

中國
書法
藝術

中国古代书法艺术

张凤云主编

延边大学出版社

中国文化艺术文丛

中国古代书法艺术

主编：张风云

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代书法艺术/张凤云主编. —延吉:延边大学出版社,
2005. 8

(中国文化艺术文丛:2)

ISBN 7—5634—2094—0

I. 中... II. 张... III. 汉字—书法—艺术评论—中国—古代
IV. J292. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 084298 号

中国文化艺术文丛——中国古代书法艺术

主 编:张凤云

责任编辑:何方

封面设计:大流工作室

出版发行:延边大学出版社

社 址:吉林省延吉市公园路 105 号(邮编:133002)

印 刷:北京通州丽源印刷厂

开 本:850×1168 1/32 印张:55 字数:1170 千字

版 次:2005 年 9 月第 1 版

印 次:2005 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1—3000

书 号:ISBN 7—5634—2094—0/J · 57

定 价:153.00 元(全六册)

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

目 录

1	中国书法的载体——汉字	(1)
	§ 汉字的起源	(1)
	§ 汉字构造的六书理论	(2)
	§ 汉字字体的演变	(4)
	§ 汉字的特点是产生书法艺术的原因	(5)
2	文房四宝——笔墨纸砚	(8)
	§ 笔	(8)
	§ 墨	(11)
	§ 纸	(13)
	§ 砚	(14)
3	先秦书法艺术	(17)
	§ 甲骨文	(17)
	§ 金文	(19)
	§ 石鼓文	(21)
	§ 竹木简牍帛书	(22)
	§ 先秦书法传世经典	(24)
4	秦代书法艺术	(31)
	§ 李斯小篆书法	(31)
	§ 权量诏版书法	(34)
	§ 秦代书法传世经典	(36)
5	汉代书法艺术	(38)

§ 隶书的发展与成熟	(38)
§ 草书的产生和发展	(40)
§ 汉代著名书家	(43)
§ 汉代书法传世经典	(45)
6 魏晋书法艺术	(59)
§ 三国时期的书法艺术	(59)
§ 书法大师钟繇及其他书家	(60)
§ 两晋书法的辉煌成就	(63)
§ 二王父子的书法艺术	(70)
§ 魏晋书法传世经典	(83)
7 南北朝、隋代书法艺术	(115)
§ 北碑南帖	(115)
§ 隋代书风的南北融合	(118)
§ 南北朝、隋代书法传世经典	(120)
8 唐代书法艺术	(137)
§ 唐代书法的兴盛	(137)
§ 初唐四家	(139)
§ 盛中唐书法大家	(143)
§ 晚唐书法名家	(148)
§ 唐末五代书法名家	(149)
§ 唐代书法传世经典	(150)
9 宋代书法艺术	(215)
§ 宋代书法的特点与成就	(215)
§ 宋四家	(217)
§ 两宋其他著名书家	(220)
§ 宋代书法传世经典	(222)

10	元代书法艺术·····	(249)
	§ 书坛盟主赵孟頫及其他书家·····	(249)
	§ 元代书法传世经典·····	(251)
11	明代书法艺术·····	(255)
	§ 明初书家与台阁体·····	(255)
	§ 吴门书派·····	(257)
	§ 晚明书家·····	(258)
	§ 明代书法传世经典·····	(261)
12	清代书法艺术·····	(270)
	§ 清代前期的帖学书派·····	(270)
	§ 清代后期的碑学书法·····	(272)
	§ 清代书法传世经典·····	(277)

1 中国书法的载体——汉字

汉字是中国书法的载体。要了解中国书法不能不了解中国的汉字。

§ 汉字的起源

语言是人们交流思想的工具，它随着社会的产生而产生，随着社会的发展而发展。但是语言有一定的局限性，一受时间的限制，话出如风，一发即逝；二受空间的限制，此地人说的话，异地人听不到。随着社会交往的日益频繁，人们迫切需要一种辅助工具以弥补语言的不足。于是，文字作为记录语言的符号而产生了。

关于汉字的产生，有以下几种说法。

(1) 结绳。《易·系辞》中认为：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契”。结绳记事是有局限性的，它能助人记数和记录简单的事情，对于复杂的事物和抽象的概念，则无能为力了。所以结绳不是文字，不是记录语言的符号，也不是文字的前身。

(2) 图画。远古时期，由于记事的需要，人们用图画的方式把有关人物、事件表述出来。图画导致了文字的产生，但它本身不是文字，因为图画记录的是事件或文物，并不直

接记录语言，看见图画能辨其义，难读其音。图画的形态也因人而异，不像文字那样有基本的、固定的形体。可以说图画衍生出了文字，但本身却不是文字。

(3) 书契。将图画进行简约、抽象、定型就逐渐形成了原始的文字。这种原始文字，多是刻在陶石兽骨上的，称为书契。在西安半坡文化遗址发掘的彩陶上的刻画符号，郭沫若认为就是中国文字的起源，或是中国原始文字的孑遗。半坡文化距今大约六千年左右。在马家窑文化、龙山文化、良渚文化的陶器上，也发现了类似的刻画符号。有些符号后来演变成为古汉字里数字，如“丨”、“一”、“||”、“|||”、“≡”、“||||”与古汉字的“一”、“二”、“三”、“四”写法相同或相似。

(4) 仓颉造字。关于书契也就是原始文字的创造者，许多古籍都认为是仓颉。仓颉是否确有其人，至今学者们意见尚未统一。即使真有仓颉其人，而且也搜集整理过文字，也不能因此就说文字是他一人创造的。我国文字的产生应当在黄帝之前。仓颉有可能在人民群众的创造、使用、约定俗成的基础上做了系统的分析和研究。

§ 汉字构造的六书理论

六书是研究汉字构造的理论，产生于战国时期，东汉许慎在《说文解字·叙》中对六书作了详细的分析。现简要解释如下。

(1) 象形

“象形者，画成其物，随体诘屈，日月是也。”就是事物的形状用画画的方式通过线条描绘出来，作为记录的符号。象形是汉字构造的基础。如“日”、“月”、“水”等。

(2) 指事

“指事者，视而可识、察而见意，上下是也。”就是在象形符号的基础上加上简单的指示性符号构成新字。如“刃”，在刀上加一点表示刀锋的位置，“木”下加横成为“本”，表示树木的根部。

(3) 会意

“会意者，比类合谊，以见指妣，武信是也。”就是把几个象形字拼合起来，形成一个新字，会合出新的词义。如“止”、“戈”为“武”，“人”“言”为“信”。

(4) 形声

“形声者，以事为名，取譬相成，江、河是也。”就是由表示读音的声符和表示字义的形符两部分组成新字。形符一般直接使用原来的象形字，声符借用象形、指事、会意字。“江”、“河”二字，左边是形，右边是声。

(5) 假借

“假借者，本无其字，依声托事，令长是也。”就是新生事物已经产生，无字可记，用一个同声音的字来代替它。“令”本是发号令的令，引申作县令的“令”。“长”本是年长的长，引申作县长的“长”。

(6) 转注

“转注者，建类一首，同意相受，考老是也。”“建”，造。“类”，字类。“一首”，相同的部首。“建类一首”指造这两个字要同一个部首。“同意相受”指两个字意义类似，

可以互相解释。“考”“老”是同部首，又是同义词，所以可以互训。

《说文解字》一共收字 9353 个，其中象形字 364 个，占总字数的 4%；指事字 125 个，占总字数的 1% 多一点；会意字 1167 个，占总字数的 12% 多一点；形声字 7697 个，占总字数的 82% 多一点。象形、指事、会意、形声是造字的方法，转注和假借是用字的方法。

§ 汉字字体的演变

汉字有“字体”“书体”之分。

从文字学角度来讲，所谓字体是指一种文字在不同发展阶段上表现出来的不同形体。如汉字有篆、隶、楷、行、草等五种字体。从书法艺术的角度来讲，所谓书体是指不同的书法家在对同一种字体的艺术创作中形成的不同风格。如楷书中有“颜体”、“柳体”、“欧体”、“赵体”等。

汉字的演变大体上遵循着由繁到简、由不规范到规范的规律，经历了大篆→小篆→隶书→楷、行、草等几个阶段。更具体地说，五种文字在其演变过程中又繁衍出许多字体，现将各种字体归纳如下。

●甲骨文。也叫“契文”、“卜辞”、“殷墟文字”等，通行于殷商时代，是现今发现的最早的文字。

●金文。也叫“钟鼎文”、“铭文”等，是铸在商、周时期青铜器上的文字，经商末、周、春秋战国，字体逐渐与秦小篆相近。

●籀文。也称“籀书”、“大篆”等，承金文而来，通行在春秋战国。

●石鼓文。石鼓文是周、秦时代刻在石鼓上的文字，是史籀所写的籀文。

●甲骨文、金文、籀文、石鼓文统称为大篆。

●小篆。也叫“秦篆”，与大篆对称，是从籀文改省而来的。

●隶书。是为适应快速书写的要求简化小篆而产生的字体，创始于秦代，盛行于汉代。秦代隶书同小篆相去不远，汉代隶书发展到了极致。

●章草。汉隶的草写，是早期的草书，流行于东汉。

●行书。产生在章草之后，简省了章草的波挑，始于汉末流行到现在。

●楷书。唐以前的楷书叫“真书”，为纠正草书的漫无标准和减省汉隶的波磔而形成的字体，始于汉末，流行到现在。

●今草。是由章草结合新兴的楷法发展而形成的字体，为与章草区别开来，故叫“今草”，始于汉末，流行至今。

●狂草。草书中最放纵的一种字体，始于汉末，唐代发展到极盛。

§ 汉字的特点是产生书法艺术的原因

书法是中国文化百花园中的一朵奇葩，它之所以会成为中国特有的传统文化之一，除了特殊的书写工具毛笔之外，

最重要的因素则是书法的表现对象为汉字，汉字的特点是产生书法艺术的根源。

首先，汉字区别于世界上其他拼音文字的最大特点是能够“因形见义”。汉字是音、形、义的有机结合。比如面对一个川字，即使不是语言学家，一般人也可能从字形上观察到它所表示的意义，像“不息的河流”。州字，表示“水中的陆地”，也能因其形而见其义。而在拼音文字中，字形就是字母，而字母主要是表示读音的，丝毫不具备象形意义。

其次，汉字因形见义的特点，形成汉字展示形体美的基础。追溯古代流传的“仓颉造字”的传说，描绘这个长着四只眼睛的神奇人物，仰观天上星辰变化的势态，俯察地上鸟兽草木的形状，“博采众美，合而为字”。这虽然无法反映当时的全部状况，我们从中却可见中国文字的诞生就是从模拟自然之美而来的，这叫“依类象形”。这种象形文字，像图画一样再现自然，包含着美的因素。可以说，它就是书法艺术的胚芽。鲁迅先生曾经说过：中国的文字，具三美，意美以感心，一也；音美以感耳，二也；形美以感目，三也。这里所说的感目的“形美”，就是汉字的一个突出特点，这样也就产生了专以表现汉字形体美的艺术——书法。当然，随着文字的不断演变，特别是经过汉隶的变化之后，大多数汉字由繁复的象形文字，趋向于符号化、抽象化、简笔化，但它的象形性质依然存在。鲁迅在《门外文谈》中又说：将形象改得简单，远离了现实。篆字圆折，还有图画的余痕，从隶到现代的楷书，和形象就天差地远。不过那基础并未改变，天差地远之后，就成为不象形的象形字。“不象形的象

形”，是业已抽象化了的汉字最基本的特点。例如篆书鸟字，以其优美的造型，将栖于枝头的小鸟的形态惟妙惟肖地展现出来。即使到了今天，楷书鸟字依然具有自然界赋予事物本身的特点而保有美感。这是中国书法艺术赖以继续生存的关键。

第三，汉字是方块字，每一个字占有一个方形的空间，在这个有限的空间里，笔画与笔画之间却有着千差万别的排列与组合：由于汉字的笔画排列与组合不同，致使它们有简有繁，有长有扁，有正有斜，有分有连，有向有背，有聚有散……于是，一万个不同的汉字，就有一万种不同的排列组合方式，各具独特形貌，这便为书法提供了广阔的艺术表现空间。

因此，我们说正是具备上述特点的汉字，又借助特殊的表现工具毛笔，才成就了别具一格的线条造型艺术——中国书法。

2 文房四宝——笔墨纸砚

文房四宝——笔、墨、纸、砚，是我国独有的文书工具，历史悠久，性能独特。在中国古代文明进程中，它们曾起过重要的推进作用，而书法艺术的发展与文房四宝的改进和发展关系密切。

§ 笔

毛笔，是用兽毛加工制成笔头、配上笔杆的书写工具。在文房四宝中，毛笔占据主导地位，书法线条的刚柔、枯润、方圆、轻重都必须通过毛笔表现出来。

中国的毛笔起源甚早。《史记》中有秦大将蒙恬取中山兔毫造笔的记载，因而，人们普遍认为毛笔是蒙恬发明的。其实，毛笔的起源要早得多。考古发现表明，我国新石器时代的彩陶上的图案花纹，就是先民们用毛笔绘制的，距今已六七千年了。到春秋战国时期，毛笔的制作和使用已相当普及了，不过，各国对毛笔有不同的称呼，秦始皇统一中国后，统一文字、度量衡等，“笔”就成为定名，一直沿用延续到现在。

到了汉代，毛笔的制作已具相当的规模，宫廷制笔作坊开始批量生产毛笔，出现了一些制笔高手和名笔。

晋代，毛笔又有了改进（相传王羲之好用鼠须笔）。

唐和北宋是宣笔全盛时期。安徽宣城是全国制笔中心，陈氏、诸葛氏就是当时的制笔名手，所制毛笔受到当时文人们的普遍推崇。中唐著名楷书大家柳公权争购诸葛氏之笔，诗人白居易作诗盛赞。北宋，宣笔更以制作精良和品种多样为时人所称道。

南宋至元明清，是湖笔的天下。湖笔初起于浙江吴兴善琚镇。在元代，人们甚至将赵孟頫的字、钱舜举的画、冯兴科（湖笔制作名家）的笔并称为“吴兴三绝”。到清乾隆六年（1714年）著名的“王一品斋笔庄”在吴兴善琚镇创办，湖笔更是确立了它在中国制笔史上的地位。

制笔的材料，主要是刚健而富弹性的兽毛，如兔毛、鼠毛、鹿须、黄鼠狼毛、猪鬃、羊毛等。偶有用其他材料的，如竹丝、蒲草、茅草等。据记载，明朝陈白沙用他家乡所产的茅草制成“茅龙”笔，所书清新俊健，得飞白之趣。

毛笔从性能上分有硬毫、软毫、兼毫三种。

硬毫笔是用刚劲而有弹性的兽毛制成的笔。常用的原料有：黄鼠狼毛、鼠须、鹿毛、豹毛、猪鬃等。硬毫的特点是：刚健锐利，挺拔俊朗，比较容易上手得势。

软毫笔，主要用羊毛、鸡毛、鸭毛、胎发等制成，其性柔，弹性较差。软毫蓄墨较多，写出来的字丰满圆润，富于变化。

兼毫，是用两种以上的兽毛制成的。因原料搭配比例不同，而各有名目。如用山兔毛与山羊毛合制而成的紫羊毫笔，就有七紫三羊、五紫五羊等名称；用山兔毛与黄鼠狼毛合制而成的紫狼毫有七紫三狼、五紫五狼、八紫二狼等；

“白云”则是以黄鼠狼毛为心，山羊毛为被制成的兼毫笔；“乌龙”是用兔毛与黄鼠狼毛制成的紫狼毫。兼毫硬软适中，刚柔相济。

毛笔的品种，有三百多种，因用料和加工的不同，有“极品”、“精品”、“加料”等名称，并有“纯”、“净”、“宿”之分。从商店里买来的毛笔上都刻有品名，如“纯净小狼毫”、“兰竹大三行”、“加料大白云”、“一号玉兰芯”、“极品乌龙”等。

毛笔按其锋颖长短来分，有“长锋”、“短锋”、“中锋”三种。长锋笔锋长，腹柔，蓄墨较多；短锋笔锋短，腹刚，蓄墨较少；中锋则介于二者之间。

毛笔按书写字迹的大小，可分为小楷、中楷、大楷。再大的笔有屏笔、联笔、斗笔、提笔等。最大的笔是楂笔。最小的笔称为圭笔。

怎样才能选择一支得心应手的毛笔呢？

首先，毛笔的选择应考虑到所写字的大小、书体特点和纸张性能。通常，写大字用大笔，写小字用小笔，联笔、斗笔宜于写屏条、对联，楂笔宜于署跋题匾。字欲刚健锐利宜用硬毫，字欲丰润圆满宜用软毫，写粗犷雄强的魏碑宜用羊毫，写精丽工整的小楷宜用狼毫。写手札尺牍宜用短锋，行草宜用长锋。

第二，好的毛笔应具备“四德”——圆、健、尖、齐。圆，指笔头周围丰满圆润，不扁不瘦；健，是指毛笔富有弹性，铺开后收拢容易回复原状；尖，是指笔锋尖锐不秃；齐，是指笔毫散开后，顶端整齐，无长短参差。择笔时，可以此来作为鉴别好坏的标准。

第三，毛笔的选择要照顾到个人的书写嗜好和习惯，不能强求一律。如苏东坡好用鸡毛笔，南北朝书家王僧虔爱用秃笔，散之老人擅使长锋羊毫，蜀中徐无闻先生则喜用猪鬃硬毫，都无不尽善尽妙。

最后是笔的保养问题。买来的新笔，在使用之前，应先用温水或冷水化去笔头上的胶质，使笔锋自然散开，沥去水后，再蘸墨使用。开笔时切忌用开水，笔头浸开多少，可依字的大小而定，一般小楷开二分之一，中楷开三分之二，大楷全开，也有的一律全开，那是个人的习惯。毛笔使用后，应在清水中洗净，沥干水分，理顺笔毫，挂上笔架或插入笔筒。

§ 墨

我国使用墨的历史非常悠久，早在殷商时代我们的祖先们就已经开始使用墨。从安阳出土的陶片和甲骨上，都发现有墨色颜料书写的文字。虽然这些黑色颜料和今天的墨的成分不尽相同，但却是墨的前身。从后来出土的大量的竹简实物来看，墨早在战国时代就已经被广泛使用了。到了东汉，便开始出现了较大的制墨作坊。

到了唐代，制墨的工艺得到了进一步的改进，墨的质量也较以前有了大幅度的提高。唐末制墨名家奚廷圭，从父亲那里学得制墨绝技，再加上自己聪颖能干，制出的墨远近闻名，并且深得南唐后主李煜的赞赏。李煜不仅封他为墨官，又赐国姓李，因之，奚廷圭改名为李廷圭。当时就有“黄金