

古典新读
中国古代的诗书意趣

笔墨之道

——书法背后的故事

徐刚
编著

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

笔墨之道

——书法背后的故事

徐 刚 编著

全国百佳图书出版单位
 时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

图书在版编目(CIP)数据

笔墨之道——书法背后的故事 / 徐刚编著. — 合肥: 黄山书社, 2015.7

(古典新读·第2辑, 中国古代的诗书意趣)

ISBN 978-7-5461-5146-5

I. ①笔… II. ①徐… III. ①书法家-生平事迹-中国-通俗读物 IV. ①K825.72-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第175796号

笔墨之道——书法背后的故事

BIMOZHIDAO SHUFA BEIHOU DE GUSHI

徐刚 编著

出品人 任耕耘

总策划 任耕耘 蒋一谈

执行策划 马磊

项目总监 高杨 钟鸣

内容总监 毛白鸽

编辑统筹 张月阳 王新

责任编辑 王舒彦

图文编辑 晏一群

装帧设计 李娜 李晶

图片统筹 DuTo Time

出版发行 时代出版传媒股份有限公司 (<http://www.press-mart.com>)

黄山书社 (<http://www.hspress.cn>)

地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场7层 230071

印刷 安徽联众印刷有限公司

版次 2015年12月第1版

印次 2015年12月第1次印刷

开本 710mm×875mm 1/32

字数 120千

印张 4.75

书号 ISBN 978-7-5461-5146-5

定价 26.00元

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店 (<http://hssbook.taobao.com>)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印制科联系。

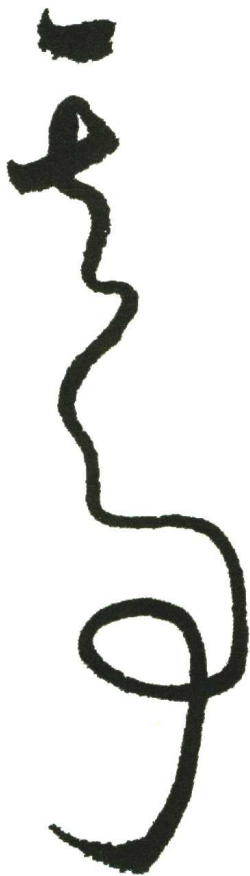
联系电话 0551-63533725

前言

文字的出现，标志着人类进入文明社会。而早在汉字的产生阶段，中国的书法艺术就诞生了。这种以汉字为基础的书写艺术神奇而又灵动，它能借助文字的体势进行自由的舞蹈，于时淡时浓的墨迹间散发出迷人的艺术光彩。从最早的甲骨文、金文，演变到大篆、小篆、隶书，再到草书、楷书、行书诸体，这些历经数千年而沉淀下来的文字，在内容与书写形式上都让世人着迷。

中国书法自在两汉时成为一门独立的艺术形式，就受到了不同时期的历史文化影响，具有特定的时代烙印。晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意、元明尚态……凡此种种，都反映了一定时期的审美理想。这种带有浓厚历史底蕴的差异性让书法一直在沿革流变，并发展出丰富而复杂的技法。书法家更是借助极具个性的

书法艺术形式，自由地抒发情感。对他们来说，一幅作品的书写就是一次情感的宣泄。因此，若想读懂一幅书法作品的美，除了要了解每一个字在笔法、结体和章法上的精妙所在，还有必要了解这幅作品背后的故事。

《书法故事》以两汉到清代的著名书法家为轴心，选编中国历代书法家的趣闻，以及书法作品在创作、流传过程中的轶事。全书注重知识性和趣味性，希望让读者在充满愉悦的阅读中增长书法知识，提高书法修养，进而领悟书法的真谛。

张芝：临池学书，池水尽墨·····	001
钟繇：盗墓谣传，佳作遇死劫·····	008
陆机：千年墨宝《平复帖》·····	015
王羲之：最雅的名士，最美的书法·····	020
王献之：十八缸水里的写字笔诀·····	028
王徽之：散怀山林的名士·····	034
欧阳询：书名传海外·····	040
李白：盛唐明月光下的千年墨香·····	045
张旭：醉酒狂草，落纸云烟·····	051
怀素：醉僧种蕉学书·····	055
颜真卿：以文寄侄，神采逸动·····	059
柳公权：颜筋柳骨，引筋入骨·····	066

- 蔡襄：启宋书之风气····· 071
- 苏轼：满纸悲凉《寒食帖》····· 076
- 黄庭坚：仕途坎坷，书法不惰····· 082
- 米芾：人狂字更狂····· 089
- 赵佶：能书善画的风流皇帝····· 095
- 陆游：江湖夜雨十年灯····· 100
- 赵孟頫：惜落水兰亭····· 105
- 倪瓒：洁癖背后的至清至傲····· 111
- 徐渭：自为墓志铭····· 116
- 文征明：大器晚成又何妨····· 121
- 朱耷：秃笔创作，书风多变····· 126
- 郑板桥：从寒门中走出来的怪才····· 131
- 吴昌硕：尊师重道，虚怀若谷····· 137

张芝：临池学书，池水尽墨

张芝为东汉时期的大书法家，以草书闻名于世，被誉为“草圣”。历史上关于张芝的记载极少，甚至他的生年也无从得知，只知道卒于汉献帝初平三年（192），但这一切并不影响其名字在中国书法史上熠熠生辉。三国时期的魏人韦诞就曾学习张芝的书法，并称赞其“超前绝后，独步无双”。东晋王羲之在评论汉、魏书法时，最推崇的前辈就是钟繇和张芝。

张芝出身于官宦之家，是东汉名将张奂的长子。《后汉书·张奂传》中讲述张奂时有这样一段文字：“长子芝，字伯英，最知名。芝及弟昶，字文舒，并善草书，至今称传之。”可见张芝在当时就已经声名远扬。在《书断》中也可看到张芝的身影，《书断》是一部评论书法和书法理论的著作，由唐代著名书画理论家张怀瓘著。此书在讲

狼毫笔（汉）

到张芝时说：“伯英名臣之子，幼而高操，勤学好古，经明修行，朝廷以有道征，不就，故时称张有道，实避世洁白之士也。”张芝作为名臣之子，节操高尚，腹有才华，但不慕仕途，多次谢绝朝廷征召而不愿做官，是一位避世的高洁之士，人称“张有道”。

不慕功名的张芝将全部身心都放在研习书法上。王羲之曾评价道：“临池学书，池水尽墨，好之绝伦，吾弗及也。”这句话不仅表现出王羲之对张芝的赞叹之情，同时也点出了历史上关于张芝的著名典故。张芝将练字地点选在一处池塘边，每天练完字后便在池子里清洗笔砚，日复一日，年复一年，原本清澈的池水竟然被墨汁染成了黑色。由此，后来的人们便将学习书法称为“临池”。张芝练习书法所付出的努力是常人无法想象的。相传张芝曾将家里刚织好、准备用来做衣服的白布拿去练字，直至写得完全看不清布料的原来经纬。

正是由于日积月累的努力，张芝在书法上特别是草书方面取得了

书法字体的演变

汉字在发展过程中，为适应社会发展和实际应用的需要，形成了篆、隶、楷、行、草五大书体。

篆书是甲骨文、金文和秦代小篆的统称。甲骨文，又称“卜辞”“殷墟文字”，是中国历史早期契刻在龟甲、兽骨上的文字，因当时书法还处于萌芽阶段，字体鲜有精美整齐者。不过，甲骨文的本身构形还是具有美感的，如对称、平行、均衡、整齐等都带有一定的艺术性。金文，又称“铭文”，是铸刻在青铜器上的文字。金文的形体结构有疏有密，比甲骨文方正整齐，笔画的分布更讲究均匀对称，而后世书法的主要章法布局形式，在金文中都已有雏形。小篆是在秦国流行的文字（大篆）基础上制定而成，为秦始皇统一中国后推行的官方标准字体。小篆字体呈长方形，笔画粗细等匀，圆活流畅，整体结构环抱紧密，

显得规整端庄、静穆凝重。在风格多样的中国书法中，小篆独具面貌，直到现在仍然为广大书法爱好者所喜爱。

隶书为汉代的通用字体，但在战国后期就已经萌芽，也是秦朝民间的通用字体，便于书写。隶书的诞生和发展，打破了篆书曲屈回环的形体结构，使书法艺术逐渐形成了一门独立的艺术。在用笔上，隶书出现了真正的方折之笔，与圆转之笔交错相杂而相互融合，笔画特征丰富多彩。点画间开始有粗细较为明显的变化与差别，形成了错落有致的布局。与篆书严谨沉着的静态美相比，隶书表现出了张扬放逸的动态美。

 草书 行书 楷书

 甲骨文 金文 小篆 隶书

“马”字的变化

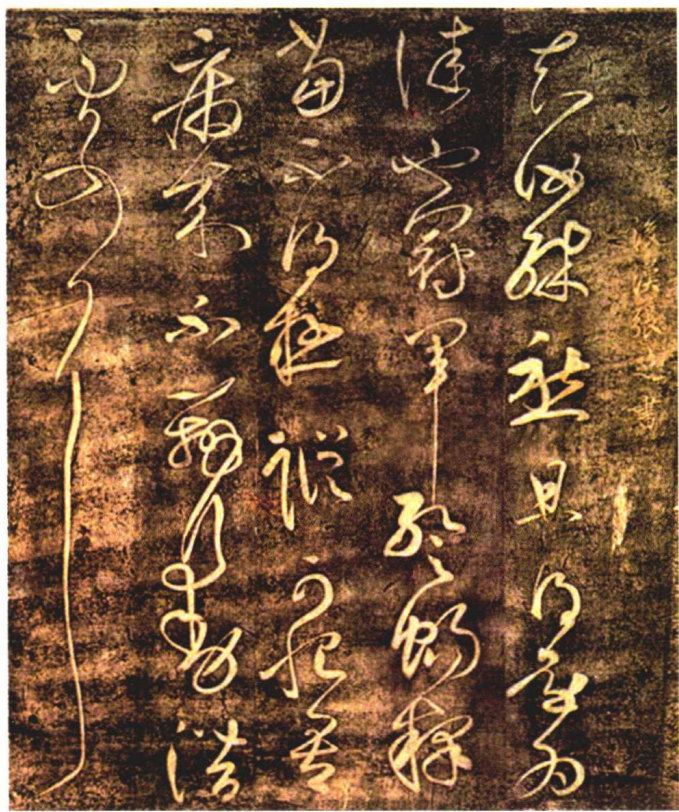
楷书是由隶书演变而成的一种端庄、工整的字体。楷书产生于汉末，从魏晋南北朝开始逐渐取代隶书而成为中国通行的正式字体，一直沿用至今。楷书是风格最多变的书体：从字形的大小上分为大楷、中楷、小楷；从时代风格上可大致分为“魏碑（魏体）”和“唐楷”；从名家的个人风格上分，则有“欧体”“颜体”“柳体”“赵体”等。楷书虽然脱化于隶书，但又具有隶书明显不同的风格特点，不仅基本点画形态比隶书丰富，有点、横、竖、撇、捺、钩、挑、折八种基本点画，而且体势多呈长方形，结体也比隶书紧密。

行书是楷书的快写形式，是介于楷书和草书之间的一种字体。行书之所以取名为“行”，是根据其本身所表现出来的生动活泼的风格特点来定的。行书从字形结构到点画用笔都力求比楷书省简、便捷，同时在书写的字里行间经常表现出一种流动的形态。行书又是一种形体灵活多变的字体，在保持楷书体势的前提下，行书的结字很自由，有时连字的笔画也可多可少，因此往往一个字就有几种不同的写法。它可以含楷书的成分多些，称为“行楷”；也可以含草书的成分多些，称为“行草”。

现在一般所说的草书是专指汉字形体演变的过程中与隶书和楷书相对应的快写形式。草书以其时代和体势的不同，又有章草、今草、狂草之分。章草产生并流行于汉代，是对隶书有条理、有法则、潦草而明快的速写体。章草字基本保持了隶书的体势和用笔，而且字的大小均匀，字字独立，上下两个字绝不连笔，章法取直行纵势。今草到魏晋时已发展成熟，是楷书（包括行书）的辅助快写字体，一经出世就受到书家们的青睐，沿用至今。狂草是比一般今草更加潦草狂放的草书，它表现地不只是单个字的体势，更着意于表现通篇气韵的豪迈奔放。

非凡的成就。在张芝之前，草书还处于初创之时的章草形态，字字区别，笔画分离。张芝省减了章草的点画波磔，使草书变得上下牵连，富于变化，由此创立今草。到了唐代，今草变得更加放纵，笔势连绵环绕，字形以奇为妙，变化百出，演变成狂草。可见，张芝创造的今草起到了承上启下的作用。

张芝的草书特色主要体现在《冠军帖》中，其历来被学习书法的人奉为练习草书的范本。此帖刻本刊于北宋《淳化阁帖》，但是《淳化阁帖》中记载《冠军帖》为张芝所书，历史上一直存在争议。宋代黄伯

《冠军帖》【局部】张芝（东汉）

《终年帖》【局部】张芝（东汉）

恩在书法专著《法帖刊误》中就怀疑这是一篇伪作。根据《冠军帖》的释文：“知汝殊愁，且得还为佳也。冠军暂畅释，当不得极踪。可恨吾病来，不辨行动，潜处耳。终年经此，当议何理耶？且方友诸分张，不知以去复得一会。不讲忘不忘，可恨汝还，当思更就理。所游迷，谁同故数往虎丘，不此甚萧索，看过还议，共集散耳。不见奴，粗悉书，云见左军，弥若论听故也。”黄伯恩认为其内容与王羲之、王献之所书部分法帖内容类似，由此怀疑此帖是后面二人的作品。如今，甚至有人直接指出《冠军帖》是王献之在家养病期间，临终前一年写给东晋名将谢玄的书信。

关于《冠军帖》的作者，历史上还有其他说法。北宋书画家米芾

认为《冠军帖》是唐代草书大家张旭的作品。清代王澐更是在《淳化秘阁法帖考》中断定其为伪作的同时，甚至否定了它的艺术价值。其实抛开一切争议，观《冠军帖》全貌，无论从用笔、结字、行气，还是整体章法，都无可挑剔，绝对是大家手笔，其精妙的艺术价值不容诋毁。张芝传世的墨迹极少，而《冠军帖》身上又存在如此多的疑问与争议，更使得它引人关注。

《冠军帖》用笔淋漓酣畅，法度严谨，可见作者控笔的能力堪称完美。每一个字的点画都起止分明，收放有度，点画处的“实”与牵丝处的“虚”相得益彰。字势奇崛，具有振人心神的力量。结字常常有巧思，比如“散”字险绝，“见”字内敛，“粗”字中“米”字旁的右上一笔置入“且”字的左上角，令人称绝。

除《冠军帖》外，《终年帖》《八月帖》也传为张芝作品。南朝梁武帝说张芝的书法正如汉武帝喜爱道家之法，“凭虚欲仙”。唐代李嗣真更是称赞张芝的草书为逸品：“伯英（张芝）章草似春虹饮涧，落霞浮浦；又似活雾沾濡，繁霜摇落。”张芝书法之美，可见一斑。

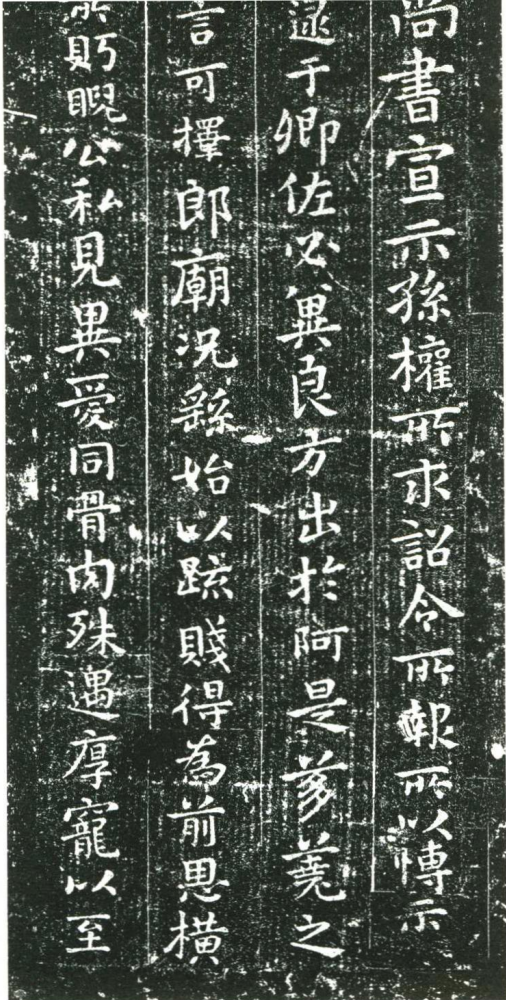
钟繇：盗墓谣传，佳作遇死劫

在中国有史记载的数千年中，盗墓事件数不胜数。如三国时的曹操甚至在军队中设立专门的盗墓队伍，盗掘古墓中的财物以支持庞大的军费开支。魏晋时期的社会名流、著名的书法家钟繇也是一个“盗墓狂人”，但他并不是为了盗取钱财，而是为了一部论述书法的著作——东汉末年书法家蔡邕的《笔法》。

钟繇为《笔法》盗韦诞之墓的故事还要从钟繇其人说起。钟繇（151—230），字元常，颍川长社（今河南长葛）人，生于社会纷乱的东汉末年，年轻时举过孝廉，累迁廷尉正、黄门侍郎、尚书仆射、侍中、司隶校尉，可谓官运亨通。作为曹操帐中的一名智囊，钟繇文韬武略，备受器重。曹魏代汉后，钟繇又官封太尉，爵至乡侯，位列三公，子孙也都封列侯。在魏晋论门第、尚清淡的时代，钟繇无疑是上流社会最负盛名的名流雅士。

钟繇像

《宣示表》刻本【局部】钟繇（三国）

《宣示表》是钟繇著名的小楷法帖，真迹不传于世，如今只有刻本。

政坛上表现出色的钟繇在书法上也有极高的修为，是当时著名的书法家，与东晋大书法家王羲之并称“钟王”。据史书记载，钟繇的书法“宗曹熹、蔡邕、刘德升，博采众长，自成一家，尤精于隶、楷”。钟繇的楷书是对隶体的完全解放，在点画安排、结构布置上焕然一新，使楷书成为一种有章可循、有规可依的崭新书体。由于钟繇的努力，在他之后的王羲之、王献之所创楷书新体才能有所依傍，因

此他成为隶书到楷书转变时期的书法家代表。

钟繇之所以能在书法上取得如此高的成就，得益于早年的勤奋学书。钟繇少年时拜在刘德升门下，十余年不曾回过家，后来又跟随刘胜在抱犊山学习书法，这一学又是三年。钟繇在去世前也曾对儿子钟会说：“我这一生并没有其他成就，三十多年来都将时间花在了思考和练习书法上。晚上睡觉时，手在被子上摹画，日子长了，被子就被磨破了……”钟繇对书法的“痴”可见一斑。

钟繇非常推崇东汉书法家蔡邕，其隶书便是师法蔡邕。蔡邕精于篆、隶，是“飞白体”的创始人，撰有关于书法理论的著作《笔论》。但蔡邕一生仕途坎坷，几经沉浮，晚年更因在尚书令王允家的宴席上，对董卓被诛一事抒发感叹而被下狱，最终死在狱中，时年 60 岁。蔡邕被杀后，凝结他毕生书法心得的《笔论》辗转落到书法家、制墨家韦诞的手中。

飞白之美

飞白体是书法中的一种特殊笔法，在行书和草书中运用较多，而在楷书、隶书和篆书中很少运用。飞白体由东汉书法家蔡邕所创。相传有一日，蔡邕在鸿都门看到工匠用扫帚蘸白粉刷字，突然受到启发，回家后就创造了这种字体，“取其发丝的笔迹谓之白，其势若飞举者谓之飞。”其特点是有的笔画中丝丝露白，像枯笔所写，与浓墨、涨墨产生对比，使整幅书法作品呈现出极强的韵律感和节奏感，能让人领略到心旷神怡的笔画之美。此后，汉魏宫观题字广泛采用这种字体，如南朝梁武帝在建造寺院时，就曾令其子萧子云在寺中以飞白体写了一个大大的“萧”。飞白还受到了文人墨客的推崇，东晋王羲之、王献之，唐代颜真卿、欧阳询、怀素，北宋米芾，元代赵孟頫，无不善书飞白，而且各有千秋，独具自身风格。