

中国书法的艺术与技巧

蓝铁郑朝 / 著

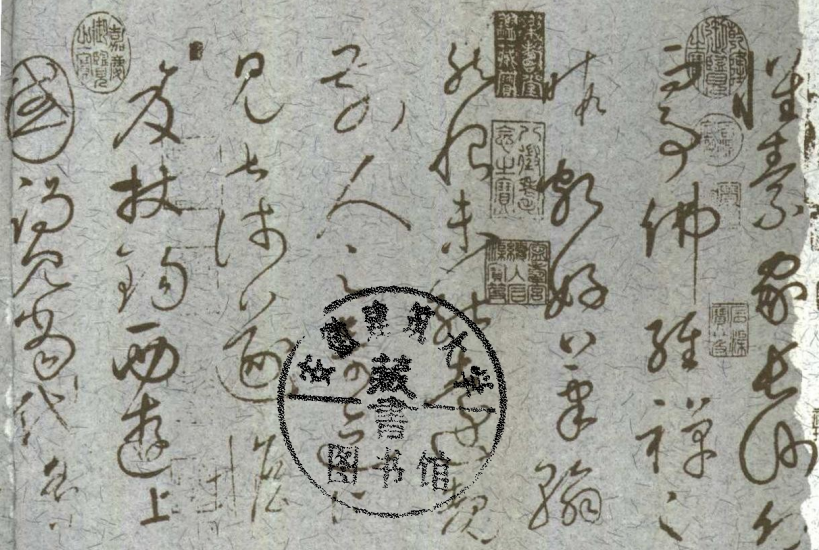
我国书法艺术源远流长，远在先秦时代的文字中，就孕育着书法美的萌芽。据文献记载，在伏羲氏的时候，“画八卦，造书契以代结绳”。《尚书·序》：“就产生了文字。《史记》上也有孔子登泰山，见到过古代‘封禅石刻’的记载。但这些都仅仅是一种传说，无实物可考。后世流传的夏禹《姁姁碑》拓本，已被国内学者考证为伪托。故现在我们能看到的最古老的文字，仅有殷商时代的甲骨文和周代的金文。

中国书法

的艺术与技巧

蓝铁 郑朝 / 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法的艺术与技巧/蓝铁, 郑朝著. —北京: 中国青年出版社, 2004

ISBN 7-5006-5541-X

I. 中... II. ①蓝... ②郑... III. 汉字-书法-普及读物
IV. J292.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 102602 号

*

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: [www. cyp. com. cn](http://www.cyp.com.cn)

编辑部电话: (010) 64034349 发行部电话: (010) 64049424

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

880×1230 1/32 12.75 印张 2 插页

2004 年 1 月北京第 1 版 2004 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,000 册 定价: 21.50 元

本书如有任何印装质量问题, 请与出版处联系调换

联系电话: (010)64033570

雄狮书店: (010)84039659

致书法艺徒

代序

中国书法是一门古老而又富有生命力的艺术。距今三千多年前，当中华文明还处于襁褓中时，作为萌芽状态的书法艺术便诞生在黄河母亲的摇篮里。正如郭沫若所说：“中国的文字，在殷代便具有艺术的风味。殷代甲骨文和殷周金文，有好些作品都非常美观。留下这些字迹的人，毫无疑问，都是当时的书家，虽然他们的名字没有留传下来。”（《古代文字之辩证的发展》）其后，随着社会的发展，由甲骨文、金文演变而为大篆，而为小篆，而为隶书。这些古老的书体，在后世虽不为社会生活所常用，但作为书法艺术品类，仍有专门书家进行研习，流传至今，代有传人。至于定型于东汉、魏、晋的草书、行书、楷书诸体，虽然出现较晚，距今也有一千七百多年的历史，仍然属于古老艺术的行列。难能可贵的是中国书法艺术老而不衰，虽然年代久远，历尽沧桑，却总以不同的风貌反映出时代的精神，表现出永葆艺术青春的强大生命力。且不说“晋人尚韵，唐人尚法，宋人尚意，元、明尚态”的评论，早为书坛所公认，只要浏览一下历代书迹，你

会从流美妍媚、风流潇洒的晋代书法中，隐约看到士大夫阶级清简雅逸、闲适虚旷的身影；你会从法度严谨、气魄雄伟的唐代书法中，感受到封建鼎盛时期国力富强的气派和勇于开拓的精神；而宋代纵横跌宕、沉着痛快的书风，正是在“国家多难而文运不衰”的局面下，文人墨客不满现实的个性抒发；元、明以降，中国封建社会停滞不前，江河日下，反映在书法上则是崇古摹古，平庸无奇；至于明末书坛“反流俗”的狂飙，以及清代后期崇尚碑版金石之风的兴起，正如地层下奔突的岩浆，黑夜中闪掣的电光火石，折射出一个社会巨大变动的征兆。真所谓“披图幽对，思接千载”，追寻三千年书法发展的轨迹，我们清晰地看到它与中国社会的发展同步，强烈地反映出每个时代的精神风貌。

中国书法是我们民族永远值得自豪的艺术瑰宝。它具有世界上任何艺术都无与伦比的深厚的群众基础和高级艺术的特征。

自汉、魏以来，书法艺术已逐步在群众中普及。唐、宋而后，爱好书法更是蔚然成风。大自各名山胜境的摩崖石刻，殿堂祠庙的匾额碑铭，小至斋馆堂室的楹联挂幅，随处都可看到不同书体、不同风格的书迹，毫不夸张地说，神州大地便是一个书法艺术的海洋。商店开张，总要请当地书法家写一块招牌，普通老百姓过春节，总要贴上几幅对联表示喜庆，可见书法艺术已渗透到社会生活的每一个角落。更何况还有朝鲜、日本、东南亚等地，凡

是在汉字有影响的地方，都有喜爱书道的风气。由此可见，中国书法确实具有无比深厚而广阔的社会基础。

由于书法艺术植根于广大群众的沃土之中，因此它枝繁叶茂，硕果累累，奇花竞艳，异彩纷呈，传世作品极其丰富。如果有幸参观西安碑林，你会惊叹这“碑林”的命名何等贴切！那上千块碑碣矗立于天地之间，俨然一座书法的森林，欣赏者徜徉其间，含英咀华，漫评细赏，获得丰富的美的享受。如果你有机会晋谒龙门石窟，那三千六百品摩崖题记和刊经石刻，鬼斧神工，恢宏奇丽，气象磅礴，意态万千，令人如入山阴之道，目不暇接。像这一类展示书法艺术的群体，几乎遍及于黄河上下、大江南北，以其辉煌的艺术造诣光照寰宇。还有浩如烟海的历代名家墨迹，或珍藏于故宫，或展览于各地博物馆，或为海内外鉴赏家收藏，往往一件作品便是一座艺术的丰碑，即使片纸只字，都为世人所宝贵。

值得注意的是，作为一种特殊的、奇异的艺术形式，中国书法的影响，不仅遍及于中国绘画、雕塑、园林建筑，而且渗透到西方绘画领域。当中国书法从象形到抽象，从实用进入表情达意的时候，便具备了现代艺术的特征。什么叫现代艺术？罗伯特·克莱恩界定说：“现代艺术的出现，始于‘参照标准’的消失。”即是说它没有事先选定描绘对象，没有事先确定的艺术准则，完全是作者思想感

中国书画函授大学肇庆分校

情的倾泻。这种表现主观自由的艺术，在中国的唐代，7世纪时，在张旭的狂草中已得到充分的体现；而在西方，直到20世纪，抽象派的开山祖师康定斯基才考虑到：用纯粹的艺术手段来表达“内心的语言”，“不必借助外部世界的形象”。当今世界上现代派的艺术家们，无不对中国书法表现出热情与倾倒，因为中国书法正是这种用纯粹艺术手段来表达内心语言的艺术，它是一种为世界所瞩目的高级艺术。

今天，随着经济建设的发展，文化建设的高潮已经到来。的确，在中国历史上虽也有过书法普及和繁荣的时代，但能握笔挥毫的人毕竟只限于人数不多的士大夫阶级，把它与今天这样囊括亿万群众的“书法热”相比，是望尘莫及的。有人预言，当今时代就书法而言，将是一个与魏、晋、盛唐或清代中晚期相比毫不逊色的历史时期。但是，一个新时代的诞生，不可能是一帆风顺、轻而易举的。从中国书坛的现状来看，流派之多前所未有的：有引进日本前卫派、墨象派的“现代书法”；有抛开载意文字，搞纯抽象线条的“无题书法”；有变字为画，回归象形文字的“具象书法”；有否定基本功训练的“童趣书法”和“灵感创作论”；当然也有把一切新观念视为“狂”、“怪”的传统派。在书法理论上，坚持传统与更新观念的争辩，更是壁垒分明，论战犹酣。这些，使人强烈地感受到当今书坛的沸腾景象和蓬勃生机。当然，也使有的人感到

惶惑与不安，为中国书法的前途而忧心忡忡。其实时间是最好的净化剂，历史的选择是公正的。未来的中国书坛，是否会出现像王羲之、颜真卿、张旭那样的巨匠，谁也无法肯定；然而，毫无疑问，在这深厚的群众沃土之中，必定会孕育出一个百花争艳的书法的春天。

不过，一个初入门的书法艺徒，面对这纷繁庞杂的书坛现状，倒的确是有许多迷惑不解和无所适从的。因为他们还不了解中国书法发展的历史，不了解形成书法艺术的特殊条件，不了解书法艺术的美学准则，所以就无法理解当前书法现象的林林总总。“观今宜鉴古，无古不成今。”为了开创未来，了解一下中国书法的传统是必要的。为此，我们将这本书法知识读物奉献在读者面前，希望它能对你有所帮助。

目 录

1	第一章	
	书法艺术发展概况	
2	第一节	
	朦胧、神秘、奇谲	
	先秦，书法艺术的孕育时期	
11	第二节	
	严谨、缜密、规范统一	
	秦代，书法艺术的启蒙时期	
18	第三节	
	儒雅典秀，赫赫威仪	
	汉代，书法艺术的奠基时期	
26	第四节	
	奇葩从激荡与苦难中绽出	
	魏、晋、南北朝，书法艺术的确立时期	
44	第五节	
	博大清新，辉煌灿烂	
	唐代，书法艺术的鼎盛时期	
68	第六节	
	浩淼长河，静静地流淌	
	宋、元、明，书法艺术的停滞时期	

95 **第七节**

在批判与扬弃中崛起

清代，书法艺术的中兴时期

115 **第二章**

历代著名书家与书迹

116 **第一节**

金钿落地，芝草团云

——誉为“书家第一法则”的石鼓文

118 **第二节**

骨气丰匀，方圆妙绝

——李斯，小篆的鼻祖

122 **第三节**

无法不备，无妙不臻

——汉隶，书法形式美的重大发展

133 **第四节**

承前启后，光照千古

——书法革新家钟繇与书圣王羲之

144 **第五节**

繁花似锦，美不胜收

——魏碑，民间书法家的杰出创造

156 **第六节**

腾芳飞彩，辉映贞观

——虞、欧、褚、薛，初唐楷法的典范

163 **第七节**

笔走龙蛇，超妙自得

——李、孙、张、素，唐代行草的代表

171 **第八节**

颜筋柳骨，一代新风

——唐代杰出书法家颜真卿、柳公权

178 **第九节**

风樯阵马，意态昂扬

——苏、黄、米、蔡，宋代四大家

190 **第十节**

笔精墨妙，继往开来

——赵孟頫，元代书法的高峰

193 **第十一节**

吴门华亭，各领风骚

——祝枝山、文征明、董其昌，明代书法的代表

200 **第十二节**

乱头粗服，凌厉酣畅

——徐渭，明末书坛反流俗思潮的代表

203 **第十三节**

满腔幽愤，寄情翰墨

——明末遗民傅山、朱耷的书法艺术

207 **第十四节**

直破前人，自辟蹊径

——金农、郑燮的书法创新

212 **第十五节**

溯源金石，书道中兴

——邓石如、何绍基、赵之谦、吴昌硕、康有为，清代碑学诸家的代表

221 **第三章**

中国书法艺术形成的特殊条件

222 **第一节**

从仓颉造字说起

汉字的特殊结构是书法艺术的基础

227 **第二节**

惟笔软则奇怪生焉

——特殊的书写工具是发展书法艺术的条件

232 **第三节**

从实用到审美的飞跃

形成书法艺术的必要条件

237 **第四章**

书法艺术的理论、技法与品评

238 **第一节**

众有之本，万象之根

关于书法的笔线美

252 **第二节**

递相掩映，无使势背

——关于书法的结体美

261 **第三节**

巧妙在于布白

关于书法的章法美

270 **第四节**

无声之乐，无色之画

关于书法的意境美

278 **第五节**

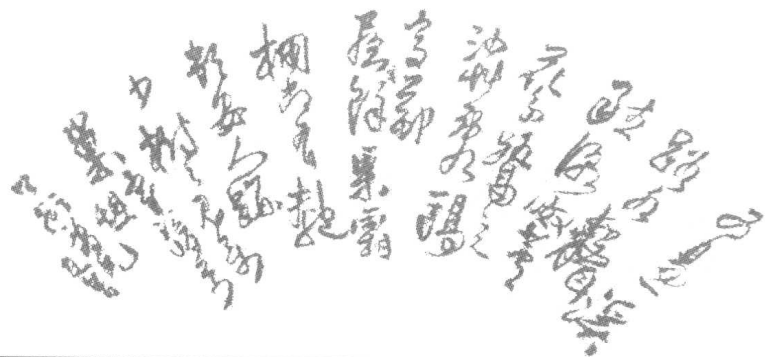
美的再创造

关于书法的品评

283	第五章	书法技巧入门
284	第一节	临池准备
310	第二节	临摹法
314	第三节	执笔、用笔法
326	第四节	楷法
345	第五节	草法
351	第六节	行法
362	第七节	隶法
370	第八节	篆法
377	附录一	草书部首互借符号
385	附录二	中国 20 世纪十大杰出书家及代表作品

第一章

书法艺术发展概况

神

中国书法史话

第一节

朦胧、神秘、奇谲

——先秦，书法艺术的孕育时期

我国书法艺术源远流长，远在先秦时代的文字中，就孕育着书法美的萌芽。

据文献记载，在伏羲氏的时候，“画八卦，造书契以代结绳”（《尚书·序》），就产生了文字。《史记》上也有孔子登泰山，见到过古代“封禅石刻”的记载。但这些都仅仅是一种传说，无实物可考。后世流传的夏禹《峿嵒碑》拓本，已被国内学者考证为伪托。故现在我们能看到的最古老的文字，仅有殷商时代的甲骨文和周代的金文。

◎甲骨文 是在龟甲、兽骨上刻画的文字。

奴隶制时代的殷王朝，凡祭祀、田猎、农事、天候、疾病等，一切大小事情都要通过占卜，以预测其吉凶祸福。占卜后，用文字记录下来，称为“卜辞”。现在我们见到的甲骨文，就是公元前一千一百多年殷王室的卜辞。公元1899年，在河南安阳古殷都废墟中发现了甲骨文字，以后陆续发掘，先后出土十六七万片。于是研究甲骨文成为专门的甲骨学，甲骨文也被公认为是中国书法的滥觞（图1）。

图1

由于甲骨文是卜辞，所以内容和程式都很简单，千篇一律，使用的文字大约有五千字，不是殷文字的全部，但它已经具备了中国书法艺术的三个基本要素：用笔、结体、章法。

从用笔上看，甲骨文以刀代笔，由于刀有钝有锐，甲骨有坚硬与疏松之别，自然形成笔画的粗细方圆的变化。由于是刀刻，故笔画多方折，且笔画交叉处崩剥粗重，具有挺劲朴拙之美。

从结体上看，甲骨文大小不一，虽有错综变化，但均衡、对称、稳定，中国书法形式美的格局已初步形成。

从章法上看，一片甲骨文的文字，或疏落有致，或谨密严整，或有纵行而无横行，显露出中国书法章法上的特点。

综上所述，中国书法的美学特征，在甲骨文中已初见端倪。当然，这对当时的书法家——掌握占卜的巫师来说，不是自觉的，然而由于书刻者具有“敬鬼神，畏天命”的严肃态度，和诚惶诚恐的心情，故甲骨文弥散着奇谲变幻的气氛，表现出殷商巫术礼仪文化的时代风貌。故美学家宗白华说：“至其悬针垂韭之笔致，横直折转，安排紧凑，又如等三角之配合，空间疏

图2

图3

图4

密之调和，诸如此类，竟能给一段文字以全篇之美观。此美莫非来自意境，而为当时书家精意结构可知也。”（《中国书法中的美学思想》）

◎金文 金文是殷周时代铸刻在钟鼎彝器上的铭文，所以又称为“钟鼎文”。殷代的金文为数不多，流传至今的大量金文是周代青铜器上的铭文。这些铭文与甲骨文字大有不同，这是因为随着社会的发展变化，文字也相应地在发展变化。文献记载，周宣王时有位叫籀的太史，把当时存在的文字进行整理，著大篆十五篇（即《史籀篇》），这是中国文字的第一次改革。后人把《史籀》以前的文字称为“古文”，把《史籀》以后的文字叫做“大篆”，也叫“籀文”。上述的金文就是这类文字。

金文的发展，大体可分为三个阶段：（1）殷代与周初。这时的金文还具有从甲骨文脱胎而来的痕迹。如1976年陕西临潼出土的记载武王伐纣事迹的《利戔》铭文（图2），笔画挺劲，类似甲骨文，但却变其方折的笔画为圆转，显得灵秀而富于变化。又如西周康王时重器《大盂鼎》