

Zhong Mingshan's Arts World

鐘明善の藝術世界

鐘明善

艺术世界

钟明善 著

書法基礎

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

Zhong Mingshan's Arts World

鐘明善の藝術世界

鐘明善

艺术世界

書法基礎

钟明善 著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

西安

内 容 提 要

本册为书法基础。它由基础知识与基本训练两部分组成。其中包括:汉字的形体与书体、书法范本碑帖简介、书写工具与书写姿势、用笔方法研究、结字规律研究、章法研究、临写与创作等。

图书在版编目(CIP)数据

钟明善艺术世界——书法基础 / 钟明善著. —西安:
西安交通大学出版社, 2003.9
ISBN 7-5605-1671-8

I. 钟... II. 钟... III. 汉字—书法 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 019927 号

书 名	钟明善艺术世界——书法基础
著 者	钟明善
责任编辑	侯 军
装帧设计	伍 胜
版式设计	程文卫
出版发行	西安交通大学出版社
地 址	西安市兴庆南路 25 号(邮编:710049)
电 话	(029) 2668315 2669096(总编办) (029) 2668357 2667874(发行部)
印 刷	人民日报社西安印务中心
字 数	301 千字
开 本	889mm×1194mm 1/16
印 张	14.125
版 次	2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5605-1671-8/J·18
精装本定价	190.00 元

版权所有 侵权必究

鍾明善

总序

岁月匆匆,转眼已过了华甲之年。

六十三年前,我出生在关中平原腹地秦都咸阳沔河东岸一个普通农民家庭。“一等人忠臣孝子,两件事读书耕田”就是从小受到的最质朴的中华民族传统文化思想教育,也是我一生做人做事的基点。儒家“修身,齐家,治国,平天下”更是我年轻时的理想、信念与信条。佛家的理念在普通农民善良的心中化作了积德行善的具体行为,我的父母所奉行的就是这一信念。这就是我从小就接受的最质朴、最纯真的素质教育。渭北的高原荒冢,农田里随处可见的周秦汉唐历史文物残片和对书画的兴趣更是伴随我童年时代摆脱痛苦的慰藉。中华民族传统文化积淀深厚的三秦大地滋育了我,报效祖国、民族和人民的信念支撑着我的精神和灵魂,也成了我前半生在一次次绝念前继续生存的动力和愿心。平民意识、平常心、菩提心、平静心支撑我面对这纷繁而不安的世界,从昨天走向明天。

年纪大了,总喜欢回忆自己的过去。那些充满痛苦和不幸的坎坷,也成了一幕幕难以忘怀的梦境。“人生如梦”,那些匆促、恍惚的梦,正是我们自己的人生历程。六十多年来,我做过许多多彩的梦。年轻时,抱着儒家入世的朦胧理念,未到“而立”之年,很快就被二十多年持续的阶级斗争、极左思潮的严酷现实击碎了。我没有经国济

世的雄才大略,也没有从事自然科学研究的朋友那样有对人类生存有直接作用的真才实学,只能做点命中注定被历史误会和潮流卷入的文化课题。在新旧交替、中西文化撞击的大背景下,我们所处的是充满各种复杂状况极不平静的环境,这课题进行中还不时受到各种非文化因素的干扰。在这课题中游艺,有时很高雅,有时很近俗;有时很圣洁,有时很平庸;有时很保守,有时很前卫;有时很单调,有时很丰富;有时很热闹,有时很孤独;有时很安逸,有时很险恶;有时很宏阔,有时很琐碎。进入这个课题我们时时会感到困惑和不安。但当我从书法研究入手清晰地意识到中华优秀传统文化思想的精萃正是这一课题的灵魂与生命的时候,我突然有了“柳暗花明又一村”的感觉。这是我在三十多年迷惘困惑中的偶然感悟。这一感悟,使我把自己所研究的课题自然融入了中华民族精神文明承传的序列之中。在平静地艺术史论研究、艺术实践与联想感悟中我逐步认识到,中华优秀传统文化思想有两个重要内涵:一是“阴阳对立统一观”。这是中华民族自远古就有的朴素的哲学理念,是几千年来深入中国人遗传因子的宇宙观、世界观、方法论;二是“穷则变,变则通,通则久”的观念。这正是“天行健,君子以自强不息”的民族精神之渊源。中华优秀传统文化思想的精髓,在艺术哲学领域,就成了与逻辑思维同时存在的形象思维、意象思维、灵感思维。这也正是我在大文化课题中游艺的精神支柱。

四十年来,画家梦破灭了,儿童诗人梦破灭了,文学研究梦也相继破灭了。历史的误会,书法文化成了我研究的主课题。随着国运的好转,时间的推移,环境的改变,我又逐渐地捡起了过去梦的残片,在诗歌、国画、戏曲、音乐、雕塑、民间美术、民俗学、文字学、史学等领域都唤醒了昨日的恋情。我真的成了杂家。已过“耳顺”之年,画家梦、诗人梦虽然早已不做,但没有任何功利目的的寄情状物的兴趣依然未曾泯灭。梦的残痕,化作了笔下的文字与图迹。

感谢我的祖国和人民在传统文化教育和书法艺术研究方面给了我过誉的肯定与鼓励。我诚惶诚恐。

感谢我所就职的西安交通大学。这个百年老校的文化先贤唐文治、沈曾植、叶公绰、彭康等国学大师、书画家、诗人,创造了百年中国文化史上的辉煌业绩。他们是我心中的偶像。步大师之后尘,成为交大讲坛上一名普通教师,我感到自豪,也感到使命之沉重。

感谢西安交大出版社的领导和编辑,给我以厚爱,准备集结出版我的系列论著、教材、韵语、书画作品集,师友们品评我的诗文书画的文章、题辞等也辑为一册同时出版,并冠以总题“钟明善艺术世界”,算是对我几十年教学、研究、艺术创作成果的小结。错爱之情,万分感激。一孔之见,深恐贻误读者。

感念之言,难以为序,勉为之序。诚望师友、读者批评指正。

2003年7月20日
于西安交通大学艺术馆

序

如果从西安半坡新石器时代仰韶文化遗址出土的神秘的陶文符号算起,中国的汉字书法已走过了漫长的六千多年历史。六千年来,书法艺术造就了灿若群星的书法艺术家群体。那些知名的、不知名的书法艺术家,又为今天的世人留下了载籍浩瀚的书法艺术瑰宝。汉字书法成了中华民族特有的艺术门类。书法像《易经》、气功一样,成了中华神秘文化的重要组成部分,令人莫测高深。它带着深厚的中华文化思想的历史积淀,带着书家感情激荡的旋律,像无声的音乐一样走进了世界民族文化之林,成了人类文化宝库中熠熠闪光的明珠,也成了中华民族的骄傲。

书法是什么艺术?这是多年来学术界、书法界一直在研究的问题。弄清这个问题,对书法学习、书法创作、书法史论研究、书法发展、书法教育都是至关重要的。如果对此模糊不清,似是而非,许多现实问题就会众说纷纭,莫衷一是。那么,到底如何理解书法和它的本体呢?我以为应这样去理解:

中国书法是用中国特制的毛锥形毛笔书写汉字的艺术。这里有三层意思:

(一) 是用毛锥形的毛笔。这种柔毫所产生的点线变化蕴含丰富,变幻莫测,具有无穷的表現力,是中国书法艺术产生、发展、成熟的基础。舍此,不能谈书法艺术传统,不能谈书法艺术。虽

然近代硬笔字也讲究书法艺术，但其表现力永远也无法与毛笔书法相比。正像炮兵用炮，骑兵骑马，空军驾机一样，炮、马、机决定了兵种的本质特征，毛笔也决定了中国书法的特性，笔法成了中国书法最基本的技巧，最深奥的灵根。“本乎天地之心”，“取会风骚之意”，最终落在了能“穷变态”的“毫端”。

（二）是书写汉字。在世界各民族中把实用文字的书写化为独立观赏艺术的只有汉字。在步入独立观赏艺术之林之后，汉字书法仍保留着它实用性的一面。它既有实用价值，又有观赏功能。离开对汉字的书写，点线变化也可以成为一种艺术，现在欧洲、亚洲、美洲都有人搞这种“书法”，但这和中华文化思想凝聚、浓缩的汉字书法不可同日而语。中国的汉字在萌芽期（陶文、符号）既有象形性，也有神秘性。在幼年期（殷商甲骨文）象形因素逐渐扩大，神秘色彩仍然存在。这种文字现象一直延续到西周和春秋战国时期的金文、石鼓文。这时作为书法艺术，它已渐渐进入少年期了。特别是长篇铭文的出现，结字、笔法、章法三个要素都有了。到了篆书逐渐失去其统治地位的战国末年、秦汉之际，隶、楷、行、草四种书体像孪生兄弟姊妹一样产生了。特别是隶变之后，汉字成了“不象形的象形字”，纯以点画符号去组成字形，但仍然表达着原始的字义。这时的点画与原始造字之义已毫无关系了。这时，汉字书法也由少年期进入青年期、成熟期。魏晋书法就是明证。

（三）书法是一种艺术。也就在魏晋之际，汉字书法完全走入了神秘的意象艺术领域，其笔法笔势、结字字势、章法行气，无一不体现着一种内在的意。正如清人刘熙载在《艺概》中所总结的：“圣人作易，立象以尽意。意，先天，书之本也；象，后天，书之用也。”运用点、线搭配和变化的象，寄托书家无尽之意，这就是中国汉字书法的本质特征。离开汉字，就像人失去了躯壳；离开了意，书法也就像人失去了灵魂。作为意象

艺术的书法在学习时有两个层次：第一层次是“求工于一笔之内”，建立学书的基础；第二层次是“寄情于点画之间”，追求书法的抒情性，运用书法作品表情达意，甚至表现书家本身的潜意识。这两个层次，第一层是基础，第二层是提高、升华。两层之间没有不可逾越的鸿沟。停留在第一层，不求进取是没有出息的；没有第一层就想跃入第二层更是不现实的空想。进入第二层次之后，还应不断地向第一层次回归，力求以更坚实的步伐，向书艺的峰巅攀登。

如果对书法的本质属性有了理解，那么，随之而来的其它许多问题也就容易解决了。

神秘而具体的视觉艺术，瑰丽多姿的中国书法，已经走出汉字文化圈而走向世界。书法故乡的人们，自豪的同时还是多一点使命感、责任感，在研讨古老的书法艺术中，寻找中华民族文化的渊藪，寻找中华文化的奥秘，寻找书法艺术中的自我，勇敢地加入中华文化崛起者的行列，继往开来，不断开拓中华民族的新文化。

2003年8月

于西安交通大学艺术馆

总序

序

【第一章】

汉字的形体与书体 (1)

【第二章】

书法范本碑帖简介 (23)

【第三章】

书写工具与书写姿势 (103)

【第四章】

用笔方法研究 (117)

【第五章】

结字规律研究 (157)

【第六章】

章法研究 (177)

【第七章】

临写与创作 (199)

【第一章】

汉字的形体与书体

从汉字形体角度去认识,汉字有五大种形体,即:篆书、隶书、楷书、行书、草书。仔细从形体差异上划分,篆书中又可分为古文大篆(包括甲骨文、石鼓文和商周金文等)、小篆(秦篆、汉篆);隶书中又可分古隶和今隶;草书又可分章草、今草、狂草;行书又可分行楷和行草。通常我们也把这五种形体称之为五种书体。这是从文字学角度去划分的,不涉及以书法流派风格为划分标准的“某某体”之类。比如后世所称的“颜体”、“欧体”、“柳体”、“赵体”等,都不在我们讨论之列。

我们对汉字的形体与书体的认识明确之后,叙述起来就有了一定的范围。据此,我们将汉字书体分述如下:

(一) 篆书

东汉许慎《说文解字》说:“篆,引书也。”清人段玉裁说:“引书者,引笔而著于帛也。”他们只是说了篆是拿笔顺体画线作字,并没有指出书体特征。从我们今天的划分看,可否给篆书限定这样一个范围:即以“随体诘屈(qū)”的象形字为基础的古文字,这样的文字就是篆书体,书写或刻写出来的这种字的作品都可以通称篆书。

同中求异,篆书还可分为:

1. 甲骨文

也叫“殷墟文字”，它是殷代的记事文字，1899年发现于河南安阳小屯村。是刻写在龟甲、鳖甲、牛骨、人骨上，记载当时祭祀、征战、田猎、年成、风雨、天地异变中占卜吉凶的文字，又称“甲骨卜辞”。为现今能见到的成章成篇的最古的文字书法（见图1）。

图1 殷 甲骨文

2. 金文

图2 西周 金文

也叫“钟鼎文”，是铸刻在殷、周青铜器上的铭文。殷代金文与甲骨文相近，比较自由活泼，字的大小也参差不齐。周初仍沿殷法，西周盛世的金文则整齐、圆融、雄伟。平常人们所说的“大篆”，主要就是指这一时期的书法作品。由于周代在中国历史上长达八百余年，其间铸造的钟鼎彝器甚多，铭文大量留存。近年在陕西岐山、扶风出土的卫器铭文、史墙盘铭文等都是西周金文中的精品。学习大篆书法，主要就是学习这类金文（见图2）。金文在战国以后的秦汉之际也十分盛行，不过字体就不仅是大篆了。一般研究书法的人讲金文主要指大篆而言。

3. 石鼓文

唐初在陕西凤翔三畹(zhì)原发现的十个鼓形石头,上面刻写了十首一组的四言诗,体例与我国最早的诗歌总集《诗经》十分相近。据史家考证,石鼓为战国秦物,书体为大篆。又有人称之为“籀(zhòu)文”。唐代韦应物、韩愈、欧阳询、褚遂良,宋代苏东坡等都十分推崇石鼓文(见图3)的书法,近代书画家吴昌硕就是石鼓文写得很出名的一位。

图3 战国 石鼓文

4. 小篆

也叫“秦篆”。秦始皇统一六国以后,采纳了丞相李斯的意见,实行“书同文字”的统一文字工作。“书同文字”中以西周以来的秦系文字为基础(这种秦系文字保留了西周金文的正统),进行了删改修订,废除了“不与秦文合”的齐、楚、燕、韩、赵、魏文字中的一部分字,写出了定型化、笔道均匀圆转、体方笔圆的小篆书体。秦订定小篆为标准体之后,又通过刻石纪功等,由当时著名书法家李斯、赵高、胡毋敬等书写刊刻,把这种标准体向全国推广。秦刻石有七次,留存至今者仅有《泰山刻石》、《琅琊台刻石》,二石均残。《泰山刻石》今存泰安,仅存十字。《琅琊台刻石》现藏中国历史博物馆,字迹漫漶(huàn)。《泰山刻石》有旧拓本,存字较多。又有宋人郑文宝摹刻的《峯(yì)山碑》(见图4),现存西安碑林,是秦刻石摹刻本中最好的。初学篆书当从小篆入手。

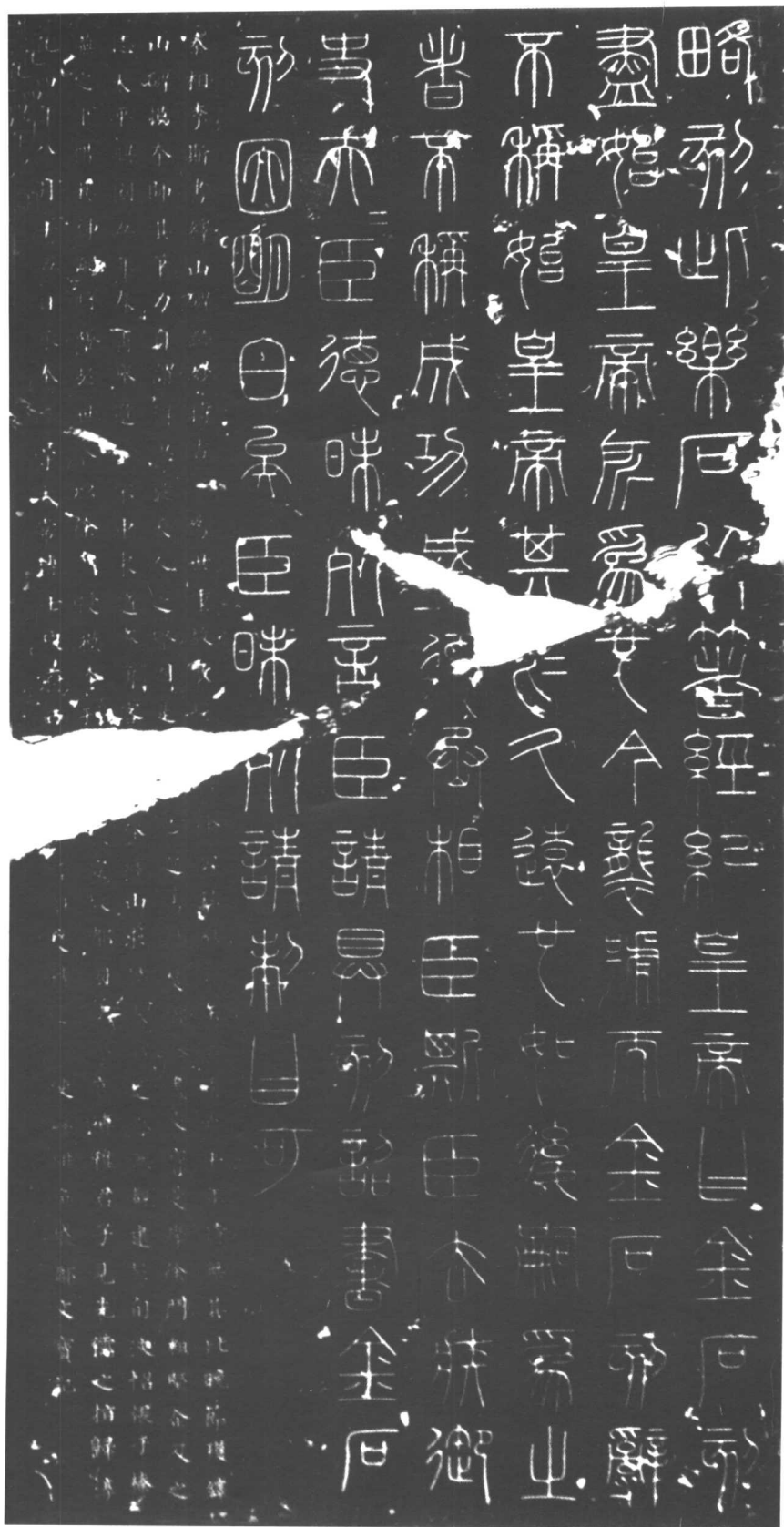

图4 小篆 《峯山碑》