

AN ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE
IMAGES OF CHINESE CULTURE SERIES

顾主 问 王 季
广 编 朝 羨
西 教 闻 林
育 出 溪 黄
版 社 版 社

中华文化形象

中华书法
Chinese Calligraphy

画

中华文化形象

执行主编
刘景琳
黄明雨

● 中华书法
齐开义 编著
李一

说

广西教育出版社

画说中华文化形象

中华书法

李 一 齐开义 编著

☆

广西教育出版社出版

南宁市鲤湾路8号

邮政编码:530022 电话:5850219

广西新华书店发行 深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

*

开本 889×1194 1/16 4.5 印张 30 千字

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—3 000 册

ISBN 7-5435-2594-1/G·1981 定价:78.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与本厂联系调换。

内容提要

中国传统文化博大精深，源远流长，林林总总，蔚为大观。为了帮助海内外广大读者简明扼要地了解其线索，生动直观地鉴赏其精华，我们编印了这套《画说中华文化形象》丛书。丛书共分15卷：中华贤哲、中华百工、中华巾幗、中华文房、中华书法、中华绘画、中华雕塑、中华青铜、中华陶瓷、中华名园、中华名宫、中华名楼、中华名居、中华名山、中华名寺。从15个方面系统地介绍了中华传统文化的精髓。每卷有总论，概说该门类的文化成就；有分述，或按年序，或按性质，简介每一项文化的内涵。每一卷都配有大量插图，或原物照片，或精工绘制。图形写貌，求其逼真直观；图文相衬，求其生动形象。鉴古知今，继往开来。此书对弘扬民族传统文化，增强民族自信心，加强社会主义精神文明建设，具有积极意义；丛书图片丰富，文字生动，印制精美，对了解中国传统文化有很大帮助，并具有较强的欣赏价值和收藏价值。

***An Illustrated
Introduction
to the Images
of Chinese
Culture Series***

The Chinese traditional culture is broad and profound; its source is distant and the stream long; it is in great abundance, presenting a splendid sight. In order to help the teenagers and readers at home and abroad briefly get the clue of the Chinese traditional culture and vividly appreciate its essence, we have compiled this series entitled *An Illustrated Introduction to the Images of Chinese Culture Series*.

The series consists of 15 volumes: Chinese ancient sacred sages, the Chinese famous craftsmen, the Chinese heroines, China's four treasures of the study, the Chinese calligraphy, the Chinese traditional paintings, China's sculpture, China's bronze wares, Chinese pottery and porcelain, China's famous gardens, China's famous palaces, China's famous mansions, the Chinese famous dwelling houses, China's famous hills and mountains, and China's famous temples. In the 15 aspects mentioned above, the quintessence of the Chinese traditional culture is introduced systematically. Each volume has a pandect outlining the cultural achievements in the given aspect, and also has a classification declaration briefly explaining the cultural connotation of each aspect according to the chronological or classificational order. In each volume there are numerous illustrations, photos of the original objects, or sophisticated paintings. The drawings seek after vividness and directness, and the combination of the picture and language offer vivid images.

Make an inference from the past; carry on the past and open a way for future. This book has a great significance to develop our traditional culture, increase our national confidence, and promote our spiritual civilization. The series can greatly help readers to understand the Chinese traditional culture with infinite pictures, vivid language, and sophisticated printings so that it can possess a high value of appreciation and storage.

书法艺术是中华民族国粹,这门以汉字为表现媒介的平面造型艺术,以其独特的表现形式和艺术魅力独立于世界艺术之林,并早已成为中国特有的艺术部类和审美对象。它通过“抽象”的用笔集中地反映了中华民族的审美意识,体现了中国艺术和中国美学的精髓。不了解书法艺术,就很难深刻地理解中国艺术精神。在20世纪即将过去的时刻,在力倡弘扬民族文化、中西文化交流日益频繁的今天,重新认识中国书法的艺术价值,并通过对书法的欣赏、品味,把握中国艺术精神,显得尤为重要。

既然书法艺术有如此重要的意义和价值,那么,如何欣赏它呢?要从审美的角度去观察、体验、品味书法作品的意趣韵味,去发现作品的艺术价值,主动地把握书法的审美内涵。就审美对象而言,书法本身有用笔、结体、章法三个重要组成部分。用笔有轻重、提按、快慢、滑涩、藏露之分,又有笔势、笔意、笔法之别;结体也有胖瘦、宽窄、长短的区别;章法上亦有纵有行、横有列或纵有行、横无列等种种差异。也就是说,既有用笔美,亦有结体美和章法美。我们在欣赏时,要从用笔、结体、章法上综合去把握。对一幅书法作品,既要去看它用笔上具有哪些特点,又要去看它结体和章法上有哪些变化。在长期的历史积累中,书法出现了各种书体和各种风格,产生了许多杰出的大家。就书体而言,有篆、隶、楷、行、草之分,楷书的端庄,草书的奔放,隶书的稳健,行书的洒脱,篆书的古茂,书体本身就有着风格上的差异,而不同的书家书写同一种书体时,因创作主体的个人气质、文化素养相异,又出现了千姿百态的风貌。例如同写楷书,在唐代就有“颜筋”、“柳骨”之分;同写隶书,汉隶和唐隶在风格上也有着很大的差别。因而在欣赏书法时,应该仔细地品味,反复地观察,找出各自不同的特征来。

概而言之,中国书法可分为先秦两汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋元、明清和现代几个阶段。

先秦两汉是中国书法的第一个阶段。书法艺术以汉字为表现媒介,肇始于汉字产生阶段。早在约六千年之前新石器时代的仰韶文化中,出现了彩陶上的刻画符号,它既是汉字的原始形态,也是书法艺术的雏形。这些刻画符号已孕育了书法艺术的某些因素和特性,诸如流动变化的线条和匀称均衡的造型等。到了有文字记载的殷商时代,出现了最早的汉字系统:甲骨文。甲骨文大多是先用毛笔书写然后刻出,从不同的风貌中可以看出书写者已经有意识地将汉字书写得美观。就书体而言,商、周和秦代以篆书为主,包括甲骨文、金文、六国文字和秦篆等。金文中较为重要的作品有《大盂鼎》、《毛公鼎》、《散氏盘》、《虢季子白盘》等。六国文字的突出代表是《石鼓文》。而到了秦代,大篆被小篆所取代。小篆是秦始皇统一中国后,经过整理规范后推行全国的文字,现存作品以李斯所书的《泰山刻石》、《峄山刻石》为代表。到了汉代,继篆书之后,隶书作为一种成熟的书体登上了书法艺术的殿堂,《礼器碑》、《乙瑛碑》、《曹全碑》、《张迁碑》等碑刻代表了隶书的高度成就。

魏晋南北朝是书体演变过程中的重要时期。这一阶段各种书体竞相发展,是篆、隶、楷、行、草诸体咸备,俱臻完善的时期。楷书趋向成熟,草书经章草发展成今草并取得高度成就,行书也在隶、楷递变过程中趋向成熟。特别是钟繇、王羲之父子等杰出书家的出现,揭开了中国书法史新的一页,树立了楷、行、草书的典范。《瘞鹤铭》、《爨龙颜碑》、《张猛龙碑》、《龙门二十品》等碑刻墓志的大量出现,从石刻文字方面反映了六朝书法的成就。

隋唐是中国书法艺术的鼎盛期,其标志是在各种书体完备的基础上,楷书和狂草发展到了极致。行书在唐代也得到了一定的发展,篆隶虽然退居到次要地位,但仍不绝其缕。唐代书法可概括为楷书造极,草体观止,行书扬波,篆隶不绝。欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权、李邕、张旭、怀素等,各自以自己的风格反映了书法艺术的成熟。

宋元时期是书法艺术的发展和转折时期。书家大多追求笔墨的情趣,文人意识成为书法的主流,帖学风靡,二王之书受到普遍重视。宋代出现了苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄等卓然独立的大家。他们撇开了《阁帖》书风,由颜真卿、杨凝式而上追二王,出入晋唐,形成了宋代书法的高峰。“宋四家”的书法表现出了强烈的个性特征与深厚的文化素养,从而奠定了宋代书法在书史上的地位。元代对书法的重视不亚于前代,书家达三百余人,其中以赵孟頫、鲜于枢、倪瓒等成就最为突出。元代书法总的发展趋势是以继承古代诸名家的传统法度为主,扭转了南宋以来的衰敝书风。元代楷书、行书的成就比较突出,篆书和隶书、章草等书体也得到相应的恢复和发展。

明清两代是书法艺术继承和求变的时期。明人大多受赵孟頫书风薰染,以姿媚为尚,又标举高格,推崇魏晋之书。明代早期的著名书家有三宋,即宋克、宋璘和宋广,以宋克的成就最高。明中期以吴门派书法为代表,祝允明、文征明、王宠以各自的面貌反映了明代书风的多样性。明后期出现了徐渭、邢侗、张瑞图、董其昌、黄道周、倪元璐等一批风格独特和成就卓著的书家。清代书法经历了重大的蜕变,它突破了宋、元以来帖学的樊笼,开创了碑学,特别是在篆书、隶书和北魏碑体书法方面的成就,可以与唐代楷书、宋代行书、明代草书相媲美,形成了雄浑渊懿的书风。特别是碑学的兴起,引起了书法的重大嬗变。清代初期以遗民书家为代表,傅山、朱耷、郑簠及身仕二朝的王铎均卓然成家,各具面目。清代中期的书法更为活

跃，乾隆年间的翁方纲、刘墉、梁同书、王文治或兼通金石之学，或变赵孟頫、董其昌的风韵姿媚为貌厚骨劲，或以风神萧散见长。扬州八怪中的郑燮、李鱣等画家以画入书，别开生面。清代晚期，碑学大盛，何绍基、赵之谦、杨守敬、康有为、沈曾植等碑学书家除了取法篆、隶外，无不从北碑中汲取营养，开创了碑学兴盛的新格局。至现代，沈尹默、郑诵先、郭沫若、齐白石等人或从帖学中探奥，或从章草中寻求新路，或以才气横溢见长，或以质朴率意显本色。

本书选辑了近一百幅作品，对每一时代作品作一简单介绍，目的在于帮助读者了解中国的书法艺术。当然，这些作品在浩如烟海的书法宝库中可谓是沧海一粟，但佛家有云：一粒米可见大千世界。欣赏书法，固然要见多识广，但更要精鉴，用董其昌的话来说，要“一超直入如来地”，以审美的眼光透过表层领略其内在的意蕴。现在，我们不妨从甲骨文开始，与“书”同游吧。

李一 齐开义

1996年6月

目 录

先秦两汉

甲骨文	1
大孟鼎铭	2
虢季子白盘铭	2
毛公鼎铭	3
石鼓文	3
李斯 泰山刻石	4
简书	5
襌盗刻石	6
景君碑	7
石门颂	8
乙瑛碑	8
衡方碑	9
礼器碑	9
史晨碑	10
袁安碑	11
西狭颂	11
鲁峻碑	12
曹全碑	13
张迁碑	13

三国两晋南北朝

天发神讖碑	14
皇象 急就章	15
钟繇 荐季直表	15
陆机 平复帖	16
李柏文书	17
王羲之 兰亭序	17
王献之 鸭头丸帖	18
王珣 伯远帖	18
泰山金刚经	19
瘞鹤铭	20
始平公造像记	21
孙秋生造像记	21
张玄墓志	22
爨宝子碑	22
爨龙颜碑	23
好大王碑	24
石门铭	24
张猛龙碑	25

隋唐五代

龙藏寺碑	26
董美人墓志	26
智永 真草千字文	27
欧阳询 九成宫醴泉铭	27
虞世南 孔子庙堂碑	28
褚遂良 雁塔圣教序	29
孙过庭 书谱	29
张旭 古诗四帖	30
贺知章 孝经	31
李邕 李思训碑	31
颜真卿 祭侄稿	32
柳公权 玄秘塔碑	33
怀素 自叙帖	33
杜牧 张好好诗	34
杨凝式 韭花帖	34

宋 元

李建中 同年帖	35
蔡襄 草书	36
苏轼 黄州寒食诗帖	37
黄庭坚 廉颇蔺相如传	37
米芾 蜀素帖	38
赵佶 瘦金书	38
赵孟頫 洛神赋	39
杨维禎 壶月轩记	39
鲜于枢 草书	40
倪瓒 小楷	40

明 清

宋克 急就章	41
祝允明 草书	41
文征明 行书	42
徐渭 行书	43
董其昌 行书	43
张瑞图 草书	44
黄道周 行楷	45
王铎 草书	45
八大山人 行草	46
郑簠 隶书	46
傅山 草书	47
金农 漆书	48

郑燮 行书	48
刘墉 行书	49
王文治 行书	49
邓石如 篆书	50
伊秉绶 隶书	51
陈鸿寿 隶书	51
李绅 行草	52
吴昌硕 篆书	53
沈曾植 草书	54
康有为 行书	54

现 代

齐白石 行书	55
于右任 楷书	55
沈尹默 行草	56
毛泽东 草书	57
郭沫若 行草	58
郑诵先 章草	59
林散之 草书	60
陆维钊 隶书	61
来楚生 草书	62
王遽常 章草	63
沙孟海 行书	64

殷商 甲骨文

甲骨文是殷商时期刻写在龟甲、兽骨、人骨上记载占卜、祭祀等活动的文字，又称“卜辞”、“贞卜文字”。清代光绪二十五年（1899）在殷商王朝故都河南安阳小屯出土，此地史称殷墟，所以又叫“殷墟文字”，距今已三千多年。

甲骨文是我国目前发现的最早的成熟文字，具有较高的书法艺术水

平，其字大者直径半寸，小者如芝麻，是我国珍贵的书法艺术遗产。郭沫若曾在《殷契粹编序》里说：“卜辞契于龟骨，其契之精而字之美，每令吾辈数千载后人神往。”

中华书法

西周 大孟鼎铭

此为西周康王(前1004—前967)时铜器铭文,大篆,文记康王二十三年王对孟赐命之辞。

西周早期的金文与殷商书风一脉相承,代表此期水平的,以《大孟鼎铭》为最。其文字古朴厚重,苍劲雄健。结构谨严,各部位虽错综复杂,但安排妥贴有序,富于变化而不呆板;疏密错落,挪让伸缩都颇具匠心,体现了高度的造型能力,字里行间充溢着浓郁的书写意味。用笔上有藏锋与露锋的变化,有轻重提按所造成的线条粗细轻重的不同,方笔与圆笔亦时有体现。总体上方整古朴,茂密恢宏,沉厚雄健,在金文书法艺术中占有重要的地位。

中华书法

西周 虢季子白盘铭

此为西周宣王(前827—前782)时铜器铭文,大篆,文字记载虢季子白于宣王十二年“搏伐玁狁于洛之阳”大胜而归的盛事。

铭文严谨,形态安详,显示出恬适文雅的气息。严密的字形结构和疏阔清远的空间,给人以“天高鸟飞,海阔鱼跃”的遐想;用笔含蓄蕴藉,绝不抛筋露骨,张牙舞爪,无一处的得意忘形和恣意放纵。整体上体现出聚敛有度,端庄雍容,优美典雅的气象,它是洗尽铅华后的清纯,是去尽雕饰的落落大方,从这里,我们看到中国的汉字在以美的法则造型的漫漫长路上,已出现绚丽的曙光。

西周 毛公鼎铭

《毛公鼎铭》是西周宣王(前827—前782)时的铜器铭文,大篆,铭文32行,共498字。为现存中国先秦时代铜器铭文中字数最多者,洋洋洒洒,其篇幅之长为商周金文之冠,且气势首尾连贯,气宇轩昂,表现了高度的书法技巧和优美的意境。它的用笔和线条圆润精纯,清劲雄强,起止藏锋,力量中含,已接近后世的小篆;结体大小错综,长短参差,且多为长方形,为秦篆结体修长的先声,表现出群鹤游天,蛟龙戏海般的浪漫和洒脱。它流畅磅礴的气势,神采飞动的韵律,含而不露的特点,大体上代表了西周晚期的书法风格。

中华书法

春秋 石鼓文

石鼓文是春秋战国时期的石刻文,分别刻于10块圆鼓形碣石上,故名。其文字记载秦国国君田猎之事,无论在考古、文学、文字发展史和书法艺术史上都有十分重要的价值。它是籀文向小篆过渡的字体,起着承前启后的作用。

石鼓文的书法浑穆高古,雄奇劲健,具有高雅脱俗的艺术魅力。它的结体和章法较之金文更加规整和具有法度,横行竖列更趋整齐,结体方整而不呆板,于匀整中寓变化。其线条笔意浓郁,圆润流畅,饱满挺拔,充满古意盎然而又清新典雅的艺术气息,对清代至今的书法影响尤大。

秦 李斯 泰山刻石

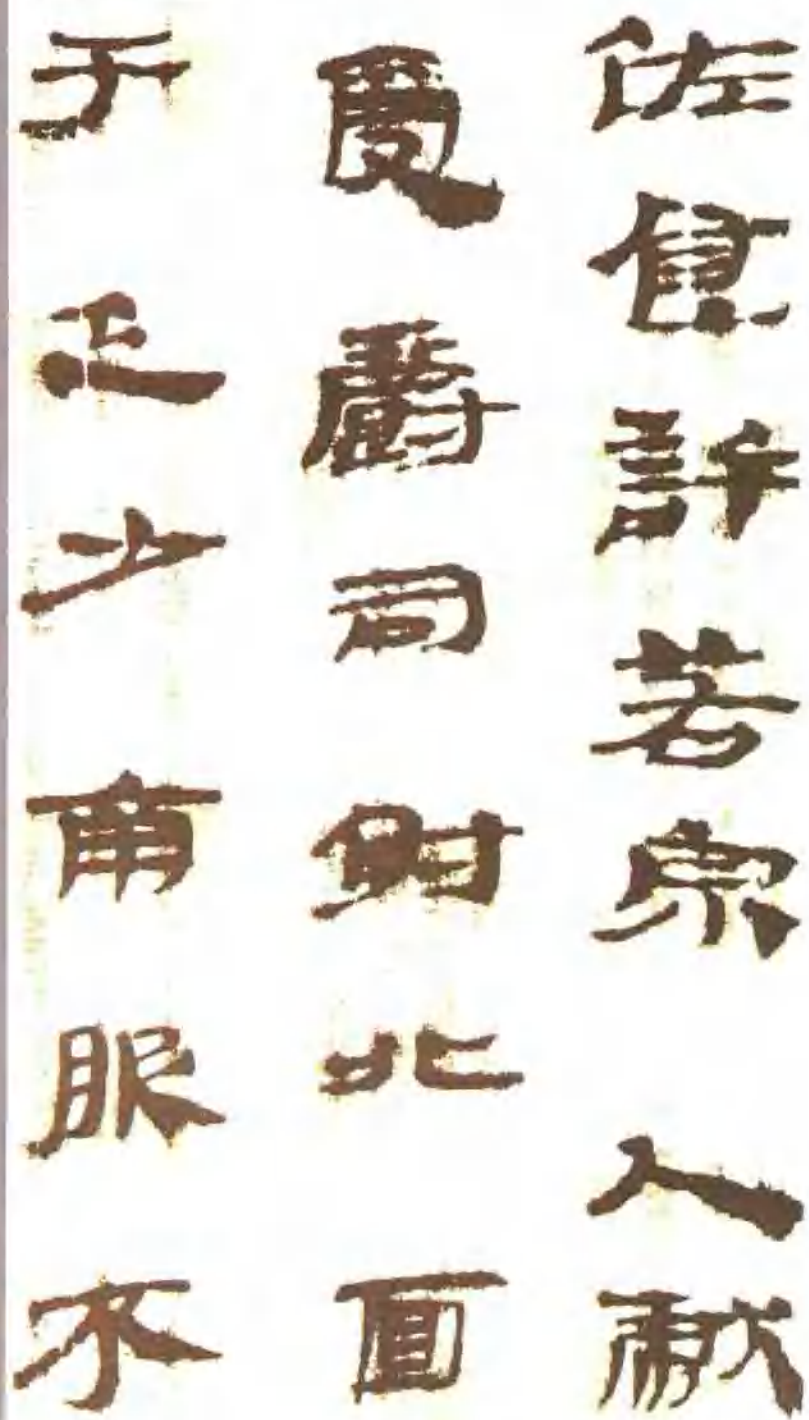
李斯(?—208),字通古,楚国上蔡(今河南上蔡县)人,秦代杰出的政治家、书法家。

作为书法家,李斯奏请“书同文”,“罢其不与秦文合者”,并亲自作《仓颉篇》,取史籀大篆,省改而为小篆,成为统一文字的范本。可以说,小篆的删定和规范化与李斯关系极大。他曾三次随秦始皇出巡,所到之处,皆刻石纪功,铭文都是李斯以小篆写成,它们是研究李斯小篆艺术的宝贵资料。

《泰山刻石》为小篆,原刻于山东泰山,现仅存10字,只有8字完好。该刻石书法用笔匀停,线条纯净圆润;结体严谨端庄,体形修长,一丝不苟;部分有纵长笔画的字密上而疏下,稳定中见舒展飘逸,极富装饰效果。

中华书法

西汉 简书

简书是汉代人用毛笔直接书写于竹木简牍上的文字,是我国发现最早,保存基本完好,数量最多的古人墨迹,较之汉碑它更真实地反映出汉代民间使用的文字的真面目。它们是研究我国书法艺术,特别是隶书、行书、草书发展演化的第一手资料。

汉简的书法艺术风格多样,变化极为丰富。其早期的书法无明显的波势和挑法,若篆若隶,古意盎然。其后有的敦实古朴,含蓄蕴藉;有的劲健爽利,飘逸豪放;有的露锋行笔,纵横不羁;有的笔画简洁,草意明显;还有的竖画拉长,放纵夸张。大都随意自然,无拘无束,具有飞扬的神采和动人的魅力。

中华书法

西汉 襍盜刻石

此刻石1980年发现于山东金乡县鱼山村,存字完整者25个,行与行之间有凿刻的直线,根据书体风貌分析,当属西汉中期的作品。

该刻石石面未经打磨,表面凹凸不平,斑剥陆离,显得奇古雄浑。从文字发展演变的角度上看,一些字的偏旁部首的写法尚未定型,与早期的简牍相似,也没有装饰的成分,即没有隶书典型的波磔笔画,但用笔和结体已是纯乎古隶的方折面貌,结体左右错落随意,加上线条的瘦挺劲健,因此更具有有一种自然萧散的神韵。目前发现的西汉刻石中,《襍盜刻石》的字数较多,因此,对研究文字的演变和书法艺术的发展都有重要意义。

中华书法

东汉 景君碑

尽管东汉时期隶书是官方通行的文字,但小篆的古风影响还是在汉碑中有所显现,《景君碑》便是很好的例证。

《景君碑》属汉碑中形制完整、年代较早的碑刻。篆籀用笔的痕迹随处可见,即所谓“例韭”。

“悬针”的笔法,所以康有为说它:“古气磅礴,瘦脚多用籀笔,与《天发神谶碑》相似,盖和帝以前书皆有篆意。”《景君碑》不仅用笔古雅,“其书方整有分法”,结体亦不像成熟的隶书多以横扁取势,而是以纵为主,体型修长而匀称。尽管它的风格较为独特,“其书势尤含篆意”,“用笔尤取圆劲”,但其中有些笔法变化的生硬和风格的不够统一,影响了它在汉碑中的地位。

中华书法

中华书法

东汉 乙瑛碑

全称《汉鲁相乙瑛请置孔庙百石卒史碑》，东汉永兴元年(153)立于山东曲阜孔庙，隶书。

东汉桓、灵时期，隶书达于鼎盛成熟，而出规入矩，法度森严，阴阳向背，波磔分明之最完美者，莫过于《乙瑛碑》。它是隶书完全进入成熟的典型代表。结体雍容端庄，严谨整齐，循规蹈矩，用笔藏锋起笔，回锋收笔，讲求线条的轻重变化和粗细对比，较长的主笔一波三折于起伏中呈飞动飘扬，线条饱满，骨肉匀停，方圆兼备，极富变化和魅力。

东汉 石门颂

《石门颂》全称《司隶校尉犍为杨君颂》，又称《杨孟文颂》，王升撰文，东汉建和二年(148)刻于陕西褒城东北的褒斜谷石门壁上，为摩崖隶书，气魄雄大，风格特异，具有很高的审美价值，被康有为、杨守敬称作“闲云野鹤，飘飘欲仙”，其飘逸超尘的风姿令人倾倒。清张祖翼说：“三百年来习汉碑者不知凡几，竟无人学《石门颂》者，盖其雄厚奔放之气，胆怯者不敢学，力弱者不能学也。”

《石门颂》的线条篆意明显，笔致直中含曲，舒缓道劲，起笔收笔皆不求修饰，变化自然，笔势左右舒展，如长枪大戟，奔放恣肆，飞扬飘动，被誉为“隶中草书”。结体以方为主而能因字立形，不拘泥于一律，点画间断连得当，松而不散，章法错落而不讲究横行竖列，无拘无束，超凡脱俗。

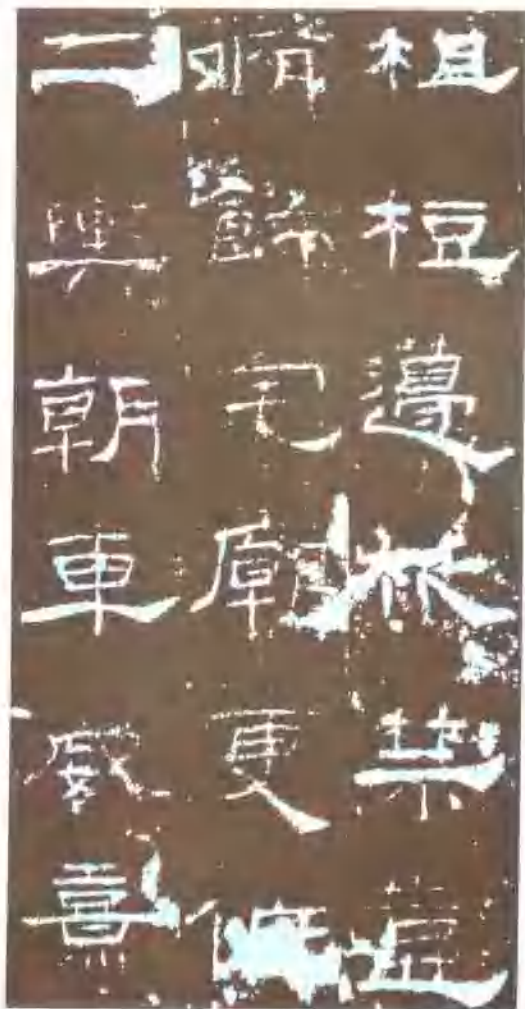
东汉 衡方碑

全称《汉卫尉卿衡府君碑》，书刻于东汉建宁元年(168)，属于方整雄强。朴茂厚重一路，特别注意用笔的周到圆满，力求笔笔送到，且笔力沉雄势劲，丰满浑厚。结体极为方整，不像东汉一般成熟隶书横扁取势，左右开张，而是方整谨严，结体与笔画含蓄内敛，极少放纵之笔，外紧而内松，凝重而宽博。

清以来，《衡方碑》极受世人推重。翁方纲评：“是碑书体宽绰，而周密处不甚留隙地，似开后宋颜鲁公正书之渐矣。”何绍基则评：“方古中有倔强气。”姚华则说：“《景君》高古，惟势甚严整，不若《衡方》之变化于平正，从严整中出险峻。”

中华书法

东汉 礼器碑

《礼器碑》全称《汉鲁相韩勣造孔庙礼器碑》，东汉永寿二年(156)立。此碑历来评价极高，是汉碑中当之无愧的杰作。其书法结体严谨平正，中规中矩，于平正端严中见逸气和奇趣。笔画细挺，遒劲瘦硬，似铁画银钩，率真而蕴藉。字的雁尾和捺脚多呈大而方形状，笔下的轻提重按明显夸张，表现用笔的洒脱随意。碑中相同的字特别多，但变化亦多，结体都不重复。清代书家王虚舟在评《礼器碑》时说：“隶法以汉为极，每碑各出一奇，莫有同者，而此碑尤为奇绝。瘦劲如铁，变化若龙，一字一奇不可端倪。”