

汉字书法艺术 审美十五讲

任德山 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字书法艺术审美十五讲 / 任德山著. — 北京 :
文化艺术出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5039-5065-0

I. ①汉… II. ①任… III. ①汉字—书法美学

IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第060270号

汉字书法艺术审美十五讲

著 者 任德山

责任编辑 陶 玮

封面设计 顾咏梅

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691 — 84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷

开 本 720 × 1000 毫米 1/16

印 张 18

字 数 230千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5065-0

定 价 32.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

目
录

第一讲 天生丽质的汉字 随处可见的书法 …… 2

1. 汉字是美丽的，首先它有字形之美 …… 2
2. 汉字还有字容之美 …… 3
3. 博采众美，合而为字 …… 5
4. 书法充实美化了我们的生活 …… 7

第二讲 什么样的“写字”才能称为书法 …… 16

1. 要让字活起来 …… 17
2. 书法抽象了自然万象之美 …… 21

第三讲 书法的造型之美 …… 26

1. 美在和谐 …… 26
2. 五种造型规律 …… 29
3. 章法与韵律 …… 31

第四讲 字中意境 …… 33

1. 天朗气清赏《兰亭》 …… 34

- 2. 悲愤填膺读“祭文” …… 38
- 3. 感人肺腑的《黄州寒食诗》 …… 40

第五讲 书法与时代气象 …… 46

- 1. 晋尚韵、唐尚法、宋尚意 …… 48
- 2. 学书法要通晓书法史 …… 59

第六讲 书法可以让人“想见其为人” …… 64

- 1. 英烈之人，壮美之书 …… 66
- 2. 书法展现了书家的修养 …… 70
- 3. 书法反映一个人的变化 …… 80

第七讲 字要有健康之美 —— 说“永”字八法和笔病 …… 83

- 1. “永”字八法 …… 87
- 2. 病笔分析 …… 91

第八讲 说笔墨 …… 103

- 1. 中锋用笔 …… 103

- 2. 八面出锋 …… 109
- 3. 中国的毛笔 …… 111
- 4. 墨有五彩 …… 117
- 5. “飞白”和“涨墨” …… 121
- 6. 怎样选择好墨 …… 123
- 7. 说纸 …… 127
- 8. 谈砚 …… 127

第九讲 从源头出发 …… 129

- 1. 我们向甲骨文学什么? …… 131
- 2. 辉煌的青铜文明 …… 132
- 3. 石刻之祖 ——《石鼓文》 …… 138
- 4. 天下统一于小篆 …… 141
- 5. 站在源头,心怀敬畏之情 …… 145

第十讲 汉隶:通古今之变 …… 146

- 1. 隶书与汉文化 …… 146
- 2. 多姿多彩的汉隶 …… 150

3. 历代隶书大家 …… 155

第十一讲 原生态的书法 —— 魏碑 …… 166

1. 什么是魏碑? …… 167

2. 晋魏名碑 …… 170

第十二讲 楷法极则 …… 192

1. 楷书的形成 …… 192

2. “一画不可移”的欧阳询 …… 199

3. 一代重臣褚遂良 …… 202

4. 变古开今的大师 —— 颜真卿 …… 205

5. 心正笔正的柳公权 …… 208

第十三讲 草书抒怀 …… 212

1. 草书经典, 书法指南 —— 《书谱》 …… 215

2. 线条艺术的大师 —— 张旭 …… 219

3. 唐代草圣释怀素 …… 220

第十四讲 千古风流日月新 …… 228

1. 从恪守晋法的薛绍彭说起 …… 228
2. 雄奇健朗的黄庭坚 …… 230
3. 八面出锋的米芾 …… 233
4. 苏东坡、蔡襄和欧阳修等宋代文豪 …… 237
5. 选错了职业的艺术家 —— 宋徽宗赵佶 …… 239
6. 南宋书法 —— 偏安一隅无大家 …… 242
7. 复古也是创新吗? …… 243
8. “馆阁”和“吴门” —— 朝廷和商业都市 …… 249
9. 集大成的清代书法 …… 254
10. 从晚清到现代的中国书坛 …… 263

第十五讲 怎样临摹碑帖 …… 267

1. 摹与临的区别 …… 267
2. 临书的要点 …… 271
3. 临摹的次序和步骤 …… 272

注重誨誘之責言轉於檢法未悅

惟素蒙在
高佛羅祥
此好中
外未結
吾人之
見上
友林鈞西
⑤ 諸
諸

第一讲
天生丽质的汉字
随处可见的书法

中国书法是中国汉字书写的艺术，文字的书写成为了一门高深的艺术。在全世界的语言中只有汉字如此。

汉字从诞生之时起，就是“美术作品”，是画出来的。她，天生丽质。

1. 汉字是美丽的，首先它有字形之美

我们来看“人”字（图1-1）那样一种勤勉和谦卑的情态。再来看“夫”字，是正面而立的男士，具有那种男子气概和自信。（图1-2）

再来看“女”字（图2）。“女”字的美在温柔婉约，以这个“女”字为偏旁的汉字都和女子有关，大多都有这种美妙的形态。

图1-1 人

图1-2 夫

图2 女

2. 汉字还有字容之美

动物的容貌也被汉字表现得极为生动。

“羊”（图3），是一个正面的羊头，弯曲而美丽的羊角，挺秀的面容，真像一幅抽象的画作。羊可是农耕时代人们特别喜爱的动物，在我们汉字中带有“羊”字旁的字都是很好的字眼儿。在古代吉祥的“祥”就有羊字。

图3 羊

不仅是篆书这样美，楷书同样有字容之美。比如“喜”（图4）字，人们结婚办喜事，都要贴“喜”字，光看这个字，所有人都会觉得喜气洋洋。

图4 喜

图5 笑

图6 怒

图7 “优游”（《伯远帖》）

再看“笑”字（图5），分明是笑呵呵的样子。

而“怒”（图6）字，那愤怒的表情就跃然纸上了。

我们来看告急的“急”字，多么焦急的样子！抗日战争时期的报纸上印着“华北危急”、“中华民族危急”，让人一看顿生危急意识！这是中国汉字特有的字容。

可以对比一下拼音文字，在欧洲，看到一个个商店、公司，拼音文字表示的名称本身没有什么表情。而中国就不一样了，中国字号的牌匾都是十分讲究的。

下面我们看几个行书的字形。

“优游”（图7）这两个字出自于王羲之《伯远帖》中，看这两个字就是在自由自在地畅游，多么形神兼备啊！

再看《伯远帖》中的“不”字，多么像一个旋转如飞的舞者，倾侧之极，而又重心不失。

图8 云

图9 水

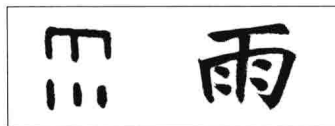

图10 雨

图11 禾

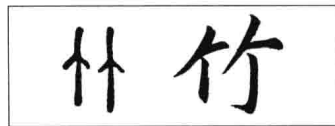

图12 竹

3. 博采众美，合而为字

不但是有关人的字，凡是天地之间大自然的万物都被汉字传达出了美妙的体貌和精神，我们的古人早就告诉过我们：我们的先人是“博采众美，合而为字”的。

“云”（图8），这个字就生动表现出了那飘动的云朵。

“水”（图9），能把大地上的江河湖海的一切流水的共同特点画出来，有连续、有波纹。

“雨”（图10），上面是一线的天空，下面是正在飘落的雨，从字中间我们仿佛可以听到雨声。

“禾”（图11），有根、有茎、有叶子，尤其是有那成熟饱满低垂的谷穗。

“竹”（图12），这不就是一丛亭亭玉立的湘竹吗？

总之，用汉字表现人，真是风情万种；用汉字表现天地自然，真是气象万千；用汉字表现动物，鸢飞鱼跃，驰骋于天地之间；用汉字表现植物，多姿

多彩，万紫千红。

汉字的象形性是书法美的基础，这也是中国书法为何能成为一门独立艺术，而西方的书法为何不能成为一门独立艺术的原因之一。但是，我们还不能就认为汉字的象形性直接造成了书法美。

书法产生于中国，它书写的是汉字。汉字本身起源于象形，天生就有艺术美的元素。汉字的书写又可以与万物万象作比拟，用笔墨来抒情，在结构中含艺术，在意境中蕴哲理。由于中国独特的文化传统，视文字的美的书写为艺术品，而且在一切艺术之上。正如著名学者钱穆所说：“中国文字亦可说是由中国人独特创造，而又别具风格的一种代表中国性的艺术品。我们只有用看艺术作品的眼光来看中国文字，才能了解其趣味。”

汉字的“岳”字源于自然界山岳的形状，但是书法艺术中，写一个“岳”字，就不是画一座山岳那么简单了。欣赏者欣赏“岳”字不是根据它像不像山岳来判断它美不美。在欣赏书法作品时，我们是按照线条美、结构美、意境美来理解汉字的（图13）。

在中国汉字的发展进程中，早期的甲骨文和青铜器铭文象形性最强，因而具有原始的象形美。中国书法史上，大量精美的杰作正是由象形性弱的楷书及其辅助书法行、草创作的。也正是因为如此，我们说书法美的表现形式是线条造型的美。

图13 岳

西方绘画与雕刻有着密切关系，从古埃及、古希腊开始，西方绘画就不断受到雕刻的影响，直到今天，学习西方绘画的人一开始还要从画石膏像学起。

中国书法和绘画同样有着密切的关系。因为书法与绘画用的是同样的笔墨工具，有着同样的艺术理论基础。中国画的画家在学绘画之初都要练习书法，中国绘画从来就深受书法的影响，反过来又影响着书法艺术的发展。

4. 书法充实美化了我们的生活

美学家宗白华说：“中国人这支笔，开始于一画，界破了虚空，留下了笔迹，既流出人心之美，也流出万象之美。”

孔子说《诗》的功能可以兴，可以观，可以群，可以怨。我们照着孔子的说法来看书法，也是可以“兴”——增加想象力；可以“观”——展现一个时代的风貌、一个大师的风采；可以“群”——促进人们的互相理解与沟通，增进感情；可以“怨”——这里我们可以解释为抒情。

书法对于我们中国有特殊的意义。当人们游览祖国的名山大川、名胜古迹的时候，会从前人留下的书法名迹体会到祖国锦绣河山丰富的文化内涵之美，从而激发出对祖国的深挚的热爱之情。书法是各处名胜的灵魂，我们每到一处，欣赏前人的笔迹，增加了穿越时空的历史想象。

万里长城第一关——山海关上的“天下第一关”匾额增加了关山的壮丽；五岳名山上更是留下了历代前贤的很多题咏和珍贵墨迹：泰山有“五岳独尊”（图14），显得气壮山河；华山有《华山庙碑》，使得万象在旁，而其书法则真气弥漫。

图14 五岳独尊

中国文化的宝库之一——敦煌保存了极为珍贵的书法经文。而在中原与敦煌莫高窟齐名的龙门石窟，也是佛教文化艺术的名胜。这里有闻名于世的《龙门二十品》，其书法笔画厚重方整，结构沉雄茂密，和庄严雄伟的佛像风格一致，表现了历史的厚重之美。

祖国的名山遍布各省，名山上都有珍贵的历代碑刻书法艺术。从秦汉以来，立碑刻石成为极为隆重的事情，集中体现了中国的历史、文化与艺术。立碑刻石是书法家和工匠合作的产物。在石碑碑面打磨光平后，涂上黑色蜡汁，使碑面油黑发亮。尔后，书法家用朱砂和汁（汁掺水胶或白芨）调和，蘸于毛笔，悬臂直书。也有些书家怕刻工将自己的书法刻坏（失去原来的韵味），便自书自刻。如汉代大书法家蔡邕的石经，就是他亲手刻的。

西安碑林的历史可以上溯到晚唐五代，宋、金、元、明、清不断增添碑石，修葺扩建，保存有大量汉、晋、隋、唐著名碑石，例如东汉的《熹平石经》残石、《曹全碑》，隋代的《智永真草千字文帖》，唐代欧阳询《皇甫诞碑》、颜真卿《多

图 15 状元匾

宝感应碑》、《颜勤礼碑》、柳公权《玄秘塔碑》等，都是稀世瑰宝。

在“牌坊”上书写坊名、颂词、对联，在我国也有相当悠久的历史。在古代，牌坊一直是为表彰贤哲、忠臣、孝子、贞节烈妇或达官贵人而建立的。往往某地显要人物、道德高洁的人物愈多，牌坊立的得多。如明、清两代故都北京，牌坊就很多。安徽、江苏两省中科举的人物很多，牌坊也多，特别是古代徽州旌表的节烈的女子很多，所以贞节牌坊也特别多。

题匾艺术开始是用于宫廷建筑，后来发展到民间。书法题匾艺术，在建筑中起着画龙点睛的作用。在古代，重要的场所和建筑都要挂匾题名。一座建筑犹如一个人一样，建筑的大门就是“门面”，而匾额就是门面上的眼睛，这匾额的文字内容和书法要体现出该建筑的精神与灵魂。如唐代有“勤政楼”，一望便知是执政者的办公用处。学子考中科举，也在门匾上题“状元第”、“状元”（图15）、“进士第”，以及“文经”、“武魁”等。封建时代，民间百姓无官职，未得考、封和官方批准，不得私自挂匾，但在建筑门首时还在门楣上方留个“门