

中国书画艺术电视教学片

书法篇

中国

书法概述

神農有熊氏
抃氏為道上聖神
靈生而知之簡易
書文後古聖賢相
師或口授或心得
其至也雖千年

薛夫彬 编著 · 教育科学出版社

Z G S H Y S D S J X P

北京广播电视大学

中国书画艺术电视教学片·书法篇

中国书法概述

薛夫彬 编著

教育科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国书法概述/薛夫彬编著.-北京:教育科学出版社,
1997.9

(中国书画艺术电视教学片·书法篇)

ISBN 7-5041-1750-1

I.中… II.薛… III.①汉字-书法-概论-电视大学-教材
②汉字-书法-概论-广播大学-教材 IV.J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 19279 号

责任编辑 许佩云

责任印制 尹明好

责任校对 贾艳凤

教育科学出版社出版、发行

(北京·北太平庄·北三环中路 46 号)

各地新华书店经销

唐山市胶印厂印装

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:2.875 字数:53 千

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印数:00 001—8 000 册 定价 5.00 元(全套 7 册共 35 元)

目 录

- 一、汉字书法美的创立——甲骨文字 (3)
- 二、厚重朴茂的曲线美——大篆 (6)
- 三、统一规范的先河——小篆 (13)
- 四、书法空间的开拓——隶书 (19)
- 五、书法表现力的极至——草书 (28)
- 六、法度之尤,学书之先——楷书 (42)
- 七、流美实用,易变难规——行书 (62)

在世界各国使用的林林总总的文字中，只有中国的汉字以它独特的形态和表现力，形成了一种专门的艺术形式——中国书法。它是世界艺术宝库中的一枝奇葩。

什么是书法艺术呢？

它是以汉字为载体，以各种字体为形式，以千变万化的笔法、字法、章法为手段，艺术地表现书写者的审美取向、学问修养、识见阅历、性情风貌的一门艺术。

汉字本身能具有如此丰富的表现力，是因为它充满了联想、提炼与创造。它一经问世便具备了极高的艺术素质，造字之初的象形文字，便充分体现了这一特点。我们的祖先因为生产、生活的需要，创造出记录事物的方法，用极简单的笔画状物写形，概括出马、鹿、牛、羊、日、月、山、川等形象来表示他们对这些事物的认识。但既有其形又具其义，简单几笔，洗练生动，有极强的观赏性和实用性。这就是所谓象形字阶段，从中我们可以理解书画同源的意义。

世界上的一些古老国家的文字，在远古时代几乎都经历了象形阶段，只是后来其他国家的先人把文字变成了表音的字母符号，而我国的先人则在此基础上，以他们的聪明智慧，根据社会生活的需要，以“指事”、“会意”、“形声”、“转注”、“假借”等方式，不断创造新字，扩展要表达的内容，逐渐使汉字丰富和成熟起来，以适应不断发展的社会生产力和社会生活的需要。从本质上说，汉字的创造和发展过程，符合了艺术创造中的规律和要求。这

样除了它的实用功能外,也就使汉字从一开始就具有艺术观赏性。从历史上留存下来的大量有关文物、墨迹来分析文字的实用性和写法变化,可以看到它始终在向简捷便利的方向变革,而每一次变革都伴随着书写的进一步规范化和审美风格的更多样化。于是我们就看到了一部璀璨多姿、面貌各异的书法史卷。

翻开这部书法史卷,我们感到各朝各代的气息扑面而来,从殷商甲骨、两周金文、秦代小篆、两汉隶书、魏晋行草、直到盛唐的楷书。不同的书写工具,不同的文字形象,不同的表现形式,不同的风格特征,都在显示着各自时代的科技、文化、人事、观念的差异。所有这些“不同”,都被一条无形的链紧密地串连在一起。这条链就是中华文化的传统,就是汉字发展的主脉。各时期书法的面貌虽不同,却清晰地显示出它们渐变的渊源关系。历史发展到今天,我们这些炎黄子孙可以学习和欣赏到美妙无穷的书法艺术了。

前面讲过,汉字是书法艺术的载体,书法离不开汉字。那么,汉字从什么时候开始出现,是书法史上最先遇到的问题。传说伏羲造八卦书,仓颉造字,以及神农氏、黄帝都与汉字的产生有关,但是至今未见到只字片文可以证明以上说法。有人认为,考古发现的新石器时代各遗址的刻划符号,应是汉字的先河。从迹象上分析,这种说法有一定道理,但还不能说已形成了比较系统的可以记录语言和事物的文字。根据目前的发现,我国最早的

文字应是殷商时代的甲骨文。因此,中国书法史应从甲骨文讲起。

一、汉字书法美的创立——甲骨文字

甲骨文,是我国殷商时代的文字,距今已有三千多年的历史了。因为它是镌刻在龟甲和兽骨上,所以称为甲骨文;又因为它最早发现于河南安阳小屯,殷商故城之下,故也称“殷墟文字”(图一)。

甲骨文虽是我国迄今最早的文字,但人们发现它、知道它却是各种字体中最晚的。直到 1899 年才被清末的王懿荣在中药中偶然发现。这一发现轰动了当时的学术界,因为它把中国的文字史前推了一千多年,其意义之重大可想而知。研究成果证明,甲骨文已是非常成熟,有体系的文字。刘鹗的《铁云藏龟》是第一部研究甲骨文的著作,而当时的研究者罗振玉已开始用甲骨文进行书法创作了。至今已发现甲骨十五万余片,单字五千多个,是研究我国古代历史的珍贵资料。

甲骨文书刻内容非常广泛,多为一些占卜的记载,包括征战、狩猎、农业、气象、疾病、祭祀等等,这些字多为硬器刻成,也发现有墨或硃砂笔写的骨片。

从书法艺术的角度看,甲骨文有极高的审美价值,它

		貞王	
	其	出	日多
年	丙子卜	我	受
	韋貞	我	不
	其	受	
		日多	尹

图一 商 龟甲卜辞

显示了我们祖先非凡的创造力与对美的追求。它奠定了汉字的方形规模、结构形式和组字方法(图二)。

因为甲骨文多是硬器刻制而成,因此,点画多为直线,间有少数弯曲,表现出一种劲挺、单纯的力度。因属文字的早期,故其结构尚不统一,有时间、作者(贞人)、部族之别。从甲骨文的结构形态可以看到它的形体美和意境美,这是我们的祖先从生活需要出发而构思创造出来的表达自己的思想和需求的方式。他们表现出对美的追求和创造力,是中华民族独有的,是至今得到很多爱好艺

象形：𠂔 𠂔 𠂔 𠂔
 会意：𠂔 𠂔 𠂔 𠂔
 形声：𠂔 𠂔 𠂔
 指事：二 一
 假借：十（七借作甲）
 𠂔（卯）
 𠂔（其）
 𠂔（巳）

图二

术的人孜孜探索的艺术精华。从甲骨文起，人们把追求文字书写的美观、和谐、情趣、力度，当做一种艺术的享受，开创了书法艺术的绚丽先河。

民国以来,甲骨文的研究取得了重大成果。例如郭沫若的《卜辞通纂》,董作宾的《甲骨文断代研究》,罗振玉的《殷墟书契》,等等。

二、厚重朴茂的曲线美——大篆

历史发展到商代晚期,先民的生产生活能力已大大发展,从这个时期直到战国后期所遗留下来的青铜器上,我们可以看出当时的铸造技术和工艺已非常成熟和高超。在这些金属器物上的铭文(我们称之为“金文”),因器物多为钟或鼎,故也称“钟鼎文”。现存故宫博物院有十只春秋战国时期的鼓形石,上面刻有文字,称之为“石鼓文”,这是当今发现最早的石刻文字。后人所称篆刻为“金石文字”,即源于这一时期。史传西周宣王时有位名叫“籀”的太史,曾著大篆十五篇,故大篆也称“籀文”,历史上把秦以前这个时期的文字,统称为“大篆”。

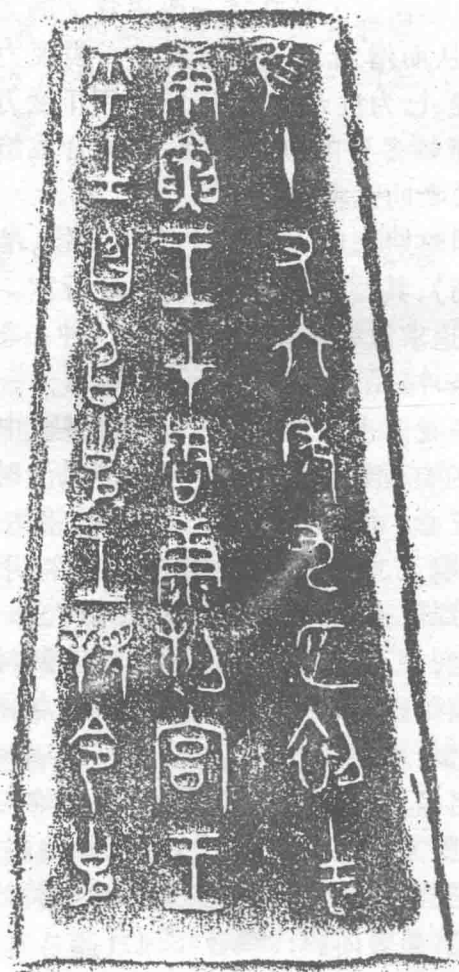
金文系铸造而成,给人以古朴、厚重、饱满、凝练的感觉。其特点是字形随势大小,参差错落,欹正有致,结字因地区分不同而有点画方向位置等方面的差异。而石鼓文则相对均匀通畅,点画安排宛转有序,有较强的装饰效果。有人认为它是秦统一文字的依据。

先秦之后,以石鼓文作书并有成就者当属清代的吴

昌硕。在笔法上大篆文字一改甲骨文的方折直线为圆转的曲线,从而增加了书写的美感和表现力。中国书法的曲线优美,已为世人所公认,它是用千变万化的曲线点画结构成奇妙多姿的单字造型,再组合成给人以不同感受的优美篇章的艺术。

战国时期已经出现了手写的简牍、帛书,如《云梦睡虎地秦简》,其写法随意自如,颇具行意。可见日常应用中,人们追求效率和速度的心态,这种心态为文字的简化提供了条件。

从中我们也可窥见,先人们在书写中有了不断创造和追求的自觉性,在用笔结字和神采上时时展现出他们各自的匠心。例如,西周夷王《克钟》铭文(图三),章法齐整,字形端正,字有大有小但结构匀称,用笔峭利虽细却有力;西周厉王《小克鼎》铭文(图四)之一,虽有界格,但书写随意,并不成列;西周厉王《散氏盘》铭文(局部)(图五),通篇茂密,大小错落,取势生动,点画厚重、圆曲,是习大篆之名篇;西周宣王《毛公鼎》铭文(局部)(图六),是习大篆名篇,字数多,运笔通畅,结构均匀,大小错落,有欹斜;石鼓文(局部),行列分明,点画曲而畅,结字优美整齐,开秦篆先河,历代名家多有吟咏其美的诗篇,如韩愈、苏轼、董其昌等的《石鼓歌》(图七)。

唯十又六年九月初吉

庚寅王在周康刺官王

呼士留召克王親命克

图三 西周 夷王 《克钟》铭文

图四 西周 厉王 《小克鼎》铭文(之一)

唯王廿又三年九月王

宗彝克其日用鼎朕辟

在宗周王命善夫克舍

魯休用勺康樂純佑

令于成周適正八屯之

眉壽永命令終萬

年克作朕皇祖釐季寶

年無疆克其子子孫孫永寶用

夫正眉矢舍散田嗣土
 厥君宰德父散人小子眉
 嗣臬州景筮從囂凡散
 乙卯矢卑鮮且囂旅誓

图五 西周 厉王 《散氏盘》铭文(局部)

王若德用印邵皇
 天_譌圖大命康能
 四或俗我弗作先
 王憂王曰父盾雫
 之庶出人事于外專

图六 西周 宣王 《毛公鼎》铭文(局部)

速速君子之

求孫孫角弓

茲以寺吾

图七 战国(秦国)《石鼓文》(局部)

三、统一规范的先河——小篆

秦以前各诸侯国文字各异,流通无疑受到限制,在一定程度上阻碍了社会各方面的沟通与发展。秦统一六国后,其重要政绩之一是整理了六国文字,使之统一规范。这是中国文化史上第一次文字大改革,以后的文字发展都以此为规制,只是在书写的字形和笔画上进行改进而已。秦始皇命丞相李斯主持文字的统一工作,使之得以顺利地完成了书同文的使命,故历史上称小篆为“秦篆”或“斯篆”(图八)。

小篆的最大特征是规范与匀整。规范是指做到写法的统一,包括偏旁、部首、字形、结构一律按照规定范例使用;其匀整从现存的遗迹来看,一是笔画均匀,二是点画之间、结构之间、字形长短等在一篇之内都显得极其匀净齐整。这种特征在实用方面无疑是必需的,但在艺术上又失去了大篆时期的灵动变化。规范虽限制了书家的创造性,却产生出一种严谨匀整的装饰美来。后代书家在不损其他规范的前提下小作调整,创造出铁线、玉筋等小篆书法,并在篆刻方面多有应用。这种整饬与严谨的篆文,多用于歌功颂德,可在皇帝巡游刻石上见到。小篆的规范、严谨,在日常的应用中显然费时费力,难于书写,因