

書法藝術導論

楊海蛟

主編

•

河南美術出版社

楊海蛟

主編

● 河南美術出版社

書法藝術導論

SHUFAYI SHUDAO LUN SHUFAYI SHUDAO LUN

豫新登字 04 号

书法艺术导论

杨海蛟 主编

河南美术出版社出版发行

河南省郑州市中牟县印刷厂印刷

1992年8月第一版 1992年8月第一次印刷

850×1168毫米 大32K本 10.725印张 250千字

印数1—5000册

定价：6.30元

ISBN7—5401—0275—6/J29·87

主 编 杨海蛟

副主编 傅文灿 海萌辉 云 平 刘虎星 唐志献

编 委 杨海蛟 傅文灿 海萌辉 云 平 刘虎星

唐志献 李义兴 曾 广 裴合作 朱怀召

郭慕达 马克俊 李根林 赵麦成 黄文杰

目 录

第一章 书法艺术概述.....	(1)
第一节 书法艺术的性质.....	(1)
一、书法的概念.....	(1)
二、书法艺术的本质特性.....	(3)
三、书法艺术的形式美.....	(12)
第二节 书法艺术的地位与作用.....	(15)
第三节 学习书法艺术的目的和意义.....	(17)
第二章 书法艺术简史.....	(21)
第一节 先秦书法.....	(21)
一、汉字的起源与书法艺术的产生.....	(22)
二、殷商时期的书法.....	(24)
三、西周书法.....	(26)
四、春秋战国时期的书法.....	(27)
五、简册墨书文字与隶书的出现.....	(28)
第二节 秦代书法.....	(30)
一、小篆和秦刻石.....	(30)
二、秦书八体.....	(31)
第三节 汉代书法.....	(32)

一、隶书的完备和“汉隶”风格的形成	(32)
二、章草书体的出现	(34)
三、行、草书出现与书法艺术的成熟	(35)
第四节 魏晋南北朝书法	(38)
一、三国时期的书法	(38)
二、西晋书法	(40)
三、南北朝书法	(42)
第五节 隋唐五代书法	(45)
一、隋朝书法	(45)
二、唐朝书法	(45)
三、五代书法	(50)
第六节 宋元书法	(50)
一、宋朝书法	(50)
二、元朝书法	(54)
第七节 明清书法	(55)
一、明朝书法	(55)
二、清朝书法	(60)
第三章 文房四宝	(63)
第一节 笔	(63)
一、毛笔史话	(63)
二、毛笔的种类及特征	(64)
三、优质毛笔的特点	(66)
四、毛笔的选用	(67)
五、毛笔的使用 保养与收藏	(68)
第二节 墨	(68)
一、制墨史话	(69)

二、墨的种类及特性	(70)
三、优质墨的特点及选用	(70)
四、用墨应注意的事项	(72)
第三节 纸	(72)
一、宣纸史话	(73)
二、纸的种类	(74)
三、书画用纸的品种及特性	(74)
第四节 砚	(76)
一、砚小史	(76)
二、砚的品种和特点	(78)
三、砚的使用与保养	(79)
第四章 执笔和用笔	(81)
第一节 执笔	(81)
一、执笔的基本原则	(81)
二、指法	(82)
三、腕法	(83)
第二节 用笔方法	(84)
一、运笔	(84)
二、运笔要点	(88)
三、运笔动作	(90)
第五章 临摹碑帖	(92)
第一节 碑帖选择	(92)
第二节 临摹过程	(93)
一、摹书的方法	(94)
二、临书的方法	(95)
第六章 楷书	(99)

第一节 楷书概述	(99)
一、楷书的形成与发展	(99)
二、楷书的特征	(100)
三、楷书的练习要点	(101)
第二节 欧阳询《九成宫》艺术分析	(102)
一、《九成宫》及其艺术风格	(102)
二、《九成宫》基本笔画及其用笔	(102)
三、《九成宫》部首偏旁特点	(109)
四、《九成宫》结体特点	(113)
附:《九成宫》的结构布势	(117)
第三节 颜真卿《颜勤礼碑》艺术分析	(119)
一、《颜勤礼碑》及其艺术风格	(119)
二、《颜勤礼碑》基本笔画及其用笔	(120)
三、《颜勤礼碑》部首偏旁特点	(125)
四、《颜勤礼碑》结体特点	(129)
附:《颜勤礼碑》的结构布势	(134)
第四节 赵孟頫《胆巴碑》艺术分析	(136)
一、《胆巴碑》及其艺术风格	(136)
二、《胆巴碑》基本笔画及其用笔	(137)
三、《胆巴碑》部首偏旁特点	(142)
四、《胆巴碑》结体特点	(144)
第五节 《张黑女墓志》艺术分析	(149)
一、《张黑女墓志》及其艺术风格	(149)
二、《张黑女墓志》基本笔画及其用笔	(149)
三、《张黑女墓志》的结体特点	(154)
第七章 隶书	(157)

第一节 隶书概述.....	(157)
第二节 隶书的特点.....	(158)
一、字形扁方 左右分展.....	(158)
二、起笔蚕头 收笔燕尾.....	(158)
三、变弧为直 变画为点.....	(159)
四、变圆为方 变连为断.....	(159)
五、笔增提按 画有粗细.....	(159)
第三节 隶书的用笔.....	(159)
一、方与圆.....	(159)
二、藏与露.....	(160)
三、提与按.....	(160)
四、疾与涩.....	(161)
五、转与折.....	(161)
第四节 《乙瑛碑》艺术分析.....	(162)
一、《乙瑛碑》及其艺术风格.....	(162)
二、《乙瑛碑》基本笔画及用笔特点.....	(162)
三、《乙瑛碑》的结体特点.....	(171)
四、《乙瑛碑》的临习要点.....	(175)
第五节 《曹全碑》艺术分析.....	(176)
一、《曹全碑》及其艺术风格.....	(176)
二、《曹全碑》基本笔画及用笔特点.....	(176)
三、《曹全碑》的结体特点.....	(183)
四、《曹全碑》的临习要点.....	(189)
第八章 行书.....	(191)
第一节 行书概述.....	(191)
第二节 行书的基本笔画和用笔.....	(192)

一、行书的基本笔画特征.....	(192)
二、行书的用笔特征.....	(195)
第三节 行书的结体和章法.....	(200)
一、行书的结体.....	(200)
二、行书的章法.....	(202)
第四节 《兰亭序》艺术分析.....	(205)
一、《兰亭序》及其艺术风格	(205)
二、《兰亭序》的基本笔画及其用笔	(208)
三、《兰亭序》的结体特点	(216)
四、《兰亭序》的章法布局	(223)
第九章 草书.....	(225)
第一节 草书概述.....	(225)
第二节 怎样学习草书.....	(227)
一、保持原字形特点 草写.....	(228)
二、省减原字笔画 以求简捷.....	(229)
第三节 草书的基本笔画和用笔.....	(232)
一、点法.....	(232)
二、横法.....	(233)
三、竖法.....	(234)
四、撇法.....	(235)
五、捺法.....	(236)
六、挑法.....	(236)
七、钩法.....	(237)
八、折法.....	(238)
第四节 草书的结体和章法特点.....	(240)
一、草书的结体特点.....	(241)

二、草书的章法特点.....	(242)
第五节 智永草书《千字文》艺术分析.....	(244)
一、作草若点 精能以至.....	(245)
二、奇正相生 外秀内劲.....	(247)
三、疏放妍美 体兼众妙.....	(248)
第十章 篆书.....	(249)
第一节 篆书概述.....	(249)
一、甲骨文.....	(249)
二、大篆.....	(250)
三、小篆.....	(253)
第二节 篆书的基本笔画和用笔.....	(254)
一、金文的用笔.....	(255)
二、秦篆的用笔.....	(256)
三、清篆的用笔.....	(256)
第三节 小篆的结构与特点.....	(257)
一、形体长方 字取纵势.....	(257)
二、横平竖直 布白匀称.....	(257)
三、上密下疏 基本对称.....	(257)
第四节 邓石如《心经》艺术分析.....	(257)
一、《心经》的结体特点.....	(258)
二、《心经》的用笔特点.....	(259)
第十一章 书法艺术欣赏.....	(261)
第一节 书法艺术欣赏的过程.....	(261)
第二节 书法艺术欣赏的方法.....	(262)
一、反复观察.....	(262)
二、剖形释意.....	(263)

三、善于抓特征.....	(264)
四、从巧技运用 看作品成就.....	(265)
五、加强书法艺术修养.....	(266)
第三节 书法艺术欣赏的标准	(267)
一、点画形态美.....	(267)
二、字的结构与形态.....	(269)
三、用墨.....	(272)
四、章法.....	(273)
五、形质与神彩.....	(276)
六、灵性与功力.....	(277)
七、文字内容和书法形式.....	(278)
八、继承与创新.....	(279)
九、书法和装裱.....	(280)
十、不同类型的书法审美标准的差异.....	(281)
第四节 书法艺术欣赏的特性.....	(282)
一、书法艺术欣赏的模糊性.....	(282)
二、书法艺术欣赏的民族性.....	(284)
三、书法艺术欣赏的时代性.....	(285)
四、书法艺术欣赏的个性差异.....	(286)
五、书法艺术欣赏中的书品与人品.....	(286)
第十二章 篆刻.....	(289)
第一节 篆刻概述.....	(289)
第二节 篆刻程序.....	(291)
一、工具与用材.....	(291)
二、怎样篆刻.....	(294)
第十三章 硬笔书法.....	(300)

第一节 硬笔书法概述.....	(300)
一、硬笔书法的特点.....	(300)
二、硬笔书法与毛笔书法的异同.....	(301)
三、硬笔书法的执笔方法.....	(302)
四、硬笔书法的练习方法.....	(303)
第二节 硬笔楷书.....	(304)
一、硬笔楷书基本笔画及其用笔.....	(304)
二、硬笔楷书的结体特点.....	(306)
第三节 硬笔行书.....	(313)
一、硬笔行书基本笔画及其用笔.....	(313)
二、硬笔行书的结体特点.....	(317)
第四节 硬笔书法作品赏析.....	(319)
一、硬笔楷书作品赏析.....	(319)
二、硬笔行书作品赏析.....	(321)
后记.....	(324)
图版一 张黑女墓志.....	(325)
图版二 欧阳询《九成宫醴泉铭》.....	(326)
图版三 颜真卿《颜勤礼碑》.....	(327)
图版四 赵孟《胆巴碑》.....	(328)
图版五 乙瑛碑.....	(329)
图版六 曹全碑.....	(330)
图版七 王羲之《兰亭序》.....	(331)
图版八 智永《真草千字文》.....	(332)
图版九 邓石如篆书.....	(333)

第一章 书法艺术概述

第一节 书法艺术的性质

一、书法的概念

书法一词在任何语言中，泛指手写一组表达人的思想的文字的法则。中国书法是作为一门艺术来研究的，它有广义和狭义两种说法：从广义上讲，书法就是写字的方法；从狭义上讲，书法特指用毛笔书写汉字的艺术。《辞海》（一九七九年修订版）对书法一词的注释为：“中国传统艺术之一。指毛笔字书写的方法，主要讲执笔、用笔、点画、结构、分布（行次、章法）等方法。如执笔要指实掌虚，五指齐力；用笔要中锋铺毫；点画要圆满周到；结构要横直相安，意思呼应；分布要错综变化，疏密得宜、全章贯气等。”《辞源》给书法一词的注释为：“书法，汉字的书写艺术。”从书法的发展史而言，它和中华民族的文明史一样悠久。书法作为中华民族的特有艺术，几千年来，其艺术魅力和社会作用吸引着无数华夏子孙为之孜孜以求，它的艺术形象在中华民族人民的心灵上是那样的明晰和亲切。用美籍华人蒋彝先生的话说：“书法除了它本身就是中国各种艺术中一种最高级的形式之外，我们还可以断言：在某种意义上说，它还构成了其他中国艺术的最基本的因素。”（《中国书法》蒋彝著）。

书法艺术之所以能成为华夏民族文化遗产中一颗璀璨的明珠和世界艺苑中一朵独放异彩的奇葩，是与它的造型基础——汉字和表现工具分不开的。

汉字是书法的造型基础。鲁迅先生说过：“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。”（《汉文学史纲要》）这里所说的“感目”的“形美”，正是书法家研究的汉字的造型美。汉字作为书法艺术的表现对象，是在汉字作为记录工具的使用过程中派生出来的，它的书法艺术美是书写实用美艺术升华的产物。汉字字形的特殊性是“因形见义”，它具有丰富的点、画、线条和复杂的形体结构，这是一切单一线条的表音文字所不能比拟的，也就为书法的艺术美提供了基础。

但是，书写汉字的书法艺术品与汉字书写的记录在本质上是不能混为一谈的。汉字虽有“感目”的“形美”特性，但就其本质属性讲，它还是记录汉语的文字符号，是人们交流思想，传播科学文化知识的重要工具。汉字书写的记录是属于实用性的，它的价值取决于对记录内容的准确、规范，字形的美丑与否，却不从艺术的高度来要求。而书写汉字的书法艺术品，则是把汉字作为表现对象，进行艺术美的再创造的问题，是属于人们艺术生活领域的现象。人们追求的是它的审美价值，其“形象的美”、“抒情的美”、“点画的美”、“章法的美”必须符合美学的法则。

中国特有的书写工具——毛笔，也是汉字书写能成为艺术的重要原因。毛笔体圆锋尖、刚柔相济、富有弹性，在书法家手中可随心所欲，八面出锋。写出来的点画，或粗或细、或枯或润、或敛或正、或藏或露，变化无穷，能充分表现出书法家的精神旨趣。故此，西汉书法家蔡邕说：“惟笔软则奇怪生焉。”因此，我们说，汉字的造型美和毛笔的特殊性能是产生中国书法艺术的重要

原因，二者的有机结合，是书法艺术的基本特性。

综上所述：书法是以汉字为表现对象，以笔法为表现方法，以线条为表现形式，以书法家的思想情趣为表现内涵的书写艺术。

二、书法艺术的本质特性

(一) 实用性与艺术性的统一

书法艺术是由实用发展而来的，但它成为一门艺术之后，其实用的功能却没有完全消失，这具体表现在书法艺术与汉字内容割不断的关系上。我们知道，书法是汉字书写的艺术，汉字所赖以构成的线条，是进行书法艺术创造的特定的物质手段或艺术媒介。在古代，“书”兼有文字和书法两种含义，所以，我们要探讨书法艺术的本质特征，决不能离开中国汉字，也决不能离开在长期历史发展中不断形成的多种字体。

汉字的特点是什么？孙过庭《书谱》说：“书契之作，适以记言。”这说明汉字是记录汉语言的文字符号。而语言在人类社会生活中起着极其重要的作用，人们利用它来交流思想，表达感情，从而达到互相了解的目的，所以，汉字和语言一样，是人类社会生活中重要的交际工具。

关于汉字书写的实用性，唐书法家张怀瓘《书断》曾云：“书者，如也，舒也，著也，记也。著者万物，记往知来，名言诸无，宰制群有，何幽不贯，何往不径，实可谓事简而言情……”“书”，就是“如”，如其思想；就是“舒”，抒其怀抱；就是“著”，“著名万物”；给世间万物立名取义；就是“记”，“记往知来”，把过去、现在、将来都变成书面的记载。它能通过书面的形式，阐述和控制纷繁众多的无形的、有形的事物和现象，乃是无微不

至，无所不往。它“事简而言情”，应用极为广泛，而书写又非常简便。这段话，不仅是讲汉字的特点，也是讲书法的一个特点，即书法艺术的实用性。

以上谈过，书法艺术和汉字书写的记录在本质上是有区别的。前者是为满足人们的审美需要而由书法家创作的艺术品，后者着重于人们的实用的需要。不过，书法的实用性和艺术性并非截然对立，判若鸿沟的。从历史发展的观点看，艺术的美总是由实用逐渐过渡和发展而来的。鲁迅先生在谈到篆刻艺术时曾经指出：“尝闻艺术由来，在于致用，草昧之世，大朴不雕，以给事为足，已而渐见藻饰……”。这一论断，完全符合书法艺术的历史发展规律。就甲骨文来看，是偏于“致用”的。但是，汉字发展到甲骨文，已趋于成熟，同时，也开始注意书写和“刻”的技巧，因此“大朴”中萌含着艺术素质，即“使用价值”中孕育着“审美价值”。我们不妨看一看安阳小屯村出土的大量甲骨文拓片，从中就能体会到其用笔方圆兼备而以方为主；线条瘦硬劲健，可见其镌刻的力度；结体窄长多变，生动多姿，简练几笔就是一个形象，而且妙趣横生；章法或疏疏落落，如晨星之稀布；或层层叠叠，如繁星之密排。由金文到小篆，美的质素更不断增长，字里行间“渐见藻饰”。汉字发展到隶书，其点画和线条的变化较以前字体大得多，再加上笔墨手段在书写过程中被提到重要的位置，因此，许多或方或圆、或劲或媚、或敛或纵、或雄或秀的隶书，便逐渐发展成为非常成熟的书法艺术品。由章草、行书发展而来的今草、楷书，则更臻于书法艺术美的极致。

从汉字的历史发展来看，从实用的汉字书写到书法艺术真正臻于自觉成熟而成为独立的艺术门类，是在汉魏晋时代。其社会原因和历史标志具体表现在以下几个方面：