强调的是字内功。书法是汉字的书写方法、书写技能、书写规律、书写艺术。所以

作为语言的记录符号，作为辅助语言的交际工具，书写的准确性是第一位的。要使人观其字，明其意，不致因书写不规范而误解，这就要求要有严谨的治学态度，了解汉字的构字方法，掌握汉字的基本知识，明白汉字的形体特点、变化特征。这样才能保证使用过程中的准确性，规范性。学习书法要掌握正确的方法，而且必须勤奋。学书从临摹入手，博览名碑帖，广泛继承优秀传统。书法的学习过程是一个漫长的过程，是反复练习实践的过程。在练习中了解笔墨纸的特性，熟悉用笔、用墨，弄通字法章法，分析碑帖的异同，解读书法的要义，体会书法的魅力。在这个反复练习的过程当中，要不断感受、感悟，积累经验，使认识不断提高。只有笔耕不辍，勤于实践，才有可能取得成功。

书法修养包含的第二项内容是字外功。“夫书肇于自然，自然既立，阴阳生焉；阴阳既生，形势出矣”（传蔡邕《九势》）。书法与自然，与社会，与人生有着广泛而深刻地联系。只有不断投身自然，拥抱生活，外师造化，做生活的有心人和有情人，才能聪明日生，笔墨日灵，才能中得心源。书法修养的字外功是广博文化学养的厚积薄发，是广泛涉猎生活感悟的睿智光芒，是与其他姊妹艺术的神遇与默契，是传统审美观念及哲学心灵的外射与反映。

作为艺术专业的学生，要掌握必要的书法修养，字内求功，字外求神。胸中原有云烟气，腕力遒时字始工，掌握必要的书法修养除了使人在汉字的艺术世界里参悟艺术灵感，直接增长艺术才能之外，对人性格，品格也能得到锤炼与升华。

书法既和中国画紧密相连，又和艺术设计有相通之处。历来在中国传统中讲求书画同源，中国书法和绘画的共同工具材料，以及一些造型布白美学要求，使得二者密不可分。赵孟頫说：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通，若也有人能会此，须知书画本来同。”同时，书法的章法布局、分间布白与艺

术设计的构成理论有异曲同工之妙,甚至书法本身也经常作为各种设计的内容成为必要因素。所以,书法修养应该成为艺术专业学生的必备素质之一。

思考与练习:

1. 什么是书法?
2. 艺术类学生应具备怎样的书法修养?

第二章 基本知识

书法与其他艺术门类不同，除技法自成体系外，对语言文字等相关文化修养的要求，也要高出许多。这是书法的艺术属性使然，也是书法的文化属性所在。

第一节 汉字的特点

汉字在本质上是象形为构造方式的表意文字，结构远比记音文字复杂。从书法角度来讲，其主要特点如下：

1. 体态丰富，形式多样

从三千多年前的甲骨文算起，汉字已经经过篆、隶、楷、行、草的连续或同步演进，并最终止于楷体。这样一来，每个汉字至少包括五种以上的形体，还不包括同一书体内部的异体，字形变化之丰富堪称世界之最。

2. 象形为本，可塑性强

象形是汉字最基本的造字方式。但象形不同于图画，不是照搬事物形象，而只能在概括出其典型特征后，以简略的线条或点画的方式将其再现出来，从而完成造字过程。这就使同一点画在不同的

文字中或同一文字的不同部位便会具有不同意义，如“·”在 𠂇 (元)指头颅，在 灬 (血)即指血滴。

3. 块状形体，兼备方圆

除篆书多取纵势，行、草书字形变化较大外，隶书和楷书都属方块字。但这只是总体特征，具体到单字中，圆势往往也很重要。如“元”字隶书作 元，线条左右伸展，有圆曲凌云之意。又如“大”字源于隶书楷化，方折之意虽极突出，曲意却仍有残留。

4. 结构多变，平衡是务

汉字好比建筑，各种构件在一定范围内可以灵活安置，既求平衡，又兼取美观。如“杂”字篆书作 雜，《说文解字》云：“五彩相会，从衣，集声。”但从字形来看，已很难看出“集”是它的声符了。“褰”字将“衣”分裂，以容“果”字，也是出于同样考虑。

5. 异体众多，方便创作

在演进过程中，同一汉字会出现多种写法，这在文字学上被称为别体或异构。别体字、异构字的存在，不利于文字的推广与统一，但在书法创作中，却有利于避免单一与重复。

6. 点画灵活，一专多能

组成汉字的点画，各有名称及写法。但在使用过程中，许多点画却可以相互替换，如捺笔可写成长点。当然，这种替换大多出于约定俗成，而非任意可为。

第二节 汉字的形体变化

历史地看，汉字的形体变化指书体演进，即先由篆书，次经隶书，最终发展到楷书、行书、草书的过程。其总体趋势是简化，但却伴随着字形的分化与繁化，以及汉字数量的急速增加。

现将书体简介如下：

1. 篆书

篆书成于图绘，结构比较复杂，使用起来比较繁难，因此逐渐被隶书取代。从造字伊始到隶书产生，篆书大约使用了一千多年。篆书可分为大篆、小篆。甲骨文、金文多属大篆。战国中期以后，小篆在秦国金文中逐渐产生。

2. 隶书

隶书和小篆一样，都源于秦国文字，但二者之间基本没有渊源关系，而主要是平行关系。隶书的黄金时代在两汉，经过美化修饰，简朴的古隶始具蚕头雁尾，左右批出，号称“八分”。作为汉代碑刻的首选书体，隶书给我们留下了大量杰作。汉代以后，隶书渐古，逐步退出实用领域。

3. 楷书

楷犹法度，最初针对隶书而言。东汉晚期，人们开始简化隶书的蚕头雁尾，以更简单的用笔，按隶书的结构写字，从而形成原始楷书。后来，经过钟繇、王羲之等人的加工，楷书渐成规模，但犹存隶法痕迹。入唐，欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿俱工此体，一时蔚成风气。在此基础上，柳公权强化法度，以柳体终结了楷书的演化过程。

4. 行书

行书亦出于东汉末年，相传为颖川人刘德升所造，其主要特征是“风流婉约”，形态美观，书写速度快于隶、楷而慢于章草，是当时使用最方便的一种书体。以王羲之、王献之父子为代表的魏晋书家的精心整理之后，行书渐趋成熟，艺术性也不断加强，成为最受欢迎的书体。

5. 草书

草书有广狭二义。广义的草书指草率的书写，适用于任何书体；狭义的草书则是章草、今（小）草、狂（大）草等互有联系的三体书的总称。章草出现于汉代，源于隶书的疾速书写，犹存波挑，体态多取横势。后来，魏晋人易横为纵，易波为掣，渐趋

流便畅达，于是产生今草。后来，草书的流肆之意日渐强化，终于在张旭、怀素笔下衍为狂草。而草书的演进，亦止息于此。后世书家虽或有创意，但都未能突破这一界限。

在同期或同体汉字中，往往存在不同写法。此即别体或异构，前文已述，兹不赘。

第三节 书写工具 笔墨纸砚

书法对工具的要求不算很高，只要笔、墨、纸、砚齐备，就可以开始创作。

一、毛笔

早在六七千年前，我们的祖先就已用原始的毛笔在彩陶上绘制符号了。经过数千年的发展，毛笔已由最初的单一兔毫，衍化出狼毫和羊毫，以及胎毛、鸡毫等特异品种，成为包括硬毫、软毫、兼毫三大类，知名品牌达数十种的完善体系。

硬毫主要指兔毫和狼毫，弹性较佳，但储墨量小，耐磨性差，容易秃散，不便长期使用。

软毫即羊毫，毫质柔软，所书线条圆润饱满，耐磨性好，储墨量也比较大。因此，自清道光、咸丰以来，它逐渐取代硬毫，成为日用毛笔的主流。

兼毫指将软、硬毫按一定比例混合起来制成的毛笔，其中硬毫多作笔心，软毫则作为副毛使用。兼毫的各项性能介于软、硬毫之间，比较容易掌握。

选择毛笔，应注意尖、齐、圆、健四德，即锋尖，毫齐、肚圆、弹性好。具此四德，即是佳品，不必盲目追求品牌。

二、墨

最初人们使用的墨由天然矿物质与植物液汁调

制而成。大约从汉代开始，松烟墨逐渐被开发出来。其色深重如漆，约经过烧烟、收烟、加胶、加药、和烟等十几道工序完成。唐代以后，人们又发明了以桐油烧烟制成的油烟墨。其工序与松烟墨相差不多，但墨色莹润，光泽较好。此外，北宋的沈括曾用石油烧烟制墨。

传统名墨主要有曹素功、胡开文等佳品。其中胡开文墨曾获1915年巴拿马国际博览会金奖。为适应新的社会需要，传统名墨大多已开发出使用方便的墨汁。

三、纸

书法用纸以宣纸为主。宣纸之名起于唐代，最初以檀树皮制成，因其集散地在宣州而得名。从清代开始，人们调整工序，加入稻草，制成今天的宣纸。宣纸品种主要有净皮、棉料等，檀皮多者称净皮，稻草多者称棉料。

按加工不同，宣纸可分为生宣和熟宣。二者的区别在于熟宣经过明矾调制，质地较硬，渗墨性差，适宜书写小字和工笔画。生宣渗墨性好，吸水性强，书画用途较广。

此外，又有毛边、元书等竹纸，价廉物美，可作为习书纸使用。

四、砚

最初的砚台往往配有磨杵，以碾碎墨料。后来制墨工艺不断进步，研磨成为主要用墨方式，磨杵逐渐消失。

传统名砚主要有端砚、歙砚、洮砚、鲁砚等，各以石料产地得名。又有澄泥砚，系以人工精选河泥制胎，再行雕饰烧制而成。

砚台选择当以石料为主，不必拘泥于工艺、

雕饰。石质细腻莹润者，往往发墨宜笔，堪称书画上品。

第四节 实用价值与艺术价值

书法具有双重功能，既有实用价值，又有艺术价值。

一、实用价值

书法导源于写字，具有相当程度的实用价值。这主要表现为书写是否正确，即能否实现文字的实际交流功能。

文字的意义首先在于交流信息，其次才是在不违反文字本身及其体系稳定的前提下，适当变化以增益其美。具体到书法角度，这种实用价值主要表现为：

1. 形体正确，字法无误

汉字非常讲求形体，除在允许的范围内的适当连笔、省笔等变形外，任何改变都将引起语义的混乱，导致信息传递错误。因此，学习书法，必须要正确掌握汉字的写法，务求结构、字形均无错误。

2. 点画标准，技法确切

字形结构之外，点画是构建汉字的最基本要素，“永字八法”就是古人在这方面努力的结晶。当然，永字八法针对的是楷书，篆、隶、行、草的点画要求均与之有所区别。但不管怎样，技巧表达到位，点画书写准确，是字形美观的先决条件。若不能做到这一点，书法的实用价值将大打折扣。

二、艺术价值

在保证字形、点画正确的前提下，可以追求书法艺术价值的实现。为此，必须磨炼技法，深入传

统，同时加强自身的文化修养。简单地说，书法的艺术价值包括风格与文化两大方面。

1. 本乎人心，追求解脱

孙过庭《书谱序》说：“岂知情动形言，取会风骚之意；阳舒阴惨，本乎天地之心。”风骚之意、天地之心，其实指的都是人心。只有立足于“人”，书法的抒情性才能顺利实现，书家的精神追求和人格期望才能顺畅表达，从而达到一定意义上的自由与解脱。在这一点上，书法与其他艺术门类并无本质区别。

2. 惟观神采，体现文化

道家思想是中国艺术精神的主流，而道家思想中最具艺术色彩的又是庄子的“逍遥游”。受此推动，古人认为“书之妙道，神采为上，形质次之，兼之者方可绍于古人”，进而又提出“观书惟观神采”的极端论点。虽说这些说法看似片面和不完整，其实却很精确、很典型地表达着古人的艺术追求，并充分体现了书法艺术的文化精神。书法不可能脱离文化而孤立存在，其表达方式无疑会具有浓重的文化意味。由于汉字在传统文化中的基础地位，书法的这一特点要比绘画、音乐强烈一些。

在今天的社会条件下，书法的艺术价值虽然有所凸显，但其实用价值也万万不可忽略。它们好比原子内的正负电子，互相依存，互相吸引，共同构成了书法艺术的基本表达方式。

第五节 具象与抽象

许慎《说文解字·叙》称“书者如也”，康有为《广艺舟双楫·缀法》也称书法为“形学”。书法以汉字为表现对象，汉字又以象形为基本造字方式，所以有人认为书法也应当具有形象特征，或者说是具象特征。为使这一观点更具说服力，他们还引传蔡邕《笔论》“纵横有可象者，方得谓之书矣”

及传卫夫人《笔阵图》所述七种物象为证。

其实这是一种误解。汉字确实具有某种程度上的象形性，在一定范围内，即使不认识某字，也能通过形象猜出其意义甚至读音。但是，汉字的象形并非照搬事物，将其再现，而是将其典型化，即归纳出典型特征，然后再以典型特征概括事物，从而完成造字过程。如此形成的汉字，与其说具有形象特征，倒不如说是在概念、思维层面上具有形象性。也就是说，汉字虽在本质上是象形字，其象形却不是具象，而是源于具象的抽象。那种写字务求返本，写“云”就要现其卷舒，写“山”就要状其峰峦的做法，看似有理，实际上不仅违背了汉字的特性，同时也混淆了书法与绘画的界限，根本不值得提倡。

汉字是书法的基本素材。一个书法家所要做的，应该是不断丰富汉字的表现形式，深化其表现内涵，而不是借具象的名义，使书法日益远离书法，成为别的艺术形式。汉字既已脱离了原始的象形阶段，而终止于楷书阶段，从历史发展来看，自有其道理，实在不必逆流返祖。

书法的抽象，一方面固然与汉字相联系，具有文字学意义；而另一方面，致使书法成为艺术的文化氛围，也使其内涵不断丰富，抽象程度也因此不断增加。例如伦理、人品问题本与艺术无关，古人却因书见人，因人论书，且言之成理，不由人不信。这就是文化的魅力所在，也是刘熙载《书概》之所以要说“书，如也。如其学，如其才，如其志，总之曰如其人而已”的根本原因。

思考与练习

1. 汉字的形体有哪些变化？
2. 简述书法的实用价值和艺术价值。

第三章 书法简史

我国的书法有着悠久的历史。自创始以来，随着社会生活的发展变化，书法也在不断地演变革新，以适应实用和艺术欣赏的需要。大体说来，可分为七个时期：

第一节 先秦时期

书法史上的先秦起自远古，止于战国，主要经历了文字的产生与初步演进。尤其重要的是，对汉字特有的书法美的主动追求与表现，就发生在这一时期。

一、文字的产生与原始书法意识的萌芽

汉字究竟产生于何时，目前学术界尚无定论。但从殷墟出土的甲骨文数量之庞大，内容之丰富来看，此时汉字已走过了相当长的发展历程。

关于汉字的产生，古人的说法很多，如结绳、契刻、八卦、仓颉（一说沮诵）等。但这些说法大多出于传闻或臆造，可信度不大。许慎则不然，他在《说文解字·叙》中说：“古者庖牺氏之王天下也，仰

则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作《易》八卦，以垂宪象。及神农氏，结绳为治而统其事，庶业其繁，饰伪萌生。黄帝之史仓颉见鸟兽蹄迹之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”继而又将文字的生成方式归纳为指事、象形、形声、会意、转注、假借等六种，即所谓“六书”。许慎在这里提出的近取远取式的广泛取法，乃至“知分理之可相别异”式的细致体认，再加上“视而可识，察而见意”的指事及“画成其物，随体诘屈”的象形，实际上表明他认为文字源于自然物象。这与现代学术界公认的文字由图画演变而来，亦即“书画同源”之说，已非常接近了。

文字既源于自然，成于图画，就不可避免地要被赋予形式“表现”的意味。在宗教气氛极其浓厚的商代，文字尚为少数人所掌握，是沟通天地人神、祭祀祖先的重要道具，所以在制作族徽铭文时，人们自觉不自觉地对其大力修饰，甚至对点画形态、位置大胆挪移变换，从而形成了一件件含义模糊而蕴涵丰富、形式多样而效果奇崛的装饰力作（图1）。注重形势，兼取内涵的原始书法美，即由此悄然诞生。

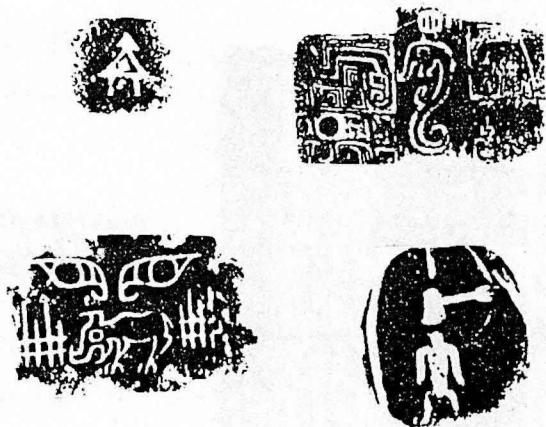

图1 商族徽金文

图2 商 甲骨

图3 商 司母戊方鼎铭

图4 西周 墙盘铭

二、甲骨文

所谓甲骨文(图2),主要是指商代的占卜记录,因刻在加工过的龟甲及牛肩胛骨上而得名。历史上,甲骨曾长期被作为治疗刀伤的特效药“龙骨”使用。直到1899年,精通金石文字之学的王懿荣才断定它上面所刻的是早期文字。自此以后,甲骨文大量出土,研究成果也不断面世,对人们深入认识商代的历史与文化帮助极大。

艺术方面,甲骨文的笔法有方圆肥瘦之分,字的结构长短大小无一定之规,整体章法或错综疏落,或密集严整;风格则或谨饬,或劲峭,或雄强,或奇伟,洋溢着难以言传的意趣。

西周早期,也有少量甲骨卜辞出土。其文字细小精谨,堪称最早的微雕书法。

三、金文

商代金文的时代要晚于甲骨文。由于具有特殊的宗教属性,商人制作它时,倾注的感情极其强烈,工艺也比甲骨文精细,故其视觉效果颇佳。族徽文字之外,《司母戊方鼎》(图3),《四祀邲其卣》等,都是典型的商代金文作品。

西周立国之初,金文尚袭商代遗风,以方劲流丽为宗。其后渐趋平正,至中晚期时,《墙盘》(图4)、《毛公鼎》、《虢季子白盘》(图5)等,面目已去商代甚远。随着西周国势的衰颓,《散氏盘》等具有地域特征的作品开始出现,逐渐蔚成大观,成为春秋、战国时期的书法主流。

由于地域的关系,秦国不仅沿袭了西周的文化传统,而且较少受到关东诸国的影响,书法风格比较纯净,不像齐、楚等国那样奇肆多变。

四、其他

先秦时期的书法资料,还有简牍、帛书、盟书等墨迹,以及刻石、玺印等,时代集中在春秋、战国时期。

简牍、帛书主要出土于南方地区,如长沙子弹库的楚帛书、信阳长台关的楚简、随县曾侯乙墓的竹简等。此外,成都附近出土的

《为田律》木牍，作为古隶的遗迹，亦颇珍贵。

盟书指写在玉册上的盟誓文字，主要发现于山西侯马，河南温县也有少量出土，属三晋系统。

刻石以《石鼓文》(图6)为最著。作为时代较早的秦国文字，《石鼓文》形体繁复，笔力刚劲，与西周文字的渊源极其明显，足以反映出秦国文化的特殊属性。

图5 西周 虢季子白盘

图6 春秋 秦 石鼓文(局部)

作品也没有明显差别。《始皇诏版》(图7)一式多件，属工匠率意为，因而劲直酣畅，极少拘束，与巡游琅琊所留《琅琊台刻石》(图8)之沉劲端庄差异十分强烈。这两件作品，应该都是所谓“秦书八体”中的小篆。

图7 秦 始皇诏版

第二节 秦汉时期

公元前221年，秦始皇扫灭六国，统一天下。旋即下令车同轨、书同文，废除了六国文字中与秦国文字不同的写法，又命李斯等人编定字书，作为正体颁行天下，此即有名的书同文字。虽然秦的统治持续时间很短，但受此政策推动，中国书法始终没有再出现战国时期那样严重的“文字异形”局面。

一、秦朝书法

传世可靠的秦代书迹不多，与战国末期的秦国

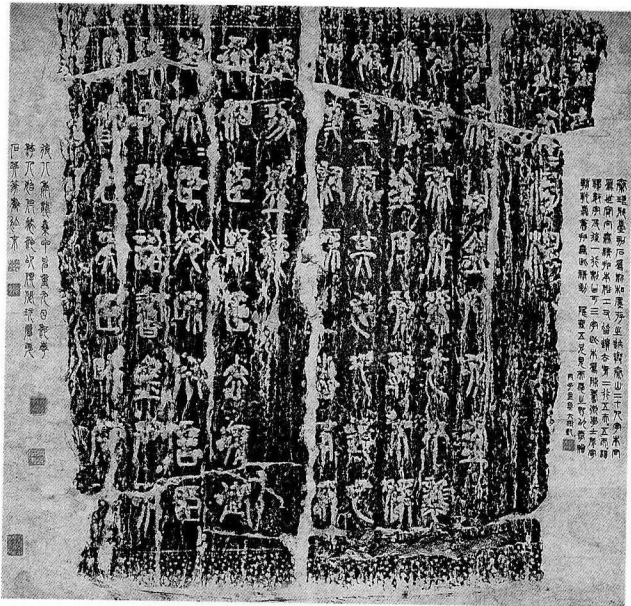

图8 秦 琅琊台刻石