

探一探书法大学问

意·书美育系列课程(十)

平衡的秘密

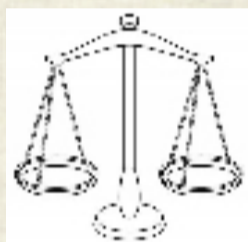
■梁锦波

书法艺术源于生活又高于生活,章法形式可融通自然万物,字法原理也如此。本期起将遵循“学科逻辑与生活逻辑相融合”的理念,将深奥的历代书论转化为儿童容易理解的结构课程,通过汉字的空间布白与建筑、自然、人体等进行比拟阐释,助力儿童体悟汉字构建的秩序之美与哲学智慧。

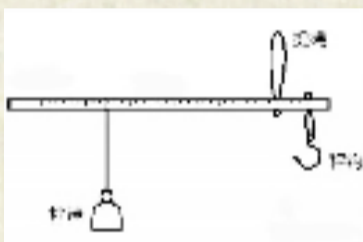
五月立夏,是春之柔和向夏之炽热的转折点,草木繁茂,向下扎根,向上生长,这也是书法重心平稳的真实写照。书法的结体,有均衡对称的静态平衡,也有充满张力的动态平衡。

原理阐述

蔡邕《九势》云:“左右顾盼,阴阳相生。”书法中的“平衡”与“天平秤”“杆秤”原理高度相通,它们共同指向一个核心法则:物理重量(或视觉重量)与支点距离的乘积相等。这是物理定律,也是书法结体与章法的美学基石。对称结构的字,就像天平秤的等臂平衡。偏侧结构的字,就像杆秤的不等臂平衡,小秤砣压千金,实现动态平衡。

天平秤

杆秤

想一想,以下四个“十”字,分别属于哪一种方式的平衡?

晋 谢安
谢安帖

晋 王献之
忽动帖

晋 王羲之
二孙女帖

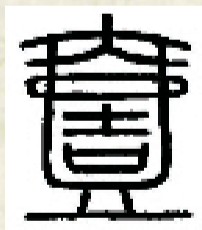

印刷体
(楷书)

书体融通

无论是篆隶的匀称还是行草的跌宕,每个字都有其看不见的“重心”。好的结体,笔画再怎么夸张变形,重心始终稳如泰山,就像花样滑冰运动员,不管身体如何倾斜,重心还是平稳的。

想一想,小篆和金文“壹”的重心平衡方式有什么不同?你最喜欢哪一个?为什么?说一说隶书、草书、楷书、行书的“壹”是如何达成重心平衡的?

秦 李斯 会稽刻石

选自《金文大字典》

汉 史晨碑

汉 章帝
千字文

隋 张公礼
龙藏寺碑

明 唐寅
书七律

例字辨析

立夏时草木茁壮成长,藤蔓植物的卷须,有的紧紧缠绕(收),有的迎风招展(放)。收放自如,方显生命能量的“弹力”。书法结体也是如此:长笔画尽情舒展,短笔画紧凑内敛。长短结合,虚实平衡,书法才有节奏美感。

下面几位名留青史的书法名家,如何展示自己的独门绝技?用线连一连。

竖钩伸长

横右边伸长

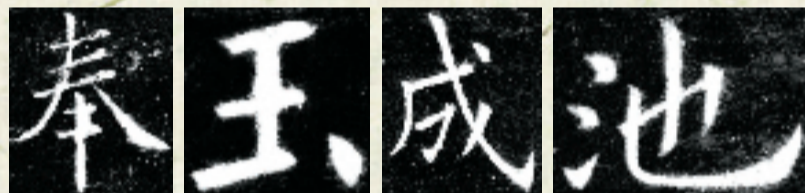

横左边伸长

尝试练习

初唐书法家欧阳询的平衡术是理性与感性的完美融合,既遵循几何力学规律,又渗透中国传统哲学的辩证思维。他的楷书突破静态对称的桎梏,通过精妙的重心偏移创造“似欹反正”的平衡效果,达到“形险而神稳”的艺术境界,用毛笔诠释了中国艺术最深邃的平衡之道。

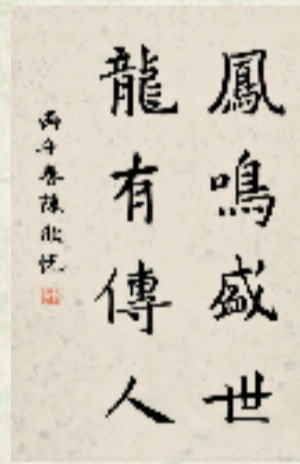
1.试写选自《九成宫醴泉铭》的“奉”“玉”“成”“池”四字,体会欧楷“捺”“点”“斜钩”“竖弯钩”力挽狂澜的妙处。

2.以《九成宫醴泉铭》为风格参照,根据试写联句,体会多字组合时字与字是如何达成和谐平衡的。

炎景微风联

陈欣悦(杭州市临平区临平第一小学教育集团将军殿小学) 凤鸣龙有联

故事启智

驻马观碑 卧宿三日

欧阳询对书法的痴迷到了废寝忘食的地步。据传,有一次他骑马外出,偶然在路旁发现了一块西晋书法家索靖所写的古碑。他立刻驻马观看,良久才离去。

刚走出几百步,他越想越觉得此碑妙不可言,忍不住掉转马头折返。这次他干脆下马伫立在碑前细细揣摩,直到疲惫不堪,便铺开皮衣席地而坐,继续凝神观赏。就这样,他竟然在荒郊野外的碑旁一连看了三天三夜,直到彻底将索靖草书的笔法精髓融会贯通,才心满意足地离去。

驻马观碑(图片由AI生成)

(作者为全国书法“蒲公英计划”名师团名师、浙江省书法教育研究会理事、杭州市书法家协会楷书委员会委员、浙江省书法优质课一等奖)