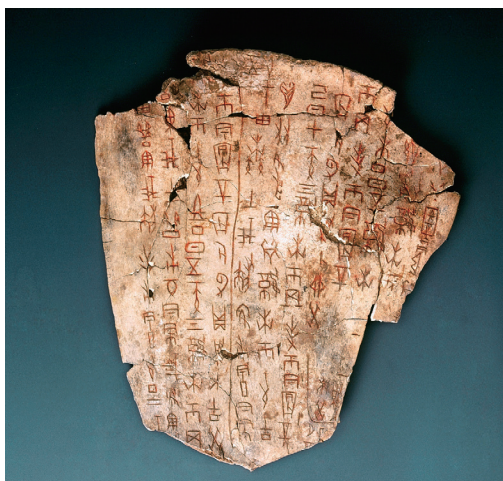

第一章 中国书法基本常识

第一节 中国书法的形成

有很多人问我，汉字书法为什么能够成为一门独特的艺术呢？要回答这个问题，需要先和大家谈谈书法艺术形成的土壤。汉字是从大自然中概括和抽象而来的，如甲骨文就有着极强的概括性和表现的灵活性，如图 1-1 所示。汉字从现实的摹写到意象的追求，虽然越来越抽象，但象形的“因子”没有改变：点在不同的象形字中象征不同的东西，在“母”字中象征乳房，在“雨”字中代表雨点，在“江”字中则为流水。世界上很多文字都起源于象形文字，如古巴比伦、古埃及都使用象形文字。在古埃及象形文字中，有的文字十分繁杂，例如，古埃及克莉奥帕特拉女皇的名字，竟要用十一个图形拼成。因此，不得不演变出表意的图案和线条结构，发展为以后的腓尼基文（见图 1-2），直到拼音文字。

❖ 图 1-1 甲骨文

❖ 图 1-2 腓尼基文

我们的祖先善于联想、抽象和概括，从自然界万事万物的变化发展中提取客观规律和法则，很巧妙地简化了文字，由繁杂趋向简约，由象形性趋向符号性，由表意性趋向表音性，由装饰性趋向写意性，但汉字特殊的结构，也就是汉字里面象形的因素没有改变。正如东汉许慎《说文解字》中所说：“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，

视鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作易八卦，以垂宪象。”由仰观俯察、远近取舍而形成的汉字抽象中还有象形，有象形的文字就具备了艺术的基础。有象形因子的汉字便于书法家用字的结构来表达物象的结构和生机勃勃的景象。书法家写出来的不仅是一个表达概念的符号，更成为中国人表现宇宙生命的方式之一。例如，古人在写“崩”字时往往上下两部分皆倾斜取势，不似山之形，但却将山崩之状表现得淋漓尽致，如图1-3所示。我们应该感恩古圣先贤们耕耘了这么深厚肥沃的艺术土壤，给书法艺术家开辟了纵横驰骋的天地。

❖ 图 1-3 “崩”

汉字能够成为艺术品的另一个因素就是中国特有的毛笔。毛笔的毛制作成圆锥状，这样写出的线条能粗能细，墨色可浓可淡、可枯可润，有骨有肉，生命感较强。书法是东方哲学精神培育起来的寄寓各种玄思妙想，种种人生感慨的载体。书法似高山坠石、千里阵云、似兰竹、如惊蛇入草，可它又非云石、非兰竹、非蛇，书法虽不能再现，却能反映自然的生命活力和秩序。毛笔满足了书法家充分表情达意的需要，同时赋予书法格调素养和精神内涵，因而成就了优秀的书法作品。

毛笔写出的字都是书法艺术吗？肯定不是。美学家宗白华说：“用笔有中锋、侧锋、藏锋、出锋、方笔、圆笔、轻重、疾徐等区别，皆是运用单纯的点画而成其变化，来表现丰富的内心情感和世界诸形象。”所谓的中、侧、藏、露、方、圆的笔法，离开了中国的“惟笔软则奇怪生焉”（〔东汉〕蔡邕《九势》）的毛笔就无法表现。但是若不遵循毛笔自身的性能去运笔，也无从表现丰富的内心情感和世界诸形象。书法的媒介主要是毛笔，北京大学教授陈旭光指出“艺术家若是不把他的所思所想付诸‘手中之笔’，通过具体的艺术媒介和手段凝结定成艺术文本，则这一切还都是空的。若是仅仅停留在想象阶段，可以说人人都是艺术家。但之所以有人是艺术家，有人成不了艺术家，正是因为不是人人都得经受艺术语言这一‘试金石’的检验”。书法作品里的笔墨都是“心迹”，是心灵的直接显现。

下面来具体了解一下书法艺术形成的原理。一杆柔毫写出的点线“有骨有肉有筋有血”，关键是要巧妙地运用毛的弹性。那么，书法家如何驾驭毛笔呢？为了说明这一问题，我们先来了解吹笛子的原理。吹笛子的艺术家，手中拿着竹笛，用嘴吹气，气流冲撞竹笛壁发出乐音。乐音的抑扬、顿挫、高低与艺术家胸腔发出的气流有关，气流要符合笛子的音响特性，要顺应音响规律，这样艺术家才能吹出一曲曲优美动听的乐曲。同理，给你一支毛笔，你就得用相应的执笔方法让全身的“巧力”从臂到腕再贯注在毫颖上，并能敏锐地感觉到毛笔尖的弹性，借助提按转折，快慢顿挫等手法，加大或减小毛笔与纸的接触面，从而表达出形态各异的线条，创作出中国特有的、丰富的艺术作品。但一切艺术中的法，要灵活运用，从有法到无法，表现出艺术家独特的个性与风格，才是真正的艺术。书法艺术

不仅是线条组合的书法形象，更是笔墨对生命力的表达，饱含着主观情感和生命意味。如果僵化地理解笔法，机械地运用笔法，缺乏深厚的见识修养和人格精神，只能写出具有实用性的文书，不可能创造出高格调的书法作品。

作为学生，应该了解中国汉字成为艺术的缘由，按照书法的规律去学习和探索，避免走弯路。

第二节 文房四宝

笔、墨、纸、砚被称为“文房四宝”，最负盛名的“文房四宝”是浙江湖州的湖笔、安徽徽州的徽墨、安徽宣城的宣纸、广东肇庆的端砚。

一、笔

中国书法用笔主要为毛笔。毛笔是中国独具特色的书写、绘画工具（见图 1-4）。我国最早毛笔的制作从秦代开始。相传蒙恬驻军边疆，经常要向秦始皇奏报军情，当时文字书写是用刀镌刻的。由于军情瞬息多变，文书往来频繁，用刀镌刻速度太慢，不能适应战时需要。蒙恬急中生智，随手从士兵手中的武器上撕下一撮红缨，绑在竹竿上，蘸着颜色，在白色的丝绫上书写，大大加快了写字速度。此后，又因地制宜不断改良，由于北方黄鼠狼、羊较多，利用狼毛和羊毛做笔头，制成了早期的狼毫笔和羊毫笔。元代以来，浙江湖州生产的“湖笔”成为全国最著名的毛笔品牌。

❖ 图 1-4 毛笔

（一）挑选毛笔的四个标准

挑选毛笔应遵循四个标准，分别是尖、齐、圆、健。

（1）尖：指笔毫聚拢时，末端要尖。笔尖则写字锋棱易出，较易传神。选购新笔时，毫毛有胶聚合，很容易分辨。在检查旧笔时，将笔润湿，毫毛聚拢，便可分辨尖秃。

（2）齐：指笔尖润开压平后，毫尖平且齐。毫若齐则压平时长短相等，中无空隙，运笔时才能万毫齐力。

（3）圆：指笔毫圆满如橄榄核之形，毫毛充足。如毫毛充足则书写时笔力完足，反之则身瘦，缺乏笔力。笔锋圆满，运笔就能翻转自如。

（4）健：即笔毫有弹力，将笔毫重压后提起，随即恢复原状。笔有弹力，则能运用自如。一般而言，兔毫、狼毫弹力较羊毫强，书写亦坚挺峻拔。

（二）毛笔的使用和保养方法

临摹时要考虑字帖范本的风格，判断字帖使用的是哪一种笔，直接看字迹选笔是最好的方法。风格健劲的选用健毫；姿媚丰腴的选用柔毫；刚柔相济的则选用兼毫。

写大字用大笔，写小字用小笔。小笔写大字易损笔且不能转动自如，有功力者可用大笔写小字。

湿笔是写字前的必要工作，不可以拿笔蘸墨直接写字，应先以清水将笔毫浸湿，随即提起。

书写之后需立即洗笔。墨汁有胶质，若不洗去，笔毫干后必与墨、胶坚固黏合，再次使用时不易化开，且极易折损笔毫。

二、墨

在古代，人们使用的墨更多的是墨锭，又称中国墨，需要在砚台里研磨才能使用（见图 1-5）。制墨基本的工艺过程大体分为造窑、选烟、加料、拌和、加胶、捣杵、切泥、压模、凉墨、修墨、描金、入盒、包装共 13 道工序。墨锭历来备受文人、书法家、画家们的喜爱，成为收藏品。现在人们一般都使用墨汁（见图 1-6），只有少数书法家使用墨锭磨墨。

❖ 图 1-5 墨锭

（一）墨的种类

墨分为油烟墨和松烟墨两种。油烟墨主要是以桐籽油或猪油为原料燃烧后收集其烟尘所制，品种有云头艳、兰烟、亮光、桐烟、大单童和双童等。松烟墨是松脂燃烧后收集其烟尘所制的墨，品种有阿胶松烟、五老松烟、小松烟等。油烟墨有一定的光泽，色相偏暖，使用其书写的作品色阶丰富且有光泽，可浓可淡，多用来勾线、渲染，是书画家常用的佳品。松烟墨乌黑无光，略呈冷色，古人常用其染头发、须眉，是书写小楷字和工笔画的佳品。现在市面上较多的有北京一得阁牌墨汁、上海曹素功牌徽墨、李廷珪牌徽墨、胡开文牌徽墨、绩溪良才徽墨等。

❖ 图 1-6 墨汁

（二）墨汁的使用和保养方法

墨汁虽然使用方便，但是浓淡在生产墨汁的时候就已经调配好。我们书写的时候，墨汁太浓，拉不开笔、容易滞涩；墨汁太淡，笔一上纸就洇墨，总之浓淡不合适都会影响书写的质量。因此，墨汁浓了就要加水，淡了就应用墨锭研磨，使墨浓淡适宜，才能书写出好的书法作品。

冬季凝冻是传统墨汁的特性，所以应在高于 10℃ 的室内存放。如果凝冻，用温水浸泡瓶身即可融化，质量如初。

三、纸

中国书法用纸主要为宣纸。宣纸盛产地为中国安徽省泾县境内的丘陵山区。泾县属于宣城市管辖，古时属于宣州府，因此所产的纸称为“宣纸”，如图 1-7 所示。宣纸的特点

是品质纯白细密、柔软绵韧、久藏不腐、百折不损、防虫防蛀，故有“千年寿纸”的美称。据说东汉造纸家蔡伦的弟子孔丹，在安徽以造纸为业。有一次他在山里遇见一些檀树倒在溪边，由于浸泡在水里的时间过长，树皮都腐烂发白了。孔丹受此启发，便想到以檀树为原料造纸。经过不断试验改进，终于造出了上好的白纸，即后来的宣纸。泾县的小岭是宣纸的故乡，造纸历史悠久。不含檀皮纤维的纸都不是宣纸。书画纸就不含檀皮成分，它是参照宣纸工艺制造出来的书画普及纸，通常达不到宣纸的墨韵效果和保存年限。正宗宣纸在其合格证上都标明檀皮含量。

❖ 图 1-7 宣纸

（一）宣纸的种类

宣纸按加工方法分为生宣、熟宣、半熟宣三种。

生宣的品类有夹贡、玉版、净皮、单宣、棉连等。生宣没有经过加工，吸水性和沁水性较强，易产生丰富的墨韵变化。在生宣上面泼墨、积墨，墨色产生焦、浓、重、淡、清等丰富的变化。生宣对于表现物象有独到的艺术效果，多用于写意山水。生宣作画虽多墨趣，但落笔即定，水墨渗透迅速，不易掌握。

熟宣是在生宣的基础上通过明矾处理再加工而成的，吸水能力较弱，使用时墨和色不会洒散开，适宜小楷及工笔画。其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂的现象。珊瑚、云母笺、冷金、洒金、蜡生金花罗纹、桃红虎皮等皆为由熟宣再加工的花色纸。

半熟宣也是从生宣加工而成的，吸水能力介于前两者之间，“玉版宣”即属此类。

宣纸品种按原料配比可分为棉料、净皮、特种净皮三大类；按规格可分为四尺、五尺、六尺、八尺、丈二、丈六多种；按厚薄可分为扎花、绵连、单宣、夹宣等；按纸纹可分为单丝路、双丝路、罗纹、龟纹、白鹿等。

一般来说，棉料是指原材料以稻草为主，檀皮含量在 40% 左右的纸，较薄、较轻，

纸性绵软、手感柔润、润墨性强，适用一般绘画和书法。但纸薄，不宜用力过重。

净皮是指檀皮含量达到 60% 以上的纸，另辅之以少量稻草精制而成，纸性坚韧、柔软，宜书宜画。

特种净皮原材料檀皮的含量达到 80% 以上，安徽产特种净皮单宣在 1979 年获国家金质奖。它吃墨均匀、托墨色、下笔见痕。大写意层次分明、着色鲜亮；小写意容易控制笔墨；用于书法则墨色鲜亮、经久不退。总体来说，特种净皮的原料檀皮的成分越重，质量也越好，更能体现丰富的墨迹层次和更好的润墨效果，越能经受笔力的反复搓揉而纸面不会破裂。

（二）宣纸的挑选

挑选宣纸应该注意以下几点。

（1）眼看：好纸不一定白，太白说明增白剂太多，不利久藏；纸白但不刺眼，反光柔和；不能有草梗、沙粒、裂口、洞眼或其他附着物。

（2）手感：光滑、细腻、厚薄均匀、光滑中又有阻力、手感僵挺。

（3）抖纸：上乘的宣纸绵软不脆，如有哗啦哗啦的响声就不是好纸。

（4）蘸墨试纸：好纸反应为吃墨快、扩散均匀、墨缘无锯齿状，再点第二次，墨干后层次分明、墨迹清晰，两次墨点中间有细细的白印。

（三）宣纸的保护方法

宣纸的保护很重要，如果储存得好，越放越好用。

（1）宣纸的防潮：宣纸的原料是青檀皮和沙田稻草。宣纸中生宣的特点是吸水性比较强，如果暴露在空气中，容易吸收空气中的水分，也容易沾染灰尘。用防潮纸包紧放在书房或房间里比较高的地方可以防潮。天气晴朗的日子，打开门窗和书橱，让书橱里的宣纸吸收的潮气自然散发。一年一两次就可以，防止宣纸因吸收了过多的水分而生出霉点。

（2）宣纸的防虫：宣纸被称为“千年寿纸”，但并不是绝对的。在防虫方面，为了保存的稳妥些，可放一两粒樟脑丸。

四、砚

砚俗称砚台，是书写、绘画时研磨色料的工具，如图 1-8 所示。汉代时砚已流行，宋代则已普遍使用，明、清两代品种繁多，端砚（广东肇庆）、歙砚（安徽歙县）、洮砚（甘肃卓尼县）、澄泥砚（山西绛州）被称为四大名砚。好的砚台质地细腻、润泽净纯、晶莹平滑、纹理色秀，容易发墨而不吸水。

❖ 图 1-8 砚

（一）砚台的使用和保养

好的砚台一定要配匣，古人说：“砚无床，不称王。”砚匣要与砚的形体和谐统一，要用与砚相称的木料，做工要好，这样才具有美的观赏价值和坚固的实用性，起到保护、映衬作用，使匣与砚同寿。砚匣的材质以紫檀、花梨、金丝楠木为佳，砚匣要依砚的外形制作，匣的子口要吻合严密，启盖灵活，便于使用。

（二）用砚

砚主要用于磨墨。使用新墨时，因有胶性和棱角，故不可重磨，以防划伤砚面。应在砚堂施水，轻轻旋转墨锭，待墨经浸泡稍软后再逐渐加力研磨。磨墨的时候要慢慢划大圆，且不要集中在一个区域。

佳砚不可用劣质墨，应用质地优良的油烟墨，以免损伤砚面。松烟墨和油烟墨性质不同，最好分用两块砚台。

盛放墨汁时最好用碗、盘或其他器皿，不要用砚台作盛墨的工具。

（三）洗砚

古人说：“宁可三日不洗面，不可三日不洗砚。”用过的砚台应该及时清洗，不一定每次都清洗，但最多使用两三次就应该清洗一下，或者感觉遗留的墨比较厚的时候就得清洗，以免因墨干燥龟裂而损坏砚面。

洗砚时须用清水，将砚置于木盆内（不能用水泥盆、瓷盆洗涤），用丝瓜瓤或莲房壳慢慢洗涤，既涤去墨垢，又不伤砚。以皂角清水洗砚最佳，硬质材料虽然清洗起来快捷简单，但是会伤害砚台表面，使其变得粗糙不平。最后将洗涤干净的砚取出风干，放于砚匣内。常用的砚，可以在砚池中注入清水，每日一换，以滋养砚石，保持砚之莹润。砚堂不能有水，以防浸久影响发墨。

第三节 毛笔书法作品的格式与章法

格式与章法是书法创作过程中不可缺少的重要因素，是作品是否具有视觉冲击力的关键。格式与章法经过漫长的历史发展，到明代中后期第一次出现了比较纯粹的赏玩意识。书法格式与文体有关，受载体形状所限，在进行实际创作之前已被固定。章法与格式有关，但不等于格式。一定的格式由不同的人以不同的书体书写，所表现的章法各不相同。章法通常在进行创作之前被确定，又在瞬息的运动过程中无意识地发生着动态的变化。

一、书法作品的格式

格式也叫品式或幅式，即书法篇幅的规格形式。书法作品的格式大体可以分为卷、轴、册、片四大类，具体包括以下几种。

（一）立轴

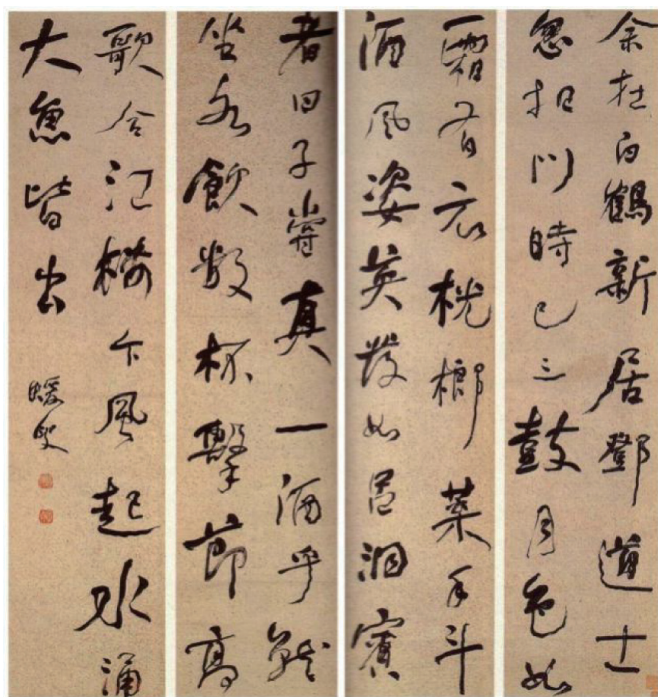
立轴指长方形的幅式作品，其长与宽比例比较悬殊，也称直幅或者条幅。通常将宣纸竖向对裁或将宣纸裁成长条形，装裱之后就成了“立轴”，如图 1-9 所示。

（二）屏条

屏条一般将宣纸竖向对裁，自上而下，从右而左，逐行书写，如图 1-10 所示。除独幅外，还可以多幅屏条成偶数排列起来合并为一件作品，但字体统一，内容一气呵成。也有的多幅屏条内容是独立的，但字体、风格统一。还有的多幅屏条与书画结合，交相辉映。常见的有四幅、六幅、八幅，多的可以达到十幅、十二幅。

❖ 图 1-9 立轴

❖ 图 1-10 屏条

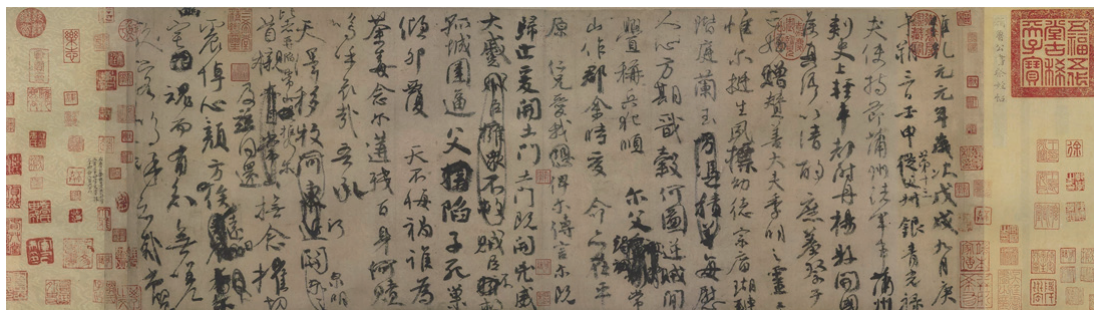
❖ 图 1-11 北山寺山门对联

(三) 对联

对联是中国独有的楹联格式,如图 1-11 所示。普遍运用于春联和传统建筑的庭柱,以及中堂画的两边。右为上联,左为下联。文字音律平仄相对,书写时左右应有呼应之感。字数较多的长联,可以分行书写,上联自右向左排行、下联自左向右排行,这种长联称作龙门对。

(四) 横披

横披指横幅作品,横长竖短,如图 1-12 所示。这种格式可以自右而左写一行,也可以直写形成多行长篇字。大横披通常可在建筑物、大厅会议室中悬挂,小的可挂在斋室居所。

❖ 图 1-12 横披