

書法之美

谢德萍 著

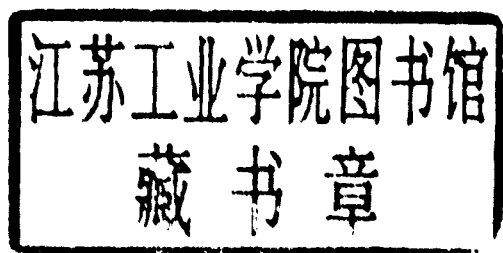

陕西人民出版社

书法十美

谢德萍 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目(CIP)数据

书法十美/谢德萍著. —西安:陕西人民出版社, 2000

ISBN 7-224-05516-6

I. 书… II. 谢… III. 书法美学-中国 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 67453 号

书法十美

谢德萍 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 蓝田县立新印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 11 印张 4 插页 172 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数:1-1500

ISBN 7-224-05516-6/J·202

定价:15.00 元

序 言

谢德萍同志是我国当代著名的书法家和书法活动家,他是《天安门诗抄书法展》《全国第一届书法篆刻展览》《全国第一届农民书法展》《首届中国农民书画展》以及其他许多全国重大的书法活动的主要发起者和组织者,现任中华书学会会长、中华书院院长、河北师范大学书法研究社顾问、中国对外艺术展览公司宣传处副处长、西北大学兼职副教授、文化部副研究员。他曾在英国、日本、德国等国举办过个人书法展,日本为他出版过三本书法集。1983年,他作为中国书法代表团的成员之一,到日本访问,广泛接触了日本的著名书法家。

业精于勤。谢德萍同志非常勤奋刻苦,在事业上有顽强的拼搏精神,截至现在,他曾在全国20多个省市举办过40余次个人书法作品展览。他是目前世界上举办个人书展最多的书法家之一。其作品功力扎实,风格多样,气韵生动,格调高雅,勇于创新,富有激情,深受书法界朋友和书法爱好者的赞赏,特别是他开创的草书飞天体,意境高妙,气势雄浑,豪华遒劲,别具一格,他因之被喜爱和推崇这种草书飞天体的人誉为当代草圣。

他不但是位勤奋高产的书法实践家,还是一位善于思索、富有才华的书法理论家,在繁忙紧张的本职工作和书法实践之余,还积极著书立说,出版了《书法小辞典》《谈谈草书》《文房四宝纵横谈》《如何写榜书》等专著,并主编出版了《中国现代书法作品选》《郭沫若、于立群墨迹选》等,在复兴中国的书法艺术、开展书法艺术交流、组织书法队伍方面,发挥了积极的作用。谢德萍同志的书法实践有坚实的书法理论作指导,而他的书法理论又有丰富的实践经验作基础,他能把二者很好地结合在一起,这是非常可贵的。

《书法十美》是谢德萍同志的又一新作。该书的内容分四部分,首先简明扼要地介绍了中国书法之美的历史及促成中国书法之美不断发展的原因,然后,以主要篇幅详尽地论述了中国书法的“十美”,其中包括古人对这“十美”的有关论述和他自己的认识,以及书法家应注意的书法原则和规范。这些论点不仅具有一定的理论深度,而且有非常实际的指

导意义。最后,作者站在历史的高度,高屋建瓴地为书法家及书法爱好者们提出了应该追求的书法之美。他认为,书法之美绝不仅仅是个技法问题,还同其他领域有着密切的关系,它涉及的范围很广,包括文艺、历史、哲学、宗教、伦理、教育、心理学等许多方面的知识,而书法艺术的风格也应该是多种多样的。因此,书法家不应将古代书法家的经验成果看成是探索创新的限制,而应该积极大胆地去追求自然美、心灵美、时代美和民族化,去反映更复杂更深刻的内在美和外在美。

当我阅读过这部书稿之后,深深地感到:作者不仅对中国书法史有系统精深的了解和研究,而且对当代美学也比较熟悉。这本书从美学的角度研究书法艺术,思路开阔,观点新颖,材料丰富,论述严密,既有完整的体系,又通俗易懂,条理分明,不仅对初学书法者有非常实用的指导意义,可以帮助初学者更快更好地入门,就是对已有一定水平的书法家,也具有参考借鉴价值和启迪作用,认真读读此书,可以使自己的实践经验更加理论化,因而也会更有长进。

目前,许多教师和大中学生都急切地希望提高自己的书法水平,在这个历史条件下,出版《书法十美》是非常适于时宜的,该书一定会对提高广大书法爱好者的汉字书写水平发挥积极的作用。从这个意义上讲,凡是想提高自己书法水平的人,都应该读读此书。

该书有许多非常精辟的见解和辩证的思想。这些精彩的论述像一颗颗灿烂的明珠,镶嵌在全书的许多章节和段落之中。这里不可能一一列举出来,读者自会从当中拣出那闪光的明珠。我只想择引几段,供读者阅读时参考。作者在谈到书法的流动美时指出:“我们除了要继承前人已经研究出来的动态美、流动美之外,还应该接受现代科学,更多地去发现、研究和创造新的动态美。”他还说:“书法是有生命的综合性的造型艺术,是不断发展的”,因此,“不要作书法的‘奴隶’,要作书法的‘主人’”,“美的生命是常新的,生命之树是常青的”,“章法的变化是无穷无尽的,随着时代的发展,章法美也在发展”。这些论叙充分体现了谢德萍同志提倡创新的思想。但是,他又进一步指出:“新不是美,奇不能怪,雅不能俗”,“变化也是有法度的,如果变而违法,势必破坏格局,破坏章法”,“参差不能失掉均衡,惟有在均衡中求参差,才有韵致”,“书法艺术的创造首先是建立在继承的基础上的”,“不了解古代,不首先继承,就不会有新的创造,也不会独树一帜”。这些论叙把书法艺术中的继承、借鉴与革新创造的辩证关系谈得何等透彻!联系我国书法界的现状,很有现实意义。

关于书法艺术,谢德萍同志还明确指出:“书法要表现人,表现社会,表现哲理,书法要有思想”,“书法归根结底是文化水平、文化修养”,“书法不单单是写字,还表现民族精神,表现人的志向,表现时代精神”,“写每一个字都要有生活,要懂历史”,“人品第一,书法次之”,“心手到,书自成”。这些论述是从高层次谈书法艺术,就是对很有成就的书法家也不无借鉴意义。书法是一种文化的表现,书法美是书法家们追求的最高境界,每个书法爱好者都应该牢牢地记住这个道理,以便更好地为书法艺术的审美性、时代性、民族性、科学性而奋斗终生。

序 言

俗话说：“师傅领进门，修行在个人。”书法理论再高明，如果读者自己不去实践，也不会见效。要提高自己的书法水平，既要有高明的理论作指导，讲科学，多动脑，多实践，实践—理论—再实践—再理论—一再再实践，这样反复进行，就会不断提高自己书法艺术的美学品格。

李维世

1989年2月于河北师范大学美术系

前言

“凡为人智巧所成一切之制作，有审美上之价值者，概谓之艺术。”从广义上讲，艺术包含有技巧与思考之活动及制作。从狭义上讲，艺术是指含美的价值之活动或其活动的产物，而专属于视觉之艺术的，如绘画、雕刻、建筑等，书法艺术也属于这一类。书法艺术首先追求的就是美，它的实践活动就是一种美的活动。有人盛赞书法艺术是“音乐中的音乐（无声的音乐），诗中之诗（形象上的诗），画中之画（抽象性的画）”。这些都是对书法艺术形象性的比喻，但这也道出了书法艺术与音乐、诗词、绘画，甚至戏剧、舞蹈、建筑等艺术在内容和形式上都有着相似的特点和联系。

翻阅有关资料得知，古文字中“美”字的演变，也是挺有意思的，对了解书法之美，也是有好处的。在甲骨文中的“美”字有以下几种：，其共同处，上部是一对羊角（），下部是一个人双手摊开，双脚叉开，站立在那里（），合起来正像一个人头上戴着羊头或插上羊角，跳图腾舞，祈祷狩猎成功，可见“美”字首先来源于生活，来源于生产实践。

到了奴隶社会，羊变成了“美味”的意思了，越是肥的羊，味道愈鲜美。许慎在《说文解字》中解释美为“甘也，从羊从大”，羊大为美，转化为“美味”了，也即是“羊大为美”了。到了春秋战国时期，随着音乐、绘画、建筑等艺术的发展，美才被看做为视觉、听觉所感知的具体形象。孔子曰：“美玉如斯。”孟子曰：“目之于色有同美焉。”荀子曰：“兰槐之美。”美的内容增多了，范围扩大了，内容意思转化了，美变成了形式、形象、美观之意了。书法艺术之美当列其中。美能给人带来愉快，带来喜悦感，当人们看到一幅美的书法作品，心里总是洋溢着一种难以形容的喜悦。俄国美学家车尔尼雪夫斯基把这种喜悦称为像见了爱人那样的一种喜悦。美能给人带来幸福感、欢乐感，能引起人们的爱慕与追求，能使人的精神振奋，心情舒畅，甚至能使人陶醉其中，神往流连。一幅优美的书法作品所起的作用不就是这样吗？

书法艺术是中华民族优秀文化的重要组成部分,是中华民族审美意念的载体之一,它与中华民族的哲学思想、审美观念,以及各种艺术实践都有着深刻的内在联系,它的艺术价值和自身的意义自不必说。

书法艺术受汉字的约束,它的构成主要元素是汉字,所以汉字的结构对书法艺术有着很大的约束力。汉字是世界上最古老的文字之一,它同西方的表音文字不同,汉字是意音文字,是方块形状,起源于象形、绘画,所以汉字不仅具有形体的美,而且也具有意境的美;既有实用价值,又有欣赏价值。在石器时期、陶器时期,人们因生产实践的需要,逐步发明了最初的文字。最初的文字同图画一样,就是我们讲的象形文字。象形文字一开始并不规则,有的造型取势好看,有的造型取势并不好看;刻在甲骨上的文字,多属宗教占卜记录,这是我们现在可以看到的最古的汉字,是汉字形式美的开始。这些不规则的象形文字却常常给人一种余味无穷的美感,就是今天看起来也会有结构天成、无做作、无雕饰的自然美的感觉。

古老书法艺术的雏形——象形文字,产生于先民的劳动和生活中,所以它一开始就象形着一切事物,有着高度美的抽象。这种抽象美便是形式美的表现,这种形式美对中国书法艺术的发展是有很大影响的。

中国古代社会发展到了青铜器时期,人们以青铜作器皿,器皿上留下的文字,即金文、钟鼎文,已有明显的“观赏”价值,中国书法作为艺术已初步形成,商、周两代为鼎盛时期。

随着汉字的产生、应用、发展,文字书写经过了长期的历史演变,书法成为专门艺术了。随着社会的发展,书法艺术也在不断发展。从实用上讲,字体总的趋势是由繁入简;从书法技巧上讲,则变化愈来愈多,风格更趋多样化。经过几千年的创新和发展,中国书法艺术由象形、金文发展到大篆、小篆,由篆书发展到隶书、章草、今草、狂草、楷书和行书,又由各种书体发展成各种形式、各种风格、各种流派,汇聚成了中国书法艺术的丰富宝藏和优异的民族传统,成为世界艺术之林中一颗永放光芒的明珠。

书法艺术之美是由字的点线、墨色、章法、结构、气韵、笔法,以及最后的装饰工艺等方面所组成,书法艺术还要根据装饰美的要求和书法家的艺术素养、现代科学的发展、美化人民生活的需要而不断发展。

书法艺术由点到线开始,又由点到线结束。加之笔、墨、纸、砚等特殊工具的巧妙运用,构成了书法艺术特殊的美、严谨的美、流动的美,而且具有无限发展的美(特别是行、草书的无穷变化)。这些只是书法艺术的外在美。书法艺术同样也有它的内在美。书法艺术的内在美,就是指书法家的道德情操、生活阅历、艺术修养、知识水平等形成的意境美,这即是所谓善。善同美,古语有“尽善尽美”之说,美是称声容之盛,是外在的东西;善是美的实质,是内在的东西。民族性、时代性,以及书法家的个性,无不溶于笔墨之中,形成了书法艺术的真善美。

《书法十美》一书,除了对书法艺术之美的产生和发展作以概略的介绍外,着重对书法艺术的结构美、余白美、流动美、线质美、墨色美、词义美、韵律美、章法美、装饰美以及意境

前 言

美加以分析,力图从笔者亲身实践的经验中介绍书法艺术之美,阐述美在何处,以及如何在书法中体现这些美。当然这不过是作者的一孔之见,难免有片面性,还望广大读者和书法家批评指正。

谢德萍

1988年7月26日

于北京飞天阁

目 录

第一章 中国书法之美的产生与发展	(1)
第一节 中国书法之美发展的第一阶段——象形性	(1)
一、中国书法之美的蒙昧时期(书法史前阶段的文字)——结绳、原始“符号”和图画文字	(2)
二、中国书法之美形成的初级阶段——甲骨文	(4)
三、中国书法之美的形成与发展——大篆、金文、石鼓文和小篆	(6)
第二节 中国书法之美发展的第二阶段——装饰性	(8)
一、隶书	(9)
二、楷书	(12)
第三节 中国书法之美发展的第三阶段——抒情性	(14)
一、行书	(14)
二、草书	(15)
第四节 中国书法之美发展的第四阶段——随意性	(18)
第二章 促使书法之美不断发展的原因	(23)
第一节 刻石纪功之风大兴	(23)
一、题咏	(24)
二、石窟	(25)
三、牌坊	(25)
四、塔林	(25)
五、立碑	(25)
第二节 装饰美的发展——美化环境,美化生活	(25)
第三节 书法艺术在封建社会被列为取士的必要条件	(27)
第四节 儒、释、道等宗教思想对书法之美的影响	(28)

第五节 阴阳五行美学思想对中国书法之美的影响·····	(31)
第六节 姐妹艺术对书法之美的影响·····	(34)
一、工艺和建筑艺术 ·····	(34)
二、音乐艺术 ·····	(35)
三、舞蹈艺术 ·····	(36)
四、雕塑艺术 ·····	(36)
五、绘画艺术 ·····	(37)
六、戏剧艺术 ·····	(38)
七、电影艺术 ·····	(38)
八、摄影艺术 ·····	(38)
九、文学艺术 ·····	(39)
第七节 中外书法交流与西方艺术对中国书法之美的影响·····	(40)
第八节 文房四宝的改进提高为书法之美的发 展提供了物质条件·····	(43)
第九节 书法理论的研究促进了书法之美的发 展·····	(48)
第三章 书法十美 ·····	(51)
第一节 结构美·····	(52)
第二节 余白美·····	(63)
第三节 流动美·····	(67)
第四节 线质美·····	(74)
第五节 墨色美·····	(77)
第六节 词义美·····	(81)
第七节 韵律美·····	(87)
第八节 章法美·····	(91)
一、匾额 ·····	(94)
二、中堂 ·····	(95)
三、条幅 ·····	(95)
四、横披 ·····	(95)
五、扇面 ·····	(95)
六、楹联 ·····	(96)
第九节 装饰美·····	(104)
第十节 意境美·····	(108)
第四章 书法家对书法之美的追求 ·····	(115)
第一节 追求自然美·····	(115)
一、观察自然,以神写形·····	(116)

目 录

二、追求变化,得以和谐·····	(117)
三、有力量才有生命·····	(117)
第二节 追求心灵美·····	(118)
一、为人民服务,为社会服务·····	(120)
二、切忌把书法艺术作为谋取名利的手段·····	(120)
三、文人相亲,同行相敬·····	(121)
四、克己奉公,礼貌待人·····	(121)
第三节 追求时代美·····	(121)
一、汉人书法始尚情·····	(122)
二、晋人书法尚韵·····	(122)
三、唐人书法尚法度·····	(123)
四、宋人书法尚意·····	(123)
五、明人书法尚态·····	(124)
六、清人书法尚趣·····	(124)
第四节 追求“中”之美·····	(127)
一、“中”是中国优秀的传统思想文化·····	(127)
二、“中”与中国书法艺术的关系·····	(128)
附录:历代书法选录·····	(133)
后记·····	(157)

第一章 中国书法之美的产生与发展

任何一种艺术,不论是音乐、舞蹈、戏剧,还是文学、绘画……作为艺术的诞生,总是孕育在社会的母体之中,书法艺术也不例外。书法离不开文字。中国文字的产生并不等于就有了书法,文字的形美、意美、声美也并不等于书法艺术之美。文字是人们交流思想的一种交际工具,所以文字一开始的作用首先是它的实用性,而不是它的审美性。但是,中国书法的元素是汉字,在汉字产生的过程中,人们对美的认识也是逐步深化,并通过劳动的实践对美的认识不断提高,在文字的创造上也必然追求美的造型、结构等。我们在研究中国书法之美的产生和发展时,不能不对中国文字的产生和发展作一简单回顾。书法之美就是伴随着中国文字的产生而产生,发展而发展的。

书法之美的产生和发展同中国文字的产生和发展有着密切的关系。从文字的产生到书法艺术的成熟,这中间经过了相当长的历史时期,至于书法之美被人们有意识地认识,自觉地去追求,也是经过了一个相当长的历史时期的,是逐步的,是人们在生产实践中一点一点认识、总结和发展的,所以我们在研究中国书法之美的产生和发展这个问题时,必须探源追溯到中国文字的起源,从最早的结绳记事开始。

第一节 中国书法之美发展的第一阶段——象形性

从中国书法艺术的蒙昧时期(书法史前阶段的文字),到书法艺术之美形成的初级阶段(汉文字形成、秦小篆创立)这一时期应为书法之美产生发展的第一阶段。第一阶段的文字是用绘画的方法略去表现对象的具体细节,以夸

张简练的手法,表现物象。文字的形象和它所代表的具体物象基本上是一致的,而且构成的线段主要是曲线,其形体由不规则的图形到有规则的长方形,图案性、装饰性很强。人们通过生产、生活实践开始自然地摹仿,逐步体会到对称会带来平衡和美。对称美是形式美的重要表现形态,它是生物结构中的一种规律性的表现……就连四肢也存在着严格的对称关系。人们喜欢这种对称形式,并把它运用于艺术形式之中。从甲骨文到小篆,对称美被广泛运用,特别是秦小篆,在结构上是严格遵守平衡对称的规律创立的。平衡感、完整感、统一感是中国古代的审美观念,这种观念对书法艺术的渗透影响,使书法艺术最早形成了整齐、对称、统一的形式结构美。

一、中国书法之美的蒙昧时期(书法史前阶段的文字)——结绳、原始“符号”和图画文字

中国文字起源于远古时期的结绳记事。在原始社会,人们没有文字,当时因人的感情、语言不能保存,不能传到异地,留于异时,先民们要表达思想,要记事,就用最简单的方法,在绳子上打结,以记载语言、记载事件,如大事结大结,小事结小结,事多则多结,事少则少结。这种办法尽管简单,然而毕竟是一种记载手段。中国古书有许多“结绳”的记载,如《周易》上说:“上古结绳而治”“结绳之政”。庄子和东汉许慎的书本中都有同样的话。虽然古代如何打结,不得而知,但是结绳反映了人们在生产实践中认识的深化和提高,以及对文字产生的需要。结绳只是作为一种标识、记号,是先民们彼此之间互通思想信息的最简单的方法。要再复杂一些的思想信息,这种方法就不适用了,这就促使了文字的发明。结绳虽然谈不上书法艺术之美的产生,但这是从实用到艺术的最早的渊源。

结绳的记事方法不能满足先民们生活的需要,这就促使了文字的产生。从考古发现的资料证明,蒙昧时期创作的文字的最早的雏形是“符号”。大汶口和龙山文化的陶符,以及半坡出土的陶符,虽然还未形成文字,但已具文字形成的要素,点、线起到形成文字的作用。古代传说中的“八卦”也可以说是“符号”。相传伏羲时,龙马背上负着一幅奇妙的图现于黄河,是献瑞的意思,因名为河图,其文一六居下,二七居上,三八居左,四九居右,五十居中,伏羲便根据这个图而画成八卦。这个八卦比结绳又前进了一步,为中国文字奠定了基础。有人曾说八卦是原始文字,也有人说八卦是结绳一类的遗形,不打结的是乾(☰),中间打结的是坤(☷), (八卦由长短单双的横平线画出:☰,☷,☲,☵,☴,☶,☱,☳)

三,三,三,三),这种说法不过是推想而已,无任何考证依据。但“太极图”用曲线分圆形为阴阳二仪,已表现出朴素的辩证关系。二仪演为四象(即:太阳、太阴、少阳、少阴),四象演为八卦,代表了天、地、雷、风、水、火、山、泽,这种标记象征了天地间种种事物的意和形。《易·系辞传》中有关于伏羲的传说记载:“古者包牺氏之王天下也,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。”这些记载虽属于传说,无从考据详论,它却说明了文字的起源是来自客观,取象于自然,“近取诸身,远取诸物”,“以类万物之情”。这就有意无意地形成了文字的美。八卦,以及大汶口、龙山、半坡等地出土的陶符,在结构上已具形式美中的装饰、对称、变化等简单朴素的美。新石器时期的仰韶文化,已有用以描绘花纹的软笔,并有类似后世文字的原始文字。西安半坡出土的陶器上发现有20多种符号,有竖画、竖钩、箭头及A、X、乙、丰等,从这些符号可以清楚地看出,它们不仅具备了文字的点画要素,而且具备了文字的均衡、调和等美的要素,可以称之为符号文字。

简单的符号并不能满足先民们生产实践发展的需要,所以人们就进而使用绘画。比如,他们打猎获得一头野牛,就用绘画的办法把野牛画下来;打了一只羊,就把羊画下来,这就比结绳、符号进了一步,而绘画还具有美的因素。但简单的图画只能告诉人们一件简单的事,再要复杂一点,又没有办法了。比如,人们经历了无数的艰难危险,猎取了野兽,要将这个经过记下来,简单的图画是不行的,于是,人们就把许多画连缀起来,这就是最原始的连环图画。这种图画延续时间很长,直到殷周时铜器上还留有残迹。这些连环图画虽然能表达一些较复杂的意思,但要记一件事情,实在麻烦,随着生产力的发展,劳动事务愈来愈繁忙,这些图画不可能画得精细,必须简化。如画一头牛,只画一个头就可以了,画一头大象,只强调它的长鼻子就可以了,这些简化了的图画,就是象形文字的先驱。有人将这些画称为“文字画”。文字发展到这一步已是原始社会的末期了。这些文字画在出土的陶器花纹上还保留着。1923年甘肃辛店发现的一些陶器上,就有这种花纹,考古学家认为这是公元前二三千年的陶器。古代传说中所谓伏羲氏因画八卦而作“龙书”,神农氏因见嘉禾而作“穗书”,黄帝见卿云而作“云书”,祝诵、仓颉观鸟而作古文,少昊氏作“鸛凤书”,高阳氏作“蝌蚪文”,高辛氏作“仙人书”,帝尧得神龟而作“龟书”,大禹铸九鼎而作“钟鼎文”。这些传说说明我国文字的创作是取象于客观物体的。许慎在《说文解字》的序中说:“仓颉之初作书,盖依类象形”,这种象形实际上就

是一种简化了的原始绘画文字,即象形文字之祖,中国文字从绘画而来,就是指这一历程。可见汉字从开始就具有美的要素,这种美随着文字的发展而被人们逐步地认识,自觉地加以提高,经过了几千年形成了完善的书法艺术。

中国文字最初的图画文字,在结构上可分为两个系统:一是刻画系统,即六书中的“指事”;二是图画系统,即“六书”中的“象形”。这些早期文字,在仰韶文化的彩陶上已见萌芽,在金文、甲骨文上还能见到。后来由于生活的需要,语言的发展,文字才在“指事”“象形”以外增加了形声、会意、转注、假借类的文字。无论文字如何发展,人们总是将文字艺术化,尽力做到匀称、和谐、多变而统一,达到审美的要求,使文字在应用功能之外加上了艺术功能,并逐步形成一门独特的艺术。

二、中国书法之美形成的初级阶段——甲骨文

据传古文为仓颉所造,《说文解字》序中说:“黄帝之史仓颉初造书契,观兽蹄鸟迹之文而作古文”。在原始社会就已出现“巫”,巫是主持祭祀、祈祷、占卜等仪式的,负责布置主持这些仪式的人就逐渐专业化了,专门从事讲通神明。祭祀、祈祷、占卜等活动在原始社会生产力低下、科学不发达的情况下,是一件大事。在后来的奴隶社会、封建社会也还是如此,巫要负责写备忘录,把经过和结果记录下来。那时已有图画文字,但极不集中,不统一,有的刻在劳动工具上,有的画在岩壁上。巫就在各地搜集并加以整理、归纳、加工和提高。到了黄帝时代,巫成了“史”,到殷代,巫、史就合流了。巫、史对中国文字的发展起了积极的推动作用,他们收集了劳动人民的文字加以修正补充,这样便使当时的文字比较统一了。当然,这个整理工作不是一个人所能完成的,也不是一个短时间可以完成的。仓颉就是古代这方面的代表,传说中的仓颉是“颉首四目,通于神明,仰观奎星圆曲之势,俯察龟文鸟迹之象,博采众美,合而为字”。

中国象形文字富有绘画性,这同“仰观”“俯察”“博采众美”以形为主有关。象形文描绘的内容广泛,便于书写,以最简单的线条表示出物象,而且要让人见图即识,这就必须反复研究物象的特点,区别相类似的事物彼此间的异同。象形文还要以简驭繁,如甲骨文中的禾、黍、麦等,寥寥几笔把农作物的特点就表现出来了。甲骨文中兽类多以侧面全形来表现,笔画简省,形象清晰,兽类四足省为二足。为了区别相类似的动物,则夸张其各自的不同特征,如鹿麋有角;马有长脸与鬃毛;虎有大口利齿、长尾;象有长鼻粗颈等。鸟类也作侧面,双足为一足。人的形象归纳为三种模式:正面、侧立和侧坐,这是生活中常见

的现象。商代甲骨文、金文中,除动物形象复杂、描绘较细致外,一般事物都极为简单、抽象。

夏代大禹治水定九州,铸九鼎为钟鼎文,又作岫嵎碑,这些无不取材于自然物象,如天地、日月、山水、鱼虫等而造作,虽仍不出象形的窠臼,但比八卦、古文都要进步多了,在结构造形美上又前进了一大步。

商甲骨文是我国可识的最早文字,是殷周时镌刻在甲骨上的古文,1899年在河南安阳小屯村(殷墟)发掘出土,这一发现不仅有重大的历史价值,而且在书法艺术上也增加了对我国最古的一种书体的了解,对书体的演变和发展,对书法之美的研究都是有幫助的。

甲骨文的产生是由于殷商帝王崇尚迷信,常用龟甲或兽骨占卜,占卜时在甲骨上钻穴,但不钻透,然后在火上烧灼,看它的“兆”(裂纹)来定凶吉,并在兆边刻卜辞,以及有关记事文字。甲骨文是殷周之间的古文,也是一种过渡文字,里面有些是象形文,在古文以前就有的,这分明是继承下来的;有些是繁縟一类的,又与籀文相同;另外,也有与小篆相近与金文相同的字。据考,甲骨文是先横后竖,方便用刀,所以结字有一边倾的趋势,笔道直折,多棱角,少圆转。甲骨文的变化非常大,常常有一个字多种写法,如龙、凤、龟、鱼等字就有五体以至八九体写法,羊字竟有45种写法。甲骨文的书法和后来的篆书同属一类,是向篆书过渡的一种文字,在结构上长、短、大、小并无一定,一幅中或疏疏落落,极为错综;或密密层层,十分严整。每个字的结构和整幅的排比,同钟鼎、金文相比,精神爽朗,古趣生新。其笔法有圆有方,有肥有瘦,小的字纤细如毫发,大的字有一寸以上。笔画方笔居多,其圆形的,有如草书的“游丝草”,回环婉转,几乎不像是用刀刻的。细瘦的笔画似刀尖所作,大字之底极平,像是凿成。从书法艺术之美来讲,大字气势雄伟,挺削峻厉,有一泻千里之概;中、小字书体更是庄严瑰丽、工整谨飭,端凝秀雅,庄重肃穆。笔画力求平直,给人以刚劲有力之感。结构的错综复杂,力求做到平衡对称、疏密均匀,给人以美感。郭沫若在《殷契粹编》自序中曾说:“卜辞契于龟骨,其契之精而字之美,每令吾辈数千载后人神往。文字作风且因人因世而异,大抵武丁之世,字多雄浑,帝乙之世,文咸秀丽。细者于方寸之片,刻文数十。壮者其一字之大,经可运寸。而行之疏密、字之结构,回环照应,井井有条。固亦间有草率急就者,多见于廩辛、康丁之世,然虽潦倒而多姿,而亦自成一格。凡此均非精于其技者绝不能为。技欲其精,则练之须熟,今世用笔墨犹然,何况用刀骨耶?……足知存世契文,实一代法书,而书之契之者,乃殷世之钟王颜柳也。”这是