

书法中的造型美

李杰

新疆艺术学院，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，830002；

摘要：书法作为中华民族特有的艺术产物，一直饱受文人的爱戴。书法一词是指文字的书写法则，它主要是指汉字的笔墨用法、章法行次来表现作者的思想、品格和情操。书法造型是指单字的线条、结体、位置的安排。其法度森严、形式多样。造型美的直观形式以空间为基础，视觉为中心。它是一种集空间性与视觉性为一体的艺术。书法艺术中造型美的表现手段是丰富多样的，由线条、结体、位置、空间等共同构成。除书法艺术外，美术、雕塑、手工等艺术形式都离不开造型美。

关键词：书法美学；造型美；空间艺术

DOI:10.69979/3029-2735.25.4.081

1 “绰约多姿”——结构美

“造型美”一词是美学旧语，多指艺术作品和物质产品的形体结构之美，是人类社会发展到一定阶段的产物，反映一定时期里人们的审美意识。在书法中对于造型的理论著作数不胜数，著名的有《结体三十六法》、《大字结构八十四法》、《简架结构摘要九十二法》等。本文意从结体、线条两个层面进行造型美的剖析。

结构美同样也是美学旧语，是造型美分支的一种美学范畴，主要用来指一切物质产品和艺术作品中外在的形态。在书法中，主要以点画的布置所形成各种不同的结构样式并且因人而异。在同一书体里，能够产生不同的汉字结构表现手法。《易传》曾提出“立象以尽意”的艺术理念，讲述“象”与“意”的关系。结体的精髓绝不是突然顿悟的，而是长期对于生活和自然的观察，并通过一次又一次的实践得来的。据传东晋王羲之通过观察鹅的形态，将其融入书法创作中，所有的鹅字都一笔而过，世称“一笔鹅”。总的来讲，书法的结构美大致可以分为平正匀称、奇险峭劲、疏密错落等。

1.1 平正匀称

书法最基本的原则就是讲求平正匀称，从结体上来说，是平稳、端正、均衡的意思。具体到书法上是指：形体端正、空间均匀、横平竖直、两边对称。通过线条的“长”“短”“伸”“缩”“俯”“仰”，包括笔画间距，形成不同的形态。历代书法家都将平正匀称作为结字的基本原则。在孙过庭的《书谱》中，他提出“初

学分布，但求平正；既知平正，务追险绝；既能险绝，复归平正”的学书过程。孙过庭所提出的理论对于今天的书法学习仍具有很强的指导价值。

《峯山碑》的结体是一种匀整、对称的美感，整体修长，中规中矩且高度工整。在结构上呈左右对称之状，空间分布高度均匀，其字体大小相差无几。一眼看去，便产生工整、规矩之感。其线条圆润光滑、笔走中锋，有“铁线篆”之称。

隶书的出现打破了篆书中结体为纵的形式，变为横向取势，以《曹全碑》最具代表性。此碑平稳朴雅，空间上分布匀称，点画之间和谐工整，字与字大小相差无几。整体端庄秀气。大部分字中宫紧密，体现为一种向内“簇拥”感。在字形上收放自如，通过撇捺的伸展及最为突出的“燕尾”做到内紧外松的结体特点，在增加变化的同时又不失法度，中规中矩，体现出汉隶的高度和生机活力。

1.2 跌宕险绝

跌宕、险绝是书法的另一种结构美，书法造险首先要打破平稳，打破结体的一系列法则，如“对称”“均匀”“工整”等，其后再赋予它一种很神奇的魅力。而“险”的尺度把握并非易事，上有不足，下有过之。表现在结体、笔法、章法上不赋予平庸，打破常规的结体法则和审美受众，做到独到、新颖。在书法上追求和重视“险”的存在，实际上是对字的一种超越，对书法由实用性转向艺术性起着重要的影响。

魏碑是进行书法学习的重要门类，以拙美、跌宕被

人称道，在书坛上有很高的影响力。《张猛龙碑》是北魏碑刻中最享盛誉的作品，有“魏碑第一”之称。《张猛龙碑》整体奇宕舒展、仪态万千，横画统一向右上方倾斜，给人以放射状，点画形态丰富，有捺点、方点、圆点三种，其棱角分明，如卫夫人所说：“点，如高山坠石”。结体上更是险绝，《张猛龙碑》中的字大多横画向右上方倾斜，字势倾倒，摇摇欲坠，却又因字中主笔支住字身，且末笔点画及时牵扯，就像飞奔中的野马，突然紧拉缰绳一般。使得字身似倒非倒。其次《张猛龙碑》最大的结字特点还有“不取中”，碑中大部分字竖画取右侧，并未取中将字对称分割，这种手法造成字势的欹侧之感。且《张猛龙碑》中左右结构的字，左半部分会轻微向右下倾斜，右半部分会轻微向左下倾斜，从而造成背靠之势，典型代表如“张”字。这就是一场制造矛盾的过程，《张猛龙》的精髓之处就在于它制造出一对又一对的矛盾，在平衡中找险绝，又在险绝中寻平衡。

1.3 疏可走马，密不透风

疏密，主要是指字的偏旁、笔画之间的大小空间、远近距离的关系。邓石如曾在《论书》中说：“字画疏处可以走马，密处不使透风，常计白以当黑，奇趣乃出。”此论述是书法结体之法的重要表达，自古以来优秀的书法作品都注重结构的开合、收放，它不仅丰富字体的变化，还可以营造空间感、节奏感。

以兰亭序中“视”字为例，左半部分用墨浓重，线条挤在一起，形成大块墨块，有密不透风之感，右半部分“见”字，结构松垮、疏朗，留下大面积的空白，左右对比强烈，形成极强的视觉效果。

米芾在疏密造势上，也有自己的风格，《蜀素帖》中“新”字，左半部分有意的将笔画按压在一起，形成很厚重的一个结构，右半部分笔画稀疏，大面积的留白使得形成对比。宋代是行草发展的一座高峰，在米芾的《蜀素帖》、苏轼的《黄州寒食诗》里，随处可见虚实相间、穿插避让、的结体技法。

在篆书中疏密关系依然重要，邓石如的《白氏草堂记》中，线条圆润，结体略长，有浑厚大气之风，部分结字上紧下松，如“高”“知”“云”“月”“蒙”等字，点画线条多在上半部分集中，结体紧密，下半部分多为留白。综上所述，平正匀称、跌宕险绝、疏密变化，是书法结构美的表现，三者相辅相成，缺一不可。

2 “无声的音乐”——线条美

书法作为一种艺术形式，纯粹以抽象的线条作为艺术语言，它有自己独特的表现方式和手段，从而使得这门艺术具有自己独特的审美特性和艺术特征，这也是书法作品具有不朽的艺术魅力的根本原因，它承载着书家的艺术构思和情感情绪，并通过书家的艺术创作从而呈现在大众的视野。

在书法艺术中，线条的姿态美，在于其力量感，质量感，节奏感。在干湿、浓淡、长短、重轻、润涩中都可以体现。“颜筋柳骨”可谓是最好的诠释，在《颜勤礼碑》中，线条饱满凝重、雄强浑厚，可谓“颜筋”；在《玄秘塔碑》中，线条菱角外露，骨力遒劲，可谓“柳骨”无论是肉或是骨，他们都赋予线条顽强的生命力。然而线条的表现方式是千姿百态的，或清秀、或苍茫、或秀美、或朴拙；

汉隶的出现书法史上具有跨时代的意义，从线条的角度出发去看，隶书的出现打破了篆书圆转匀速的形式，在篆书粗细匀称、弧转平行的基础上增加对线条的提按，波动。方起圆收、圆起方收、蚕头燕尾、一波三折等一系列形式的出现，使得笔画富有层次、节奏。隋代书家智永所提“永字八法”以“永”字八笔顺序为例，阐述正楷线条的书写方法：“点为侧，横为勒，竖为弩，钩为趯，提为策，撇为掠，短撇为啄，捺为磔”。“永字八法”用自然物象来传达、描绘汉字点画的写法，形象而生动，言简意赅，是对隋唐楷书基本线条的总结，也被后代用来作为对于认识书法线条纲领性的理论知识。

在行、草书创作当中，线条的韵律美得到进一步提升。怀素《自叙帖》中，在无数连绵的线条运动过程中，线条始终保持一种凝练坚韧、富有弹性的质感，线型“圆”、“厚”且“通”，大大提升了整体的美感。

2.1 书法线条的力量美

本文中线条的“力”是指书法线条的弹性和力度，书法中的线条应当包含生机、活力，生命感，使鉴赏者对线条产生有力的感觉，“有力”也正是对书法线条的基本要求，如卫夫人《笔阵图》中指出“善笔者力多骨，不善笔者力多肉”。在我看来书法线条力量感具体可以分为外力和内力，外力常常表现为方圆、转折、粗细、薄厚、润涩。内力表现为逆锋、绞转、起收。在进行艺术创作时，只有将内外力结合，线条才会满含生机与生

命力。

针对不同的书体，线条会有不同的表现方式，它们所呈现的书法线条也是截然不同的。我将它们规为四类：

2.1.1 方正刚健的力量美

就欧阳询《九成宫醴泉铭》而言，全碑笔笔不苟，刚劲精密，作笔力劲健，点画虽然瘦硬，但神采丰润饱满，用笔方整，且能于方整中见险绝。

2.1.2 厚重饱满的力量美

线条变粗变重，但不浊，线路清晰，用笔始终以中锋为主，如《颜勤礼碑》点画丰润饱满，但不涸，在其线条的“肉”中，方可见其内在筋道，每一个笔画都采用“藏头护尾”姿态，沉着劲挺，竖画向内回抱，多作蓄弓状，力透纸背，作品中运用较多的是方笔和圆笔，深受学书者的喜爱。

2.1.3 轻灵跳跃的力量美

褚遂良的书风，吸收欧、虞之长，在欧、虞的基础上增添更多笔画的变化，兼有行书之用笔，故而更显轻细。《雁塔圣教序》作为褚遂良晚年成熟书风的代表，自问世以来，其空灵劲健、风姿卓越的书风影响颇为深远，线条多带有弧度，弧线的大量使用，使原本笔直、坚挺的笔画上，增加了轻灵婉转，使呈现出整体的跳跃感。

2.1.4 朴拙摩擦的力量美

朴拙是艺术中的审美范畴，朴拙主要指生拙天真、质朴无华的审美意味，它不雕饰、不刻画、不精致、不华丽，但却仍有蓬勃朝气。《石门颂》被誉为“隶中之草”其线条朴拙苍茫，细劲有力，满赋斑驳，近代杨守敬在《平碑记》中评价此碑道：“其行笔真如野鹤闲鸥，飘飘欲仙，六朝疏秀一派皆从此出。”在实际书写起来时，毛笔与纸的碰撞，仿佛置身于荒漠之中，我个人把这种线条理解为“麻绳”一般，利用毛笔在纸上书写时不断的变换侧面，写出来的线条会有斑驳之感，沙涩之美。

2.2 同一线条在不同书家中所具美感不同

书法线条千姿百态，在不同书体甚至同一书体中表现都各不相同，其所呈现出来的美感同样各有千秋。每一不同的线条都源自于书法家对其不同的思考、理解与表现，也与书者的书写习惯密不可分，或清秀、或苍涩、或饱满、或瘦挺。

在清代的篆书中，同一笔线条有着不同的表现方式，在这里我们可以拿邓石如与赵之谦的篆书作为一个对

比。同样是一笔线条，在邓世如的篆书里，起笔处多有小“疙瘩”，在隶书中，我们称其为蚕头。而赵之谦的起笔很多都以笔尖起笔，起笔的角度也是四面八方，使其篆书更加多了一份流动婉转之美，赋予一种装饰美，这在篆书中是一种革新。另外从线条美感的角度出发，在邓石如的《白氏草堂记》中，线条圆涩苍茫，雄浑厚重，给人一种“实在稳重”感。

而在赵之谦的《许氏说文序》中，线条更为婉转，具体体现在提按更加丰富、弧度更加明显，更加能够体现出篆书的流动之美。还值得一提的便是邓石如的篆书中多是圆笔，圆润，玉润珠圆，而赵之谦在他的篆书里，稍加一些方笔的起笔。

同样的理论适用于任何一种书体，在草书中同样适用，唐宋草书、明清草书就是两种截然不同的面貌，这也与他们的线条表现离不开关系，最明显的两个例子：怀素与徐渭的草书线条对比。在怀素的《自叙帖》中，线条注重精致之美，给人以巧夺天工，精雕细刻之感。每一笔线条都充盈着秀美、圆润，就像是在雕刻一件精美的玉器。而在徐渭的《草书白燕诗卷》中，多以枯笔作线，线条狂放苍涩，不拘小节。犹如拿钉子在沙子上作书一般。起笔也八面出锋，即使毛笔开叉也毫不影响。另外怀素的草书中大多以圆笔为主，方笔为辅，转折也多呈圆状。徐渭与之相反，其草书方笔，方折较多。

“晋尚韵、唐尚法、宋尚意、元明尚态”。每个时代对于书法艺术都有不同的追求，但是不论怎么变，造型的美感一直不会被舍弃。“真、草、隶、篆、行，造型的美感体现在任何一种书体中。书法不同于其他的艺术形式，它的内涵、美感需要更深一步的研究才能得以体会。

参考文献

- [1] 冉隆福. 略议书法中的生命意识[J]. 书法赏评, 2020(05): 10-14.
- [2] 李卓霖. 浅谈书法作品中的形式美[J]. 美术文献, 2020(08): 54-55.
- [3] 黄辉. 明代书法美学思想研究[D]. 扬州大学, 2020.
- [4] 张天舒. 书法审美与东方智慧——读蒋勋《汉字书法之美》随想[J]. 汉字文化, 2019(S1): 69-70.
- [5] 张成双. 浅析汉字书法美的生成[J]. 明日风尚, 2019(14): 80-81.

作者简介：李杰 2000.01.22，男，汉族，河北省石家庄人，新疆艺术学院，研究生在读，书法方向 830002