

大学
书法
教程

杨皓 / 编著

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学书法教程/杨皓编著. —兰州:兰州大学出版社,2009.12

ISBN 978-7-311-03514-3

I. ①大… II. ①杨… III. ①汉字—书法—高等学校—教材 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 237884 号

策划编辑 陈红升
责任编辑 李文
封面设计 管军伟

书 名 大学书法教程
作 者 杨皓 编著
出版发行 兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话 0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心)
0931-8914298(读者服务部)
网 址 <http://www.onbook.com.cn>
电子信箱 press@onbook.com.cn
印 刷 兰州德辉印刷有限责任公司
开 本 880×1230 1/16
印 张 12.5
字 数 310 千
版 次 2009 年 12 月第 1 版
印 次 2009 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-311-03514-3
定 价 28.00 元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

前 言

为适应高等师范院校书法教育“三笔字”教学训练的需要,提高学生从事教师教育能力,满足基础教育对人才的要求,继承和弘扬中华优秀传统文化——书法艺术,特编写了《大学书法教程》一书。

本书内容分上、中、下三编。第一编主要介绍了书法的基本概念,书法艺术发展历程,书法工具材料的性能和使用,碑帖临摹的方法等内容;第二编主要讲述了毛笔楷书、行书、篆隶、草书临习要旨,同时介绍了作品章法布局、书法创作和欣赏的方法及一般规律;第三编主要讲述了硬笔书法——钢笔和粉笔书法基本理论知识,介绍了硬笔临习及创作要领。

本书在编写过程中,坚持理论联系实际的原则,比较全面地阐述了本课程的基本知识、基本理论和基本技能,通过大量图例示范及说明,化繁为简,化难为易,通俗易懂,便于初学者掌握技法。在编写过程中,作者结合自己的教学经验,同时参阅并吸收了当代书家学者在同类书法教材中的探索研究成果,使本教程集知识性、科学性、实用性、通俗性、直观性于一体。本书既可作为普通高校师范类各专业艺术素养类通识教材,也可作为各类书法培训中心、广大书法爱好者学习书法的入门参考书。

本书为天水师范学院教学科研立项资助项目,在书稿编撰过程中,学校领导给予多方面关心和支持,在此特表谢忱。

编 者

2009年9月

目 录

第一编 书法基础知识

第一章 绪论 / 001

- 第一节 书法概述 / 001
- 第二节 学习书法的意义 / 003
- 第三节 学习书法的方法与学养 / 004

第二章 书法艺术发展史略 / 007

- 第一节 先秦时期的书法 / 007
- 第二节 秦汉时期的书法 / 010
- 第三节 魏晋南北朝时期的书法 / 016
- 第四节 隋唐五代书法 / 022
- 第五节 宋元时期的书法 / 028
- 第六节 明代书法 / 032
- 第七节 清代书法 / 035

第三章 书法工具材料 / 039

- 第一节 毛笔 / 039
- 第二节 墨 / 040
- 第三节 纸 / 041
- 第四节 砚 / 042

第四章 执笔和运笔 / 043

- 第一节 写字姿势和执笔方法 / 043
- 第二节 运笔 / 045

第五章 碑帖的临摹 / 049

- 第一节 选帖 / 049
- 第二节 读帖 / 050
- 第三节 摹帖 / 051
- 第四节 临帖 / 052
- 第五节 换帖 / 054

第二编 毛笔书法

第六章 毛笔楷书 / 056

- 第一节 毛笔楷书的基本笔画 / 056
- 第二节 楷书点画应用 / 061
- 第三节 毛笔楷书的偏旁部首 / 063
- 第四节 毛笔楷书的结构 / 072
- 第五节 欧、颜、柳、赵楷书特点 / 074

第七章 毛笔行书 / 078

- 第一节 毛笔行书的基本笔画 / 078
- 第二节 行书的结构 / 085

第八章 篆书、隶书、草书的临习 / 092

- 第一节 篆书的临习 / 092
- 第二节 隶书的临习 / 098
- 第三节 草书的临习 / 103

第九章 毛笔书法章法 / 109

- 第一节 篇章及布局的基本形式 / 109
- 第二节 幅式及布局的基本形式 / 112

第十章 书法创作 / 116

- 第一节 书法创作的过程与方法 / 116
- 第二节 墨法技巧 / 120
- 第三节 章法布白技巧 / 121

第十一章 书法欣赏 / 124

- 第一节 书法的艺术魅力 / 124
- 第二节 书法的审美标准 / 125
- 第三节 书法欣赏的一般规律 / 127
- 第四节 书法品评的传统方法 / 129

第三编 硬笔书法

第十二章 硬笔书法概述 / 131

- 第一节 硬笔书法与毛笔书法的区别和联系 / 131
- 第二节 钢笔书法的笔、墨、纸 / 133
- 第三节 钢笔书法的基本技法 / 134

第十三章 钢笔楷书 / 137

- 第一节 钢笔楷书简介 / 137
- 第二节 钢笔楷书的笔画 / 137

第三节 钢笔楷书的偏旁部首 / 141

第四节 钢笔楷书的笔顺 / 147

第五节 钢笔楷书的结构 / 148

第十四章 钢笔行书 / 155

第一节 钢笔行书的特征 / 155

第二节 钢笔行书的基本笔画 / 156

第三节 钢笔行书的偏旁部首 / 159

第四节 钢笔行书的基本技法 / 162

第十五章 钢笔书法的章法 / 165

第一节 章法布局的基本要领和形式 / 165

第二节 幅式 / 168

第十六章 粉笔书法 / 172

附 硬笔书法作品欣赏 / 175

第一编 书法基础知识

第一章 绪论

第一节 书法概述

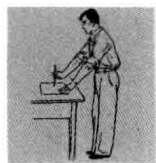
中国书法,是就汉字的书写艺术而言。概括地说,书法是艺术地书写汉字的规范与科学的方法。具体地说,书法是以毛笔或钢笔为书写工具,以汉字为表现对象,以笔法、结构、章法为表现手法,以抒情、状物性的线条及其组合为表现形式,以文字涵义和作书者的思想情趣为表现内容的一门融空间性和静态性于一体的线条书写和造型艺术。

书法艺术是中华民族最优秀的传统文化之一,是祖国艺术百花园中的一朵奇葩。它与中国画同源,但却独树一帜。由于受中华民族数千年积淀的文化传统的哺育,它不仅具有东方文化艺术的特征,而且明显地反映出中华民族的精神气质、哲学思想和伦理道德。从中国书法数千年的演变发展史看,书法艺术与其他文化门类是密切相关的。哲学的微言奥义、史学的深邃精密、诗歌的一片天籁、绘画的气韵生动、武术的刚柔相济、佛教的洗心入静、中医学的阴阳五行等等,书法无不兼收并蓄,包容殆尽。正因为如此,中国书法是中国文化的精髓,中国书法的发展史也是中国文化发展史的一个缩影。在其溶古铸今不断发展演变的过程中,我国人民和历代书法家经过长期的书法实践,总结和探索出的艺术法则和技艺规律,为中国文化乃至世界文化宝库增添了一份珍贵的财富。

一、汉字是书法的源泉

在世界上众多民族中,为什么书法艺术只产生于中华民族呢?原因是只有汉字才具备书法的表现内容。汉字从产生之日起,就为书法艺术开辟了宽广的表现区域。东汉许慎在《说文解字·叙》中提出的六种构造汉字、应用汉字的方法及规律,即象形、指事、会意、形声、转注、假借,充分体现了我们祖先极高的艺术想象力、概括力和表现力。古代著名书法家张怀瓘曾在《书断》中对我们祖先创造汉字有这样一段描述:“仰观奎星园曲之势,俯察龟纹鸟兽之象,博采众美,合而为字,是为古文。”

汉字从古至今一直具有很强的生命力。无论书写汉字的工具如何变换,书法艺术始终完美地

延续下来。只是由于时代的不同,书写工具的不同,产生了不同的书法表现形式。如刀刻骨甲时代,产生了甲骨文书法;用笔在竹片上写字的时代,产生了汉简书法;用毛笔在宣纸上书写延续至今,形成通常所说的书法;如今发展到用钢笔或圆珠笔书写汉字的时代,又产生了硬笔书法。总之,我们写汉字,用心写好它,就可以跨进书法艺术的大门。

汉字是书法的源泉,书法是笔墨与汉字统一而形成的艺术,离开了汉字,便谈不上书法。

二、毛笔和硬笔是书法的重要工具

毛笔,为中国特有的书写工具,是汉字书写能成为一种专门艺术的重要条件。毛笔笔毫体圆锋尖,刚柔相济,富有弹性。在善书者手中,可随心所欲,八面出锋,写出来的笔画,或粗或细,或枯或润,有点有线,有藏有露,变化无穷,能充分表现出书者的精神气节。

毛笔书法,从殷商甲骨文算起,已有 3300 多年的历史。随着社会的发展,书法形式不断地演变革新,发展成为篆书、隶书、楷书、草书等多种字体,各朝各代都涌现出了不同书体、成就各异的书法大家,创作了大量的刻字、铸字、铭文、碑碣、字帖等书法作品,著述了极为丰富的书法理论专著,形成了一个庞大的书法体系,为我们学习研究书法艺术,提供了依据和条件,为当代书法的发展奠定了坚实的基础。

硬笔,是相对于毛笔而言的,指笔尖是硬性的笔,包括钢笔、圆珠笔、粉笔、铅笔等,主要指钢笔。钢笔,为新时期的书写工具,以其特有的运笔技法,使之书写出简洁明快的艺术性线条。写得好的硬笔字,不仅具有实用价值,也同样具有艺术欣赏价值。硬笔书法作为一种艺术提出来并加以推广,也不过二十余年的历史,虽然时间短,但这门艺术却得到了迅猛异常的发展,普及速度之快,水平上升之高,令人叹为观止。

三、书法的要素

书法由三个最基本、最关键的要素组成,即:章法、结构、线条(笔画)。

(一)章法

简单地说,章法是使一幅书法作品整体美的技能和方法。它着重于字与字之间、行与行之间的协调与辉映,利用黑白的分布、字形的大小、字距的远近、字态的正欹等手段使千姿百态的单字在同一风格的组织下,形成一篇既和谐美观又相映成趣的艺术作品。

(二)结构

结构也称结字、间架。指巧妙地组织笔画,点画布局合理、恰当。笔画摆放得好,写出的字自然就美观。具体地说,结字是每一个字中笔画与笔画之间、偏旁与偏旁之间的距离远近和长短笔画相互配合的总和。这些配合与作书者的提按顿挫、缓急轻重有着密切的关系。点画的每一个细微的行笔轻重快慢都能引起搭配上的差异,点画间的笔势往来产生结构,从而在结构外形上造成了复杂的变化。

(三)线条(笔画)

线条是指每一笔画留在纸上的痕迹。在有形的线条中,能体现出一个无形空灵的力感,粗的笔画庄重凝厚,细的笔画飘逸流畅,浓重的笔画如壮士足臂,枯竭的笔画如千年枯藤,不同的线条给人以不同的艺术感受。

以上介绍书法三要素的顺序是:章法—结构—线条,这是根据人们欣赏一幅作品的顺序排列的。人们看一幅书法作品时,总是先对通篇有个印象,而后才感受篇中的单字是否赏心悦目,最后才注意到线条。而作品的创作过程与上述的欣赏过程恰好相反,书法创作的顺序是:线条—结构—章法。所以,在书法的三要素中,线条既是创作的起点,又是人们欣赏的终点。

四、书法体系

书法作为一门学科,它是在实践基础之上形成理论体系的。这个体系大体包括书法原理、书法技巧、书法评论、书法史等方面。

书法原理。这是从宏观的角度,研究、总结书法艺术的外部规律及其本质特征,即书法与生活的关系、书法与社会的关系、书法的美学特征等,从根本上来探讨书法艺术的规律。书法原理对整个书法艺术的发展及个人的书法实践起着指导性作用。

书法技法。这是站在微观的角度,研究、总结书法艺术的内部规律,包括一般技法与书体技法两个方面。一般技法着重对笔法、结构、章法的一般规律进行研究,与书法实践的关系最为密切,是其基础理论。书体技法着重对各种书体的特殊规律进行研究,如篆、隶、楷、行、草在用笔及结构上的差异,以及各种书体中不同流派在书写时的特点,这部分与书法实践的关系十分密切。

书法评论。它包括书法欣赏与书法批评两个方面,着重研究批评的标准、批评的方法、批评的内容等。可以评论一个时代、一个流派、一个书家的风格,也可以评论一幅作品的具体得失,从理论与实践的结合上对书法创作进行引导。

书法史。它是对书法起源及发展轨迹所进行的系统研究,其中也包含着对历代著名书家及著名作品的研究,从而总结出书法发展的一般规律与特殊规律,以利于扬弃。

第二节 学习书法的意义

书法具有实用和审美双重功能,历来受到人们的喜爱和重视。学习书法是我们中华民族的优良传统之一。历代文人学士都很重视书写能力的训练和提高,有的朝代还将此定为科举晋升之阶的必备条件之一,人民群众也将其视为人生修养的必备课业之一。在改革开放的今天,中共中央和人民政府及时提出了弘扬民族文化的指示。近三十年来,书法艺术普及的热潮已遍及全国每一个角落。

书法具有广泛的实用价值。不论是工作、学习、生产、生活、社会交往等,一切社会活动都离不开文字。如果能练一手好字,把字写得正确、整洁、美观、流畅、一目了然、赏心悦目,将为你的生活增辉,为工作增色,并在社会交往中为你增添魅力,有助于你的成长、进步和成功,使你受到社会的重视和敬佩。

学习书法是陶冶情操,提高身体素质,开发心智的好方法。汉字笔画规范,笔顺严格,结构严谨,字体千姿百态:飘逸、沉郁、雄强、精细、简洁、繁丽,汉字之美不可名状。通过长期一丝不苟地练字,无疑会在潜移默化中培养更高的审美水平,提高艺术修养,陶冶审美情操,克服性情急躁、粗枝大叶等不良习惯。有关专家还认为,经常写字可以锻炼身体,调节精神,保持血脉通畅,精力旺盛,有益于身心健康。因为写字时必须绝虑凝神、平心静气、磨墨动笔,好像练太极、气功一样。毛泽东同志说过:“练书法是很好的休息,是积极的消遣娱乐,也是修身健脑健身之法。”清朝书法家周兴莲则说:“作书能养气,也能助气,静坐作楷法数百字,便觉矜躁俱平。若行草任意挥洒,至痛快淋漓之时,又觉心灵焕发。”

中国书法是中华民族灿烂文化的重要组成部分。学习书法传统艺术,弘扬民族文化,不仅可以培养自己的书写技能,同时可以增强民族自豪感,激发爱国主义思想感情。这既是提高全民族思想道德文化素质的重要举措之一,也是建设精神文明、加强素质教育的重要内容。

在经济高度发展的今天,书法艺术不仅仅为我国所独有,她将随着国际文化交流的频繁而走

向世界,特别是在日本、韩国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家,更是形成了研习中国书法的热潮,出现了许多书法协会和书法研究团体。外国人尚能认识到中国书法艺术的博大精深,并认真在社会上推广,作为炎黄子孙,则更应珍惜祖先留给我们的这一份珍贵遗产。

第三节 学习书法的方法与学养

一、思想重视

思想重视就是要从思想上重视毛笔字和钢笔字的学习。字是一个人的门面,是一个人文化修养的具体表现。作为一个中国人,连自己国家的语言文字都写不好,这实在说不过去。况且作为一个有一定文化的人,几乎每天都要写字。从小学、中学到大学,直至走上工作岗位,写了十几年字,没有把字写好,其中重要的原因就是思想上不够重视,只注意了字写得对不对(不写错别字),而不注意字写得好不好、美不美。过去我们没有重视这一问题,现在开始练习还来得及,“亡羊补牢,未为晚矣”,我们还要大力宣传提倡,让所有的青少年朋友都来练习写字,形成一种良好的社会风尚。

中国有几千年优秀的文化传统。认真学习传统的毛笔书法和实用的硬笔书法(钢笔、粉笔、圆珠笔等),一方面使学生学到了传统文化知识,提高了他们感受美、欣赏美和创造美的能力,从而树立正确的审美观和人生观;另一方面也加强了学生动手实践的能力。教学实践证明,书法课是大学生最受欢迎的选修课之一。可以看出,精心打扮自己的门面,认真练好字,已经成为在校大学生的迫切要求。

二、方法得当

许多同学很喜欢书法,功夫没少下,字帖也买了不少,可学了几年就是没有多大进步,字还是老样子;有些学生,断断续续练过几年书法,进步也不明显。经分析,其中一个重要原因就是学习方法不得当。学习书法一定要在临摹上下工夫,选择和购买字帖一定要精,不要因选帖不当而误入歧途。现在书店里的书法字帖很多,各种形式、各种风格应有尽有,名家的也有,一般的也有,有的确实不错,用笔规范,结构严谨,笔画遒劲,线条优美,很适合初学。有的就不行,用笔不很规范,结构较松散,字形并不好看。有的个性太强,并不适合初学。选帖精不精,关键和自学者的修养及见识有关,欣赏水平不高,自然不具备鉴赏能力。

练习书法一定要在用笔上下工夫。实际练习中要细心体会书法用笔上的特点。写楷书要讲究力度,注意顿挫,把点画写到位,四角要撑满,中宫要收紧,四面应如意。该收敛的笔画要收敛,该舒放的笔画应放开。行书用笔一定要圆活,注意笔画之间的连带呼应,要写出便捷、流畅的特点。

结构是书法学习的关键所在,许多人的字写得不够理想,主要原因是结构不好,不紧凑,过于松散。学习结构要在传统书法方面下工夫,要在字形结构上动脑筋,能入能出。临习对照应力求形准,把握好点画位置,边写边分析,反复对照,领会其精神,努力做到形神兼备。

三、静心专一,持之以恒

学习书法,必须静心专一,才能有所建树。无论是读帖中细察点画结构,还是习字中用锋运笔,都应全神贯注,学会运气用功才能深入领悟书法艺术的内在精髓,达到练习的目的。

学习书法一定要持之以恒,作长期吃苦的打算。许多同学开始兴趣很大,但练习一段时间后,便耐不住寂寞,吃不了苦,缺乏毅力,或三天打鱼,两天晒网,或赶时髦、追潮流,学风浮躁,忽而学这,忽而学那,没有持之以恒的精神,朝秦暮楚,见异思迁。这种学习方法是可能走上成功之路

的。因此,学书法要一帖入门、博采众长。如学楷书,楷书也有很多流派,首先要选准选好一个流派的字帖,然后再认真地练写,努力掌握其用笔方法、结构特点、表现形式,如能潜入进去,深得其味,则会效果更佳。当一帖练好了,再改学其他流派的字帖,久而久之,才能在楷书上博采众家之长,形成自己的风格,写出高水平的楷书来。用此方法推而广之,再练隶、篆、行、草等书体,知识技能自然就既专又博了。

在学习中要把练习书法贯穿到平时的工作和学习之中,一有机会就练,一有灵感就写。不要急于求成,要练就扎实的功底,坚持数年,必有精进。

四、热爱生活,善于审美

书法艺术的美来源于生活中的美,是生活美的集中、提炼和概括。如“书圣”王羲之在谈点画写法的感受时,就借助自然现象作比拟:横画如列阵之排云;戈画如百钩之弩发;点画如高峰坠石;折画如屈折钢钩;牵如万岁枯藤;纵如足行之趋骤。再如:在书法的基础笔法中可以见到,有些笔法如钩,如豆;有些如鸟喙、虎牙、垂露、悬针、兰叶、凤翼;有些如天鹅卧波,蝴蝶穿花,或如游龙腾跃。甚至对于作书时应该避免的弊病,也一一运用这类富于形象的词汇加以描述:切忌“蜂腰”!须防“鼠尾”!避免“牛头”!慎勿“断枝”!当心“鹤足”!因此,要学好书法艺术,达到艺术美的境界,不但要学习书法艺术的技法,还要热爱生活,深入生活,善于从平凡的生活中发现包含着丰富内容的生活美,这样才能使自己在创造书法的艺术美时有深厚的根基和取之不尽的源泉。

为了善于发现生活中的美,必须提高审美能力,培养自己的高尚情操,使自己能善辨美丑。如果没有这些修养,则很可能对生活中的美视而不见,就不可能创造出书法的艺术美。

五、博学众艺,字外求功

书法艺术和其他艺术是互相联系、互相影响的,它们都有共同的审美特征。因此,博学其他各门艺术对学习书法艺术是大有裨益的。

文学不仅有助于我们认识生活,开阔视野,而且可以提高想象力,有助于书法艺术的学习。书法作品书写的多是诗词辞赋,如果没有一定的文学修养,就不能深刻理解这些诗词的内容、情调和风格,书法艺术所体现的形象和情感就不可能和这些诗词所描绘的形象、体现的情感相统一。

书法和绘画在技法和线条变化上联系非常密切,故历来有“书画同源”之说。国画“骨法用笔”和它在构图上的疏密虚实、开合聚散等空间营造的原理不仅与书法中的运笔用锋法相通,也和书法的结构造型、章法布局相联系。在中国历史上,有不少既是大画家,又是大书法家的人,如古代的苏轼、米芾、赵孟頫、董其昌等等。赵孟頫有诗云:石如飞白木如篆,六法原与八法通;若也有人能会此,须知书画本来同。

书法和音乐在情感、节奏、韵味上有更加密切的联系。音乐主要以情感来反映生活,它在激起人们情感方面有巨大作用,其节奏性也较其他艺术门类更明显、更猛烈。学习音乐,能使学书法者富有情感和节奏感,从而能大大地提高书法水平。一幅优美的书法艺术作品,挂在墙上,供人观赏,观赏者为什么面对它沉思冥想,并得到一种奇异的快感?这就是书法节奏韵律感在起作用。

舞蹈艺术及中国武术和书法在形象及线条美上有更大的联系。书中那抑扬顿挫、轻重缓急的行笔,豪迈奔放、刚劲有力、秀丽飘逸的线条形象多能在舞蹈艺术和中国武术中找到某种类似的动作。据说,草圣张旭观公孙大娘舞剑,遂作草书,即为一例。

由上可见,博学众艺,融会贯通,是学书者必不可少的修养之一,更是大家必备的艺术修养和审美能力。

思考与练习

- 1.书法的要素有哪三个?
- 2.学习书法的意义。
- 3.学习书法的方法有哪些?

第二章 书法艺术发展史略

中国书法历史悠久,源远流长;书法典籍浩繁,遗迹宏富;书家辈出,风格流派千姿百态,宝光璀璨,构成了一个上下三千年的书法艺术历史长廊。它是中华民族的一份珍贵的文化遗产,是我们华夏子孙的骄傲。为了更好地进行书法艺术欣赏,有必要了解中国书法艺术的发展历史,下面对书法艺术的发展作一个概略的介绍。

第一节 先秦时期的书法

先秦,是指从远古到秦统一六国这段漫长的历史时期。这一时期是汉字的产生和大发展阶段,产生了原始陶器刻符、甲骨文、金文、石鼓文等多种古文字以及古隶书和小篆。中国书法艺术就是在这一历史阶段孕育形成的。

书法源于汉字,汉字是书法艺术的造型基础,要了解书法的产生和发展,必须从汉字的起源谈起。汉字起源于何时目前尚无确切定论,据考古新成果证明,距今已有 7000 多年的甘肃秦安大地湾原始文化遗址出土的陶器内壁上,刻有十多个划纹符号,这些符号与西安半坡遗址等地发现的大量陶器刻符可以认为是文字的源头。

文字从萌芽到成熟,有一个漫长的孕育过程。我们现在能见到的成系统的早期汉字当属殷商时期的甲骨文。

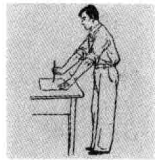
一、殷商甲骨文

甲骨文(图 2-1)是商代王室记录占卜、祭祀等活动的文字,因镌刻在龟甲、兽骨上,所以称甲骨文,又称卜辞。甲骨文最早是在殷商的废墟(今河南安阳小屯)发现,所以又称殷墟文字。从 1899 年甲骨文被发现以来,已出土甲骨有 15 万片以上,整理后的单字约有 5000 多个,经专家考释可认的约有 1000 多字。从卜辞记录看,它已能完整地记事;从文字构造上看,这些文字在构字上已有一定规律且成系统,其象形、指事、会意以及大量形声字的出现,标志着汉字基本脱离了原始文字状态;许多甲骨文字的结构已基本定型,虽经长期演变,迄今依然未变;甲骨文纵向成行的章法布局,一直延续至今。

综观甲骨文的发展,我们可以把它划分为几个阶段。董作宾曾就甲骨文书法的时代特征划分为五个时期:盘庚至武丁时期,字体较大,雄健宏伟、古拙劲峭;祖庚、祖甲时期,字体适中,字形端正,书风工整谨饬;廩辛、康丁时期,

图 2-1

笔道凝练,姿态跌宕,有自由烂漫之致;武乙、文丁时期,劲峭俊严、锐气迫人;帝乙、帝辛时期,字体细小,隽秀严整、中规中矩。

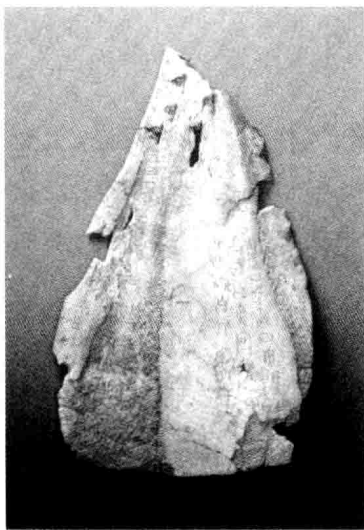

图 2-2

甲骨文是用刀刻的,有的刻好后填朱(图 2-2),也有少数甲骨以朱墨所写而未刻。说明甲骨文一般是直接刻字,也有的是先写后刻。从这里知道甲骨文的线条不仅有刀法而且还包含笔意,其笔法已有粗细、轻重、徐疾的变化;下笔轻而疾,行笔粗而重,收笔快而捷,具有一定的节奏感。因工具材料的限制,其线条瘦劲犀利,有直线也有曲线,有单刀也有双刀,往往是中间较粗两头尖,而点画起止仍有一些方圆之法;有的直画微带曲意,线条点画显得丰富而有变化,线条无论粗细都显得遒劲而有立体感,表现出契刻者运刀如笔的娴熟技巧。字的结构一般结体长方,已定汉字的格局,字形随体异型,一任自然,稳中有险,欹中有正,线条穿插避让,参差错落。字形大小不一而又和谐统一,章法款式多为竖行排列,从上到下、由左到右或由右到左依次排开,由于兆辞纹路的影响,直中有斜,疏密天成。

从书法角度而论,甲骨文阶段可以说是我国书法艺术的初级阶段,虽然它主观上不是为视觉欣赏而创造的艺术品,但书法艺术的基本内涵已经具备。其一是在刻写时已确立了尽可能美化的意识和要求,产生了当时的名家;其二是出现了不同的艺术风格,或纤细谨密,或草率粗放;其三是甲骨文已可以表达完整语言以形成篇章,与刻画符号有本质的区别。所以甲骨文包含着书法艺术的诸多因素,从其点画、结字、行气、章法来看,浑然一体又富于变化,体现了商代人的艺术技巧和艺术素养。即使在今天,它还能为我们学习书法提供有益的借鉴。

二、西周金文

周代是我国古代文明发展和兴盛时期,礼制在周代得到进一步提倡,随着冶金技术的提高,作为艺术形式的金文在周代也有了极大发展。商、周属于奴隶社会的青铜时代,青铜器包括多种用途的器物,其中礼器、乐器比重最大,而礼器中的鼎和乐器中的钟具有代表性。金文就是铸或刻在这些青铜器物上的铭文,又称“金文”、“钟鼎文”、“吉金文字”。

西周时期的金文,主要记载着分封、赏赐、征伐、祭祀等内容,涉及的内容很广。从字体上看,它同甲骨文相近,它的图画性很强,形体没有定型,完全可以看出它是甲骨文的直接继承者。它的成熟程度较甲骨文有所提高,由于钟鼎文是用毛笔写在毛坯上,然后进行范铸,所以还带有毛笔浑厚自然的特点,线条有粗有细,且带有锋芒。又由于钟鼎文是刻铸的文字,所以可以从容书写,从容修饰,线条较甲骨文粗壮,肥笔较多,既有方的转折,也有曲的圆转,富于变化。字形庄重、正规,可视为当时的标准字体。

普通的铭文都很简短,但较之诸甲骨文长而完整。平均每器为二十至五十字,也有少于十字或多于二百字者。在甲骨文盛行的商代,青铜器有铭文的大多只二三字,长至十字或数十字的为数不多,书风受甲骨文的影响,从书法的角度看,商代金文近似甲骨文体势,至周的金文无论从文字还是书法,均与甲骨文拉开了距离。因此,甲骨文退出了历史舞台,钟鼎文登上了历史舞台并成为主角。西周中期后的一些代表作品有 1976 年在陕西扶风出土的西周穆王时期的《墙盘》(图 2-3),这一时期书法的特点是:用笔圆匀、柔和而流畅,起笔、落笔、转换都很圆浑,尽量保留了肥笔,装饰性少;结构紧凑,较周初更为紧密、平直、稳定,更有规律性;刻写成纵成行,行距小,横有列,字距大,行款也疏朗起来。这一时期以《散氏盘》(图 2-4)、《毛公鼎》铭文为代表。像《散氏盘》铭文

是盘中铭文最长的一个,其书法浑朴雄伟,用笔豪放质朴,醇厚圆润;结字寄奇谲于纯正,壮美多姿。《毛公鼎》铭文奇逸飞动,笔意圆劲,气象浑穆,结构方长,较《散氏盘》稍端整。《虢季子白盘》铭文书法颇具新意,用笔端严,圆转周到,纯净优美,一丝不苟;结体端庄,甚有情致;行款疏密有致。这一时期的金文风格多姿多彩,已经相当成熟,影响深远。

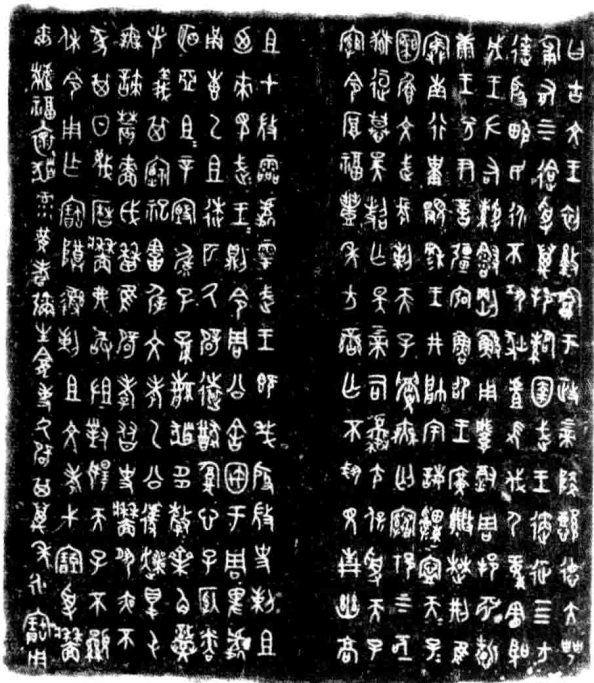

图 2-3

图 2-4

这一时期的货币文字、兵器文字、符节文字都属金文系统,其特点是多具装饰之美。在战国晚期,写在铜器以外的材料上的文字,却发生了质的演变,在楚帛书和秦文的草率书写中,出现了介于篆隶之间,而接近隶书写法的“秦隶”,这是从古汉字向今汉字过渡的萌芽。

三、东周石鼓文

春秋战国时期,社会动荡,诸侯争霸,百家蜂起,在民族交汇中酝酿着变革,文字书法艺术日趋诡变,风格多样。其时的书作最为后人称道的是《石鼓文》(图 2-5)。它是我国最早的石刻文字,世称“石刻之祖”。因为文字是刻在十个鼓形的石头上,故称石鼓文。内容为秦国国君游猎的十首四言诗,亦称“猎碣”。今中国考古界一般认为是战国时代秦国的遗物。石鼓文的字体,上承西周金文,下启秦代小篆,从书法上看,石鼓文线条较金文更匀整、圆转,字形整齐,匀称,呈长方形;用笔圆劲挺拔,笔道遒劲凝重,圆中见方;结体严谨茂密奇崛,“促长引短,务取其称”;字距行距开阔均衡,疏朗如晴空星月。更因字大逾寸,显出雄强浑厚、朴茂自然的风格。有人称石鼓文为我国“书学第一法则”,当不过誉。石鼓文具有这一时期文字的典范性,它进一步地脱离了图画的性质,逐步向线条化的小篆发展,字形结构也较甲骨文、金文简单工整多了。它是对书法美学的新发展,为秦统一文字提供了重要的根据。

图 2-5

综上所述,先秦为中国文字、书体的始创期,汉字从甲骨文、金文,发展到石鼓文的整个历程,是一个自我发展、自我完善的继承和变异的过程。尽管这一时期的汉字仍处于线条勾勒、随意性大,字无定形、没有统一规范,象形意味较浓的状况,但它们沿着简化的方向发展却是相当明显的。这个时期富有特征的字体和一字多形的状况,为书法艺术和篆刻艺术提供了极其宝贵的资料。

第二节 秦汉时期的书法

战国时期,诸侯割据,各自为政,造成了“言语异声,文字异形”的局面。秦始皇统一中国后,实行“书同文”政策,进行文字改革,首先把大篆简化为小篆,作为全国通行的标准字体。

一、秦代小篆

公元前 221 年,秦始皇统一了中国,建立了历史上第一个专制集权的封建王朝。战国时期战乱不休,汉字差异严重,直接影响了汉字的发展和政令的通行下达。秦统一之初,丞相李斯“乃奏同之”,“罢其不与秦文合者”,提出了统一文字的主张。于是,在沿袭西周文字的秦国文字的基础上,经过“皆取史籀大篆,或颇省改”,并由李斯等人广泛地搜集了民间使用的通用字,以秦国文字作为标准创制了小篆,统一了文字。当时以小篆作为学童的识字课本颁发全国,推广应用,从此小篆便成为秦代的标准字体。这种字体是用圆转而匀称的粗细相等的线条组合的,不论线条多少都必须组织在一个略带椭圆的长方形体之内,结构统一定型。小篆不仅简化了字形,取消了异体,确定了统一的规范,而且还指定了字形结构中的偏旁和偏旁的位置,使汉字的偏旁达到了统一。小篆的出现使汉字具有了线条化、符号化的文字性质,并为方块形字体奠定了基础。

秦代把小篆这一书体广泛运用于刻石颂德。据史载,秦始皇统一中国之后,在位十二年间,曾四次东巡,在泰山、琅琊、芝罘、碣石、会稽、峰山等地,树碑刻石,宣扬秦的威德盛治。这些石碑刻字据说都是出自李斯之手,书写的是最典型的标准小篆。

《泰山刻石》(图 2-6) 为公元前 219 年秦始皇第二次东巡时所刻,原石毁于清乾隆五年(1740 年),今仅存九字,宋拓本有四十七字,其书与大篆比较,笔画简约,结体更为规矩典雅。此石被世人视为李斯小篆杰作。《峰山刻石》为始皇东巡第一刻,原石在唐代已毁于野火,今所传者为宋代郑文宝所摹刻,峰山翻刻甚多,而尤以郑氏为最精。《琅琊刻石》为始皇东巡第三刻,全文四百九十七字,为秦代刻石之最,也是仅存的秦刻原石。《会稽刻石》为始皇东巡最后一刻,南宋时原石文字已基本损灭。元代申屠驹依旧拓本翻刻。此刻石无泰山刻石的生动,比不上琅琊刻石的流畅秀丽,偏于呆滞规整,但瘦匀合度,则另竖一帜。

图 2-6

以上诸碑是秦篆的典型,其特点是用笔匀净挺瘦,提笔疾过,圆融峻整,其笔法又如玉筋、铁骨,所以秦篆又称“玉筋篆”,比石鼓文更有一种严谨的美。

从流传下来的刻石及其拓本看,小篆线条横平竖直,粗细相同,用笔瘦劲圆转,委婉之中显出刚劲,具有简捷明快、端庄典雅之美。其结构平稳凝重,疏密匀称,一丝不苟;部分

