

預荷東皇化，偷西北花春

旗捨雞不類笄，孽似堪倫

已有清榮謝，終難混棘蓬

编著 翟本宽 顾问于安澜 刘峰

云漢河山玄武

雨

黑

福

平

安

育首

河南

大學

出版社

之此山之懷金搜

书法理论与实践

编著 翟本宽

顾问 于安澜 刘峰

河南大学出版社

(豫)新登字 09 号

书法理论与实践

翟本宽 编著

责任编辑 刘小敏

河南大学出版社出版

(开封市明伦街 85 号)

河南省新华书店发行

河南大学出版社电脑排版

中国科学院开封印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/32 印张:8.75 字数:189 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—3500 定价:3.80 元

ISBN7-81018-953-0/J · 19

序　　言

《书法理论与实践》一书，是为大学书法教学和理论研究需要而撰写的，它既是一部书法艺术专著，又是适应性较强的大书法教材。本宽同志长期从事书法艺术教学和书法理论研究工作，能够吸取众家之长，厚积薄发，注重熔裁，从理论与实践的结合上，对书法艺术的产生和发展、创作实践、评论鉴赏、艺术规律和特点，作了比较系统的论述。我觉得它具有以下几个特点：

一、内容丰富，结构合理。全书约十五万言，分三大部分。沿革篇重点讲史，叙述文字产生，书体演变，书写工具；实践篇重点讲技法，叙述姿势用笔，八法精解，楷书结构，点画用笔，碑帖临摹；理论篇重点讲创作与欣赏，基本规律和艺术特点，叙述书法艺术的继承和发展，对立统一规律的运用，作品的雅与俗，评论和鉴赏，书法艺术美等。

二、重点突出，详略得当。全书的各个部分，均在占有大量材料基础上，重新熔铸，根据需要决定取舍，做到有详有略。如沿革篇中的“异彩纷呈的各种书体”部分，对篆、隶、楷、行、草五种书体的产生发展，每个时代的特点及代表作，做了较为系统的论述；实践篇中，略去了对篆隶行草的一般讲述，重点叙述楷书的基本技法，对点画形态、翰林要诀、碑帖临摹，做了详

尽的叙述；理论篇中，除叙述书法艺术的创造与欣赏外，着重谈了书法艺术的线条美、抽象美、音乐美、抒情美、含蓄美、内容与形式美、布白美、品格美。

三、史与论相联系，理论与实践相结合。一般说来，史论联系容易做到，理论与实践结合就比较困难。特别是书法艺术领域这个问题尚未得到很好解决。从事书法实践的人，往往忽略理论研究；从事理论研究者，又很少涉足创作实践。本书特别注重从理论与实际的结合上说明问题，是其重要特色。具有实践经验的人和有相当理论基础者，均可从中获取自己所需的营养，提高自己的创作水平和鉴赏能力。

四、普及提高，雅俗共赏。这部著作既注意普及性的实践与技法阐述，又有创作方面的理论探讨的特点，逐渐由实践上升到理论的高度，在“文字起源”和“书法艺术创作欣赏”部分中，插入了颇富神话色彩的传说，能够引人入胜，趣味性与理论性密切结合。既有“阳春白雪”，又有“下里巴人”；既可供一般书法爱好者学习之用，又可作为书法专业工作者和书法理论研究者的参考用书；雅俗共赏，满足不同层次读者的需要。

总之，《书法理论与实践》一书，与同类出版书籍相比，确有自己的特色。因此，我乐意作序，并把它推荐给读者，期望它的面世，能对书法艺术的教学和理论研究起到促进作用，为弘扬中华民族传统文化艺术做出自己应有的贡献。

王学仲

1992年10月

前　　言

书法艺术是我国对世界文化的独特贡献,是奉献给人类的一株最不寻常的奇葩。书法艺术作为中华民族的文化意识,一代代积淀滋润着炎黄子孙的心灵,哺育着古往今来的许许多多书法家,这些书法家为书法艺术的发扬光大倾注了难以估量的心血。代代相传,推陈出新,汇成了满目珠玑,群星闪烁的书法艺术宝库。当前,一批新秀脱颖而出,形成了老中青结合、专业书法工作者与书法爱好者兼有的强大阵容,点缀着书法艺术的璀璨星空。《书法理论与实践》,就是在这样的大好形势下,应运而生的。本书是在长期从事书法教学和理论研究的基础上撰写的,从理论与实践的结合上,对书法艺术的产生发展、创作实践、评论鉴赏、艺术规律和特点,作了较为系统的论述。

近几年出版的书学著作中,或重历史,或重实践,理论上显得薄弱,理论与实践结合的专著更不多见。本书分沿革篇、实践篇、理论篇三部分,其主要特点是:重点突出,层次分明,有一定深度;从理论与实践的结合上展开论述,阐明书法创作与欣赏的原理;史论结合,图文并茂,以理论指导创作实践与欣赏。

时代在前进,书法艺术在发展,书法艺术理论与实践这个

领域，尚有待我们作进一步的研究和探索。我把这本书奉献给读者，意在抛砖引玉，希望它能对我国书法艺术的繁荣和发展起到促进作用。

作者

1992年11月

目 录

沿革篇

一、概述	(1)
二、中国文字的起源及六书	(3)
(一)文字起源的传说	(3)
(二)关于文字的概念	(10)
(三)关于六书	(11)
三、中国书法的演变	(15)
(一)中国书法演变系统表	(15)
(二)书体沿革图	(15)
四、异采纷呈的篆、隶、楷、行、草书法艺术	(17)
(一)圆转劲健的篆书	(18)
(二)横拓方折的隶书	(29)
(三)端正庄重的楷书	(37)
(四)纵逸流畅的行书	(49)
(五)豪放飞动的草书	(58)
五、书具	(74)
(一)笔	(74)
(二)墨	(76)

(三)纸	(77)
(四)砚	(79)

实践篇

一、基本技法	(81)
(一)姿势和用笔	(81)
(二)永字八法	(83)
二、八法精解	(84)
(一)八法的渊源	(84)
(二)永字八法精解	(85)
(三)八法颂	(87)
三、楷书技法	(88)
(一)永字八法点画具体写法	(88)
(二)楷书点画的形态	(92)
(三)翰林要诀	(95)
(四)魏笔基本技法	(101)
(五)碑帖的临摹	(106)
四、楷书结构	(117)
(一)楷书结体三十法	(117)
(二)黄自元间架结构九十二法	(122)
五、书法作品的布局与章法	(128)
(一)结体	(128)
(二)破体	(129)
(三)章法	(130)

理论篇

一、中国书法艺术的继承和发展	(133)
----------------	-------

(一)秦篆与汉隶	(134)
(二)秦汉以后的书风	(135)
(三)魏晋书风	(136)
(四)南北朝书法	(137)
(五)隋唐书法	(138)
(六)宋代书法	(140)
(七)元明清书法	(140)
(八)简短结论	(142)
二、对立统一在书法艺术中的体现和应用	(142)
(一)书法艺术中的对立统一	(142)
(二)书法作品与书论	(144)
三、书法作品的雅与俗	(147)
四、书法艺术的创作与欣赏	(151)
(一)书法艺术的创作	(151)
(二)书法艺术的欣赏	(159)
五、论书法艺术美	(179)
(一)精神创造,神与物游 ——美向何处寻	(179)
(二)线条节奏,生命旋律 ——流畅雄健的线条美	(183)
(三)超以象外,得其环中 ——书法艺术的抽象美	(185)
(四)草情篆意,音乐诗境 ——书法艺术的音乐美	(187)
(五)涉乐方笑,言哀已叹 ——书法艺术的抒情美	(192)
(六)似与不似,玄妙幽深	

——书法艺术的含蓄美	(196)
(七)动静状态,节奏韵律	
——书法艺术的内容与形式美	(199)
(八)虚实幻化,情景交融	
——书法艺术的布白美	(204)
(九)翡翠兰苔,鲸鱼碧海	
——书法艺术的品格美	(210)

结 束 语

一、书法艺术的继承与创新	(219)
二、对当代书法艺术的思考	(222)
附录： 篆隶楷行草歌诀九百韵	(224)

沿革篇

一、概述

书法艺术，在我国文明史上占有极其重要的地位。它在实用的基础上，发展成为一种可供观赏的艺术。是举世公认的东方艺术的瑰宝，受到人们的赞赏，成为中华民族古老文化的象征。历史上呕心沥血、惨淡经营，创造了这门艺术的杰出人物，像晋代的王羲之、王献之父子，隋代的智永，唐代的颜真卿、张旭、怀素，宋代的苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄，元代的赵孟頫，明末清初的王铎，犹如灿烂的群星，在世界文明史上放射着绚丽的光辉。书法同雕塑、舞蹈、绘画一样，同属造型艺术的范畴，通过笔法、墨韵、间架、行气、章法等，来表达书法家的精神境界和思想感情。

书法是一种具有引人魅力的神奇艺术。在历代书家碑刻林立的胜地，在琳琅满目的书法展厅，常常使人赏心悦目，留连忘返。从那雄奇、险劲、流动、秀媚的笔触，大小、长短、险夷、欹正的字形，宽窄、曲直、疏密、黑白的布局，仿佛使人看到了“云鹤游天，群鸿戏海”、“虎卧凤阙，龙跳天门”的意境。如能身临其境，看书法家泼墨，更是一种美的艺术享受，他们专长迥

异，风格不同；有的性情沉稳，书写精雕细刻；有的热情奔放，笔走龙蛇；有的虽年事已高，但仍能表现出青春的活力。他们运笔自如，得心应手；提按转折，尽如人意；轻重缓急，动作适度；起伏跳跃，从容不迫。如舞蹈家的轻歌漫舞。像东方一轮旭日跃出云层。

在中国书法艺术的发展中，各种不同的字体，以及每种字体的不同风格，说明中国书法艺术是极丰富多彩的。写毛笔字，不等于书法艺术活动。书家写字，一挥而就，只需要几分钟，然而它凝聚着书家多年的功力与心血，也是书家学识、精神、性灵的结晶。要达到艺术境界，必须付出辛勤的努力。唐代徐浩《论书》云：“张伯英（芝）临池学书，池水尽黑；永师（智永）登楼不下，四十余年；张公精熟，号为草圣；永禅拘滞，终著能名。以此而言，非一朝一夕所能尽美。俗语云：“字无百日工，盖悠悠之谈也。”宋代苏轼有言：“笔成冢，墨成池，不及羲之即献之；笔秃千管，墨磨万锭，不作张芝作索靖。”这些话道出了二王、张芝苦练基本功的学书历程。书家的造诣，并非一蹴而就，在驾轻就熟的后面，潜藏着坚韧不拔的努力和水滴石穿的探索精神。

书法是一种综合艺术，经数千年的演变和发展，证实了书法与中国文化是密切相关的，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，禅家的洗心入静，中医的阴阳五行，书法都能兼容并收，用以丰富自身。从这个意义上说，书法是中国文化的精髓，中国书法发展史也是中国文化发展史的缩影。因此，学习书法不是单纯的技巧问题，还必须有各方面的修养。所以强调“读万卷书，行万里路”，才能避免“字匠”之讥。

书法艺术是我国对世界文化的独特贡献，是奉献给人类的一株不寻常的艺术之花。书法艺术作为中华民族的文化意识，一代代积淀滋润着炎黄子孙的心灵，哺育着古往今来的众多的书法家。在当今中西文化交流中，更以其丰富流动的线条，抽象而玄奥的布白，为西方艺术家所瞩目。继承和发展中国传统的书法艺术，是我们义不容辞的责任。

二、中国文字的起源及六书

(一) 文字起源的传说

远古时代没有文字，人类在劳动中，身体机能逐渐发达，在群居共处时，只能利用发音器官，发出种种声音，用以互通感情或表示某种意识。起初，在一个部族中，各人所发出的声音，所表现的事物，并不都相同，而是渐渐约定俗成，而归于一致，这就是语言的由来。而语言在空间上，所闻不越百步，在时间上保留不过顷刻之间，不能传之久远，从而对事物很容易产生错误和遗忘，以至引起纠纷，于是就创造出符号来记录语言，并由此逐渐产生了文字。由此看来，文字的产生，必然有个演进的过程，未有文字以前，必然也有记事的方法。遗憾的是这些方法没有得到文字的记载，只有一些传说。

在未有文字之前，和文字有同样作用的替代物，有标识、绘画两种。绘画是文字的先驱，因世界各种文字都起源于“象形”，其关系是显而易见的。比绘画更早的也能帮助人们记忆的就是“标识”，它比绘画更为幼稚。据考古发现和专家考辨认为，标识有结绳、书契、河图洛书、八卦四种。

1. 结绳

结绳在四种标识中是最为先起的一种。结绳的时代问题，古代有四种传说：《易·系辞下》曰：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”《庄子·胠箧篇》说：“昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏羲氏、神农氏，当是时也，民结绳而用之。”《庄子》中多寓言，所说往往不可信。但其中轩辕、祝融、伏羲、神农四氏，均为我们熟知，容成、大庭二氏，亦见于书载，那么其余的或都可信。许慎《说文解字》说：“及神农氏结绳为治，而统其事。”段玉裁注曰：“谓庖羲氏以前，及庖羲及神农，皆结绳为治，而统其事也。”孔安国伪《尚书序》曰：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政。”这四种说法，《易·系辞》只说上古，未指何时，立论谨慎可取；《庄子》之说，考之无稽；许氏只说结绳在神农之时，孔说结绳在画卦之前，是非难判。总之，在有文字之前，应当有过结绳记事的时代。

结绳的方法，因时代久远，不可详知，但至少在神农时已有迹可考。《易·系辞》郑玄注曰：“事大，大结其绳；事小，小结其绳。”语言不易记得牢，不易记得准。人们为了补救这个缺憾，就发明了结绳记事的方法以帮助语言的不足。方法就是在绳上打结子。用结的大小、松紧、多少以及塗上不同的颜色，来表示不同的意义。结绳虽然不是文字，却对文字的产生有重大的促进作用。至今江南某些地方的父母们为让孩子记牢某一件事，往往对他说：“好好在裤带上打个结。”旧社会长江帮会盛行时，会员出门，铺盖上打的结就是他们表示地位的特殊标志。《李双双》电影中，李双双所画的小孩脖子上挂钥匙，就是他的留言。在现存的字中“一”、“二”、“三”三个字，古文作

“弌”“弌”“弌”，传说为结绳之形状，也不过是一种推想罢了。这种方法用来帮助记忆，也很不明确，很不具体，不能算作文字，只能说对后世创造文字有一定的启发作用。

2. 书契

书契是较之结绳稍进一步的标识，应当在结绳之后。据《周易·系辞下传》云：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”也不能说明起于何时。但司马贞在《史记·补三皇本纪》中说：“太昊伏羲氏造书契，以代结绳之政。”这自然因他明知书契起于结绳之后才这样说的，情理上可以相信。

刻契是用以记识事物数量的。其方法是，制一竹木之札，刻齿画于札中，按照事物的数量刻上齿画若干。有一方独用或两方共用之分。若两方共用者，则剖而为二，当事双方各执其一，并之齿合，以为凭信。所谓契，即竹木之札，故其字亦作“契”。孔颖达《尚书正义》引郑玄说：“书之于木，刻其侧为契，各持其一，后以相考合。”《说文解字》聿部云“契，刻也。”可见所谓书契，就是书刻在竹木上的记号。

在有文字之前，应当有刻契的记事方法。人类相处，交往日益频繁，数量最易忘记，又往往因忘记而贻误大事，故结绳记之。然而结绳可以擅自增减，如甲借给乙 5 只羊，用绳结 5 个结，甲可以私自增为 6 个结，乙可以私减为 4 个结。上古人虽忠诚不会作伪，然而结绳是无法防止其作伪的。故创造出刻契的方法。一契分割，齿合为信。双方均不能作伪，较结绳确实有了很大进步。

3. 八卦

八卦作者相传为伏羲。《周易·系辞》云：“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之纹，与地之

宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。”八卦根于“一”与“一一”两种符号，以三为数配制而成。

《周礼·大卜》说：“掌三易之法，一曰《连山》，二曰《归芷》，三曰《周易》。其经卦皆八，其别皆有六十有四。”《连山》、《归芷》二书早已佚失。《周易》是以八卦重为六十四卦。现将八卦列表于下：

卦形	卦名	卦象	卦形歌	卦形	卦名	卦象	卦形歌
☰	乾	天	乾三连	☲	离	火	离中虚
☷	坤	地	坤六断	☵	坎	水	坎中满
☳	震	雷	震仰孟	☱	兑	泽	兑上缺
☶	艮	山	艮复怨	☴	巽	风	巽下断

八卦的作用，今人蒋善国认为“大抵等画，代表天地等现象，初用记寒暑水旱等一年间所经过之天时，或记牛马犬豕穀贝等己之所有之财产。又固之以为占人之象，故卦之本字为圭，后加卜边。”（《中国文字之原始及其构造》）马叙伦以“圭”字从二土，谓八卦系土所作，因伏羲将土搏成一一的形状，再重叠起来，成☰☱二卦。所以应劭说：“圭，自然之形，阴阳之始也。”（《六书解例》）至于《易经》所载八八六十四卦，更代表较复杂的意象，如☰为火，☷为水，乃两种物象，而☰☱为“未济”，象征失败；☷☰为“既济”，象征成功，便成为两种意象。全部周易，即在解释这六十四个意象。顾实认为：“八卦已包有‘六书’之义法。乾坤二卦之阳奇‘一’阴偶‘一一’二画，即构成八卦之原则，于六书为指事，一也。坎离二卦，或为水火二篆之变形，则象形也，二也。此外，八卦因而重之，