

中华通艺丛书

书法通

余德泉等 著

中华通艺丛书

书法通

余德泉等 著

中华通艺丛书

湖南大学出版社

中华通艺丛书

书 法 通

Shufa Tong

余德泉 等著

-
- ☐责任编辑 碧 云
☐装帧设计 郭天民
☐出版发行 湖南大学出版社
社址 长沙市岳麓山 邮编 410082
电话 0731-8821691 0731-8821315
☐经 销 湖南省新华书店
☐排版印装 湖南航天长李印刷有限责任公司
-

- ☐开本 850×1168 32开 ☐印张 10.25 ☐字数 248千
☐版次 1999年10月第1版 ☐2002年8月第2次印刷
☐印数 5 001-9 000册
☐书号 ISBN 7-81053-207-3/J·9
☐定价 15.00元
-

(湖南大学版图书凡属印装差错,请向承印厂调换)

序

刘国正

《中华通艺丛书》的作者们问序于余，我欣然命笔。这是一套较为系统的传统文化艺术知识读本。编撰这套丛书，是以向大学生进行文化素质教育为出发点的。把传统文化艺术当作素质教育的重要教材，抓住了素质教育的关键，是富有远见的。

提高学生的素质，意味着提高他们的爱国精神和奉献精神，提高他们高远的识度、高尚的情操和健康的趣味，总之，提高他们作为当代中国公民的文化品质。提高要凭借积累广博的学识，其中传统文化艺术知识占十分重要的地位。

拿传统诗歌（诗、词、曲、赋等）来说，我国三千多年间创作的总数有多少？难以统计。单是唐宋两代的作品，大约在十万首以上。博大精深，雄健典丽，宛如一部色彩斑斓的二十五史画卷，一部惊风雨动鬼神的宏大乐章。在漫长的历程中，涌现出许多大诗人，他们是耸峙于东方的一个又一个诗歌的泰山。放眼世界文坛，中国的传统诗歌是独特的，是无与伦比的；只是由于诗的语言艺术难以相通，审美心理各不相同，还远没有为世界认识。可惜的是，我们长时期也妄自菲薄，一百年间，明珠投暗，皓壁蒙尘，没能使他放出应有的光采。

如果尊重自己的诗歌传统，了解它，熟悉它，沉酣其中，烂熟于心，必定会受到它那烂如云霞的诗美感染，百倍增强民族的凝聚力；必定不会对自己民族文化有生疏感，从而对之冷漠，如逢之陌路，感到在世界面前矮一头，不会拿低级庸俗的货色

当珍羞，嘲笑高雅的东西为陈旧落后，不值一顾。

传统的诗歌是这样，传统的文章、书法、绘画等等都是这样。它们综合起来的力量是无比巨大的，足以铸造民族的灵魂，引导人生的道路。编辑这套丛书，向人们介绍传统文化的知识，为人们指定走向传统文化艺术的门径，是十分必要的，受到广大读者，特别是青年读者的欢迎，是可以预卜的。

改革开放，拯救了我们民族可能遭遇的沉沦，带来了国家空前的繁荣，二十多年间，一日千里，崛起于世界东方的古老的中国，正在使全世界刮目相看。但是，在当今社会生活中也存在着许多的消极现象，如金钱万能，淡化理想，沉溺低级趣味，追逐不健康的潮流，这些东西正在侵蚀着青年一代的心灵，后果是严重的。出版一套丛书虽然只同星星之火，但它代表一种大有希望的思路。我愿意看到，宏扬我国传统的文化艺术，犹如千万道清泉流入和滋润万众的心田。我们完全有可能做到，既拥有跻身世界前列的高度物质文明，又永葆高尚的民族精神的青春。

1998年6月

目 次

第一章 汉字书法与绘画

一 书法与汉字.....	2
(一) 汉字的起源	3
(二) 汉字的创造方法	4
(三) 汉字是书法的载体	5
(四) 书法是汉字美的卓越创造	6
二 书法与绘画.....	8
(一) 书画同源	8
(二) 书画相通	9

第二章 书体识别

一 甲骨文	13
二 金文	15
三 籀文和古文	17
四 石鼓文	18
五 玺印文字	20
六 小篆	21
七 简牍帛书	26
八 隶书	28
九 草书	32
十 行书	35

十一	楷书	37
十二	中介书体	40
 第三章 书法风格		
一	书法风格的形成	45
	(一) 主观因素	45
	(二) 客观因素	50
二	书法风格的类型	58
	(一) 阳刚风格	60
	(二) 阴柔风格	67
	(三) 阴阳相济的风格	73
 第四章 书法流派		
一	书法风格与流派的关系	75
二	流派的形成与发展	76
	(一) 书体的嬗变和流派的雏形	76
	(二) 审美观与流派的关系	77
	(三) 书法大师、书法集团与流派的关系	79
	(四) 帝王介入书法对流派的影响	82
	(五) 理论对流派的引导与支撑	85
三	当代书法流派概说	88
四	书法流派的利弊	89
 第五章 书法审美		
一	书法形式美	91
	(一) 由书法语言构成的书法形式美	91
	(二) 由书法作品构成的书法形式美	96
二	书法内容美	110

三	书法欣赏	113
	(一) 整体感知	114
	(二) 深入剖析	114
	(三) 反复回味	115
	(四) 纵横比较	116
第六章 汉字书写概述		
一	书写工具	118
	(一) 笔	118
	(二) 墨	120
	(三) 纸	121
	(四) 砚	121
二	选帖与读帖	122
	(一) 选帖	122
	(二) 读帖	124
三	摹帖与临帖	126
	(一) 摹帖	126
	(二) 临帖	127
四	入帖与出帖	129
五	笔法与墨法	131
	(一) 笔法	131
	(二) 墨法	137
六	结体与章法	139
	(一) 结体	139
	(二) 章法	145
第七章 楷隶篆行草书的书写		
一	楷书的书写	157

(一) 楷书基本笔画及其组合变化	157
(二) 楷书结体	164
(三) 楷书的笔顺	173
二 隶书的书写	174
(一) 隶书基本点画的写法	174
(二) 隶书的字形结构特点	179
三 篆书的书写	182
(一) 小篆的用笔	182
(二) 小篆的结体	183
(三) 小篆的笔顺	186
四 行书的书写	188
(一) 行书的用笔	188
(二) 行书的结体	192
五 草书的书写	196
(一) 草书的笔法	196
(二) 草书的结构	199
(三) 草书的偏旁	202

第八章 硬笔书法

一 钢笔书法	208
(一) 钢笔书法的发展	208
(二) 钢笔执笔姿势	209
(三) 钢笔字的书写	210
二 粉笔书法	211
(一) 粉笔和粉笔字的特点	211
(二) 粉笔执笔姿势	211
(三) 粉笔字用笔四法	212

第九章 篆刻艺术

一	篆刻与书法的关系	213
二	历代印文的面目与篆刻的发展	217
	(一) 最早的印章	217
	(二) 先秦古玺	219
	(三) 秦印	222
	(四) 汉印	223
	(五) 魏晋南北朝印章	227
	(六) 隋唐官印	230
	(七) 宋金元印	232
	(八) 明清主要篆刻流派	235
	(九) 近代以来的主要篆刻家	236
三	边款的内容与艺术	245
四	石头的性能与选用	249
	(一) 石头的种类及性能	249
	(二) 怎样选取石章	251
五	常见的几种刀法	252
六	印谱	255

第十章 历代书论选编

一	字体书体	259
二	临摹取法	266
三	笔法墨韵	276
四	结体章法	288
五	形神意境	295
六	风格流派	300

后 记	315
-----------	-----

第一章 汉字书法与绘画

书法是对文字书写的一种规范与美化。书法与文字可说是同时产生的，有文字就有书法。文字是思想的载体、语言的符号，是人类赖以进行交际、沟通的基本工具。而文字的运用要清楚明白，得心应手，从而如愿以偿地发挥作用，这就涉及到书法的问题。书法是人类实用与审美的需要，也是一种普遍的文化现象。世界各国、各民族凡有文字的，无不重视书法。但书法能臻于一种高级艺术、一种民族精神的象征，唯有中国的汉字书法艺术。当然，在汉字文化圈内，也有如日本、韩国、朝鲜等以汉字为母源，引发而创造出独特的文字和独特的书法艺术。日本的假名书法就很有造诣，它十分疏朗，布局极有分寸，非常优美。它的笔画既似汉文草书，又不全同，颇有新意，骨子里深深地包涵着我国传统书艺的特点。蒙文书法也是在汉文书法影响之下，根据蒙文字形特点来安排并发挥自身优势的一种书写艺术。

由上可知，书法的语义很宽泛，作为最广义的书法包括实用书法与艺术书法。而我们议题中的书法则仅指汉字的艺术书法。有时，我们又以“书法”一词指称书法艺术作品。

“书法”一词连用，最早见于《左传》：“董狐，古之良史

也，书法不隐。”这里的“书法”指秉笔直书，“不为贤者讳”的史家笔法，与书法艺术毫不相干。到了东汉，《后汉书》中载：“熹平四年，灵帝乃诏诸儒，正定五经，刊于石碑，为古文、篆、隶三体书法，以相参检，树之学门，使天下咸取则焉。”这里的“书法”已与今天的书法概念相近，既指公之于世的标准字体和书写规范，又兼指使天下取则的书艺法式和审美典型。

在古代也将“书法”称为“书道”。如“斯造妙矣，书道毕矣。”（卫夫人《笔阵图》）“书道玄妙，必姿神遇，不可以力求也。”（虞世南《笔髓论》）“书道”这一名称是远胜于“书法”的，但因历史上先出现“书法”之名，而后代就更多地称之为“书法”而不称“书道”，因而，“书法”这一名称在现今也积淀为表达中华民族这一特定艺术形式的习惯称谓。深受中国唐风书法影响的日本，至今仍以“书道”命名。而韩国和朝鲜则曰“书艺”。

书法可以说是最具典型性的东方艺术，是一门包涵广博、意蕴深厚的综合艺术，是书家艺术气质与人文精神的集中体现。它与文字、绘画、音乐、舞蹈、文学都有密切的联系，而渊源则在汉字。

一 书法与汉字

中国书法是以汉字作为书写对象的艺术。汉字是书法创作的基础，书法则使汉字臻于完善和美化。二者相互联系、相互作用。周谷城先生认为，正像舞蹈附丽于行走，建筑附丽于避风雨之物，书法附丽于文字。

(一) 汉字的起源

汉字的起源相传从刻契开始。这在《易》《尚书》中均有记载：

“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”《易·系辞下》

“庖牺氏……始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。”《尚书·序》

后来，又传汉字是仓颉创造的，他“仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字。”文字是语言的记录符号，是人类社会交际的工具，它只可能在社会实践和约定俗成的基础上产生。

据考古发现，仰韶文化中之半坡、临潼、龙山、良渚、大汶口均有陶文，从中可见中国文字的原始形态与原始书写方式。

目前能见到的最古老的较有系统的文字是甲骨文。据不完全统计，甲骨文共有四五千多个单字，其中两千多个已被释读出来。它真实地反映了三千多年前殷代社会的各种历史情况，为今天的社会科学研究提供了极其珍贵的第一手资料。

从上古的陶文、甲骨文里已经可以看到汉字方块字的雏形。并且可以看出，当时的人已非常注意刻字的美观。沃兴华先生对甲骨文的书法进行了研究，总结出它已具有多种艺术风格和特征——奇肆型，劲峭型，雄浑型，委婉型，疏放型等。

由此可见，四五千年前的陶文、甲骨文是我们迄今所见最早的汉字，也是中国书法艺术的滥觞。

(二) 汉字的创造方法

许慎在《说文解字·叙》中归纳汉字的造字方法有六种，即：指事、象形、形声、会意、转注、假借。转注和假借不能创造新字，所以，前四法才是造字法。

1. 象形

象形，许慎的解释是“画成其物，随体诂出。”就是把事物的形状，用画画的方式通过线条描绘出来，作为记录的符号。如日、月、山、水等字就是象形字。象形字跟图画有相似之处，但有质的区别。象形字是文字符号，是记录语言的，而图画则与语言无关。

象形字又是构成非象形字的基础符号。其他的一些造字方法大都与此有密切的联系。

2. 指事

指事，许慎的解释是“视而可识，察而见意。”指事，就是在象形符号的基础上加上简单的指示性符号构成新字。例如：“刃”是刀上加一点，表示刀的口子。“木”上加横为“末”表示着木的顶部。“木”下加横为“本”表示木的根部。还有些指事字用单线的线条组合表示比较抽象的方位，如“一”上加一短横表示“上”，在“一”下加一短横表示“下”。

3. 会意

会意，许慎的解释是“比类合谊，以见指撝。”就是把几个象形字拼合起来，形成一个新的字，产生出新的词义。如“日”与“月”合为“明”，“爪”与“木”合为“采”。

有些会意字则用相同的象形字组合而成，如“炎”、“林”、

“磊”等。

4. 形声

形声，许慎的解释是“以事为名，取譬相成。”就是由表示读音的声符和表示字义的形符两部分组成新字。形符一般直接使用原来的象形字，声符借用象形、指事、会意字，甚至利用另一个形声字来兼职表示，这样原有的字已失其原意，只变为表音的符号了。

根据形符与声符的组合位置，形声字可分为六种：

左形右声：江、河、柏、吃、扛

右形左声：领、鸭、功、都、战

上形下声：笙、花、宇、雾、草

下形上声：壁、忠、盒、犁、背

外形内声：围、阁、固、厦、府

内形外声：问、闷、辨、辩、闻

还有形符或者声符只占一角者，如“疆”，从土疆声；“徙”，从辵土声。

形声字一出现，就表现出了旺盛的生命力。形符为经、声符为纬的造字方法，路子极宽，因此发展得很快。殷周的甲骨文、金文里形声字还只占 20% 左右，到了汉代，《说文解字》共收 9353 字，其中形声字就占了 80% 以上，今天的常用汉字里，已超过 90%。

(三) 汉字是书法的载体

上古书法，无论是甲骨文、金文还是篆书，其笔画都相当简单，只是从头到尾粗细相同的或相近线条。大致可以这样说，殷商甲骨文线条较细，两周金文线条较粗，秦代篆书则介乎其间。到汉代，这种单一的变化被打破。书法逐渐成为独立

的艺术门类，各式书体相继产生，书学理论也应运而生。汉人以一波三折的节奏韵律，表现了有轻重高低的曲线美。汉隶特别是八分就是用波浪运动的曲线构成一个奇幻世界！

随着汉字的发展，书法的积淀越来越深厚，又反过来推动汉字的改革与发展。

魏晋时期是书法史上的辉煌时期。其间书风多种多样，且完成了由隶到行与楷的书体嬗变过程，出现了王羲之这样的书法大家，他的书法成为中国书法长河中永不熄灭的灯塔。魏晋以后，各朝各代都有建树，唐代的法，宋代的意，元人的态，明人的趣，清人的朴，更构成了书法深层的意蕴。

书法当然也是可以主动创造的，但是，无论如何，它必须附丽于文字，否则就是无法释读的东西，也就不可能成为震撼人心的艺术品。前些年，不少人做了一些非书非画的大胆的“创造”，实际上已基本被时间老人否定了。道理十分简单，书法既然是汉字的书写艺术，就必须依循汉字结构的原理。启功先生说得好：“不管怎么写，总有个条件，写出来的得是‘字’。比如写个‘人’字，你要是写成两个竖道向下，就没人能认是个‘人’字……不管怎样变化，它也得受文字作为符号基本功用的限制。”

（四）书法是汉字美的卓越创造

汉字本身就是按照美的原则创造和发展的，而书法又把汉字的美发挥到了令人惊叹的地步。一种书体有一种书体的美，一朝一代有一朝一代的风貌，一个人有一个人的风格！一个字可以有千种意态，可以传达万种风情！

1. 线条美

线条是书法之成为艺术的根本，从某种意义上来说，书法

就是线条的艺术。就书体而论，甲骨的犀利，金文的高古，篆书的劲爽，魏碑的雄健，楷书的严谨，行书的流利，草书的奇诡，令人目不暇接。就书家创造的个性而论，或洗炼简洁；或流利婉转；或如万岁苍藤；或如黄山奇松……值得我们慢慢地揣摩，细细地欣赏。

2. 结构美

汉字的结构美是多样而和谐的。没有哪种文字像我们中国的汉字，个个方方正正，天生都是美的。表现在：第一，齐整与参差相结合的美。汉字不管什么形状，也不管它的大小，都是用方块形作框架，从而表现出整齐美。然而，汉字又大小错落，繁简悬殊，因此，每个汉字都须精心策划，又包含了参差美。第二，部分与部分必须有机地结合起来，不然就是一盘散沙，不成形体。第三，数以万计的汉字由六书条贯，又显示其整体上一与多的秩序美。

3. 色彩美

书法借助于毛笔与墨汁这些特殊材料，有其丰富的独特的表现力。由于墨分五彩，写出的作品，或酣畅淋漓，有浩瀚汪洋之气；或飞白老辣，有苍劲柔韧之姿；或清淡高雅，或亮丽夺目……虽看似都是黑色，却极尽变化之能事，充分表现了色彩美。

4. 意蕴美

整个汉字的精神，都是从人出发的，这种意蕴美也是与古代哲人的人本位相契合沟通的。历代的书论中都存在着这样一种事实——把书法“人化”，把它看成是有血有肉有筋骨又有精神的人。这样，千百年来，书法家们对汉字进行种种美的创造，将汉字变成了有血有肉有灵魂的生命形象，表达自己的审美理想，启示生命的内涵和意义。