

二十一世纪普通高等院校规划教材 DAXUE SHUFA JIANSHANG

大学书法鉴赏

孟宪华 单元新 主编

- 无色而具图画的灿烂，无声而有音乐的和谐
- 不是诗，却有诗歌的意境
- 不是舞蹈，却有舞蹈的节奏
- 引人欣赏，心畅神怡

中国传媒大学出版社

二十一世纪普通高等院校规划教材 DAXUE SHUFA JIANSANG

大学书法鉴赏

主编 孟宪华 单元新

编者 王振波 王家骥 李慧 刘金霞 王文娟

○ 无色而具图画的灿烂，无声而有音乐的和谐

○ 不是诗，却有诗歌的意境

○ 不是舞蹈，却有舞蹈的节奏

○ 引人欣赏，心畅神怡

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学书法鉴赏/孟宪华,单元新主编. —北京:
中国传媒大学出版社,2010.5
ISBN 978-7-81127-915-3

I. ①大… II. ①孟… ②单… III. ①汉字—书法—
鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 080681 号

大学书法鉴赏

主 编 孟宪华 单元新
责任编辑 王 进 陈建茹 安 丽
责任印制 曹 辉
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)
北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编 100024
电话:010-65450532 65450528 传真:010-65779405
<http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京市通县华龙印刷厂
开 本 787×1092mm 1/16
印 张 17
版 次 2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-81127-915-3/J·915 定 价 35.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

世界文化的奇迹——中国书法

汉字在其漫长的历史演变过程中，从图画、符号到创造、定型，从甲骨文演变至金文、小篆而至隶书、草书、楷书、行书诸体。汉字承载着中华民族的文化特性和生命特质，不仅起着思想交流、文化继承等重要的社会作用，还在实质上形成了一种独特的造型艺术——中国书法。中国书法在华夏大地上曲曲折折地流淌了数千年，诉说着东方古老民族对于生命的理解。作为一门艺术，书法在中国乃至全世界，都是独一无二的，堪称世界文化的奇迹。

首先，中华文化的典型代表——汉字，就是一个奇迹。早在 6000 年前的仰韶文化时期，世界上就产生了许多种古老的“衍形”文字符号。除了汉字，还有苏美尔人、巴比伦人的楔形文字，埃及人的圣书文字和中美洲的玛雅文字等，这些文字造就了古文明的历史成就。如今楔形文字、圣书文字、玛雅文字已销声匿迹，更何况这些地区现行的文字和这些古文字已经完全割裂，没有任何渊源关系，而汉字却一脉相承地绵延几千年，历久弥新，在新世纪更加焕发出勃勃生机，这不能不说是一个奇迹。一个个方块字培育了五千年古老的文化，维系了一个统一的大国的存在。它的创造显示出中国人与众不同的文化传统和感知世界的方式。在华夏大地上无论有多少种不同的方言，但汉字始终是多民族沟通的最好工具，书写汉字也就成为各民族文化生活的必需。

其次，“黑白构象”造型语言的简约是一个奇迹。中国书法以“白纸黑字”所进行的表达没有任何修饰，体现了“大道至简”、“大朴不雕”的哲学精神。白纸黑字，不用红，不用蓝，也不用绿，通过点画线条的强弱、浓淡、曲直等丰富变化，兼以字形字距和行间的分布等，构成华美的篇章，表达出最丰富的精神内涵。书法是用点画线条构成字形字态的，这种线条并不依赖于形象，是书者以汉字规定的线条和结构艺术地表达自己的心理状态。毕加索曾说：“中国书法是艺术中的艺术。”黑白两色，是中国几千年社会认为最具审美效果的搭配，但是这种选择绝不是偶然的，里面包含着深邃的哲学思考。因此，一幅白底黑字、黑白相衬的书法总给人们以总体的、美的视觉效果。书法艺术以静态的形式，通过黑白关系的处理，揭示出虚实相生的对立统一关系，证明了万事万物的得失互转、阴阳相赞、和谐共存的矛盾辩证规律。近代书法家沈尹默说：“世人公认中国书法是最高艺术，就是因为它能显示出惊人的奇迹，无色而具图画的灿烂，无声而有音乐的和谐。不是诗，却有诗歌的意境；不是舞蹈，却有舞蹈的节奏。引人欣赏，心畅神怡。”

再次，中国书法对于中国传统哲学淋漓尽致的表现堪称奇迹。“谈论中国艺术而不懂

书法及其艺术的灵感是不可能的。”（林语堂）中国是文化古国，历代的哲学思想对书法都有着强烈的影响。如易学的阴阳之学、儒家的中庸之道、道家的道法自然、佛家的禅宗佛理等，都为书法打下了深刻的烙印。其中，儒、释、道思想的影响尤为突出。儒家把中庸思想看做最高的行为规范，不偏不倚，认为人的修养应当达到一种中和的境界，讲求一种“中节”、“和谐”的度。作为中国文化的典范，书法艺术自然离不开“中”、“和”的指导制约，书法讲求中正和谐、不激不励就是其表征。中国书法讲究藏锋，体现了中国古代知识分子含而不露、谦虚不骄的“中和之美”，这无疑是儒家气质。老庄哲学提出“道法自然”，认为“宇宙万物皆由‘气’冲和而成，所以无气不生，生气勃发则为韵”，气生而韵至，气韵兼备，则艺术之“道”可求矣。书法艺术所求的最高境界就是这种神高、气远、韵足之境。禅宗思想强调“自性觉悟”，强调“自我”在一切思维活动中的主体地位，将思维主体置于至高无上的地位。禅宗思想无疑给书法家们带来了指导创作的甘霖，它适时地产生满足了书法家寻求自我解脱的心理需要。草书的豪放不拘，又体现了知识分子挥洒豪迈，对自由精神的向往。书法的笔画虚实结合、阴阳相依、变化多样，恰如其分地表现了古代文人刚柔相济、柔中带刚的性格特征。

第四，难以驾驭的工具造化出难以驾驭的效果亦是一奇。毛笔柔中有刚，水墨极尽变化，宣纸绵软而感受力极强。相对于其他造型艺术来说，书法的工具是最难以驾驭的工具，如果没有深厚的功底作为支撑，想要顺利地完完成一件作品是难以想象的。所以书法家们皆以“参禅悟道”、“超然物外”、“面壁修心”的精神投入到对于法帖的临写研习之中，以求“由技进道”。“日课”（书法家坚持每天都要临写，成为必须的功课）也成为书法家的基本生活状态。

可以说，中国书法是中华文化的浓缩，我们应该引以为豪。然而今天我们在享受高科技带来的种种便利时，祖宗留下来的文明精华却正在慢慢地被后人遗忘，笔、墨、纸、砚受到了冷漠。更可怕的是我们对于传统文化的认同感正逐渐走低。其实，书法教育不仅仅是对书法艺术的继承和发展，更是用书法精神去教育和培养后人的德行品质以适应社会进步的要求。“就是要在大学里弘扬人文精神，树立文化使命感，就是要培养有文化精神、有文化使命感的人才，这是大学弘扬人文教育的根本目标。”

是为序。

编 者

前言

《大学书法鉴赏》是高等学校开设的公共课，其中涵盖了书作欣赏、书法史、碑帖知识、书法批评史、书法家研究、书法技法等内容，涉及素质结构中的思想素质、道德素质、文化素质等方面的教育。通过本课程的学习，可以使學生受到更为全面的中国优秀传统文化的熏陶。

本教材侧重高校学生的思想、道德、文化等方面的综合素质的培养，兼及书写技法的训练，目的在于使学生能够深入地鉴赏、感触书法艺术的神髓。

根据多年来的书法教学经验，以及对当代大学生就传统文化了解程度的现状的分析，本教材在编写过程中突出了以下特点：

第一，普及性。作为公共课教材的《大学书法鉴赏》，应该严格区别于书法专业的教材。为了适应不同层次的需要，在学术性和普及性上做了有效的整合，力求深入浅出、通俗易懂。减少书法理论中“玄之又玄”的论述及生涩的艺术名词，代之以故事般的叙述，使学生在轻松的气氛下感受书法艺术的魅力。同时也为深入学习书法艺术的学生提供方法和方向的指导。

第二，脉络明晰。在历史的框架下梳理出关于汉字发展变化、艺术审美观念变迁、艺术文化传承、政治经济对书法艺术的影响的脉络，典型的历史遗存为学生铺筑一条探古寻幽之路。本教材共分十五章，第一、二章是书法鉴赏基础知识；第三章至第十四章以历史年代为序，从汉字起源到近现代书法艺术代表作品的鉴赏，其中包含对篆书、隶书、小楷、行书、大楷、草书的临写技法分析；第十五章主要讲述了如何更好地学习书法艺术。

第三，图文并茂。书中引用了大量的珍贵图例和经典作品插图使书法鉴赏更加直观生动，这对书法鉴赏课程的教与学无疑是具有很大意义的，从而避免了由于“空对空”的讲授造成的老师累而学生苦的现象出现。

第四，配套齐全，易教易学。由于大部分选修书法的学生，在书法专业知识或书法技能方面几乎是零基础的状态，只有极小部分学生有一定的基础，甚至有深入学习的愿望，因此本教材配有教学光盘和电子教案，不仅为课程教学提供便利，还为学生自学提供了巨大的帮助。学生可以根据个人情况作知识性的学习，也可以凭此作为登堂入室的门径；教师也可以根据教学计划的要求选择其中的部分内容进行专题讲授。

本教材的编写者均来自高校教学一线的教师。其中孟宪华（鸡西大学）负责大纲的起草，并承担序言、第二章第二节、第三章至第六章、第八章、第九章第一节和第二节、第十章的编写及统稿任务；单元新（郑州师范学院）负责第一章、第二章第一节、第十三章第一节至第四节、第十五章的编写；刘金霞（鸡西大学）负责第十二章的编写；王家骥（衡水职业技术学院）负责第九章第三节及第四节的编写；李慧（渤海大学）负责第十四章的编写；王振波（北京青年政治学院）负责第九章第五节、第十三章第五节的编写；王文娟（南京化工职业技术学院）负责第十一章的编写；另外，中国传媒大学出版社编辑陈建茹为本书的编辑出版做了很多扎实有效的工作，在此深表敬意！

由于编者能力和水平有限，书中难免有不足之处，恳请广大师生、读者、同仁和专家斧正，使本书更加完善。

编者

Contents

第五章 汉字发展的『分水岭』——汉隶 55

- 第四节 秀美飞动之神品——《曹全碑》 66
- 第三节 草书的萌芽——《居延汉简》 64
- 第二节 孔庙『三碑』——《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》 61
- 第一节 最早有落款的汉碑——《西狭颂》 58
- 第五节 隶变的先声——《青川木牍》 53
- 第四节 统一度量衡的诏书——秦诏版、秦铜量铭 51
- 第三节 史上第一位书法家——李斯《峰山刻石》 45
- 第二节 登泰山而小天下——《泰山刻石》 43
- 第一节 最早的石刻——《石鼓文》 41

第四章 『书同文』——秦小篆 39

- 第五节 最早的美术字体——中山王三器 35
- 第四节 金文长篇——毛公鼎 33
- 第三节 西周晚期典范——散氏盘 32
- 第二节 空灵典雅——虢季子白盘 30
- 第一节 商代重器——司母戊方鼎 28

第三章 青铜时代的文字——金文 25

- 第二节 刻在龟甲骨上的『卜辞』——甲骨文 21
- 第一节 汉字的雏形阶段 18

第二章 跨越蛮荒——从刻画符号到甲骨文 17

- 第四节 法无定法——字法、笔法、章法 8
- 第三节 『文房四宝』——笔、墨、纸、砚 5
- 第二节 共存共荣——汉字与书法艺术 4
- 第一节 知之深 爱之切——书法鉴定与欣赏 2

第一章 众妙之门——书法鉴赏基础 1

第二节 帝王书画家——赵佶《瘦金书千字文》168

第一节 北宋四家——苏、黄、米、蔡 159

第十章 书法的高度自觉——宋代书法 157

第五节 篆学中废后的振兴——李阳冰《三坟记》154

第四节 唐代行书 148

第三节 群鸿戏海 云鹤游天——狂草 137

第二节 法度严谨的盛唐气象——《颜筋柳骨》129

第一节 尚法书风的开始——《初唐四大家》119

第九章 雄浑博大——唐代书法 117

第四节 秀朗细挺——《龙藏寺碑》113

第三节 深厚圆劲——《曹植庙碑》112

第二节 端庄妍美——《董美人墓志》110

第一节 平正醇和——丁道护《启法寺碑》108

第八章 融合南北 承上启下——隋代书法 107

第四节 退笔成冢——智永《真草千字文》104

第三节 质朴灵秀——《张黑女墓志》98

第二节 雄强劲健——《张猛龙碑》96

第一节 锋芒毕露——《龙门二十品》94

第七章 开张奇异——南北朝书法 93

第六节 《三希堂法帖》——《快雪时晴帖》、《中秋帖》、《伯远帖》89

第五节 玉版十三行——王献之《洛神赋十三行》88

第四节 天下第一行书——王羲之《兰亭集序》83

第三节 半隶半楷——《爨宝子碑》81

第二节 《楷祖》——钟繇《宣示表》75

第一节 个性的表现——《天发神谶碑》73

第六章 书法艺术之滥觞——魏晋书法 71

参考文献 255

第四节 笔墨当随时代——创作与实践 250

第三节 字外功夫——书家的修养 248

第二节 入古出新——临摹与创作 247

第一节 技乎？道乎？——写字与书法艺术 246

第十五章 登堂入室——谈书法的学习 245

第六节 看今朝数风流人物——毛泽东书法 243

第五节 二十世纪最优秀的女书法家——萧娴书法 242

第四节 旷代草圣——于右任书法 240

第三节 散淡古拙——黄宾虹书法 239

第二节 快剑斩蛟——齐白石书法 238

第一节 肃穆、高古的佛家气象——李叔同书法 235

第十四章 西学东渐的冲击——近现代书法 233

第五节 流派纷呈的清代篆刻艺术 219

第四节 碑帖结合的书法家 217

第三节 抑帖尊碑——清后期书坛与碑学派 208

第二节 视觉上的无拘无束——画家书派与篆隶的复兴 205

第一节 书斋里的宣泄——清前期书坛与帖学派 200

第十三章 各领风骚数百年——清代书法 199

第三节 袁飒里的浪漫——晚明书法 188

第二节 吴门三才子——明中期书法 183

第一节 尚帖复古——明初书法 181

第十二章 帖学盛极而衰——明代书法 179

第二节 妙入神品——鲜于枢《王安石杂诗卷》 175

第一节 用笔千古不易——赵孟頫《胆巴碑》、《汉汲黯传》 172

第十一章 以古为新——元代书法 171

第一章 众妙之门

——书法鉴赏基础

学习提示

书法艺术是中国五千年文明的优秀传统文化。学习书法鉴赏知识，提高对书法艺术的赏析能力，是提高自身艺术修养和综合素质的有效途径。学习书法鉴赏知识必须从书法鉴赏基础入手，了解和掌握必要的相关知识是学好书法鉴赏的前提。学习本章主要需把握好三方面的内容：一是了解书法鉴定与欣赏的关系；二是掌握汉字与书法艺术的基础知识；三是理解和把握书法的基础技法。这三个方面相互影响，但重点是掌握字法、笔法和章法的基础知识。

“越是民族的，就越是世界的。”书法是中华民族宝贵的文化遗产，也是国人值得骄傲的国粹。书法艺术发展到今天，留给我们的不仅仅是一幅幅令人赞叹和景仰的笔墨瑰宝，更是一笔宝贵的精神财富。它属于我们中华民族，同时也属于全人类。

第一节 知之深 爱之切

——书法鉴定与欣赏

随着人们文化水平的不断提高，大家对自身的艺术修养也提出了更高的要求，对艺术的兴趣也愈加浓厚。如今，作为国粹的书法艺术，也同样受到人们的高度关注。因此，普及与提高民众的书法鉴赏能力就显得尤为重要了。

大学生作为传承民族文化的主力军，学好书法是十分有必要的。欣赏和学习书法对了解中国文化，提高自身艺术修养和综合素质，特别对培养健康的性格和良好的学习、生活习惯大有裨益。作为高等教育的必修课，书法鉴赏承担着培养和提高自身文化艺术素养的重要任务。通过对优秀书法作品的赏析，既增长了知识，开阔了眼界，又提高了对书法艺术的认识能力。同时，也陶冶了情操，使自身品格更加高尚。

那么，什么是书法鉴赏呢？所谓书法鉴赏，就是人们在品鉴、观赏书法艺术作品时产生的一种审美活动。鉴赏，实际是两个不同概念的合称。所谓鉴，主要是指对作品的鉴定，是通过对作品较为严密的审定，判断其真与赝；而赏，则主要是指欣赏，是对作品的感受和品评，属于艺术欣赏范畴。二者有本质区别，但也有必然联系。鉴赏作为独立概念，又不能简单理解为鉴、赏两个概念的相加。鉴定的目的在于辨别书法作品的真伪；而鉴赏的目的，则在于赏析书法作品的优劣。我们这里讲的鉴赏主要是以欣赏为主，是鉴赏者通过对作品的深入了解，并得以充分感受和品评，从而达到使作品和鉴赏者融为一体的赏析活动。

当我们面对一幅书法作品或参观书法展览时，往往都要谈论或评价一番，但品评得是否合理、到位，就要看品评者具有什么样的书法修养了。俗话说：“内行看门道，外行看热闹。”内行人会看门道，懂得欣赏，是因为他掌握了欣赏的规律和方法。对不了解书法的人来说，书法是神秘的，甚至会感到高深莫测。生活中我们经常会遇到这样一些问题：“某某是书法大家，他的字我怎么看不出好在哪里？”“我们单位某个人写的字，我看比某某书法家写得还好！”等等。这说明不同的人在欣赏书法作品时所感悟的内容是不一样的，甚至偏差会很大。其实，鉴赏书法也不是无规律可循，而是有一定的方法和途径的。鉴赏书法艺术一般可从笔法、结体、章法布局、书法家的品德人格等方面去品评作品的优劣高下。那么，我们如何在实际生活中去欣赏一幅书法作品呢？通常可以分为以下两个步骤：

首先，远观整体，获得对作品的总体印象。就如同我们遇见一个人，总会先上下打量他一番，在心中形成对其大致的了解和感受。如我们看颜真卿的《颜勤礼碑》（图1-1），初识的印象就是其体态严整、雄迈遒劲、雍容浑厚。而柳公权的《玄秘塔》（图1-2）则是结构严谨、

瘦硬挺拔、端庄秀丽。所以,观察一幅作品的整体效果,就是要从作品的章法上判断其谋篇布局 and 整体安排是否合理、到位,风格是否统一协调,是否具有很好的神采和气势。

图 1-1 颜真卿《颜勤礼碑》

图 1-2 柳公权《玄秘塔》

其次,近看细节,深入观察作品的具体表现特征和变化特点。根据具体内容,认真分析每个字点画间的组织关系、结构安排是否合理,是否做到顾盼参差、相承启复、错落有致;笔法的运用是否准确、到位;笔画间是否笔意通连、上下气合。就像我们观赏一件物品是否漂亮、美观,就要从其造型、线条、色彩等方面来判断一样。一幅作品只有在对其用笔、用墨、结构、线条、章法等方面均能很好地把握才能算得上好作品。

综上,无论是笔画、单字或某个部位,都必须遵循“局部服从整体”这个原则,片面追求局部的突出就会影响整幅作品的艺术美感。从整体到局部,再从局部到整体,只有这样,我们对作品的欣赏才会更全面更深刻。当然,必要的理论知识也是我们赏析作品的重要条件,哲学、历史、文学等方面的知识以及对书家的了解都将会对我们鉴赏作品给予极大的帮助。

掌握方法并不一定会欣赏,要更好地欣赏,最好的方法是在实践中学习领会,有了亲身体会,理解就会更深刻。鉴赏必须在探求作品所表现的各种特征的同时,不断提高自己的欣赏水平和艺术修养。只要我们将理论与实践很好地结合起来,那么自然就会“看门道”了。

学习与思考

1. 什么是书法鉴赏?
2. 书法欣赏的基本方法是什么?

大学书法鉴赏

第二节 共存共荣

——汉字与书法艺术

文字是记录语言的符号体系，是辅助语言起交际作用的工具。文字是在有声语言基础上产生，依附于语言而存在的。文字是人类进入文明时代的标志。有了文字，人类才把语言的声音信息转化为视觉信息记录下来，从而使语言和被记录下来的内容传于异地异时，扩大了交际的范围，积累和保存了人类文化。

中国文字的起源有多种说法，主要可概括为三种：第一种说法是，目前获得学界共识的起源文字是于河南安阳发现的甲骨文，距今 3000 多年，被学术界认定为“目前所能看到的最早而又比较完备的文字”。但也正因为它是“比较完备的文字”，学者们也同样肯定还应有更早的文字存在。第二种说法是，在西安半坡仰韶文化出土的刻画符号是最早的文字，距今约 6000 多年。郭沫若在《古代文字之辩证的发展》一文中提出过科学的论断，他根据西安半坡仰韶文化的历史，认为“那些刻画记号，可以肯定地说就是中国文字的起源。或者说是中国原始文字的孑遗”。第三种说法是，在河南舞阳县贾湖发现的一些刻在龟甲骨上的符号是真正的文字起源。当然，这一说法还需要学术界的科学认定。

关于汉字的产生同样也有不同的说法，影响比较大的有结绳说、刻契说、八卦说、原始图画说等。但这些说法显然是不科学的，汉字是个庞大繁复的文字体系，不是哪个人独创的，其所含汉字的构成法则，也是人们在长期生活实践中，出于记载和传播信息、交流思想的需要而创造出来的。郭沫若在《古代文字之辩证的发展》一文中讲道：“任何民族的文字，都和语言一样，是劳动人民在劳动过程中，从无到有，从少知多，从多头尝试到约定俗成，所逐步孕育、造练、发展起来的。它绝不是一人一时的产生物。”所以，文字的源泉是生活，文字的产生是社会发展的必然，文字的创造应是古代劳动人民集体智慧的结晶。

关于汉字的构成法（或构造规律），东汉许慎在《说文解字》中将汉字的构造规律概括为六种，称为“六书”。即象形、指事、会意、形声、转注、假借。其中，象形、指事、会意、形声四项为“造字法”；而转注、假借则为“用字法”。

象形：象形字大多用来表示具体的有形可象的事物。许慎说：“象形者，画成其物，随体诘屈，日月是也。”这种造字法是对客观物象的外貌特征进行的描绘。如“日”、“月”、“山”、“水”、“牛”、“羊”等字。

指事：多表示一个抽象的事物。许慎说：“指事者，视而可识，察而见意，上下是也。”如：“上”、“下”，画一横做标准，在上面点一点表示“上”，在下面点一点表示“下”。又如：“刃”，在刀口加短画，指明这个地方很锋利。这是指表现抽象事情的方法，所谓“各指其事以为之”是也。

会意：许慎说：“会意者，比类合谊，以见指挥，武信是也。”即将相互关联的两个或两个以上的字根进行组合，构成一个新的字意。如“止”与“戈”组合为“武”；“人”与“言”组合为“信”；“日”与“月”组合为“明”。

形声：许慎说：“形声者，以事为名，取譬相成，江河是也。”形声字是由意符和声符两部分组成的合体字。意符表示事物的属性，声符表示读音，合起来形成新的字意。如“清”，三点水是意符，“青”是声符。

转注：许慎说：“转注者，建类一首，同意相受，考老是也。”即在同一部首的情况下，读音相近、意义相同而又可以互作解释的一组字，称为“转注”。“考”、“老”，古时二字同义，古时“考”可作“长寿”讲，“老”、“考”相通，意义一致，二者可互为注释。

假借：许慎说：“假借者，本无其字，依声托事，令长是也。”即为了表达一个新事物，在不另造新字的情况下借用旧字来充当新意，称为“假借”。如：“令”本义是指“命令”的会意字，假借用于“县令”的“令”；“长”本义是指“年纪大”的象形字，假借用于“长官”的“长”；又如花朵的“花”，后用来作了花钱的“花”。

“六书”理论是古人对汉字结构规律的总结，虽然不尽科学，但却历来得到文字研究者的高度重视。“六书”理论对于研究中国书法也有很高的参考价值，尤其是在篆刻艺术上，历代篆刻名家都会精研“六书”理论。

语言的成熟和工具的创制使人类区别于动物，文字的发明和应用也成为人类走向文明的标志。汉字与书法艺术的发展始终如影随形、相辅相成，两者存在着深刻而内在的必然联系。汉字是书法艺术的符号载体，书法是在书写实践的基础上追求文字的美观性而发展起来的文字书写艺术。汉字一方面起着记录语言、交流思想、传承文化的社会作用，另一方面也从自身的书写形式中衍化出一种独特的线条造型艺术——书法。对美的追求和欣赏，是人的自然属性。从汉字起初的构成关系上看，就已经体现出人们对美的追求。早期的文字大都具有绘画的特征，尽管最初是幼稚的，但文字中所呈现出的集中整体、平衡相称等审美特征已十分明显。中国传统书法艺术不仅是中华民族传统文化的精华，而且是世界文化艺术园地中的奇葩。

学习与思考

1. 查阅资料，探索汉字的起源。
2. 汉字构造中的“六书”是指什么？

第三节 “文房四宝”

——笔、墨、纸、砚

古人云：“工欲善其事，必先利其器。”因此，要学习和了解书法就必须对其中的工具材料有所认识。首先，我们要了解的基本知识就是“文房四宝”。这个名称始于南唐，南唐时推李廷圭墨、澄心堂纸、诸葛氏笔、龙尾歙砚为“文房四宝”，后来有的人把宣纸、湖笔、徽墨、端砚称为“文房四宝”，到了近代和现代，其所指的范围比前两种更广一些，只要是中国传统书画用

大学书法鉴赏

的笔(图1-3)、墨(图1-4)、纸(图1-5)、砚(图1-6),都可称为“文房四宝”。

一、笔

1. 毛笔的种类

羊毫:笔头是选山羊毛制成的。它的特点是毛质较柔软,含墨量比较大,适合写圆浑厚实的点画,比较耐用。

狼毫:笔头是选用黄鼠狼尾的毛为主制成的。其特点是细密锐利,强劲而富有弹性,含墨量较少,比羊毫刚猛有力,宜书又宜画,但没有羊毫耐用。

紫毫:即兔毫,因其色泽紫黑光亮,故得名。它的特点是挺拔尖锐而且锋利,比狼毫弹性更大。紫毫甚短,故很难制成长锋大笔,大都以中小笔为主,用其写小楷的比较多。

兼毫:笔头是用两种软硬不同的毛制成的,一般是羊狼毫和羊紫毫。其特点是兼软、硬毫之长,刚柔相济,特别适合初学者。

2. 毛笔的选择与保护

古人认为一支好笔应具备四个条件,即圆、尖、健、齐,并美其名曰“四德”。所谓“圆”就是笔头要圆聚而且饱满;“尖”就是笔锋要尖锐如锥;“健”就是指笔头充实有弹性,劲健有力;“齐”就是把笔头润开捏扁,笔毫排列整齐。

新买的毛笔,笔头上有胶,必须先用温水泡开,这就叫“发笔”。千万不能用手硬捻或用牙咬。毛笔用过之后,一定要用清水洗净,将笔毫理顺悬挂起来。小字笔洗净之后用笔套保护起来。

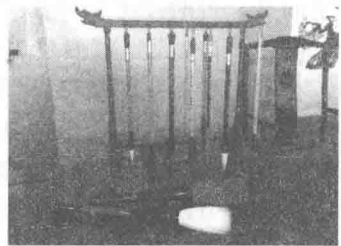

图1-3 “文房四宝”——毛笔

二、墨

1. 几种常见的墨

(1) 油烟墨

油烟墨主要是用桐油、菜油、麻油闷烧出烟,再加入香料、胶、药材等原料制成的。这种墨质地坚实、细腻、耐磨、乌黑发亮,但因用胶较多容易滞笔,也因加入的辅料不同,价钱差别也比较大。

(2) 松烟墨

松烟墨主要是用松枝闷烧出烟,再加入胶、香料、药材等原料制成的。这种墨质地较轻而且松软,墨色黑但缺乏光泽,入水易化,价钱相对比较便宜。

(3) 松油烟墨

松油烟墨是以油烟和松烟混合制成的。这种墨胶水不重,墨色乌黑而有光泽,最适合写毛笔字。

2. 墨的优劣

优质的墨具有四个条件:烟细、胶轻、色黑、声清。

以上四个条件在买时无法检查,那怎样才能从墨的表面上分出优劣来呢?一般说来,

图1-4 “文房四宝”——墨汁

墨的优劣可以从造型、色泽和声音上分辨出来。凡造型古雅、整齐细微、题识图案及刻工都好的，质量一般都可以。迎日光看去，黑中泛紫、绿、蓝光的最好，黑色次之，青光又次之，白光最差。轻轻击墨，音清者为上，音浊者为下。

常用墨汁有高级墨汁和普通墨汁之分。高级墨汁（如北京“一得阁”墨汁、“中华”墨汁、上海“曹素功”墨汁）宜于托裱，可用于创作。但浓而胶重，用时可适量加水。普通墨汁只能用于平常练习。

三、纸

用于中国书画的纸很多，但最为著名的还是“宣纸”。据考证，宣纸始创于南朝，五代南唐李煜创“澄心堂纸”，标志着宣纸的制造已臻完善。后来明朝宣德年间所造的“宣德纸”和乾隆年间所造的各种仿古宣都是宣纸中的名品。宣纸的集中产地是安徽省泾县，泾县唐时属宣州管辖，故有“宣纸”之名。

宣纸质地绵韧，纹理细微密闭，笔感舒服，好用。同时抗拉力强，不易虫蛀，可以长期保存，故有“千年寿纸”之誉。宣纸有以下两种。

（1）生宣

生宣是指制成后未经特殊加工的宣纸。其特点是渗水性强，墨韵丰富，便于表现笔情墨趣，但同时又很难掌握。

（2）熟宣

熟宣是用胶矾对生宣进行加工处理而成。纸面较为平滑，不易渗水，质地也较硬。

宣纸是书画用的比较贵重的纸，初学者可以选择一些比较便宜的纸来练习，比如元书纸、毛边纸、高丽纸。这种纸比较粗糙，容易练笔力。油光纸等表面比较光滑的纸不可用。纸张应保持干燥，不要暴晒，要包好以免风化变脆、发黄。

四、砚

砚，一作研，或曰砚台、砚瓦、砚池，均是指研墨的工具。砚材种类很多，有瓦、铁、玉、陶、石等。

1. 几种著名的砚

（1）端砚

端砚的出现是从唐朝武德年间开始的，产于广东肇庆（古时称端州）的烂柯山之端溪，端石制砚最佳，名曰“端砚”。唐代诗人李贺在《青花紫石砚歌》中称：“端州石工巧如神，踏天磨刀割紫云。”

（2）歙砚

歙砚产于安徽歙县歙山及江西省婺源县龙尾山，因这两地唐宋时都属歙州，故名歙砚，亦称龙尾砚。唐开元年间开始采发。宋朝大书法家、大文豪黄庭坚说：“日辉灿烂飞金星，碧云色夺端州紫。”

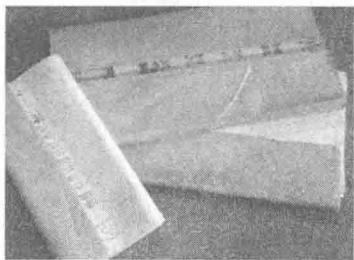

图 1-5 “文房四宝”——宣纸

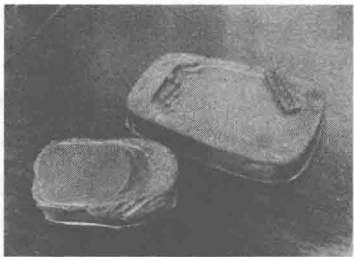

图 1-6 “文房四宝”——砚

大学书法鉴赏

(3) 洮砚

洮砚产于甘肃南部的洮河，石作绿色如蓝，润如玉，十分可爱。石质细腻似端砚，世称“绿端”。金人冯延生作《洮砚铭》曰：“鸛鹑洲前抱石归，琢来犹自带清辉。芸窗尽日无人到，生府元云吐翠微。”

2. 砚的挑选和保护

初学者用砚不必太讲究，只要石质细、砚心深、发墨快、储墨多、墨液不易干就是好砚。从实用出发，普通的歙砚比较价廉实用。

砚台用过后，一定要清洗干净，不要留墨垢。最好天天洗，古人说：“宁可三日不修面，不可三日不洗砚。”洗砚时只宜用冷清水，不可用热水。不能用硬物刮宿墨，以免伤砚。墨磨过之后要随手取出，以免与砚粘住。砚台用过后，也应记得用盖盖上，并且在砚心稍存清水以“养砚”，切忌油污。

学习与思考

1. 使用“文房四宝”，对其做实践性认识。
2. 查阅书法的其他辅助工具与材料，了解其基本属性。

第四节 法无定法

——字法、笔法、章法

书法的技法是人们在长期的书法实践中不断总结、完善和发展起来的汉字书写方法。它是书法艺术的重要内容之一，主要由字法、笔法和章法三部分组成。这三个部分既各自独立，又相互关联，相互影响。历代书家无一不是在伦理思想丰厚的中国传统文化的作用和熏陶下进行着书法理论的研究和创作实践的。

一、字法

字法即字的结构，是一个字的点画安排与形式布置的方法。中国汉字数目繁多，书体也有篆、隶、楷、行、草之分，每个书家也都有各自的书写习惯和风格，写法和构成自然也不会千篇一律，但他们都会遵循结字的基本规律。

由于我国汉字数目繁多，常用字也有几千个，且形态各异。因此，结体也因字而异，这无疑为汉字增添了许多艺术魅力。赵孟頫说：“书法以用笔为上，而结体也须用功。”清代书法理论家冯班《钝吟书要》中说：“书法无他秘，只有用笔和结构耳。”可见历来书法家对结体的重视程度。而历代书家也都在自己的书法实践中积累了大量的心得体会。如：隋朝智果和尚的《心成颂》、唐代著名书法家欧阳询的《结字三十六法》、明朝理论家李淳的《大字结构八十四法》、清代书法家黄自元的《间架结构九十二法》，等等，他们在书法结体方面均作出了巨大的贡献。由于汉字的书体较多，不同的书体有着不同的结字方法，