

杨盛钦 编著

ZHONGGUO SHUFA YISHU

中国 書法 艺术

化学工业出版社
工业装备与信息工程出版中心

杨盛钦 编著

ZHONGGUO SHUFA YISHU

中国书画艺术

化学工业出版社

工业装备与信息工程出版中心

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法艺术/杨盛钦编著. —北京: 化学工业出版社, 2006. 6

ISBN 7-5025-9034-X

I. 中… II. 杨… III. 汉字-书法 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 071091 号

中国书法艺术

杨盛钦 编著

责任编辑: 李玉晖 辛 田

责任校对: 郑 捷

封面设计: [CIP] 工业装备

*

化学工业出版社 出版发行

工业装备与信息工程出版中心

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

购书咨询: (010)64982530

(010)64918013

购书传真: (010)64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京云浩印刷有限责任公司印装

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 7¼ 字数 140 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-9034-X

定 价: 25.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

平面设计和工业设计系列教材

《设计素描》 周小儒 吴海红 编著

书号7-5025-4478-X/TS. 98 定价15.00

在继承传统绘画性素描的基础上, 进行造型及设计能力训练, 为读者顺利学习后续课程和从事设计工作打下良好基础。

《设计速写》 周小儒 张永志 吴杰编著

书号7-5025-6315-6/TS. 220 定价25.00

培养敏锐的观察能力和高度的概括能力, 提高对物象的记忆能力、默写能力, 反映设计者创作风格。

《设计色彩》 张瑜 朱仁洲 编著

书号7-5025-5647-8/TS. 182 定价26.00

从专业基础课向专业课过渡, 以物理、化学、生理、心理、艺术理论指导设计中的色彩应用。

《色彩构成》 李伟 束新水 李安东 卞雅清 编著

书号7-5025-4968-4/TS. 135 定价19.00

在介绍色彩基本原理的基础上, 分析色彩构成的一般规律和表现方法, 深入浅出、循序渐进地指导色彩训练。

《平面构成》 高民 编著

书号7-5025-5665-6/TS. 182 定价19.00

设计思维流程及方法, 平面构成的元素(材料、工具、形状), 构型的方法和形式以及平面构成图例。

《立体构成》 王念 编著

书号7-5025-5163-8/TS. 150 定价16.00

介绍立体形态设计、空间构成和立体构成的构成形式, 以及各种材料在立体构成练习中的应用。

《文字设计》 周小儒 张瑜 编著

书号7-5025-4528-X/TS. 103 定价15.00

通过艺术方法进行文字创意, 在广告设计、包装设计、企业形象设计、名片设计中大量运用。

《广告设计》 周小儒 倪勇 编著

书号7-5025-4967-6/TS. 134 定价19.00

从广告创意出发, 全面阐述广告设计的构思方式、原则、视觉传达要素和创意策略。

《包装设计》 陈钧锴 孟刚 编著

书号7-5025-5683-4/TS. 184 定价22.00

包装的基本概念、视觉传达设计和材料, 包装设计与市场营销, 以及包装设计步骤。

《室内环境设计》 傅凯 编著

书号7-5025-4853-X/X.340 定价24.00

包括室内空间设计、界面设计、色彩设计、照明设计、家具陈设和绿化设计,并讲解了室内环境心理学和物理环境的知识。

《印刷工艺设计》 崔晋 编著

书号7-5025-5341-X/TS.164 定价22.00

讲解各种印刷工艺知识,同时重点介绍丝网印刷的原理、工艺、材料、制作过程和操作技巧。

《企业形象设计》 倪勇 周小儒 编著

书号7-5025-6461-6/TS.228 定价30.00

以树立品牌意识、统一企业标志、规范营销行为、增强员工凝聚力为目的指导CI设计实践,将文化的传播贯穿始终,而不仅仅停留在视觉传达的美化上。

《艺术类专业英语》 周小儒 张锴 编著

书号7-5025-6300-8 定价28.00

涉及中外绘画、雕塑、建筑、舞蹈、戏剧以及现代设计艺术,取材广泛,内容精到,为专业教学提供丰富素材。

《产品设计效果图》 张荣强 刘玮 编著

书号7-5025-5460-2/TB.37 定价28.00

包括基础训练、材质表现、设计草图、色彩效果图、常用表现形式等,并简单介绍了计算机辅助绘制效果图的方法和实例。

《计算机辅助产品设计》 袁浩 骆雪松 吴巨龙 编著

书号7-5025-5467-X/TB.38 定价26.00

目前在工业产品设计中最流行、最实用的计算机辅助设计方法,采用Rhino建模,模型输出到3DS MAX渲染,用Photoshop进行其他处理。

《产品设计模型制作》 张荣强 编著

书号7-5025-6086-6/TB.78 定价20.00

模型制作设计方法和泥塑模型、石膏模型、纸模型和建筑模型的制作,以及快速成型技术简介,对建筑模型制作也有涉及。

《产品形态设计基础》 吴海红 朱仁洲 周小儒 编著

书号7-5025-7469-7 定价28.00

从工业设计角度探讨工业产品形态多样性的基本规律、形态创造的基本方法,重点分析了影响产品形态设计的功能、材料、结构、审美等因素。

《产品设计人机工程学》 何灿群 编著

书号7-5025-7701 定价29.00

研究人与产品、周围环境以及社会之间的相互关系,创造安全、健康、高效、舒适、宜人的工作、生产和生活环境。

出版者 化学工业出版社

购书电话 010-64918013

联系人 李玉晖

购书地址 北京市朝阳区惠新里3号

电话 010-64982532

化学工业出版社发行部

邮政编码 100029

盛一觴	001	第一章 先秦书法
是日也	002	第一节 殷商甲骨文
觀字	004	第二节 西周金文
所遊	006	第三节 石鼓文
娛信	007	第二章 秦汉书法
一世或	008	第一节 秦代小篆
或困	009	第二节 汉代简牍书法
	011	第三节 汉代铭刻书法
	017	第三章 魏晋南北朝书法
	018	第一节 钟繇
	019	第二节 王羲之与王献之
	027	第三节 南北朝摩崖刻石
	033	第四章 隋唐五代书法
	034	第一节 初唐四家
	037	第二节 唐草三杰
	041	第三节 颜筋柳骨
	049	第四节 杨凝式
	051	第五章 宋代书法
	052	第一节 宋四家
	063	第二节 南宋四家

目录

067	068	071	075	076	079	080	083	084	087	088	095	096	097	100	103	104	107
■	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□

第六章 元代书法

第一节 元初三家

第二节 隐士书家

第七章 明代书法

第一节 吴门书派

第二节 华亭书派

第三节 晚明书家

第八章 清代书法

第一节 清代帖学

第二节 扬州八怪

第三节 清代碑学

第九章 书法创作

第一节 模拟性与开拓性创作

第二节 创作内容与章法

第三节 书法样式举要

第十章 书法欣赏

第一节 书法欣赏的一般规律

第二节 书法美的标准

第一章

先秦书法

汉字的形成经历了漫长的历史阶段，目前已发现的与原始汉字有关的资料，可上溯到距今约8000年前的新石器时代的河南贾湖文化，在龟甲、骨器、石器、陶器上发现了10多例契刻符号，学术界认为这些契刻符号具有原始文字性质，是中国文字起源的依据。自上世纪二十年代以来，我国各地先后出土了大量远古时代的陶器，这些陶器上刻画或彩绘着各种不同的符号。距今约7000多年前的浙江余姚河姆渡文化遗址中出土的陶器刻画符号，是目前见到的最早的陶器刻画符号。距今约5000年前的大汶口文化遗址中出土的陶文，是中国已知最早的文字雏形，专家们将这种文字称为“陶尊文字”或“图象文字”。此外，仰韶文化、马家窑文化、龙山文化和良渚文化等遗址中也出土了大量的陶器刻画符号。这些刻画符号或多或少地包含了原始文字的因素，有写、有刻，笔画整齐规则，与殷墟甲骨文一脉相承。学术界公认的我国最早的古汉字资料，当是商代中后期的甲骨文和金文。从书法的角度审视，这些最早的汉字已经具有了书法形式美的众多要素，如线条美、造型美、章法美以及风格美等。汉字演变的总体趋势是由繁到简，而书法的艺术性却随着书体的嬗变而愈加丰富起来。

就广义的书法史而言，中国书法和中华民族的文明史一样悠久。书法是中华民族特有的一门艺术，数千年来，书法虽然经过篆、隶、真、行、草的递变，但它的艺术形象在中华民族的心灵上始终是那样的明晰和亲切。从遗存的大量书迹和书家们的实践来看，书法是一种以汉字点线结构为载体，以笔法、结字法、章法等为表现方法，来表现主体精神和体现审美理想的抽象艺术。

第一节

殷商甲骨文

距今3000多年前的殷商甲骨文是目前发现的最早的文字。清光绪25年（公元1899年），甲骨文出土于河南安阳小屯村，相传为王懿荣、刘鹗等发现，这一发现成为19世纪震惊世界的文化事件。甲骨文是指契刻或书写在龟甲、兽骨上的文字。小屯村曾是殷王朝的故都，故甲骨文又称“殷墟文字”、“殷墟书契”。其主要用于殷王贵族的占卜活动，故又称“卜辞”、“甲骨刻辞”等。甲骨文作为第一代成熟的文字符号系统，已具有稳定的空间结构和笔法意识，它建立起完整意义的书法秩序，使书法这一艺术样式获得有效的独立。

到目前为止，出土的有字甲骨约15万片，单字5000多个，可识者1000多字。这些字一般是用尖锐的工具直接契刻，也有的是先写后刻，写而未刻的字在甲骨上也偶有发现。甲骨文笔画瘦硬劲挺，线条遒劲而有立体感，表现出契刻者运刀如笔的娴熟技巧。从书法的角度审视，甲骨文已具备了书法的用笔、章法和结字等要素。从甲骨文中写而未刻的朱书和墨书的痕迹看，当时已经有了毛笔之类的工具。其用笔起止处均显露锋芒，线条两端尖细而中间略粗，可看成是书法最初的用笔形式，也反映了毛笔的弹性和用笔提按的变化。这些用笔的特征，在双刀修刻的甲骨文中尤其明显。在结字方面，甲骨文重心稳定，结构多变，具有了对称美和变化美；其章法多为纵成行、横则有列或无列，行款错落，疏密有致。甲骨文因刀刻不易圆转，其笔画以方折为主要形态，以尖细、劲挺为其线条主特征（图1-1）。

甲骨文书法因受时代、刻工、内容和环境等因素的影响，在不同时期也呈现不同的书法风格：或粗犷率意、或谨严整饬、或纤细秀丽、或遒劲丰腴。董作宾曾就甲骨文书法的时代特征分为五期，即盘庚武丁时期、祖庚祖甲时期、廩辛康丁时期、武乙文丁时期和帝乙帝辛时期。这五期甲骨文的书风各有特色，大致前期的字大而粗犷，中期的字小而质朴，晚期以《宰丰匕骨刻辞》为代表，书法明显具有一些金文的特点。

《宰丰匕骨刻辞》为帝乙帝辛时期作品，出土河南安阳，牛骨，长27.3厘米，宽3.8厘米。因其形为匕首形，故称《宰丰匕骨刻辞》。殷商时期甲

骨文多为卜辞，记事者甚少，此匕骨记载了帝乙或帝辛时期宰丰受到商王赏赐之事。骨匕制作精美，一面刻蝉纹，另一面刻文字，一端残，柄部嵌绿松石。文字分两行，完整无损。宰丰骨先书后刻，起讫刀痕明显，笔画宽肥，多为双刀或多刀修刻而成，其布局疏密得当，笔力雄健浑圆，结体错落有致，显示出卜辞书法成熟之美，从中可以看到同时期金文对甲骨文的影

响（图1-2）。

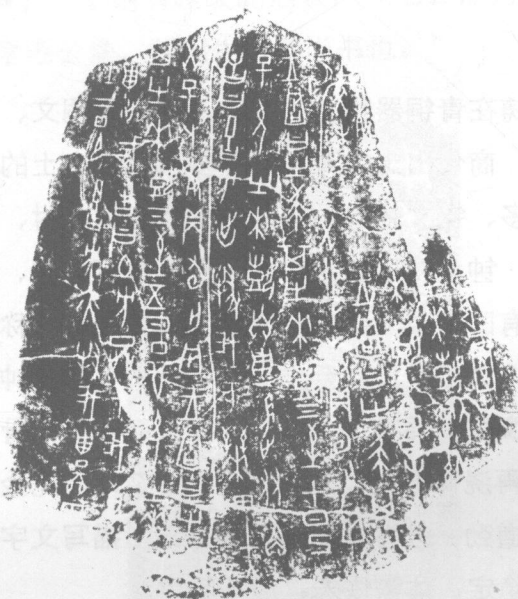

图1-1 商代甲骨文

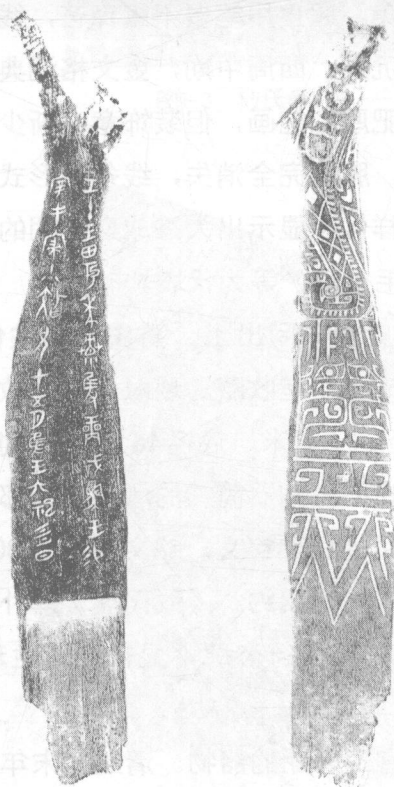

图1-2 宰丰匕骨刻辞

第二节

西周金文

金文，即刻或铸在青铜器物上的文字，又称青铜文、吉金文字。金文起于商代，盛于周代。商代出土的青铜器不多，大量出土的是西周时期的青铜器物，而且字数较多、铭文较长。其内容主要记载分封、赏赐、征伐和祭祀等内容。殷周时期，钟为礼乐之器，鼎为权力象征，钟、鼎在青铜器中占有特殊地位。其铭文有凹、凸之分，一般把凹下去的阴文称作“款”，凸出来的阳文称为“识”，故后世又称金文为“钟鼎文”和“钟鼎款识”。从时间上看，金文与甲骨文同时并存，金文自成体系而不受甲骨文影响。由于金文多在母范上写刻后再浇铸而成，其工艺过程繁杂，因此金文线条特征与甲骨文迥异，既丰满又遒劲，较多地保留了在母范上描写文字的笔意。在章法上金文比甲骨文端庄稳定，体势恢宏，线条凝重。

西周金文极多，可称得上是铜器铭文的鼎盛时期。西周早期金文在整体上呈现出线与面结合的美，起止用笔多不露锋芒，线条遒劲峻拔，艺术风格体现为朴茂凝重、瑰丽沉雄；西周中期，金文格调典雅平和，用笔酣畅、体势畅达，尽管还保留有肥厚的笔画，但装饰意味渐少，行款也疏朗自如；西周晚期，金文日趋成熟，肥笔完全消失，线条的形式美变得匀圆遒劲，字形更加自由，风格呈现多样化，显示出大篆成熟时期的风格特征。这一时期的金文以《散氏盘》、《毛公鼎》等为代表。

散氏盘又名散盘，康熙年间出土，嘉庆年间被作为庆贺嘉庆皇帝寿辰的贺礼进贡上京，从此成为皇室收藏。现藏于台北故宫博物院。盘高20.6厘米，腹深9.8厘米，口径54.6厘米，底径41.4厘米，重21312克。散氏盘的造形与纹饰均呈现西周晚期青铜器简约的风格，腹部饰夔纹，高圈足上饰兽面纹。散氏盘最引人注目的还是铭文，铭文19行，305字，重文1，衍文2。全篇记载的是西周晚期的土地契约。《散氏盘》浑朴雄伟，用笔豪放质朴，醇厚圆润，结构多变，体势横行恣肆，显得奇古生动，开草篆之先河（图1-3）。

毛公鼎为西周晚期宣王时期的器物。清道光末年出土于陕西岐山县。鼎高53.8厘米，口径47.9厘米。圆形，二立耳，深腹外鼓，三蹄足，颈部饰

重环纹及弦纹各一道，造型端庄稳重。腹内铸有铭文32行、497字。毛公鼎因作者毛公而得名，铭文皇皇钜制，被誉为“抵得一篇尚书”。全铭文辞精妙，古奥艰深，是西周散文的代表作。其内容是周王为中兴周室，革除积弊，策命重臣毛公，要他忠心辅佐周王，以免遭丧国之祸，并赐给他大量物品，毛公为感谢周王，特铸鼎以记其事。毛公鼎书法是西周金文的上乘之作，其布局端严，奇逸飞动，气象浑穆，笔意圆劲茂隽，结体方长，较散氏盘稍端整（图1-4）。李瑞清题跋此鼎云：“毛公鼎为周庙堂文字，其文则尚书也，学书不学毛公鼎，犹儒生不读尚书也。”

图1-3 散氏盘

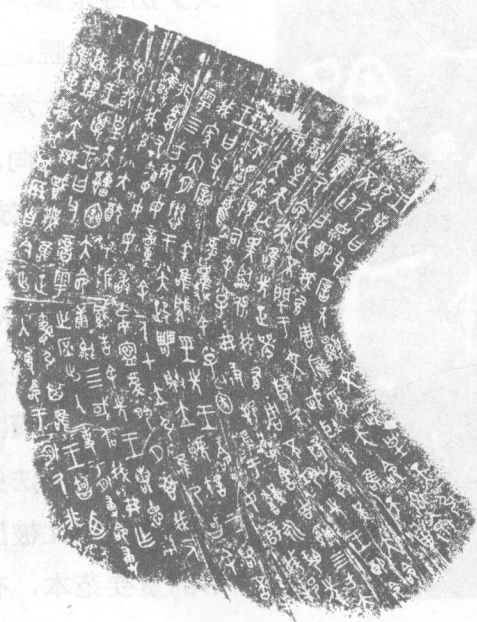

图1-4 毛公鼎

第三节

石鼓文

春秋之初，金文承西周晚期风格，书法线条变得纤细。随着时间推移，虽然地域书风越来越明显，而秦国的金文却依然保留着周金文的传统风格。与庞大的金文体系相比，春秋战国时期的石刻文字显得甚为少见，其中《石鼓文》最为引人注目。

《石鼓文》初唐时期发现于陕西凤翔。《石鼓文》有“石刻之祖”之称。考古界一般认为是战国时代秦国的遗物。据唐兰先生考证，《石鼓文》刻于秦献公十一年（公元前374年）。因其文字是刻在十个鼓形的石头上，

故称《石鼓文》。石鼓高90厘米，直径约60厘米，花岗石质，圆顶平底。由于年代久远，辗转周折，目前石鼓上的字多已剥落，有的石鼓已一字无存。每鼓分别以籀文刻四言诗一首，其内容是记述秦国国君游猎的10首四言诗，故又称《猎碣文》。《石鼓文》历经沧桑，南迁北移，现藏于北京故宫博物院。

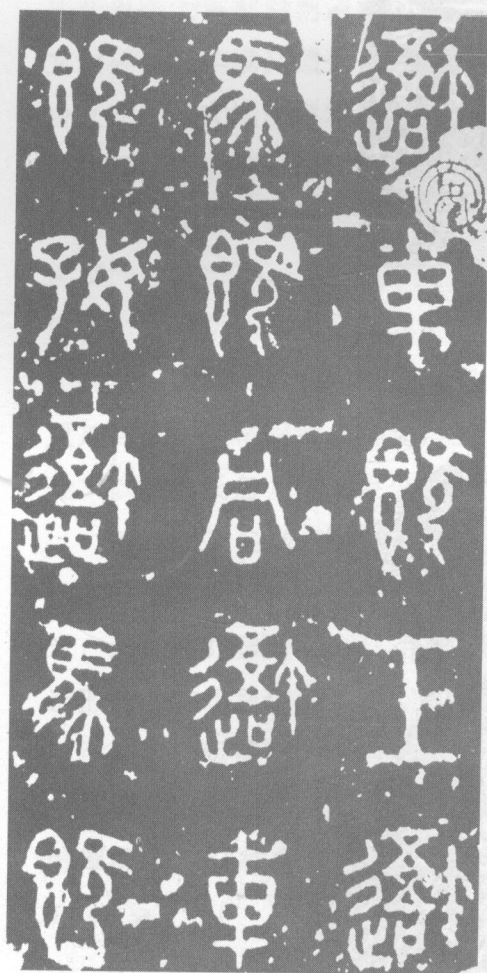

图1-5 石鼓文

石鼓文上承西周金文，下启秦代小篆，是金文向小篆过渡的书体。从书法上看，石鼓文沿《秦公簋》法则，书风古茂雄秀，冠绝古今。其用笔力雄健，起止均为藏锋，圆融浑劲。布局匀称规整，结体方正疏朗，规范严谨，是籀文向秦小篆过渡阶段的字体，在书法史上起着承上启下的作用。石鼓文被历代书家视为学习篆书的重要范本，有“书家第一法则”之称誉（图1-5）。

第二章

秦汉书法

第二节

汉代简牍书法

公元前221年，秦灭六国。秦王嬴政在并吞六国之后，自号“始皇帝”，建立了一统的封建王朝。政府发布了“书同文”的命令，经李斯等人的整理，小篆开始规范和定型。在小篆成为秦的官方文字的同时，民间隶书也在不断发展。秦末至西汉初年，隶书日渐成熟，很快取代了小篆的官方文字地位。至西汉，首先由隶书演化出了较成熟的章草。与此同时，草书、行书、楷书也崭露头角。东汉士大夫好名成风，死后厚葬，且立碑歌功颂德，于是“碑碣云起”，客观上为书法家提供了用武之地，促进了铭刻类书法艺术的发展。汉代的书法可分简牍墨迹类和铭刻类书法两大系统。

第一节

秦代小篆

秦代通行文字的主要书体有：小篆（标准官体文字）、大篆（战国遗存文字）和隶书（民间通行文字）三部分。秦代小篆以秦始皇东巡泰山、琅玕、峯山、会稽等地时的记功刻石为代表，现在只残存《泰山刻石》、《琅玕台刻石》两种。秦灭六国后，秦始皇曾有四次东巡，途中为颂其显德而诏明天下，在多处刻石。这些记功刻石，都以标准小篆写成，大小粗细一致，充分体现了秦王朝威严博大的气象。《泰山刻石》立于秦始皇28年（公元前219年），相传为秦丞相李斯所书（图2-1）。此刻石原分为两部分：前半部系公元前219年秦始皇东巡泰山时所刻，共144字；后半部为秦二世胡亥即位第一年（公元前209年）刻制，共78字。刻石四面广狭不等，22行，每行12字，共222字。此石原在岳顶玉女池上，后移至碧霞祠，乾隆五

图2-1 泰山刻石

年，祠遭火焚，石佚。嘉庆20年，又发现此石仅存秦二世诏书10个残字，即“斯臣去疾昧死臣请矣臣”，故称《泰山十字》。现存山东泰安岱庙。《泰山刻石》具有重要的书法艺术价值，其书法结体匀称，横平竖直，字形呈长方，上下取纵势，严谨浑厚；笔法圆转而刚劲，中锋用笔，藏头护尾，线条圆健似铁，富有端庄肃穆之气；章法上有行有列，疏密适宜。元赫经赞其：“拳如钗股直如筋，曲铁碾玉秀且奇。千年瘦劲益飞动，回视诸家肥更痴。”《岱史》称：“秦虽无道，其所立有绝人者，其文字、书法世莫能及。”鲁迅认为秦泰山刻石“质而能壮，实汉晋碑铭所从出也”。

第二节

汉代简牍书法

西汉隶书盛行。历史上曾有过“西汉未有隶书”之说。上世纪20年代以来,我国江淮地区和西北地区陆续出土了大量的汉代简牍、帛书和少量的纸书墨迹,填补了西汉时代无手书墨迹的空白。汉人墨迹的面世,是书法史上重大的考古发现之一。就发现的地域来说,有江淮流域和西北地区。书写材料不仅有大量的简书,还有帛书和少量的纸书。书迹年代由西汉初年而下,直至东汉,均有所发现。从这些汉代墨迹中我们可以看到江淮汉简和西北汉简有着明显的地域书风。

江淮汉简系指我国长江、淮河流域一带出土的汉代简牍。1972年以来,先后在山东临沂银雀山、湖南长沙马王堆、湖北江陵凤凰山、江苏仪征胥浦和安徽阜阳双古堆等地出土了许多西汉竹、木简牍和帛书。江淮汉简贯穿整个西汉时期,年代早于西北汉简,其形态不像居延汉简呈扁方状,大都保留着某些篆书的纵势遗意,字之间距较大。其内容多为古代典籍,书写者亦具有一定的文化素养。用笔讲究,结构严谨而富于变化,书风多温雅、沉稳,形成了与西北汉简及东汉碑刻迥异的书风。

《马王堆帛书》是江淮汉简的代表作(图2-2)。其用笔无草率之意,沉着道健,有圆厚感。马王堆帛书非一人一时所书,帛书中所表现出的风格也各有不同。如《老子》甲本的形态大多保留小篆纵势遗意,字距较大,多是长方之体势,与秦隶一脉相承。而《老子》乙本则字形扁方,横势强烈,横竖结构规整,波挑和掠笔有明显的装饰趣味,更近于成熟的汉隶。帛书中《战国策纵横家书》还保留着金文、大篆中特有的斜势笔画和结体特征。

西北汉简系指我国新疆、甘肃、内蒙、宁夏等西北干燥地区出土的汉代简牍。1899年,瑞典人斯文赫定在新疆塔里木河下游的古楼兰遗址发现晋木简120余枚。此后又在新疆古于阗遗址、古楼兰遗址和甘肃敦煌均有大量汉、晋木简出土。1930年,在内蒙古自治区额济纳河流域(古居延海)发现汉简万余枚。同年,新疆罗布淖尔亦有西汉木简出土。建国后,考古工作者又陆续在甘肃武威、敦煌、古居延海等地发掘了大量的两汉竹木简。其中以居延汉简数量最多,内容有文书、簿册、信札、经籍等。西北汉简的

纪年为西汉中期至东汉后期，书体有隶书、章草和楷书三类。属于章草的作品如西汉中后期的敦煌汉简《敦煌书记册》、东汉前期的居延汉简《误死马驹册》（图2-3）、《永元五年兵器册》等，其用笔流畅，显示出成熟的章草笔法和娴熟的用笔技巧。这表明西汉中期的隶书成熟时，章草已有了高度发展。属于楷书的作品如敦煌的《麻纸墨迹》，其用笔开始脱去隶意，并出现了点、折、钩等多种笔法，上轻下重的掠笔开始被上重下轻的“撇”所替代，横画蚕头变为一拓直下，收笔波挑被顿收取代，作品中楷书笔法的出现，明显受草书笔法影响。西北汉简中的大量作品为通行的隶书，如居延汉简中的《相利善剑刀册》、《建昭二年木签》、《阳朔五年木签》等。这些作品多出自驻守边疆的中下层官吏与将士之手，用笔多变，点画跳跃呼应，波挑放纵，以粗犷、率真为其主要特征。

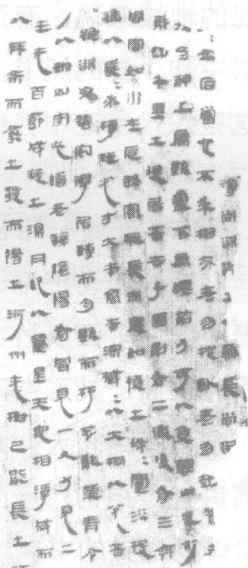

图2-2 马王堆帛书

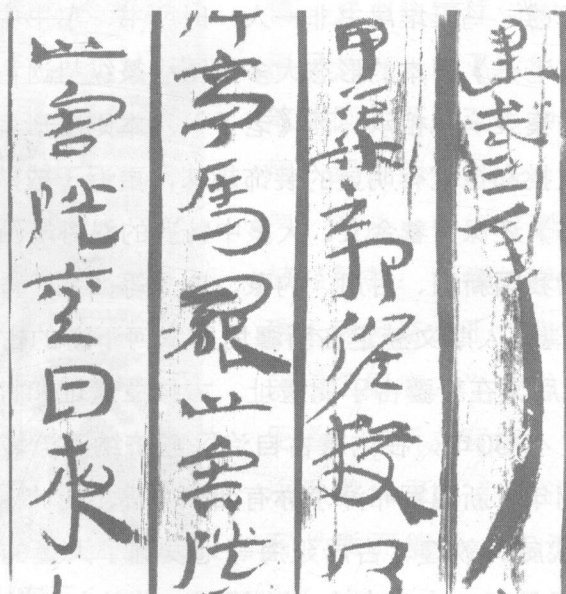

图2-3 误死马驹册