

11
ZHONGGUO SHUFA LILUN JIFA YU ZUOPIN XINSHANG

可樂也夫人之

永和九年歲在癸卯暮春之初
會稽山陰之蘭亭脩禊
羣賢畢至少長咸集
此地有崇山峻嶺茂林脩竹又有清流激湍映帶左右引以為流觴曲水
列坐其次雖無絲竹管絃之盛一觴一詠亦足以暢敘幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰觀宇宙之大俯察品類之盛所以遊目騁懷足以極視聽之娛取之無盡
可樂也夫人之

普通高校通識教育叢書

中国书法理论技法与作品欣赏

◇ 范 斌 编著

浙江大學出版社

范斌 编著

九年歲在癸巳暮春之初
稽山陰之蘭亭脩禊

也賢畢至少長咸集

有峻嶺茂林脩竹又有清

下左右引以為流觴

一池雖無絲竹管

一觴一詠一足以暢叙

日也天朗氣清惠風和

宙之大俯察品類

目騁懷足以極視

樂也夫人之相與

教育丛书

ZHONGGUO SHUFA LILUN JIFA YU ZUOPIN XINSHANG

中国书法理论技法与作品欣赏

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法理论技法与作品欣赏 / 范斌编著. — 杭州:
浙江大学出版社, 2005. 9
(普通高校通识教育丛书 / 徐辉等主编)
ISBN 7-308-04474-2

I. 中... II. 范... III. 汉字—书法—高等学校—
教材 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 110106 号

责任编辑 陈晓菲
封面设计 刘依群
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310028)
(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江大学出版社电脑排版中心
印 刷 浙江印刷集团有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 16.5
字 数 270 千字
版 次 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-308-04474-2/J·100
定 价 21.50 元

序

高等学校人才培养模式改革涉及的核心课题之一,是构建符合现代社会理念并能体现科技进步水平的教学知识体系。理想的大学教学知识体系应具有时代性、先进性、学术性和适切性,并且具体体现在能够展现上述先进理念与特征的教材体系与课程内容之中。

综观当今世界,高校本科教育越来越重视受教育者的身心素质的培养和基础知识技能的掌握,这已成为高等院校教育教学改革与发展的主要趋势之一。通识教育由于重视科学精神与人文精神的培养,重视人的发展的全面性,重视知识的交叉、广博与综合,因而越来越受到高等院校管理者、教师和学生的重视。尤其在我国的20世纪90年代初以来,高等院校在“文化素质教育”思想的指导下,在本科人才培养模式、课程体系、教材内容、专业建设等方面进行了大量的创新,以纠正长期以来我国本科教学过早专门化和过分专门化的倾向。

浙江师范大学、杭州师范学院、温州师范学院、绍兴文理学院和湖州师范学院是浙江省以教师教育为主要特色的多科性高等院校。多年来,五院校坚持党的教育方针,坚决走改革创新之路,认真落实“育人为本”、“学术强校”的办学理念,大力推广教育部倡导的大学生文化素质教育改革工作,并在办学体制、课程设置、教育科研和研究生培养等方面开展了广泛的校际合作,取得了良好效果。《普通高校通识教育丛书》的出版,旨在发挥五院校的综合学术优势,进一步推动五院校的校际协作和浙江省高等院校本科教学的改革,探索培养更多素质优、知识广、能力强的大学生的有效途径,从而为浙江省高等教育事业发展作出积极的贡献。

徐 辉

2005年5月于浙师大初阳湖畔

目 录

上编 书法理论与技法

第一章 书法概述	3
一 汉字书法界说与书法艺术的特点	3
二 字体和碑帖	5
三 书法与传统文化	8
四 中国书法的现代意识	11
五 学习书法的意义和途径	14
第二章 文房四宝	20
一 笔	20
二 墨	22
三 纸	24
四 砚及其他用具	25
第三章 中国书法史略	27
一 先秦与秦代书法	27
二 两汉书法	30
三 魏晋南北朝书法	34
四 隋唐五代书法	38
五 宋元书法	43
六 明清与近现代书法	45

第四章 技法基础	49
一 姿势与执笔	49
二 笔 法	53
三 墨 法	57
四 书法线条解析	58
五 临摹的方法	59
第五章 篆 书	65
一 概 述	65
二 小篆的技法特点	66
第六章 隶 书	75
一 概 述	75
二 隶书的技法特点	78
第七章 楷 书	85
一 概述(魏碑,唐碑,小楷)	85
二 楷书的特点	91
三 楷书范本临习	92
第八章 行 书	103
一 概 述	103
二 行书的特点	107
三 行书范本临习	109
第九章 书法创作	127
一 选定文字内容	127
二 章法布局	128
第十章 硬笔书法及作品欣赏	139
一 概 述	139
二 钢笔楷书技法	145

三 钢笔行书技法·····	155
四 硬笔书法作品欣赏·····	168

下编 中国书法作品欣赏

第十一章 书法作品欣赏引论·····	179
--------------------	-----

一 书法欣赏是一种能动的创造过程·····	179
二 书法欣赏是一个无限延展的过程·····	181
三 书法欣赏是一个不断深入的过程·····	182

第十二章 篆书欣赏·····	184
----------------	-----

一 刀痕劲直:甲骨文《贞旬卜骨刻辞(宾组)》·····	184
二 古色苍然:金文《散氏盘》·····	186
三 装饰风尚:金文《中山王鼎》·····	187
四 古茂和穆:篆书《石鼓文》·····	189
五 石鼓遗意:吴昌硕《修震泽许塘记》·····	191

第十三章 隶书欣赏·····	194
----------------	-----

一 率意自然:汉《武威礼仪简》·····	194
二 浑茫大气:东汉《石门颂》·····	195
三 稚拙古朴:东汉《张迁碑》·····	198
四 秀逸典雅:东汉《曹全碑》·····	200
五 漆书创制:金农《杜诗七绝二首》·····	202
六 博大雄厚:伊秉绶对联·····	203

第十四章 草书欣赏·····	204
----------------	-----

一 翠墨古光:陆机《平复帖》·····	204
二 盛唐之音:张旭《古诗四帖》·····	206
三 夏云奇峰:怀素《自叙帖》·····	208
四 老骨颠态:黄庭坚《诸上座帖》·····	212
五 雄奇角出:张瑞图《李白独坐敬亭山》·····	214
六 矫健逸宕:傅山《草书诗轴》·····	215

第十五章 楷书欣赏	217
一 古佛之容:东晋《爨宝子碑》	217
二 灵秀古质:北魏《张猛龙墓志》	220
三 楷书典则:欧阳询《九成宫》	222
四 瘦硬通神:褚遂良《雁塔圣教序》	224
五 小楷经典:钟绍京《灵飞经》	226
六 浑厚雄深:颜真卿《麻姑仙坛记》	227
第十六章 行书欣赏	231
一 风流雅韵:王羲之《兰亭序》	231
二 悲情激越:颜真卿《祭侄稿》	234
三 散僧入圣:杨凝式《韭花帖》	236
四 尚意书风:苏轼《黄州寒食诗》	238
五 振迅天真:米芾《蜀素帖》	240
六 用笔为上:赵孟頫《前后赤壁赋》	243
七 秀色古淡:董其昌《东方朔答客难卷》	245
八 书法侠客:徐渭《春园细雨诗轴》	247
九 酣畅淋漓:王铎《雒州看山作》	249
十 道媚浑深:黄道周《自书诗轴》	251
十一 六分半书:郑燮《李白长干行》	252
十二 天仙化人:何绍基对联	253
十三 融碑入帖:沈曾植题跋	255
主要参考文献	257

永和九年歲在癸丑暮春之初
會稽山陰之蘭亭脩禊
羣賢畢至少長咸集
此地有崇山峻嶺茂林脩竹又有清流激湍映帶左右引以為流觴曲水
列坐其次雖無絲竹管絃之盛一觴一詠亦足以暢敘幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰觀宇宙之大俯察品類之盛所以遊目騁懷足以極視聽之娛取之無盡
可樂也

上编

书法理论与技法

第一章

书法概述

一 汉字书法界说与书法艺术的特点

书法是中华民族独创的一种艺术,是中华民族优秀传统文化之一。它不仅与中国绘画同源,相辅相成,而且也是中国哲学、东方文化与华夏民族精神气质的象征。

鲁迅先生说:“饰文字为观美”,为“华夏所独”。这说明:(1)书法艺术以汉字为表现载体。中国书法以书写汉字为基础,没有汉字作载体,中国书法根本无以存在。(2)书法艺术以处理笔画对空间分割的形式为表现形式。在纸、帛、绫、墙壁等物质上,按照或者基本按照汉字的结字规律,用笔画分割空间,得出汉字的结构形式和整体形象,使之表现出书法艺术的形式美。(3)表达书写者的情性是内涵。形式是为了表现内涵而存在的。书法的内涵表现在两个方面:一是书法本身所表达的内涵,这是书法艺术存在的依据。书法家运用娴熟的技巧和高明的手段,把自己的艺术追求和审美情趣全部倾注到作品中,赋予书法作品最丰富的内涵,造就了书法作品较高的(或者是最高)的审美价值。二是辨证内容的内涵,也就是文字内容所表达的内涵。这是书法艺术无法摆脱的客观存在。每一个汉字必然表达一定的内容,书法要以汉字为基础,就必然包孕一定的内涵。书法作为艺术,以上两个方面缺一不可,也只有将这两个方面做到统一的时候,书法艺术才能达到最丰富的内涵和最高的境界。(4)书法是一种视觉艺术。书法家把具有丰富内涵的高品位书法艺术品展现在人们的面前,让人们通过审视和思考,去体味作品的内涵,接受作品的感染,感受

作品的艺术魅力,享受作品美带来的快感。也就是说,人们是通过视觉感官来欣赏书法艺术的。

那么,什么叫书法呢?通俗地讲,书法就是书写汉字的艺术。较确切地说,书法是以汉字为表现载体,以毛笔(或硬笔)为表现工具的一种线条造型艺术。

换言之,书法之所以能够成为我国所特有的传统艺术,主要得益于两个基本条件——汉字和毛笔,即我们可以从中国书法的造型基础和表现工具上找到原因。

汉字——书法的造型基础。中国的文字“具三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也。”(鲁迅《汉文学史纲要》)这里所说的“感目”的“形美”,就是汉字的一个突出特点。我国文字的产生是“依类象形”、“博采众美,合而为字”。后来经过长期演变,虽然远离物像,趋于抽象化,但仍具有“因形见义”的表意性质,其丰富的点画线条和复杂的形体结构可以产生无穷无尽的变化,并且这些变化无不受到形式美法则的制约。正是由于汉字本身具有造型美的因素,汉字书写才有可能成为一种线条造型艺术。

毛笔——中国特有的书写工具,是汉字书写能成为艺术的又一重要原因。毛笔体圆锋尖,备“圆、尖、齐、健”四德,刚柔相济,富有弹性;在善书者手中,可以随心所欲,八面出锋,写出来的点画,或粗或细,或枯或润,有点有面,有藏有露,变化无穷,并能表现出书者的精神世界。故西汉著名书法家蔡邕说:“惟笔软则奇怪生焉。”

由此可见,汉字与毛笔的特殊性,是产生书法艺术的主要原因,造型与表现的有机结合,则是书法艺术的基本特征。

概言之,中国书法主要有以下四个特点:

1. 历史悠久,源远流长。它既有实用之处,又是一门古老的艺术。
2. “书为心画”,“书如其人”。书法艺术是能表达书家个性,体现时代风貌的艺术。
3. 书法是一门简单易行、十分普及的艺术,又是内涵深厚的高级艺术。
4. 中国书法的线条及抽象形式,正逐步地对西方艺术界产生影响,中国书法将会成为一种世界性的艺术。

二 字体和碑帖

(一) 字 体

汉字在形体演变过程中遵循由繁到简、由不规范到规范的规律,经历了甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、草书、行书、楷书等阶段。我们按顺序略述于下。

甲骨文 也叫“契文”、“卜辞”等,为龟甲兽骨文字的总称。通行于殷商时代。是现在能够辨认的最早的较成熟的汉字。

金文 也称“钟鼎文”,是铸或刻在商周时期青铜器上的铭文。经商、周、春秋战国,到战国末,已逐渐接近了秦小篆。

籀文 也称“籀书”、“大篆”。承金文而成。通行于春秋战国时期西方的秦国。

甲骨文、金文、籀文又统称大篆(广义的)。

小篆 也称“秦篆”,与大篆对称。在籀文基础上发展而成。为秦代通行文字。

隶书 也称“左书”或“佐书”。是一种为适应书写迅速的要求简化小篆而产生的字体。始于秦者,称秦隶;盛于汉者,称汉隶。

章草 汉隶的草写,为早期的草书。流行于东汉。晋唐以后又产生了今草和狂草。章草、今草、狂草和行草统称为草书。

行书 汉隶的变体,产生当在章草之后。始于汉末,流行至今。

楷书 唐以前的楷书称真书,为纠正草书的漫无标准和减省汉隶的波折而形成的字体。始于汉末,流行至今。

汉字发展到唐朝,已各体具备。自此以后,字体便基本上没有新的突破。

由以上分析可见,汉字的显著特点,就是它是在没有受到任何外来影响的情况下独立创造、发展起来的。从早期甲骨文直到今天的楷书,汉字始终以一个音节为单位,以一个方块为结体,把字的形、音、义三者巧妙地结合起来,形成了一个丰富多彩的表意文字体系,这在世界文字发展史上是绝无仅有的,是具有独特意义的。这正是汉字书法这门艺术在华夏民族大地上得以产生并不断发展的最根本的基础。

(二) 碑 帖

碑的原义是没有文字的竖石,后经过发展才成为刻有文字的碑。今日的碑字,有狭义和广义二解。从狭义来讲,它不过是许多石刻种类中的一种;从广义来讲,它是泛指各种形制的石刻文字。作为书法欣赏时,人们常常从广义的角度来理解。这是碑字含义引申和扩展的结果。石刻文字统称之为碑,并非近时才开始的。清人叶昌炽在《语石》中曾说:“凡刻石之文皆谓之碑,当是汉以后始。”这说明在很久以前人们对此就约定俗成了。

碑的含义经过引申,可以是刻石、碑、墓志、塔铭、刻经、造像、石阙、摩崖、题名、桥柱、井栏、祠堂、界石、画像题字等等,是一切刻有文字的石刻(除刻帖外)的总称。

“帖”,《说文解字》解释为“帛书也”。古人把书写在竹、木片上的字迹,称之为简牍;书写在丝织品上的字迹,称之为帖。帛就是丝织品的总称。自从造纸术发明后,帛与缣素、纸并用于书札。因此凡是小件篇幅的书迹,当时人们都称之为帖,这是“帖”字含义的扩展。自从后汉开始,书法艺术逐渐受到社会的重视,士大夫有收集书家手迹的习惯。把名家信札作为珍秘收藏起来欣赏研习,称之为帖。这是帖字含义的再扩展。自北宋始,有汇刻历代名家书迹于木、石之上的,名之曰丛帖、汇帖或集帖。这是帖字含义的三扩展。从石刻上椎拓下来的拓本,为了便于临摹欣赏,装裱成册,或直(称推蓬装)、或横(称蝴蝶装)亦曰帖,这是帖字含义的四扩展。清末西方摄影术传入我国后,凡镌刻、手写等一切书法艺术文字,一经影印装裱成册,亦皆称之为帖,这是帖字含义的五扩展。从帛书到刻帖以至一切书写、摹刻、椎拓、影印文字,在作为研习书法应用时,装裱成册的都称之为帖,这是帖字含义扩展的结果。

因此碑帖二字经过一再引申和扩展,含义已十分广泛。

碑帖二字作为一个连词来讲是一种概念;分而言之则碑是碑,帖是帖,两者是完全不同的。碑与帖的区分主要有以下几点:

1. 功用不同。碑最初是没有文字的,后人为了追述世系、表功颂德或祭祀、纪事等,刻字其上,以期达到“託坚贞之石质,永垂昭于后世”的愿望。至于书法则但求庄重整齐,传垂于后世不是它的主要目的。故书者可以是名家,也可以不是名家。唐以前的碑碣很少有署书者姓名的,就是这个缘故。相反,刻帖则是以书法传真为主要目的;刻帖的功用,是专为

书法研习者提供历代名家书法的复制品(拓本)。

2. 文字内容不同。碑是为了表功颂德、追述世系等而立,其文字是有一定的格式和内容的;而帖大多是摹刻前代名人的法书,以书法优劣为选择标准。它以简札、诗文为大宗,书法精者片楮只字皆收,很少顾及文字内容,故内容庞杂,形式不一。

3. 书体不同。碑的书体在隋以前都是庄重肃穆的篆、隶、正(楷)书。至唐太宗御笔亲洒,书丹上石皆作行书,始有行书之碑。而草书除武则天《升仙太子碑》外绝少有之。刻帖则以简札为主,行、草及小楷居多。

4. 形制不同。碑是竖在地面上的石刻,形制是长方的,也有圆顶和尖顶的。丰碑巨碣高者丈余,下承碑趺上覆碑额,中间或有穿孔,往往四面都刻字。它的正面叫碑正,背面叫碑阴,两个侧面叫碑侧,上面有几个大字题目叫碑额。帖为横石,一般高不盈尺,只正面刻字,绝无四面刻字者,无额,无孔,只是横方之石而已。此外,帖有木刻,碑则绝少有。

5. 上石之法不同。碑是书丹上石,帖是模勒上石,两者不同。书丹上石就是书写者用朱墨直接写在石上,然后镌刻。模勒上石的方法就是用油素纸覆在真迹上,把真迹模拓复制下来,然后在纸背用朱墨双钩一遍,再将朱墨一面覆在涂过黑墨和轻蜡的石上,使朱墨双钩粘显于石面上,刻工遂依此镌字。模勒上石较书丹上石多两道手续。

6. 刻法不同。碑经书丹上石,刻碑往往不顾全题及所写字之笔势,而囿循刀法之便,可以有所出入,有的甚至不需书丹直接奏刀。因而有些碑刻中方峻狠直的笔画,并非是毛笔所能表现的。如1930年发现相当于西魏时代的高昌国《画承及妻张氏墓表》,共八行,前五行已刻,后三行未刻,朱书尚在(见《高昌砖集》),刻与未刻之字,两相比较,差异是十分明显的。而帖虽经模拓、钩勒上石等手续,但都忠于原作;尽力使之毕肖,镌刻者不允许有丝毫脱离原作任意奏刀的自由。摹刻精到的如《真赏斋帖》、《快雪堂帖》等,与底本对看,几乎完全一致。

7. 风格不同。从风格来说,“碑”和“帖”,是中国书法中两个重要而不同的美学概念。一般说来:

北碑气刚,重风骨,故峻雄野逸,以正书见长,重线质,线条朴质,重金石气,故沉劲厚重。

南帖气柔,重风韵,故流美俊逸,以行草见长,重分布,显文采,重书卷气,故流畅灵动。“碑帖合流、正草兼练”是学书的正确途径。

三 书法与传统文化

由于受华夏民族数千年积淀的文化传统的哺育,书法艺术不仅具有东方文化艺术的特征,而且明显地反映出中华民族的精神气质、中国的哲学思想和伦理道德。书法艺术与中国其他文化门类是密切相关的。哲学的微言奥义,史学的深邃精密,诗歌的一片天籁,绘画的生动气韵,武术的刚柔相济,佛教的洗心入静,中医学的阴阳五行等等,书法无不兼收并蓄。正因为如此,中国书法是中国文化的精髓,中国书法的发展史也是中国文化发展史的一个缩影。因此,我们学习书法要在学习技巧的同时,加强各方面的修养,开阔视野,拓宽思路。有了广博深厚的学问作基础,才能写一手不俗的好字。

换言之,书法在中国文化史上不是孤立的,它在漫长的发展过程中,广泛地同不少学科和艺术样式建立和保持了较为密切的联系,甚至从书法中派生出了某些学科和艺术样式。其中与文学的关系最为明显,文意与书意的有机结合为历代书家所重视。总之,研究中国书法,也是研究整个中国文化史的重要一环。

(一) 书法与书学

在书法艺术繁荣发达的基础上,产生了研究书法的专门学问——书学。书学是对书法艺术的批评与总结,它反过来又对书法艺术的健康发展起积极的指导作用。书法属于艺术实践范畴,书学属于理论范畴。

中国传统的书学著作大致分为以下几类:

1. 书家心得。如颜真卿的《述张长史笔法十二意》,苏轼、黄庭坚的《论书》、米芾的《海岳名言》等。
2. 书体研究。如卫恒的《四体书势》等。
3. 对书法家和法书(优秀的书法作品称“法书”)的品评。如袁昂的《古今书评》、庾肩吾的《书品》、李世民的《王羲之传论》、包世臣的《艺舟双楫·国朝书品》等。
4. 书法史。综合书体研究和书家、作品研究,便成书法史,如张怀瓘的《书断》。
5. 技法理论。如孙过庭的《书谱》等。

6. 杂著。如笄重光的《书筏》、刘熙载的《艺概·书概》等。康有为的《广艺舟双楫》则是传统书学中的集大成者。

书学的兴衰和书法的兴衰有很大关系。如唐宋两代书学昌盛,元明书法中衰,书学的起落也大抵如是。但也有不平衡性,如清代的书学成就大大超过书法成就。

书学是与书法关系最密切的一门学科。中国传统书学中有大量的精辟见解。但总的来说流于散漫,不成体系。建立以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导、以美学和史学为基础的现代书学体系,是我们面临的一个十分迫切的任务。

(二) 书法与文字学、金石学

既然书法的表现对象是汉字,所以它同文字学就有着天然的联系。传统文字学又称“小学”,它的研究范围有文字起源,书体演变,“六书”——汉字构造等。其中书体演变一项,与书法自然有很大的关系。东汉文字学家许慎在我国第一部文字学专著《说文解字·叙》里,论述了当时所能看到的各种书体及其用途。这实际上孕育了书学研究的胚胎。中国古代的书学是从文字学中逐渐独立出来的,所以掌握汉字构造,书体演变源流、正字等文字学基础知识,对于学习书法,也是完全必要的。我们不妨比较一下,唐代的李阳冰不精文字学,曾妄自变乱许慎《说文解字》,所写篆书也格调不高。而清代以来的文字学家挥笔为篆,几乎个个气韵高古,堪称大家风貌,如桂馥、吴大澂、章炳麟等等。再退一步说,连正确使用汉字都不能做到,又怎能实现汉字书写艺术化呢?所以,在本书中我们设专章介绍有关知识。

金石学是搜集和研究古代青铜器铭文和石刻文字的学问,它打开了通向古代书法艺术的大门,为后人提供了篆、隶、楷各种书体的优秀范本。金石学开始兴盛于宋代,当时有薛尚功编著的《历代钟鼎彝器款识法帖》二十卷,著录历代青铜器铭文及少量玉石文字。此类著作便具有金石学和书法的双重意义。清代乾嘉以下,金石考据之风再度兴起,除了搜集青铜器铭文外,如《寰宇访碑录》、《金石粹编》等著作中,还搜集了大量的隶书、楷书碑刻资料,都是珍贵的古代书法遗产。以此为背景,清代崛起了“碑学”,它提倡学习古代刻石的书法,来挽救受法帖影响而萎靡积弱的书风。于此我们可见金石学对于书法的意义。

从传统文字学、金石学基础上发展起来的中国古文字学,进一步丰富