

经典
读库

中华书法

一本通

《经典读库》
编委会◎编著

ZHONG HUA SHU FA YI BEN TONG

最极致的中华美学艺术

遍览书迹，品味中华五千年文化
点滴学习，弘扬书法的博大精深

江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

《经典读库》
编委会◎编著

中华书法一本通

ZHONG HUA SHU FA YI BEN TONG

■ 江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中华书法一本通 / 《经典读库》编委会编著. -- 南京 : 江苏凤凰美术出版社, 2015.1

(经典读库)

ISBN 978-7-5344-7992-2

I . ①中… II . ①经… III. ①汉字 - 书法 - 中国
IV. ①J292

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第248735号

策划编辑 毛东妮

责任编辑 张冬霞

文字编辑 关炜忻

装帧设计 付世林

美术编辑 杨玉贤

责任印制 徐屹

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

北京凤凰千高原文化传播有限公司

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京凯达印务有限公司

开 本 720mm × 1000mm 1/16

字 数 250千字

印 张 18

版 次 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-7992-2

定 价 29.80 元

营销部电话 010-64215835-801

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换 电话: 010-64215835-801

前言

在世界各民族中，将应用文字的书写升华为独立观赏艺术的，首推我们中华民族。以汉字为表现对象，以毛笔为书写工具，以抒发情怀、陶冶性灵为目的的中国书法，是中华民族文化遗产中的至宝。

从先秦的孕育萌芽，到魏晋南北朝的百家争鸣、唐代的辉煌鼎盛，直至清代的书学中兴，在华夏大地上兴替了数千年的中国书法，是中华文化博大精深的最集中体现，具有极高的审美价值和强烈的民族性。

无论是【二王】、颜、柳、欧、赵，还是苏、黄、米、蔡，在这些书法大家的千锤百炼下，博大精深的中华传统文化与富有古典美的艺术精神深深融入到中国书法的每一个点画与结构中。学者蒋彝先生说：“书法本身居于各种艺术之首位，如果没有欣赏书法的知识，就不可能真正理解中国的美学。”确实，只有懂得中国书法，才能真正懂得中国的艺术和文化。

古老的中国书法首先是鲜明时代精神的代表。遍览历代书迹，从纵逸妍美的晋代书法中，你可以品味到闲适洒脱的社会风尚；从谨严雄健的唐代书法中，你能领略到泱泱大唐的风范气度；从宋代纵横跌宕的书风中，你能感受到“国家多难而文运不衰”的局面……“言为心声，书为心画”，在与社会同步、反映时代风貌的同时，书法也是书法家们心性的流露。在超逸挺秀、遒媚异常的《兰亭序》中，王羲之哀惋人生苦短；于欹侧错落、丰润豪放的《祭侄文稿》中，颜真卿痛贯心肝，哀思郁勃；在奔放不羁、连绵环绕的《古诗四帖》中，张旭尽情挥洒，如癫如狂……诚如清代刘熙载所言：“书，如也，如其学，如其才，如其志，总之曰如其人而已。”

书法表现美，蕴含一切美学特征，「备万物之情状」。正如西方人以音乐为重要艺术修养一样，中国人以书法为重要的艺术修养。虽然历史上也有书法普及和繁荣的时代，但能握笔挥毫的毕竟还只是为数不多的士大夫们。而如今，书法已由传统的精英独享，变成了大众共赏：开店写招牌、过节贴春联……只要你处于中国文化的环境之中，就会或多或少地与书法有着这样那样的联系。大到名山胜景的摩崖石刻、殿堂祠庙的匾额碑铭，小到厅堂楼阁的楹联斗方，可供欣赏的书法佳作随处可见。书刊、网络的普及也使得更多人有机会参与到书法艺术活动中来。

无论欣赏书法，还是学习书法，都是陶冶性情、淬炼神韵的最佳手段。学好书法，写一笔好字，会为学习、工作、生活带来很多方便。不少人对书法很感兴趣，但是苦于不得门径，无从下手。其实，学习书法并不是一件难事，只要将对书法的爱好和勤学苦练结合起来，持之以恒，反复练习，必定能有所得。

唐代大书法家张怀瓘有言：「是故学必有法，成则无体。欲探其奥，先识其门。有知门不知其奥，未有不得法而得其能者。」为了让更多人，特别是青少年朋友能「识其门」，「得其法」，更好地传承中华民族的优秀文化遗产，弘扬中国书法艺术，我们精心编写了这本《中华书法一本通》。全书图文并茂，深入浅出地介绍了中国书法艺术的历史源流、创作技法和鉴赏品评，兼具知识性和指导性，希望能为普及中国书法知识，提升读者的书写、鉴赏水平，尽一份微薄之力。

目录

第一篇 书法艺术源流

书法艺术的形成

汉字是书法艺术之根

独特书写工具的贡献

从实用到审美的飞跃

书法艺术的发展

奠定基础的先秦书法

开创先河的秦代书法

隶书大盛的汉代书法

辉煌的魏晋南北朝书法

承前启后的隋代书法

书学鼎盛的唐代书法

存唐遗风的五代书法

帖学大盛的宋代书法

崇尚复古的元代书法

流派纷呈的明代书法

书道中兴的清代书法

28 26 25 24 23 22 21 18 15 14 10 7 4 2

第二篇 书法基础知识

书法基本工具

笔

墨

纸

砚

其他

书法基本技法

姿势

执笔

运腕

运笔

用墨

选帖

摹帖

临帖

背帖

创作

从临摹到创作

60 59 58 57 55 53 50 48 46 45 40 38 36 34 32

书法章法布局

幅式	正文	落款	钤印	第三篇 书法五大书体
				69 66 64 62
				109 102 99 91 87 81 75 72

草书

草书的用笔
草书的结体

第四篇 历代书法鉴赏

先秦、秦代、汉代	大盂鼎	散氏盘	牆盤	大孟鼎
				134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 118 113

快雪时晴帖

兰亭序
大道帖

姨母帖	上虞帖	寒切帖	中郎帖	东山松帖	伯远帖	鸭头丸帖	中秋帖	石门颂	乙瑛碑	礼器碑	曹全碑	张迁碑	魏晋南北朝	天发神谶碑	宣示表	平复帖	草书的结构	行书的结构	楷书的结构	行书的结构	行书的笔画	行书的用笔	第三篇 书法五大书体
																							69 66 64 62

卜商读书帖

孔子庙堂碑

雁塔圣教序

摹兰亭序帖

书谱

叶慧明碑

古诗四帖

李思训碑

祭侄文稿

上阳台帖

竹山堂连句

颜勤礼碑

苦笋帖

自叙帖

三坟记

蒙诏帖

玄秘塔碑

张好好诗

神仙起居法帖

宋代
圭花帖

同年帖

灼艾帖

蒙惠帖

扈从帖

山堂帖

新岁展庆帖

糟姜帖

致景道十七使君尺牍

花气诗帖

山预帖

致天民知命大主簿尺牍

砂步诗帖

拜中岳命作

盛制帖

苕溪诗卷

琅院帖

珊瑚帖

181

动止持福帖

大年帖

闰中秋月诗帖

怀成都十韵诗卷

城南唱和诗卷

双松图歌卷

足轩铭卷

望君诗帖

陈君诗帖

秋兴诗册

与达观长老札

与山巨源绝交书

宗阳宫帖

芳草帖

急就章

奉记帖

晚节堂诗札

淡室诗轴

士行帖

224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 212 211 210 208 206 205 204 202

明代

题仕女图诗页

敬斋箴册

谦益斋铭

七律诗页

游七星岩诗

声光帖

遣子毕姻札卷

关公庙碑

五律诗轴（文徵明）

自书西苑诗卷

归去来兮辞

自书诗卷

七绝诗轴（陈道复）

七律诗轴

七绝诗轴（董其昌）

大唐中兴颂

五绝诗轴

七言诗句轴

杜牧诗轴

清代

五律诗轴（陈洪绶）

自书诗卷

临帖轴

五古轴

七律诗轴

浪淘沙词轴

弇州山人诗轴

七言诗轴（石涛）

柳条边望月诗轴

夏日泛舟诗轴

七绝诗轴

相鹤经轴

碑记轴

论书轴

咏墨诗轴

麦色诗轴

送蔡明远叙轴

苔溪渔隐从话轴

篆书文轴

七言诗轴（邓石如）

黄庭内景经卷

急就章轴

赠叔芾仁兄轴

临石鼓文轴

五言诗轴

行书轴

第一篇

书法艺术源流

我国汉字除了与其他文字一样，具有记录语言、传达信息、交流思想等实用功能外，还具有独立的审美价值。世界上拥有书法艺术的民族屈指可数，其中，唯有中国书法历史最悠久，传播最广泛，同民族文化的关系最密切。

『晋人尚韵，唐人尚法，宋人尚意，元、明尚态』……追寻三千年中国书法发展的历史轨迹，我们可以清晰地发现，中国书法以不同风貌反映出的时代精神。

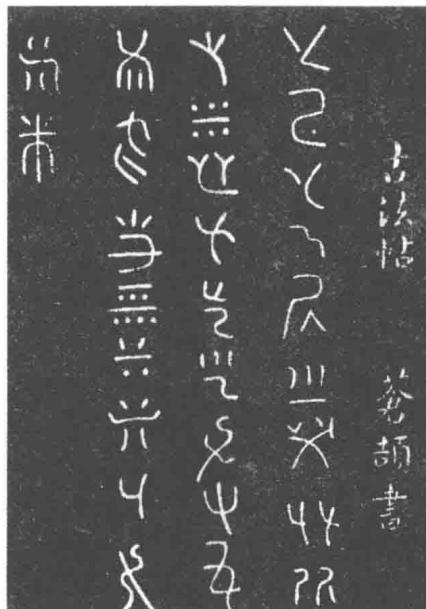
【书法艺术的形成】

【汉字是书法艺术之根】

中国书法是书写汉字的艺术，汉字是中国书法中的重要因素，书法的发展是与汉字息息相关的。以汉字为依托，是中国书法区别于其他种类书法的主要标志。研究、探讨书法的产生、发展以及源流变化，首先就必须研究我国文字的产生。

我国文字究竟产生在什么时代说法不一。最常见的说法是，我国文字产生在黄帝时，由两位史官——仓颉和沮诵“始作书契，以代结绳”。南朝梁代任昉的《述异记》中，说仓颉藏书台有碑文二十八字，是仓颉写的。不过，任昉的《述异记》内容真假参半，材料不一定可信。可以肯定的是，即使我国文字的创制真与仓颉、沮诵有关，他们二人也不过是在人民群众创造、使用、约定俗成的基础上，做了总结性的统一规定。有字迹可考、确凿可靠的记录，是殷商和西周的“甲骨文”。甲骨文的发现证明我国文字的产生最迟应在商代。

尽管我国文字确凿产生在什么时代还不能十分肯定，但在怎样产生的这个问题上，历代的认识是一致的，即文字的产生是“以代结绳”，是为了记事，为了适应生活需要。同时，它是“观夫天地万象之端，人物器皿之状，鸟兽草木之文，日月星辰之章，烟云雨露之态为之”的。不管文字的创造者是一两个“圣贤”，还是有生产劳动实践的人民，但有一点可以确定，即文字是人们基于对自然现象和生活现象的深刻观察，而后才创造出来的。

传说仓颉所造之字

文字发展至汉朝，正式被命名为“汉字”，汉字书写之所以能够成为艺术的一个重要原因，就是因为它先天便具有艺术的特质。

汉字具有象形性

东汉许慎作《说文解字》，将古人造字方法归纳为六种，称为“六书”，即象形、指事、会意、形声、转注、假借，并一一作了解释。从中可以看出，象形是六书的基础，指事、会意、形声之中都含有象形的成分，而转注和假借严格来说都不是造字方法，它们属于文字运用的方法。

尽管随着文字的不断演变，特别是经过汉代隶书的变化以后，汉字由繁复的象形文字趋向于符号化、抽象化，但它的象形性质依然存在。正如现代美学大师宗白华所说：“中国字，是象形的。有象形的基础，这一点就有艺术性。原来是象形的，后来中国文字渐渐地越来越抽象……但是，骨子里头，还保留着这种精神。中国书家研究、发展这种精神，成为世界上独特的艺术。”

鲁迅先生在《汉文学史纲要》中也说过：“今之文字，形声转多，而察其缔构，什九以象形为本柢。……故其所函，遂具三美，意美以感心，一也；音美以感耳，二也；形美以感目，三也。”其中，具有“感目”之形美的汉字是书法艺术赖以生成的必要条件。象形精神是汉字艺术性的集中体现。汉字的象形性展示出的种种鲜活的生命形象，给人以极强的审美感受。比如“水”突出波纹起伏，显出一种流动；“马”突出鬃毛飘动，显示出一冲力量；“山”突出峰峦向上，显示出一种巍峨等等。细加品味，几乎每个字都有其不同的神采。

汉字具有可塑性

汉字是用线条构成的面性图形符号。汉字的笔画种类繁多，笔画相互结合、错综交构，有序而又多变，从而使汉字呈现出错杂如画的形体美。形体的丰富多样，使汉字的可塑程度比其他文字大得多，从而为书法造型留下了广阔的创作空间。从笔画的长短、粗细、方圆、轻重到结构的正斜、狭扁、疏密、大小等，只要稍加改变，汉字就会产生新的形态。

晋代卫夫人论述写字笔画的著作《笔阵图》中，就曾将横、点、撇、折、竖、捺分别喻为“千里阵云”“高峰坠石”“陆断犀象”“百钧弩发”“万岁枯藤”“崩浪雷奔”。

汉字具有结构美

汉字形体结构的均衡和对称最大程度地显示了造型的形式美。早期汉字，如甲骨文等似乎对字的结构不大讲究，常会给人一种不稳定、不协调的感觉；到了金文，就开始注重结构的平衡对称；而小篆已开始自觉地追求结构上的美感。汉字结构上的均衡对称是与汉字的方块化相伴而生的。

汉字选择方块结构，字字独立，每个字都可以构成一幅生动优美的图画，其中，合体字由两个或两个以上的部分组成，有左右结构、左中右结构、上下结构、上中下结构、半包围结构、全包围结构以及品字型结构等。偏旁与主体、部分与部分之间稳定和谐地结为一体，丰富了汉字形式美的内涵。据相关学者研究，汉字的结构还存在诸多黄金分割现象，比如外形高宽之比、部件之比、点画之比等等，从另一侧面证明了汉字结构的和谐。

总之，由于汉字本身含有象形因素，笔画具有可塑性，结构具有和谐美，这些因素被书法家加以把握，加以丰富，加以改造，进而展现为书法美。所以，归根到底，汉字是形成中国书法艺术的基础，而且汉字的演变也促进了书法艺术以各种不同的优美书体来展现，为其提供了广阔的艺术天地。当然，反过来说，书法艺术发展的同时也推进了汉字的演变。

【独特书写工具的贡献】

在西方，书写与绘画使用的是不同的工具；而在中国，“书画同源”，书法和国画使用的工具是相同的。笔、墨、纸、砚被称为“文房四宝”，是我国主要的书画工具。如果说汉字结构的特殊性是形成我国书法艺术的内在因素，那么这些独特的书写工具，就是发展我国书法艺术的物质条件。

在文房四宝中，对推动书法艺术的发展尤为重要的是毛笔。汉代蔡邕曾这样生动概括毛笔的功能——“惟笔软，则奇怪生焉”。因为毛笔是软的，

就使笔下的线条产生出神奇怪异的变化。的确，在书法家手里，一管柔毫或轻或重，或疾或徐，提按顿挫，转折回环，毫飞墨喷间能够产生变化莫测的效果。各种形制的点画，各种优美的结体，各种奇妙的章法，在书法家笔下一一呈现出来，成为令人赞叹的书法艺术。

关于毛笔的起源，在历史上记载最多的是秦代大将蒙恬制作毛笔的故事。《史记》中曾记载：“秦始皇命太子扶苏与蒙恬筑长城以御北方匈奴，蒙恬取山中之兔毛以造笔。”《文房四谱》上也记载：“昔日蒙恬造笔，以拓木为管，鹿毛为柱，兔毛为被，此乃谓苍毫也。”传说蒙恬选用兔毫和竹管制笔，方法是将笔杆一头镂空成毛腔，将兔毛捆成笔头，再将笔头塞在腔内，毛笔还外加保护性大竹套，竹套中部两侧镂空，以便于取笔。蒙恬对毛笔的改进对于形成小篆具有重要意义，因为小篆与大篆不同，它的线条委婉曲折，非硬物所能为，所以需要用毛笔来书写。

因有史籍的详细记录，所以后世制笔业通常称蒙恬将军为毛笔的始祖。但其实在蒙恬以前，未必没有笔，只不过制法不同而已。孔子作《春秋》“绝笔于获麟”，“笔则笔，削则削”；《诗经》中有“贻我彤管，彤管有炜”。这些都在蒙恬之前。事实上，毛笔的起源最早可以追溯到新石器时代。从彩陶的纹饰可辨认出毛笔描绘的痕迹，证实早在五六千年前，就已经有了毛笔或类似毛笔的笔。商代甲骨文中已有笔的象形文字，形似手握笔的样子。遗憾的是，西周以前迄今尚未发现毛笔的实物。到了东周，竹木、缣帛上已广泛使用毛笔来书写。

《说文解字》上说：“聿，所以书也，楚谓之聿，吴谓之不律，燕谓之弗，秦谓之笔也。”命名虽然不同，但其作用是相同的。汉代制笔沿袭秦代造法，再加以改良，和今天的毛笔已经基本没有区别。韦诞《笔经》上说：“制笔之法，桀者居前，毳者居后，强者为刃，软者为辅，参之以苘，束之以管，固以漆液，泽以海藻。濡墨而试，直中绳，勾中钩，方圆中规矩，终日握而不败，故曰笔妙。”

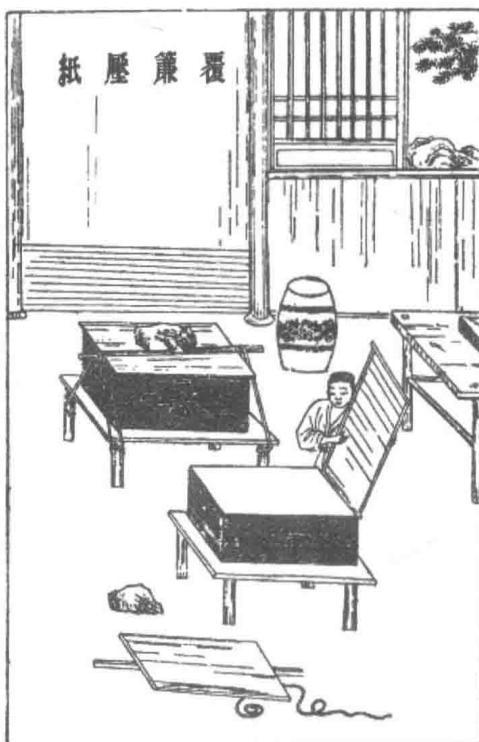
毛笔的发展是与书法的发展紧密相关的。唐代以前，人们还是席地而坐，写字时需要在矮的几案上悬肘而书，所以要求笔毫要硬，以便于书写。

这也是为何当时多用兔毫和黄鼠狼毫为原料制笔的原因——兔毫和黄鼠狼毫制成的笔毫挺硬且富于弹性。宋代，高桌的出现让人们可以坐在椅子上写字，手肘放在案上，所以不必用硬毫也能控制笔线的轻重缓急。到了元代，出现了柔软的羊毫笔。羊毫廉价易得，所以羊毫笔被广泛应用。至此，兔毫、黄鼠狼毫、羊毫成了制笔的三大原料。

毛笔的性能，是由被用来作笔毫的原料所决定的。笔毫软硬不同，笔锋长度不同，写出来的线条的形质也大有差异。书法家根据自己的喜好，选用不同性能的毛笔，有助于表现自己的艺术风格。可以说，是毛笔的不断完善和普及，使原本单一而均匀的笔法和线条变得更加丰富起来，书写的方便性、表现力以及书写主体的自由度也大大提高，逐渐形成了笔法、字法、章法等一系列审美准则和规范。

文房四宝中，除了毛笔是发展书法艺术的基本条件以外，纸也至关重要。元代赵孟頫曾对写字时纸笔不适合做了个生动的比喻，说那就像“快马行泥淖中”，有好笔也写不出好字来，并感叹“书，贵纸笔调和”。习字以宣纸为最佳，宣纸分生、熟两种，书写效果各有不同。生宣纸的吸水性和沁化性都很强，笔线不好控制，用它写行草，容易产生丰富的笔姿墨韵，更能表现生动的情趣来。熟宣纸，水墨不容易渗透，笔线好控制，但也有光滑平板的缺点，适宜书写对工整性要求更高的书体，尤其是小楷。纸的不同特性被书法家加以利用，能够展现出各有千秋的艺术效果。

完美的书法艺术作品同样离不开精良的墨和精湛的用墨技术。在

古代造纸流程之一

用墨方面，中国书法家同样积累了丰富的经验。而作为磨墨工具的砚，与书法艺术并没有直接关系，在这里就不多谈了。关于文房四宝的具体选用方法，会在下文中详细介绍。

总之，可以肯定的是，没有笔、墨、纸等书写工具的发明与完善，就没有中国的书法艺术。

【从实用到审美的飞跃】

中国书法固然不能脱离汉字的书写而存在，但书法又不能等同于写字。汉字是书法能够成为艺术的必要条件，但这仅仅是基于汉字自身有“形”的一种可能性，而能从汉字的书写中演变出书法这一艺术形式，还与中华民族崇尚美的天性和对文字字形优劣的异常重视与敏感分不开。

书法不同于一般的简单书写，不是所有会书写的汉字都能叫书法，更不是所有会写汉字的人都能成为书法家。这是因为，书法是书法家以汉字为基础、以审美为目的的一种艺术创造。

首先，汉字从最初被创造出来，就是以实用为目的，人们借助文字留存、交流信息；而书法作为艺术，是以审美为目的的。

其次，在日常书写活动中，汉字是作为一种信息载体而存在的；而在书法艺术中，汉字是作为艺术创作的素材而存在的。

在汉字“音、形、义”这三要素中，日常书写注重的是通过准确的字形以达到表义的准确，而书法艺术更关注的则是在汉字字形的基础上的艺术创造。比如，文学家和书法家都离不开汉字，但文学家更关注字义，通过塑造形象来表达情感和思想；而书法家在创作中更注重字形，通过对字形的适度变形、加工以及字形间的组合来表达创作主体的艺术匠心。

那么，中国书法是怎样从以实用为目的的文字书写，演变为具有审美价值的高级艺术的呢？这个漫长的历史进程，大约可以分为三个阶段：

不自觉的美的孕育

鲁迅曾经说过：“尝闻艺术由来，在于致用，草昧之世，大朴不雕，以

给事为足，已而渐见藻饰。”中国的文字，即使是产生于春秋以前的甲骨文，都在使用价值中孕育着美的因素。我们在欣赏甲骨文时留心观察便能够发现，它那瘦硬挺劲的线条、生趣盎然的结构、参差错综的章法都充满了审美价值。这种美，是朴质无华、不加雕琢的。当时的书写者在书写楔刻的时候，目的虽是为了记事，却不自觉地表现出美的素质来，不自觉地孕育了美。

自觉的美的追求

郭沫若说：“有意识地把文字作为艺术品，或者使文字本身艺术化和装饰化，是春秋末期开始的。这是文字向书法发展，达到了有意识的阶段。”春秋以前尚处于不自觉的审美孕育期，而从春秋末期开始，进入了自觉的美的追求期。

春秋、战国时代的金文和石刻文字，已经出现了多姿多彩的各种风格并存的现象。石鼓文浑厚古拙，严谨庄重；青铜器沉儿钟上的文字柔婉流动、体势修长，楚公钟上的文字则参差错落、结体狂怪。至于当时的简册遗墨、古玺文字、货币文字等，更是争奇斗艳，千姿百态。文字书写上多种风格的出现充分证明了当时的书写者已经“有意识地把文字作为艺术品”，进行着多方面的积极的自觉探索。

秦、汉时代，对文字书写的探索继续向前发展，实用与审美并行。在实用方面，文字由繁变简，适应了社会发展和人际交流的需要；在审美方面，汉字经“隶变”以后，成为“不象形的象形字”，为笔墨功能的发挥开拓了空间，对于书法成为独立成熟的艺术起到了巨大作用。书法家在用笔技巧上做了多方面的探索，也积累了丰富的经验。多种书体的互相渗透，多种风格的互相影响，大大增强了书法艺术的表现力，为晋、唐书法的鼎盛奠定了坚实的基础。

用书法抒情达性

这一阶段大约从东汉开始，至盛唐达到顶峰。抒发感情、表达思想是书法成为艺术的先决条件，东汉蔡邕是产生这一认识的第一人。他在《笔论》