

普通高中课程标准实验教科书教师教学用书

美术

书法 选修

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会组编

永

永

永

法

法

目 录

编者的话	3
第一章 绪论	5
第一节 什么是书法	5
第二节 为什么要学习书法	9
第三节 怎样学习书法	13
第二章 书法简史	20
第一节 汉字的起源	20
第二节 字体与书体	21
第三节 从时代角度看书法史	23
第四节 从字体角度看书法史	26
第三章 书法名作	34
第一节 先秦书法名作	34
第二节 两汉书法名作	37
第三节 魏晋南北朝书法名作	39
第四节 隋唐书法名作	42
第五节 宋元明书法名作	45
第六节 清代近代书法名作	47
第四章 书法审美	49
第一节 书法美的两种表现形式及其相互关系	49
第二节 书法的形式美	51
第三节 书法的精神美	62

普通高中美术课程标准教科书教师教学用书

美术

书法

选修

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会组编

山东美术出版社

主 编：徐 超 郑训佐
编写人员：徐 超
责任编辑：徐 昱 信 奇 张萌萌

普通高中课程标准实验教科书·美术

教师教学用书 书法

山东美术出版社出版 全国各地新华书店发行

山东新华彩视电分制版有限公司制版

荣成三星印刷有限公司印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：4

2006年3月第1版 2006年3月第1次印刷

ISBN 7-5330-2147-9/J · 2146 (课)

定价：12.50元

编者的话

《普通高中课程标准实验教科书·美术》中的《书法》模块已经全国中小学教材审定委员会 2005 年初审通过，出版发行。为配合教学工作的需要，我们特编写了这教师教学用书。

书法艺术的特质，决定了书法教学必须遵循某些特殊规律。其中，教师要着重培养自己的感发力，学生要着重培养自己的感受力。这些都需要大量的书法知识为基础。但教材因为受到篇幅和体例等因素的制约，在知识体系上往往不够完整。本书就是为了扩大教师的知识领域，从宏观上更全面系统地介绍书法知识，以弥补教材的上述不足而编写的。

本教学用书的编写旨趣与通常教学用书的写法不同，是作者的创新与尝试。如有不当，敬请批评指正。

编者

2005 年 8 月

目 录

编者的话	3
第一章 绪论	5
第一节 什么是书法	5
第二节 为什么要学习书法	9
第三节 怎样学习书法	13
第二章 书法简史	20
第一节 汉字的起源	20
第二节 字体与书体	21
第三节 从时代角度看书法史	23
第四节 从字体角度看书法史	26
第三章 书法名作	34
第一节 先秦书法名作	34
第二节 两汉书法名作	37
第三节 魏晋南北朝书法名作	39
第四节 隋唐书法名作	42
第五节 宋元明书法名作	45
第六节 清代近代书法名作	47
第四章 书法审美	49
第一节 书法美的两种表现形式及其相互关系	49
第二节 书法的形式美	51
第三节 书法的精神美	62

第一章 绪 论

第一节 什么是书法

一、一个简明的解释

真理是相对的。问小孩“ $1 - 2 = ?$ ”他会感到好笑：这怎么可能呢？等到学会负数知识时才知道，这很简单。对于小孩来说，“ $1 + 1 = 2$ ”是极其简单的算式，但在陈景润眼中，“ $1 + 1$ ”是一个世界级的大难题。同样，问“什么是书法”，也有类似的情况，以至到现在，书法理论界对此还没有提供最权威的解釋。产生分歧往往是由于研究层面、研究角度不同造成的。启功先生讲到把文言文解释成白话文的困难时曾说：语言的转译或解释，难的不是解释它们的用法、说明它们的性质——这可以用语法术语来分析——但一堆名词术语仍然无法使听者立即懂得这句古语在现在是怎么说。比如一个小孩问：“什么是苹果？”回答说是什么纲、什么目、什么科，里边有植物纤维、糖分、水分、维生素C等等，孩子们的眼睛睁得更大了，疑惑更深了。假如回答说就是一种圆的甜水果，孩子们咽一口唾沫，笑了。当然，如果是植物学家、营养学家或者医生，他们则需要对“苹果”作出许多深入详细的考察。

我们认为，对书法的解释没有必要堆砌令人难懂的名词术语，更没有必要神秘化，说得让一般人听不懂。什么是书法？对一般人而言，就是说用毛笔和水墨、以创作的手段书写汉字；或者说成：用艺术的高水平的技巧写字，这就是书法；书法作为一门艺术，它存在于无数书法家的创作实践和书法作品中。书法作品主要表现的不是书写内容，而是通过艺术技巧展现某种审美观念、审美情趣以及书法家在人格、学术、艺术等各方面的综合修养。

下文的分析，可能会逐层加深我们对书法的理解。

二、书法是一门艺术

艺术并不神秘。丰子恺先生说过：“有生即有情，有情即有艺术。故艺术非专科，乃人所本能；艺术无专家，人人皆生知也。”他还说过：艺术有仅供欣赏的，有既供欣赏又供实用的。“人生的事，说也奇怪，无论什么东西，总希望在实用的起码条件之外再加艺术的分子，使它有一种快感。人类的文明程度越高，这要求越大。”比如写信，实用方面的起码条件，原只要字迹看得清楚，能够传达信息就行了。但是，旧时的文人往往讲究形式，如用如意笺、八行书、十三行等，写小楷、行书、章草。写情书还要挑选金碧辉煌、柳绿桃红的洋式封笺，写上最优美的字体。盖的印章本来用“木戳子”就行了，但接受文明生活的人不干，非要请金石家“篆”一下。（以上引自《丰子恺论艺术》，复旦大学出版社1985年版，第26、102页）——你看，这不是由日常应用进入“艺术”领域了吗？

那么，什么是艺术呢？它有哪些基本特征呢？

艺术理论认为：艺术行为是艺术家借助于一定物质材料和工具，将自己的情感、精神和审美趣味、艺术修养等种种观念和技能技巧，变成生动具体的艺术语言，并在艺术品中表现出来的一种创造性劳动。这种创造性劳动的产品就是艺术品——一种物化了的精神产品。艺术，一方面是社会审美观念、社会意识和社会文化心理的产物，具有精神生产的特征；另一方面，它又在改变着自然界物质存在，并且建构着自己的物质存在形式，因而又具有物质生产的某些特征。它既是审美的、创造性的意识形态，又是审美的、创造性的生产形态。它既具有强烈的民族性和时代性，又具有强烈的主体个性、创造精神和自由意识；同时又在这种艺术生产中创造了自身，满足了个人的审美追求。艺术不仅具有审美价值、精神价值，还是一个艺术家、一个民族、一个时代艺术创造力的标志。因此，追求完美的“物化”，表现真、善、美，是每一个真正艺术家的终生追求，也是一个民族的追求、一个时代的追求。

书法作为一门艺术，也是这样。

三、书法是以汉字为书写对象的艺术

如果把书法仅仅看成是“写字”，那么任何国家就都会有书法了；而事实是，中国以外的任何一个国家的艺术人才中，也没有听说过有像王羲之、颜真卿一类“书法家”的（日本、韩国等少数国家也有，但它们属于“汉字文化圈”里的国家，他们的书法也是源于中国）。所以说，书法属于中国。其中最重要的原因是因为汉字。

汉字为什么会成为书法的表现对象呢？这首先是因为汉字具有博大而精深的文化内涵、科学而深邃的构形原理和严谨合理而富有变化的结构造型。从造字原则上看，汉字从它产生开始，就着重于“以形表义”，就是说，通过考察字形就能了解字义。这个特点不仅在古文字系统里表现得十分突出，而且即使在经过隶变和楷化，书写上进一步符号化、线条化，结构上进一步形声化、部件化，形体上进一步方正化、规范化以后，字形同字义之间，比如部首同字义之间、部件同字义之间等，还存在着千丝万缕的联系，甚至在许多形声字里，不仅它们的形符同字义有某种联系，而且它们的声符中往往深含着与字义密切相关的意义。所以说，汉字具有“博大而精深的文化内涵”和“科学而深邃的构形原理”。另外，从汉字的结构造型来看，因为它要表现“博大而精深的文化内涵”，就必须讲究“科学而深邃的构形原理”；因为它讲究“科学而深邃的构形原理”，所以它就要选择“严谨合理而富有变化的结构造型”。加上在中华民族长期形成的“天人合一”宇宙观和审美哲学观念的指导或影响下，先民们在长期的书写实践中，又特别自觉或不自觉地随时体悟自然万物之象，并将它们在笔下抽象地“表现”出来，从而使独具匠心、造型优美、仪态万千的汉字更具有自然的意象和生命的意味。这就是汉字与不便造型、不便表现意态和情趣、更难由字形结构和艺术书写引起物象联想，因而也始终不能从“书写”上升为“艺术”的其他字种大异其趣的地方，也是汉字文化独具魅力的根本原因所在，也是书法所以成为一门艺术的根本原因所在，也是书法所以始终以汉字作为书写对象的根本原因所在。

四、书法是以毛笔和水墨为书写工具和书写材料的艺术

书法之所以为中国所特有，还因为书写汉字的中国人选择了独特的书写工具和书

写材料，如毛笔、宣纸、水墨等。毛笔的用毫柔软而富有弹性，易于表现点画线条；储水多，能饱蘸水墨尽情挥洒；墨色黝黑而富有光泽，持久性强；宣纸洁白，又易吸水，“白纸黑字”，最能表现出枯润、浓淡、疏密、虚实、迟速、动静等各种变化。林语堂先生在谈到中国书法的时候说：“中国之毛笔，具有传达韵律变动形式之特殊效能”，所以它最能表现堪称中国书法“秘奥关键”的动力美，如笔势的表现、取法自然万物的动势等等。而汉字的构形，又给书家开辟了艺术创作的广阔天地；“中国文人从书法修炼中渐习的认识线条上之美质，像笔力、笔趣、蕴蓄、精密、遒劲、简洁、厚重、波磔、谨严、洒脱；又认识结体上之美质，如长短错综、左右相让、疏密相间、计白当黑、条畅茂密、矫变飞动，有时甚至可由特意的萎靡与不整齐的姿态中显出美质”。因此，“书法艺术齐备了全部审美观念的条件，吾们可以认作中国人审美的基础意识”。（《林语堂论中西文化》，上海社会科学院出版社1989年版，第241页）

五、书法是一门既具有实用价值、又具有欣赏价值的艺术

书法的实用价值主要在于它书写汉字，用以传布信息，实现书面语的交际。大家知道，汉字是汉语言的书写符号系统，是有形可视、有音可读、有义可解、能够传久致远的信号系统，是汉民族人民实现书面交流的工具。但是，长期以来，汉字作为一种书面交流的工具，必须通过书写才能实现；即使在发明了印刷术之后，书写仍然是千百万普通人进行书面交流最普通、最基本的形式。一代又一代的书写者，在长期的书写实践中，不断总结书写经验，并在社会上形成了从少儿启蒙到高层次高水平的写字教育和书法教育的体制，极大地推动了汉民族的书写能力和书写水平。正如前文丰子恺先生所说：无论什么东西，人们总是希望在实用之外再加上艺术的分子，使人得到快感；而且，人类的文明程度越高，这种要求就越大。这种情况在书法艺术的形成过程中表现得尤为突出——因为“文字”同“文明”、“文化”以及“文化人”最为贴近。特别是在中国漫长的封建社会里，几乎每个稍稍有点文化知识、识得几个字的人都会用毛笔写字，更不用说地道的文化人了。中国人说的“文笔”、“笔杆子”等，这个“笔”就是能拿笔写文章的意思，“文”和“笔”是密不可分的。这是中国文化的重要特质之一。当文化人将“书写”上升为“书法”的时候，这就是艺术了；而当人们用艺术的手段书写汉字进行信息交流的时候，用汉字传达语言信息的实用功能和实用价值，同用创造手段表现汉字的艺术欣赏功能和欣赏价值就无法分开了。比如古代的信札、契约、碑志，乃至诗文创作等，原本是实用的文字书写，但是因为书写的“艺术化”，它们也就成了“书法艺术”了。就像现在商店的招牌一样，有许多是出自书法名家之手，所以，它们既是实用的招牌，又是具有欣赏价值的艺术品，甚至还具有文物的价值。从文字角度看，它们又是每个使用汉语言的人都时时使用的交际工具。工具和使用工具当然不是艺术，所以，书法虽然也是“写字”，但一般人的写字并不能称为书法。如果把“写字”与“书法”等同起来，那么幼儿园里的识字教育，成年人的扫盲教育，就都成了书法教育了。这显然是不能成立的。其中的道理很简单，因为前者是“语文”课，后者是“艺术”课。写字写到一定程度，懂得笔法技巧和各种法则了，字也写得越来越熟练越漂亮了，但如果还仅仅停留在“文字”书写阶段——

“实用书法”阶段的时候，也就是说，还不能用艺术手段去表现书家的情感及其书法审美情趣的时候，这种情况下写成的“作品”，严格说来，还不能算是书法。那么，什么时候才能称得上是真正的书法呢？回答是：到了进入“艺术”境界的时候。——当然，实用书法与艺术书法的界限是模糊的，而且，当实用书法越接近艺术书法的时候，这种界限就越难区分了。狭义的书法有时还仅指书法作品。

六、书法是一门最能体现中国传统文化品格的艺术

丰子恺先生把世界艺术分为12个部门，它们是：书法、绘画、金石、雕塑、建筑、工艺、照相、音乐、舞蹈、文学、演剧和电影，“书法”赫然第一。他的《艺术的园地》一文就是为读者绘制的“艺术之园的一张地图”。在这张“地图”里，他是这样介绍书法的：“第一境，书法。这一境域，位在艺术的园地的东部最深之处，地势最高，风景最胜，游客差不多全是中国人”，但“真能爬上高处，深入其境的人，其实也不很多”。在艺术的园地中，“有两个高原。如果书法是东部高原，那么音乐就是西部高原。两者遥遥相对”。（《丰子恺论艺术》，第91页）

为什么“第一境”是书法呢？这主要是由书法艺术的文化特征所决定的，宗白华说：

中国书法是一种艺术，能表现人格，创造意境，和其他艺术一样，尤接近于音乐的、舞蹈的、建筑的构象美（和绘画雕塑的具象美相对）。中国乐教衰落，建筑单调，书法成了表现各时代精神的中心艺术。中国绘画也是写字，与各时代书法用笔相通，汉以前绘画已不可见，而书法则可上溯商周。我们要想窥探商周秦汉唐宋的生活情调与艺术风格，可以从各时代的书法中去体会。西洋人写艺术风格史常以建筑风格的变迁做基础，以建筑样式划分时代，中国人写艺术史没有建筑的凭借，大可以拿书法风格的变迁来做主体形象。（《艺境》，北京大学出版社1987年版，第124页）

在另一篇文章里，他又说：

中国的书法本是一种类似音乐或舞蹈的节奏艺术。它具有形线之美，有情感与人格的表现。它不是摹绘实物，却又不完全抽象，如西洋字母而保有暗示实物和生命的姿式。中国音乐衰落，而书法却代替了它成为一种表达最高意境与情操的民族艺术。三代以来，每一个朝代有它的“书体”，表现那时代的生命情调与文化精神。（同上，第103——104页）

另一位学者蒋彝也说：

在中国，任何可以称为艺术作品的东西都或多或少与书法有某些联系……我们认为书法本身居于所有各种艺术之首位。如果没有欣赏书法的知识，就不可能真正理解中国的美学。（《中国书法》，上海书画出版社1986年版，第197——198页）

简言之，用毛笔和水墨、以创作的手段书写汉字，借以抒情达意，这就是书法。如果进一步说，我们也可以这样来回答“什么是书法”：它书写的是汉字，却是对汉字的艺术性创造；它表现的是笔墨，却蕴含着对传统文化的理解；它不是哲学，却含有对传统哲学观念的阐释；它不是美学，却含有对传统美学理想的追求；它不是诗歌，却含有诗歌的韵律和意境；它不是音乐，却含有音乐的起伏与和谐；它不是图画，却

含有图画的灿烂与生动；它有形象，却不是现实具象的描绘；它有形质，却没有可以触摸的躯体；它用的笔毫最柔软，却最能表现力量；它用的墨色最单一，却最能表现变化；它用的线条最简练，却最能表现复杂。它是一种特殊的生命——一种有筋骨、有血肉、有精神、有情感的生命形态；是一种特殊的文化——一种底蕴丰厚、内涵深刻、有人文品格、有人格精神的文化形态。

第二节 为什么要学习书法

用广义的书法含义去理解，中国书法是伴随着文字的产生而产生的。在中华民族绵绵5000年文明史上，书法艺术始终以她固有的魅力独领风骚，未尝一日中绝。即使在“文化”被“革命”的年代里，即使在硬笔代替毛笔的年代里，即使在电脑操作代替传统书写的年代里，书法艺术仍然以强大的生命力活跃在中国人的生活中。可以说，在中国，没有一种艺术会像书法艺术那样，能拥有这么庞大的创作队伍和欣赏群体，更没有一种艺术会像书法艺术那样，能唤起千百万人心的共鸣。在所有艺术中，中国人对书法艺术情有独钟。这其中必有深刻的社会原因、历史原因和民族文化心理原因，很值得社会学家、文化学家去作深入的研究。下面，我们从书法教育层面上谈谈学习书法的好处。

一、学习书法有利于培养良好的书写习惯，提高书写水平

这是从广义书法的实用价值说的。学习书法，无不起始于学习写字；而写字，则是每一个中国人从幼儿或少儿就开始的一项基本训练。学说话、学走路，是学习生活的开始；学识字、写字、算术，是学习文化的开始。中国人几乎人人如此。现在虽然使用电脑已经很普遍了，但在中国人的实际生活中，以写字作为书面交际工具的，也还有数亿之多。即使在使用电脑非常普遍的文化人中，用笔留言、记录、题词、写信、写文章、写报告、写标语、写匾额、写招牌、写广告的，还比比皆是，可知书法的实用价值还充分体现在日常工作和生活中。古诗说：“云想衣裳花想容。”中国人历来讲究文化修养。把字写得正确、清楚、美观，自然也是一个人文化修养的表现。至于书法之用于高雅的唱和、纪胜、庆贺、馈赠等，借以增进感情、传播友谊，于古有之，在交际活动日益频繁的今天，更有与日俱增之势。另外，学习书法必须遵守法度，通过写字训练，也可以培养严谨学风和学习态度。郭沫若先生曾经说过：“培养中小学生学习写字，不一定要人人都成为书家，总要把字写得合乎规格，比较端正、干净、容易认。这样养成习惯有好处，能够使人细心，容易集中意志，善于体贴人。草草了事，粗枝大叶，独行专断，是容易误事的。练习写字可以逐渐免除这些毛病。但要成为书家，那是另有一套专门的练习步骤的，不必作为对于中小学生的普遍要求。”（1962年《人民教育》杂志题词）这段话对所有初学书法的人也普遍适用。陈云同志也早就明确号召青少年：“要从小练好毛笔字。”教育部10年前就有通知，强调义务教育阶段写字训练的重要性。写字教育既是语文教育的一部分，又是艺术教育、美育教育的一部分。实际上，每个书法家也都是从“写字”开始接受“书法”训练的。

二、学习书法有利于培养想像力和创造力

前不久(2005年7月29日),我国著名科学家钱学森曾就我国高层次人才培养问题提出重大战略性意见,他对国务院总理温家宝说:“您说的(关于国家重大科研攻关项目的意见)我都同意。但还缺一个。”缺什么呢?他说:“我要补充一个教育问题,培养具有创新能力的人问题。一个有科学创新能力的人不但要有科学知识,还要有文化艺术修养。没有这些是不行的。小时候,我父亲就是对我进行教育和培养的,他让我学理科,同时又送我去学绘画和音乐。就是把科学和文化艺术结合起来。我觉得艺术上的修养对我后来的科学工作很重要,它开拓科学创新思维。现在,我要宣传这个观点。”又说:“现在中国没有完全发展起来,一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,老是‘冒’不出杰出人才。这是很大问题。”钱学森先生不仅是科学大师,而且在音乐、绘画、摄影等方面都有较高的造诣。在早年求学时他虽然学的是自然科学,但同时也学过钢琴和管弦乐,又曾师从著名国画大师高希尧先生学习绘画。他常说,他在科学上之所以取得如此的成就,得益于小时候不仅学习科学,也学习艺术,培养了全面的素质。(据新华社北京2005年7月30日电,多家媒体有报道)

显然,钱学森先生的意见是经过深思熟虑的,值得我们深思和研究。同时我们还注意到,钱学森先生的意见也可以从马克思那里找到依据。马克思曾说:想像力是促进人类发展最伟大的天赋。这是因为想像本是人类心灵最伟大的创造,最能体现创造精神;而艺术家最突出的本领就是在于他们的想像力和创造力。

这是为什么呢?

这与他们长期进行艺术鉴赏活动和艺术创作活动密切相关。首先,从艺术创作角度看,艺术是人类表达和交流思想感情的一种语言,艺术家必须千方百计地选择最适当的物质手段和最恰当的艺术语言,把自己的情感和意念表达出来,成为“有意味的形式”。因此,艺术实践应是一种最有热情、最富想像、最具独立精神的创造性劳动——一种追求美、创造美、唤醒人类对美的感悟,并且进而引导他们追求美、创造美的特殊形式的实践活动。因此,艺术家的生命在于创造。缺乏想像力和创造力,就不可能成为艺术家,至少不可能成为优秀的艺术家。从艺术欣赏角度看,审美主体(欣赏者)是要通过审美对象(审美客体,即艺术作品)去了解艺术家,实现审美主体和创作主体之间的交流的。但是艺术作品能否成为审美对象,除了看艺术作品是否具有直接刺激欣赏者审美感觉器官的属性外,还要看欣赏者是否具备欣赏艺术作品的基本素质。如果欣赏者缺乏艺术欣赏知识和经验,那欣赏活动是无法完成的。“对牛弹琴”的成语就是说的这个道理。艺术欣赏者的心灵世界不仅要能与艺术世界融为一体,而且也应能与艺术家的心灵融为一体,这才是完美的艺术欣赏。因此,艺术欣赏也同艺术创作一样,也是人类一种高级、复杂的特殊精神活动,它同样要有丰富的想像力和创造力。于是,我们经常会看到这样一些事实:一个具有高雅艺术素养的人,他们往往富有个性,富有想像力和创造精神,他们往往比一般人更容易接受新观念、新事物,他们与社会与自然相处往往更和谐,他们的生活往往更为艺术化,他们往往更具有高

雅的人品与气质。这个事实提醒我们：实施美育教育、艺术教育的根本意义究竟是在哪里。

美国艺术理论家杜安·普雷布尔、萨拉·普雷布尔的《艺术形式》（山西人民出版社1992年版）有几段精彩的论述，他们认为：艺术是了解过去的窗口，是揭示现在的方式，是塑造未来的工具；“艺术不是科学的图解，但却是用于研究、揭示和扩展我们关于‘现实’的知识和情感的平衡的创造性的成果”；“艺术家超越可见的世界，揭示只有心灵才能看到的内在世界”；艺术可以表达出深层的人类精神，因而“可以帮助我们认识到作为完整的人的意义”。他们还引用美国鲁道夫·阿恩海姆的话说：“再向前迈进一步，所有人类存在的有形环境都会变成艺术最为关心的东西。”

即使仅仅狭隘地理解艺术同科学的关系，艺术的作用也不能低估。历史上许多著名科学家同时也是赫赫有名的艺术大师。杜安·普雷布尔和萨拉·普雷布尔还说：“形象化过程……可提供一种用以创造性地表现意念和意象的手段”。他们转述了保罗·S·奥苏米牧师的一段话——

一个园艺学家说：“你在草坪或暖房里种植美丽的玫瑰之前，必须心里想像出美丽的玫瑰。”其他许多事物也是这样。一座富丽堂皇的大厦在兴建之前，必须存在于艺术家头脑之中。驾驭生活的能力出自人的内心。

三、学习书法有利于陶冶情操，培养艺术化人生

学习书法文化，可以帮助我们了解书法艺术的一般特征，懂得书法艺术的基本审美规律，培养艺术情感和趣味。这种情况发展下去就自然会意识到，人们不仅要有培养“写好字”的意识，而且要有培养艺术人生的意识。

前面我们从科学与艺术之间的关系的角度，讲了艺术教育可以培养人的想像力和创造力，提高生存生活能力和科学研究能力；其实，从某种意义上讲，艺术的重要性并不亚于科学的重要性，就像精神文明的重要性并不亚于物质文明的重要性一样。

对于多数人来说，爱因斯坦下面一段忠告可能很陌生，他说：“我们切莫忘记，仅凭知识和技巧并不能给人类的生活带来幸福和尊严，人类完全有理由把高尚的道德标准和价值观的宣道士置于客观真理的发现者之上”，“如果人类要保持自己的尊严，要维护生命的安全以及生活的乐趣，那就应该竭尽全力地保卫这些圣人所给予我们的一切，并使之发扬光大。”这就是一位伟大自然科学家的忠告。

画家黄宾虹说：“中华民族所赖以生存、历久不灭的，更是精神文明。艺术便是精神文明的结晶。现实世界所杂的病症，也正是精神文明衰落的原因。要拯救世界，必须从此着手。”（周积寅、史金城编《近现代中国画大师谈艺录》，吉林美术出版社1998年版，第4页）

丰子恺先生说过这样意思的话：“美”好比健康，“艺术”好比卫生。卫生能使人健康，艺术能使人生美化。健康的身体无时不健，艺术的精神无时不美。“艺术给人一种美的精神，这种精神支配人的全部生活。故直说一句，艺术就是道德，感情的道德。”（《丰子恺论艺术》第27——28页）当然，他的意思也不是说艺术就可以代替道德，而是说，“艺术的行为，是由于感情的，是情愿做的”，故“艺术能自然地减杀

人的物质迷恋，提高人的精神生活”。（同上，第29页）他还说：“圆满的人格好比一个鼎，‘真、善、美’好比鼎的三足。缺了一足，鼎就站不住。”而三者之中，“真”、“善”为“美”的基础，“美”是“真”、“善”的完成。“真”、“善”生“美”，“美”生艺术。故艺术必具足“真”、“善”、“美”，而“真”和“善”，必须用“美”调节，方成为艺术。（同上，第37页）艺术与美、与美的人生的关系即是如此。

以上科学家和艺术家的忠告，在现代文明的社会里显得尤有现实意义。

当西方19世纪工业革命和商业化大潮大肆侵袭文化艺术，使之世俗化和消费化的时候，学者们开始注重用“审美文化”来遏制它。当时主要的审美文化理论，有英国学者为代表的“把艺术作为文化核子”的审美文化论，有美国学者为代表的“生活与艺术融为一体”的审美文化论，有德国学者为代表的“文化各领域（道德、认识、艺术）在审美原则下融合”的审美文化论。他们的见解虽各不相同，但看起来都主张把对人的文化修养教育、艺术修养教育和审美教育放在首位。他们认为，通过这些教育，可以改变人的思维方式和行为方式，激发真善美融合的冲动，最终导致感性和理性、人性和神性、艺术与科学的最佳融合。在地球急剧变小，世界政治、经济、文化的碰撞急剧增大的今天，对正在步入信息时代、大力推行四个现代化建设的中国人来说，这些理论仍有借鉴意义。文化，本来就含有人的素质转变的意味，它是相对于野蛮、虚伪、丑恶等而言的，它可以以艺术和审美为媒介，实现人类高尚精神的追求。而艺术，更是一种“高级文化”，是一种神圣的事业，是人类借以启发智慧、陶冶性灵的必要手段。可是，如今“文化”在许多地方都打了折扣，有些甚至异化变质。在一些地方和一些领域里，“文化”和“艺术”都成了“筐”，什么文明或不文明的，甚至垃圾、毒品都可以往里装。一些创造“美”、研究“美”的人，却没有美的艺术，更没有美的灵魂和人生，这些情形都应该引起我们特别的重视，我们有理由重提审美文化，提倡艺术化生存方式，实施素质教育。

四、学习书法有利于提高人们的综合素质，参与世界文明的竞争

通过了解书法文化可以进而认识中国传统文化。如前所说，一个民族的典型性的传统文化，它自身的文化内涵同时也包容了这个民族整个传统文化的基本内涵，体现了这个民族传统的思维方式和审美特征，甚至还能集中透视出这个民族所以能独立于世界民族之林的传统精神。比如书法，熊秉明先生说：“书法是心灵的直接表现，既是个人的，又是集体的；既是意识的，又是潜意识的。通过书法研究中国文化精神是很自然的事。”（《熊秉明文集》之三《书法与中国文化》，文汇出版社1999年版，第257页）事实上，任何一个能够独立于世界民族之林的民族，都有自身的文化特点和优势，他们的典型文化自然也可以体现为一个民族的精神。孔子说：“三人行，必有我师焉。”三人之中必有我师，在世界民族之林中，反倒找不到自己的老师，孔子有知，也肯定不会同意这种看法。

英国哲学家罗素曾对世界文明史中这种现象作过总结。他说：

不同文明之间的接触在过去常被证明是人类进步的里程碑。希腊向埃及学习，罗马向希腊学习，阿拉伯向罗马帝国学习，中世纪的欧洲向阿拉伯学习，文艺复兴的欧

洲向拜占庭学习。在许多这种例子中,学生被证明比老师更为优秀。(《世界名人论中国文化》,湖北人民出版社1991年版,第449页)

现在,全人类都站在21世纪的起跑线上,面对高科技迅猛发展的信息时代,每一个人都会感受到地球越来越小,世界就在身边,时间、速度、效率等等,都不是从前人心目中的概念了。总之,每个人都感受到了文明的挑战。

在人类对自身和周围世界认识太少的情况下,优秀文化的传播关乎人类生存发展太多太密切,而对多种文化的认识、理解、取舍就相当重要了。而其中最关紧要的则是思维方式问题。现在全国上下都在抓素质教育,这是高瞻远瞩、影响深远的非常之举,但如何抓素质教育也是一个问题。我们认为,学习一技之长,通过学书法写一手好字,固然也是“素质教育”,但是更重要的是应该懂得:书法是一种文化形态,作为中国特有的书法艺术,他自身的文化内涵同时也包容了中国传统文化的思维方式和审美特征,甚至还因此集中透视出中国人的民族精神。因此,书法文化教育,其更深层次的意义是:使受教育者懂得书法文化同整个传统文化的内在关系,提高他们审视、认识和评价一个民族的文化内涵和民族精神的能力,以及对各种民族精神和民族文化取舍、整合的能力,从而在根本上提高他们的综合素质,使他们在地球日益变小、国际交流日趋增多、国际竞争日趋剧烈的21世纪里,面对各种猝然而至的冲击,不仅能应付裕如,而且能因利乘便,变化从宜,以生机勃勃之躯,自立于世界民族之林,进而推进世界文明进程。

21世纪,人类的文明程度势将有极大的提高,而所谓“文明程度”,在相当大程度上要取决于以科学技术和人文科学水平为标志的文化修养和以艺术创作、鉴赏水平为标志的艺术修养。因为文化修养和艺术修养的极大提高,必将极大地推动整个世界的物质文明和精神文明,思想、道德都会因之升华,进入新的境界。世界的希望在此,中国的希望也正在此。中国人要是真想在世界民族之林有个与我们这个“历史悠久、地大物博、人口众多”的民族“相称”的地位,无愧于“五千年文明古国”的称号,我们就应该在科学技术和文化艺术修养两方面走在世界的前列。因此,我们有理由向社会发出呼吁:让我们在减少“文盲”之后,还要减少“科技盲”、“文化盲”和“艺术盲”,特别是不要再“生产”出新的“科技盲”、“文化盲”和“艺术盲”。

第三节 怎样学习书法

“怎样学习书法”,是中国人千百年来话题,可谓“前人之述备矣”。其实简要说也也只有两条:一是要有技能、技巧方面的基本功;二是要有艺术理论和学问修养方面的基本功。

一、要有长期、科学的技能技巧训练

人类的一切学习往往都是从临摹开始的,艺术方面的学习也是如此。比如绘画,它是具象艺术,所以要学会写生,学会描摹自然物的本领,但写生也不能代替对优秀作品临摹。中国画不必说,即使学习西洋画,也需要临摹。15世纪意大利画家切尼

尼要求他的学生，一定要选择一位最优秀的绘画大师，并以他的作品作为临摹对象反复临摹。他说：“如果一再临摹，而且技法和风格上毫无收获，那倒是奇事了。”——他肯定，只要花临摹的功夫，个人在技法和风格上就一定会有收获。1648年成立的法兰西王家艺术学院规定，艺徒习艺，必须从临摹前代大师的艺术精品开始。1666年成立的法国驻罗马艺术学院就设有专门的临摹课程，并让学生承担起临摹意大利名家名作的任务。1873年，在巴黎甚至还创办了“临摹作品博物馆”，集中收藏和陈列各类临摹精品，可见西方对临摹的重视。（参见董丰甲《对西方艺术的再认识》，中国文联出版公司1998年版）

学习书法更是这样，更要强调临摹训练。为什么呢？这是因为书法书写的是汉字，是一种抽象的符号系统，它不以描摹自然事物为目的，它的笔墨形象——点画线条以及点画线条的穿插组合——不可能靠“写生”获得，而只能从经典作品中汲取。所以，学习书法不仅要从临摹开始，并且要贯彻始终。一个有成就的书法家，不仅必定是从一点一滴、亦步亦趋地临摹开始，而且必定是长期坚持，一辈子也不会放松对经典作品的临摹。像著名书法家王铎，即使在遍临前人、阁帖烂熟于心之后，还是恪守“一日临摹，一日创作”的规矩，长期不辍。所以说，技能、技巧方面最重要的基本功训练就是临摹。

临摹有三种方法或三个步骤：一是读，即选用经典碑帖，仔细观察、分析、研究；二是临，分对临、背临（默临）、意临三种，初学先宜对临；三是摹，又分仿影、双钩、单钩三种。仿影，即用透明纸蒙在碑帖上仿写；双钩，即用透明纸蒙在碑帖上勾出两边轮廓，再蘸墨填写；单钩（线摹），即在要摹写的字的中心用单线钩出字形，再蘸墨依样摹写。

临摹之初，重要的是要注意点画线条的质量：点画形态是不是像，结体是不是准确，这就是所谓“拟之者贵似，察之者尚精”（初学者要善用心中坐标或田字格、米字格和回字格）；进而考虑是不是自然、生动、和谐，是不是有神采、有趣味，等等。临习者要在临摹过程中，慢慢摸索正确的执笔和用笔的方法和技巧，特别要学会中锋行笔、藏头护尾和提按、缓疾、方圆、露藏等变化技巧。

临摹要学会分析多种艺术语言，学会分析各种书体、书风、书家的艺术特征，将它们一一记在心里，并通过临摹的手段将它们一一表现出来。

要熟悉被临摹作品和作者的情况，了解他们的书法渊源、艺术风格、艺术主张，了解他们创作具体作品时的具体背景，乃至心灵情感等等，然后，设身处地地咀嚼、评品，直至理解并加以表现。

“操千曲而后晓声，观千剑而后识器。”“操”是“操作”——临摹、练习，直至创作；“观”是“观赏”——观看、欣赏，直至评鉴。有了这两种基本的实践活动，然后才能“晓”，才能“识”。所以，在临摹过程中，应特别注意培养自己的眼力，也就是学会“看”：看看哪些是好的，值得学的；哪些是差的，不值得学的。前面说过，书法不以临摹自然物为目的，因而也就没有“自然物”这样一个客观对象作为临摹的选择标准，那么以什么为标准呢？这就要看临摹人的眼光了。所以，初学书法的人一定

要选择历史上最优秀的经典作品作为临摹对象,千万不要轻率地选择身边你自认为是写得不错的书法作品为临摹对象。

临摹不应当以熟悉一家为满足。当你熟悉一家一体之后,就可以进一步“扩大战果”,将你熟悉、临摹的范围扩大至多家甚至多体。慢慢地,在技能、技巧、风格、书体等方面的知识积累就丰富了,这就叫做“遍学百家”、“转益多师”。这时候,就要逐步树立起“创作”的意识。就是说,能从“入帖”到“出帖”,做到融会贯通。进一步,再要求能采撷众美以成一美,陶铸百家以成一家,能从“无法”到“有法”而最终达到“随心所欲不逾矩”的境界,这就是修炼成功了。当然,能够达到这种境界的书法家,在漫长的历史长河中,真是凤毛麟角。

二、要有较好的艺术理论修养和相关传统文化的修养

俗话说:“隔行如隔山。”任何一门艺术,如果只停留在对它的一般感性认识上,不把这些感性认识上升到理论层面,而对它作深入的研究,最多也只能停止在一知半解的水平上,甚至还会误入歧途。下面有三则故事可以启发我们作这种思考。

故事之一:一位母亲领着她的女孩去看芭蕾舞表演。回来的路上,女孩对她妈妈说:“今天的表演真好看。但是,如果那些人个子更高些就好了,这样就省得她们踮起脚来跳了。”看,小女孩说的“真好看”显然不是对芭蕾舞艺术美的正确理解。

故事之二:奥地利音乐家舒伯特有个著名的乐曲叫《未完成交响曲》。一天,一位公司老板得到一张舒伯特《未完成交响曲》演奏会的门票,可是他临时有事不能去,就把票转送给公司的经济顾问。第二天上班时,老板收到这位经济顾问提交的一份汇报,上面写着对交响乐演奏会的意见:①四位双簧管手在三分之二的的时间里无所事事,可建议乐团减少双簧管手。②十二位小提琴手演奏的音符完全相同,此属重复无用的劳动,实可裁员三分之二;如需加强音量,可用电子扩音机扩音。③弦乐组演奏的乐段,小号手又重复演奏一遍,实无必要。类似的重复演奏还有许多。如全部删去,演奏会可由两小时缩短至十分钟。④舒伯特如能按上述三条意见处理,他的《未完成交响曲》一定能完成,并能减少许多经费开支。——这就是一位经济专家对交响乐演奏会“善意”的“改进意见”。

故事之三:据说有一次,前苏联部长会议主席赫鲁晓夫去参观一个抽象画派的画展。他虽然不懂抽象艺术,但因为他是党的领袖,就以为可以随便哇哩哇啦地发表评论。他一看这些“看什么不像什么”的艺术,就把办展览会的负责人叫来训斥了一顿,说:“这叫什么画?一头驴用尾巴画出来的东西也比它强!”没想到这位负责人对这位外行批评家的批评不买账,并反唇相讥:“你不懂美学,你对美术评论一窍不通!”赫鲁晓夫也不示弱,说:“当我是一名矿工时,我对艺术不懂;当我是一名党的低级官员时,我对艺术还是不懂;可是如今,我已经是党的领袖了,我现在当然懂了,不是吗?”负责人“秀才遇到兵,有理说不清”了。——赫鲁晓夫说的“当然懂了”的“当然”,是毫无道理的。以上说了三个小故事,从幼稚的小女孩,到沉浮商海的经济专家,到声名显赫的党的领袖,他们在自己熟悉的领域里也许是一流水平,但这些都说明他们在艺术领域里也应该有相同的地位——他们甚至是一无所知。所以,对