

教你欣赏书法

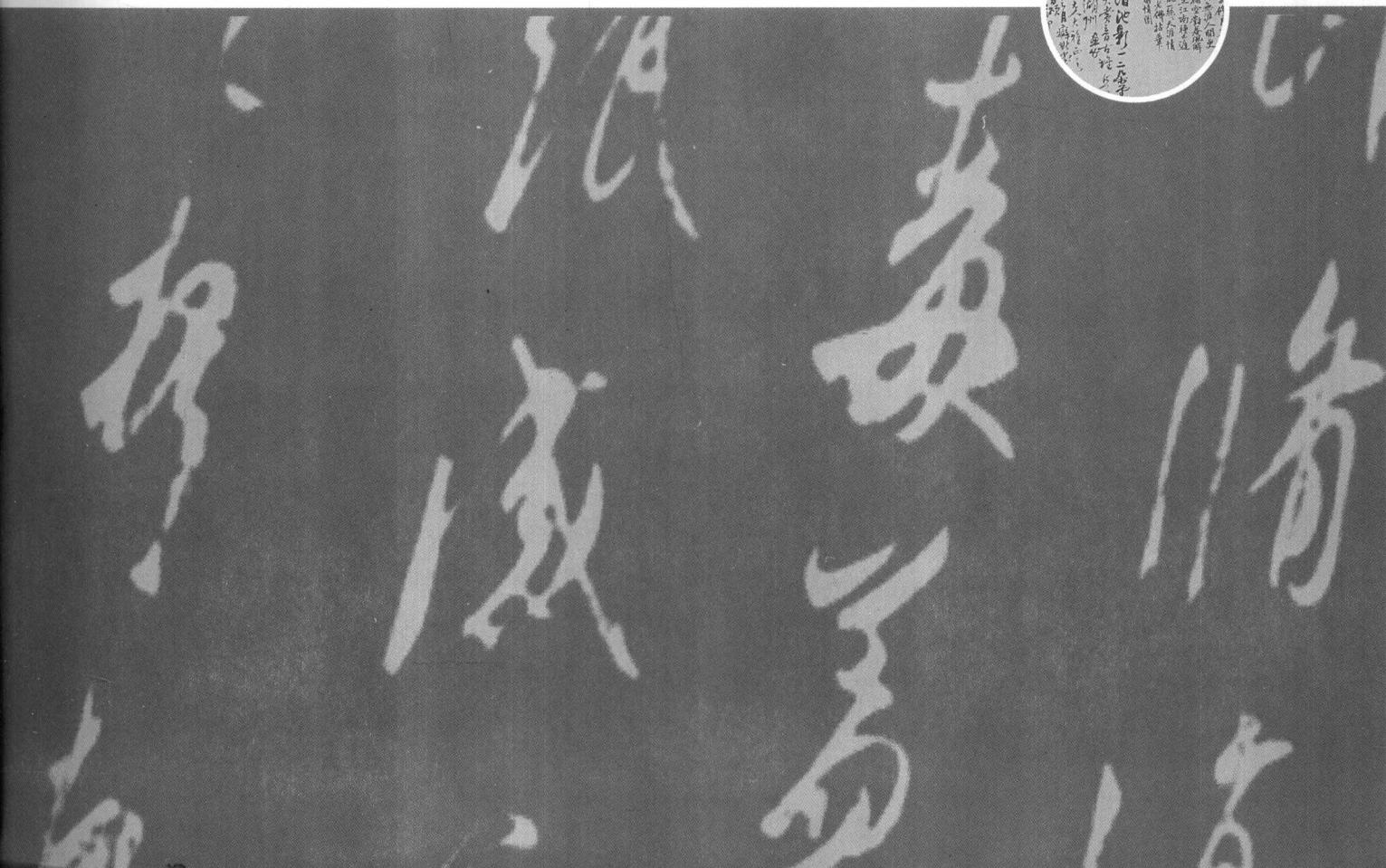
我们不可能都成为书法家，但我们却可以成为书法作品的真正鉴赏者。

教你欣賞

书法

JIAONIXINSHANGSHUFA

丁21

图书在版编目 (CIP) 数据

教你欣赏书法 / 百折编著. - 北京: 中国文联出版社,

2004.1

ISBN 7-5059-4475-4

I . 教… II . 百… III . 汉字 - 书法 - 鉴赏 - 青少年读物

IV . J292.11-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 104763 号

书名	教你欣赏书法
编著	百折
出版	中国文联出版社
发行	中国文联出版社发行部 (010-65389152)
地址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经销	全国新华书店
责任编辑	姚莲瑞
责任印制	邢尔威
印刷	人民美术印刷厂
开本	889 × 1194 1/16
印张	7
版次	2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印数	1-5000 册
书号	ISBN 7-5059-4475-4/J · 954
定价	22.00 元

您若想详细了解我社的出版物

欢迎惠顾我们出版社的网站 <http://www.CFLACP.com>

给你 一个欣赏路径

H A N D W R I T I N G

教你欣赏
书法

书法是以汉字为载体的书写艺术，是中华民族独有的艺术形式。欣赏和学习书法对了解中国文化，提高自身艺术修养和综合素质，培养青少年健康的性格和良好的学习、生活习惯，大有裨益。众所周知，我国许多著名的科学家，从小都喜爱书法，而且有的人造诣之深令人敬佩，当前许多演艺界名人也是书法的爱好者，书法艺术的重要性毋庸多言。

中国书法艺术博大精深，源远流长，秦汉以来，派别纷呈。本书从书法艺术的星河中，摘取最为耀眼的二十几颗星辰，认真剖析，同时在“相关链接”、“书法风格”栏目中介绍有关的历史背景知识和人情世故。让你在轻松的阅读中，领略到书法艺术的真谛，踏上美的历程，并把艺术置于历史之中。阅读前，务必做下列“热身运动”。

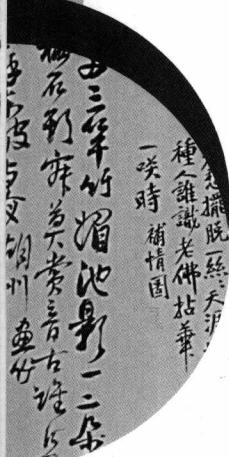
1. “接触式欣赏”的新理念——“六字诀”

说到欣赏，一般理解为非接触式的观赏，在这里，我们提出，欣赏必须是“接触式的”参与，“知、观、想、抚、摹、比”六法紧密结合。

所谓“知”，即知其人，书法是创作者在特定条件下个性的外露，了解创作者（主体）的个性、生活的时代、经历命运，才能真正了解作品内涵。

“观”，即从全局观看，观赏，是欣赏的第一感知活动，也是欣赏活动的“进口”。要从总体把握，特别重视自己的直觉，往往是直觉能迅速捕捉美的

教你欣赏书法

精髓，达到美的最高境界——“妙不可言”。

“想”，即想像和联想。年轻人欣赏书法，一个重要的目的就是培养想像力。想像力是智力的最重要因素，爱因斯坦曾说科学的关键性突破，往往不是科学分析实现的，而是想像力活动的结果。中国书法是用点、线描摹世界的，是世界的抽象，万物的浓缩。在欣赏过程中，再从书法联想到万物，让思想自由驰骋，不受任何束缚，达到物我两忘的境地。

“抚”，即抚摸，抚玩。伸出你的手，用手指抚摸墨迹，跟着墨迹行游流转，玩味其中的奥秘，增加亲近感，同时书法的线条也沉入你心中。

“摹”，这里指临摹，包括“摹”和“临”两个过程。摹即以半透明的纸蒙在帖上，依帖挥写；临即置帖于前，对帖临写。临摹是学习书法最重要的手段，欣赏同样需要临摹。

“比”，欣赏不是单纯的“赏”和“学”，真正体会到书法家的神韵，实践是重要的一环。自己动手写上几笔，再与书法家的作品比一比，更能看到差别，也更能理解书法家的高明。有人认为自己与书法家不可比，其实“拿起笔谁都是书法家”，在创作感受上，人与人是相通的。

2. 重点欣赏什么？

欣赏是开放式的，前文已讲，书法是万物浓缩，欣赏者可以自由想象。不过，中国书法在长期发展过程中，形成了一些定势，在欣赏中要重点体验。欣赏书法如同观美人。看美人要看其神采、风韵、身材、外表、动作，书法亦是如此。

“神”，作品中体现的神采与精神。“韵”，作品中表现艺术风貌和韵味。

“气”，流转其中的精神活力、意志情趣等。“筋骨”，筋与骨密切相联。筋指脉络的连通；骨指笔画的强劲，结构的坚定稳固。

“肥瘦”，指书法笔画和结构的肥瘦。肥，笔画遒劲丰满；瘦，笔画流丽清秀。“肥不露肉，瘦不露骨”是古人对书法肥瘦的要求。

“疏密”，指间架结构布局和安排的宽疏与紧密。“缓急”，指运笔的快慢节奏。“疾涩”，指笔势的快慢，力度的强弱。疾势要求劲挺流畅，涩势要求凝重浑厚。

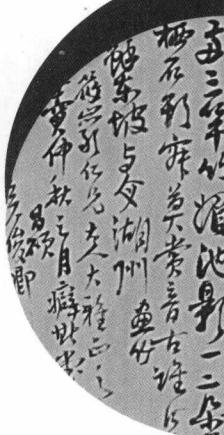
这里不再列举，后面还要结合具体作品细说。总之，观人重在观神韵，欣赏书法同样如此。

3. 书法演变历程

了解中国书法艺术的发展历程，是欣赏书法作品必备的知识，以免一叶障秋。

教你欣赏

书法

时代	历史背景	特点	代表人物
汉以前	汉以前有甲骨文、金文，秦统一天下后，统一文字即秦篆。汉朝演变为隶书。东汉刻碑之风盛行，许多作品就是通过汉碑保存下来的。	秦篆用笔圆润饱满，转折圆劲，透露出大一统的气度。汉碑的风格或厚重，或方正或舒展，各不相同。	石碑无书写者名字。秦碑刻有《泰山刻石》、《琅琊台刻石》；汉碑有《张迁碑》，《曹全碑》
魏晋南北朝	国家动荡不安，思想却极度自由，文人雅士明哲保身，以艺术自娱。	在隶书的基础上，孕育了楷、行、草书。楷书，凝重而严整，行书神韵高古，草书奔放而有气势。北朝的碑刻笔画方整，具有浓郁的阳刚之气。	魏时的钟繇和东晋的王羲之是两位具有划时代意义的大家，王羲之有“书圣”之称，与儿子献之并称“二王”，为永世典范。北碑有《张黑女墓志》、《龙门二十品》、《郑文公碑》等。
隋	国家的统一推动书法的普及，书法艺术有了大幅度的进展。	“二王”的书风占统治地位。	智永等。
唐	以唐太宗为代表的许多皇帝喜爱书法并身体力行，国势强盛，书法艺术全面成熟。	楷书达到顶峰阶段，“唐书尚法”，名家辈出。盛唐时的草书以放纵飘逸的特点超过了以往各代。	初唐四杰：虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷；以后有李邕、张旭、颜真卿、柳公权、怀素等。
五代	社会再度分裂混乱，文人退身自保。	书法上虽继承唐末之余韵，但大趋势走向下坡。	杨凝式
宋	宋朝政治上保守，文化发达，帖学盛行，从皇家宗室到广大文人善书者颇多。	相对于唐人尚法，宋人尚意，书法家多是诗书画兼通的大文人，书法作品具有很高的文化品味。	苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄、宋徽宗等。
元	元文宗喜爱书画，多民族的国家由武攻开始了文治。	书坛上先学唐，后学晋，沿着继承的路子缓慢地行进。	赵孟頫、鲜于枢等。
明	明朝江南经济的发展，文人要求个性解放的思想兴起。以苏州为中心聚集一批崇尚人性的书家。	一部分书法家不墨守成规，敢于创新，表现出鲜明的个性，对中国近现代书法影响深远。	明初“二沈”；中期的祝允明，文徵明，王宠、董其昌；后期的徐渭，张瑞图、黄道周，倪元璫等。
清	清统一后，开始提倡汉文化，康熙皇帝喜爱董其昌的书法，使董书风靡海内。到嘉庆、道光年间碑学渐成主流。	书法家众多，帖学沿着传统的路子发展；清中期碑学向帖学发起冲击。	由明入清的有王铎、傅山；以后的刘墉、王文治，郑燮、金农、邓石如、包世臣、康有为等。
近代	随着社会的发展和进步，人们开始系统地研究书法艺术。	各种书体都在不同程度上有所发展，研究和爱好书法的人增多，创新方面欠力度。	民国初年有吴昌硕、沈尹默等大家。

“教你欣赏书法”

Jiao Ni Xin Shang Shu Fa

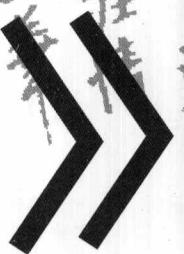
教你欣赏
书法

目录
CONTENTS

2 / 王羲之	49 / 黄庭坚
8 / 王献之	53 / 米芾
12 / 智永和尚	57 / 赵孟頫
15 / 欧阳询	61 / 祝允明
19 / 虞世南	67 / 文徵明
23 / 褚遂良	72 / 董其昌
26 / 张旭	77 / 张瑞图
30 / 颜真卿	82 / 王铎
35 / 柳公权	87 / 傅山
38 / 怀素	91 / 郑板桥
42 / 杨凝式	94 / 金农
45 / 苏轼	98 / 邓石如
	102 / 吴昌硕

詔舉紅豆江東種
春悲搖晚綠天涯
種誰識老林人
一珠時 稿情圖

教你欣賞書法

HANDWRITING

三百年鉤媚
柳子狂草賞
蘇東坡與友
翁以別後久
李仲林書

王羲之

相关链接

东晋王家：316年西晋灭亡后，司马睿建立东晋王朝。司马睿向来缺少才能和声望，他能够取得帝位，主要依靠王导的支持。王导出身中原大族，是老练的政治家。王导通过收揽一批北方来的士族，联络当地豪强，缓和南北士族的矛盾，稳定了社会局面。他才是东晋的实际创造者。318年司马睿称帝受百官朝贺时，三四次请王导同坐御床受贺，王导辞让不敢当。司马氏政权重要的官职大多被王家占有，当时人们说“王与马，共天下”，实际上司马家族势力远不敌王氏势力，王氏家族成为东晋王谢庾桓四大家族之首。

小传

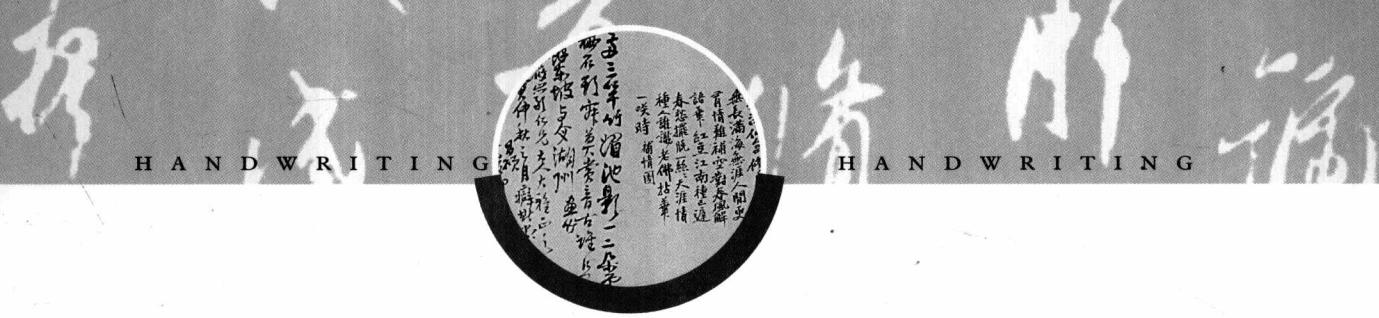
王羲之（公元303年—361年，另一说公元307年—365年），字逸少，号澹斋。琅琊（今山东临沂）人，后迁居会稽山阴（今浙江绍兴）。东晋著名的书法家，后人称他为“书圣”。

王氏家族是东晋王朝第一大家族，王羲之的祖上王导是东晋的开创者，王导的子孙中先后担任丞相、尚书、将军等高位要职的达三十人。王羲之青年时便走上仕途，始任秘书郎，后为征西将军参军，再升为长史，后调任右军将军、会稽内史等，因此后人称他王右军。

他为官清正，在会稽任职时，曾为减轻百姓赋役，上书朝廷为民抗争。在饥荒年，他不顾上司反对，开仓赈救饥民，赢得了当地老百姓的赞誉。人到中年后，他逐渐明白了官场并不是像他这样耿直人的舞台，毅然称病辞职，在父母墓前发誓弃官绝禄，并作《誓言》铭志。从此他广交社会名士，以诗酒自娱，专攻书法，成为中国书法史上炳耀千秋的“书圣”。

王羲之在家庭环境的熏陶下，从小就开始学习书法。12岁那年，在父亲卧室里发现了前人关于书法的著述《笔说》，爱不释手，如痴如醉。父亲知道后立即追回，羲之不肯，父亲只好说：“等你长大后再教你。”而他却急不可待，跪下请求说：“现在就教我吧，等我长大成人后就晚了。”父亲又惊又喜，于是将《笔说》中练字的秘诀传授儿子。

年轻时的王羲之性格清高隽逸，“东床坦腹”的传说就是最好的证明。当朝太尉郗鉴要在王氏家族的青年人中挑女婿，在炎热的夏

天，王氏子弟们个个衣冠楚楚，等待挑选。惟独王羲之置若罔闻，坦腹躺在东厢的床上自在地吃喝。郗鉴知道此事后高兴地说：“这人正是佳婿。”郗鉴不喜欢年轻人故作矜持，而喜爱率真直爽，于是把爱女嫁给了他，女婿被称为“东床”的典故就出自这里。

王羲之练习书法十分刻苦，他把自己关在屋子里临摹钟繇（音读尤）的书法和前人的草书，足不出户。钟繇是楷书的创立者，当时人称“秦汉以来第一人”。王羲之并不满足于继承前人，他苦苦摸索创新的路子，正在他为找不到自己的书法风格而苦恼时，他的儿子王献之对他说，“书无定法，任何事变通才会有发展，前人楷书太质朴，草书又不够流畅，不如取二者之长，走中间道路。”儿子的一番话打开了王羲之书体变法之门，一发而不可收，创造了一种“新体”。

王羲之的“新体”立即为人们所喜爱。《论书表》中记载说，有一天，王羲之看见一位老妇人手拿着十几把扇子沿街叫卖，无人问津。他便取笔在每把扇子上写几个字，并对老妇人说：“你到市上说是王羲之写的，每把要价二十钱。”老妇人将信将疑，在市上叫价出售，赶集的人争相购买。《晋书》中也有一则故事：王羲之爱鹅出名，他看到一道士养的鹅十分可爱，便提出买鹅的要求，道士坚决不卖。他再三恳求，道士说：“如果你为我写部《道德经》，我就把这群鹅拱手赠送。”王羲之当然乐而为之。

东晋以来，王羲之书法遗迹一直被尊为至宝，后经唐太宗的提倡，成为全国书法的正宗，一直影响着后代书法。他的传世墨迹几乎荡然无存，但摹本拓本较多。代表作有《兰亭序》、《丧乱三帖》、《孔侍中帖》、《初月帖》、《行穰帖》、《快雪时晴帖》等。

书法风格

王羲之生活的东晋时代是中国政治上混乱，精神上却极度自由、解放且富有艺术精神的时代。东晋人崇尚自然主义和空灵的玄学精神，“洗尽尘滓，超然绝俗”，王羲之创造的行草就是这一精神的艺术表现形式。他糅合当时楷、隶书体和草书体，以神奇的笔力创造了一个变化多端的书法艺术世界，为书法创作开辟了新空间、新境界，尤其是对线条运用，人称“跳荡多变，姿态潇脱”，成为永世的楷模。梁武帝说，“王右军书字势雄强，如龙跳天门，虎卧凤阙，故历代宝之，永以为训”，这是对他书法风格的最好总结。

三 前 古 今

•《荐季直表》(局部)

重要书家

钟繇：三国时期魏国人，字元常，颍川长社（今河南长葛县东）人。钟繇是曹操有名的谋士。197年，曹操与袁术作战时，钟繇到关中，用计稳住韩遂、马腾等势力。三年后，曹操与袁绍在官渡激战，曹军与袁军的兵力之比是一比十。在关键时刻，钟繇率二千人马有力支援了曹操，为曹统一中国北方做了巨大贡献。曹操曾把他比做当年刘邦的大臣萧何，曹丕称帝拜他为丞相。

他完成了楷书的定型，后人将其奉为楷书的鼻祖。他的小楷古意盎然，质朴而不刻意求工，章法错落有致，这种自然朴素而充满生机的书体对后世影响深远，流传至今的书迹有《荐季直表》等。

教你欣赏

1. 《兰亭序》

《兰亭序》，又名《兰亭宴集序》、《临河序》、《兰亭集序》。《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。

永和九年（353年）三月初三，王羲之在会稽山阴兰亭组织了一次风雅集会，饮酒赋诗，他趁酒兴为众人所写的诗作序，一气呵

成，写下这一千古名迹，在章法（常用术语，指作品全篇字与字、行与行的整体布局）、结体（常用术语，指字体中点画的结构和法则）、用笔上都达到行书艺术的高峰。王羲之对自己的作品也十分得意，后来又写了数十遍，都不及原作，便将原作作为传家之宝，还专门造临书之阁，贮藏《兰亭序》。

从整体上看《兰亭序》，一片神机，无法而有法，一笔一画皆有情趣，从头至尾，一气呵成，如天马行空，游行自在。章法上浑然一体，变化细微，布局疏密有度而自然，墨气忽浓忽淡，令人赏心悦目。字势上从首字“永”到末字“文”，笔意相连，阴阳起伏，笔笔不断。全文共28行，324字，文中二十多个“之”都变化各异，无一相同。

欣赏《兰亭序》重在感悟晋人简约玄澹、飘逸自然的精神，体会“濯濯如春月柳”、“轩轩如朝霞举”、“爽爽如清风朗月”的流风余韵。

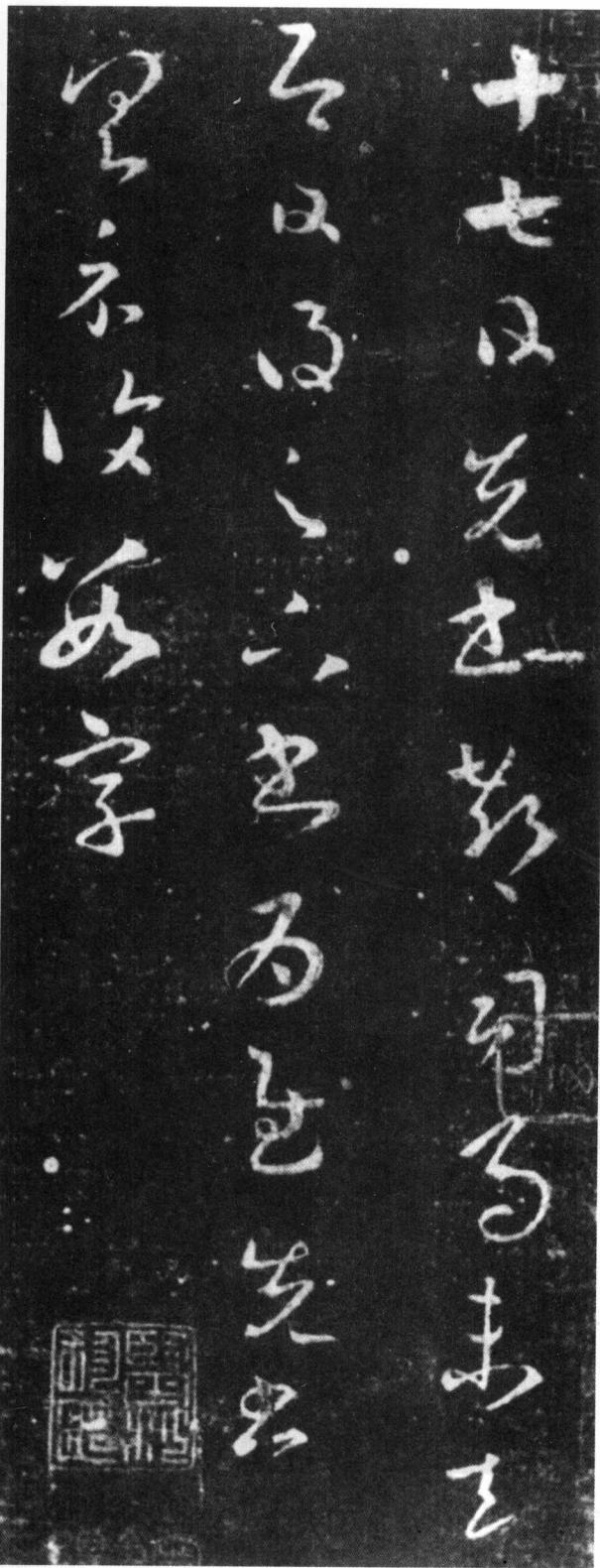
• 《兰亭序》

相关链接

唐太宗与《兰亭序》：唐太宗是中国历代皇帝的楷模，他开创的“贞观之治”，是中国古代的盛世，他也是一位著名书法家。他极为推崇、迷恋王羲之的书法，把王羲之传世作品搜集殆尽，深感遗憾的是从未见过“天下第一行书”《兰亭序》。当他得知《兰亭序》藏在王羲之七世孙智永嫡传弟子辨才手中时，立即召见。可是老和尚矢口否认。宰相房玄龄向唐太宗推荐了谋士萧翼，并献计智取。

萧翼化装来到辨才居住的永欣寺，很快结识了辨才，俩人语意投合，弈棋弹琴，吟诗赠答，大有相知恨晚的感觉。一天谈到书法时，萧翼说：“我也酷爱书法，常随身携王羲之的法帖，”并呈给辨才欣赏。辨才仔细端详后感叹地说：“是王羲之真迹，但不是最好的墨迹。”萧翼用激将法说：“最好的当然是《兰亭序》，但数经战乱，早就不存在了。”辨才心急之下，便从寝室的房梁暗洞中取出《兰亭序》给萧翼看。萧翼口中不以为然地说：“这件也不是真迹，必是摹本。”心中却暗算时机。一天，趁辨才外出，他盗走了《兰亭序》，日夜兼程回到京城，呈送给唐太宗。辨才发现后，气得吐血而死。

唐太宗得到《兰亭序》喜不胜喜，视作至宝，爱不释手，不但自己临习，还命当时的书法家临摹。649年，唐太宗病逝，唐高宗便将《兰亭序》用玉匣盛装，作为殉葬品，永久地埋入昭陵之中，《兰亭序》真迹从此湮没人世，后人看到的只是摹本了。

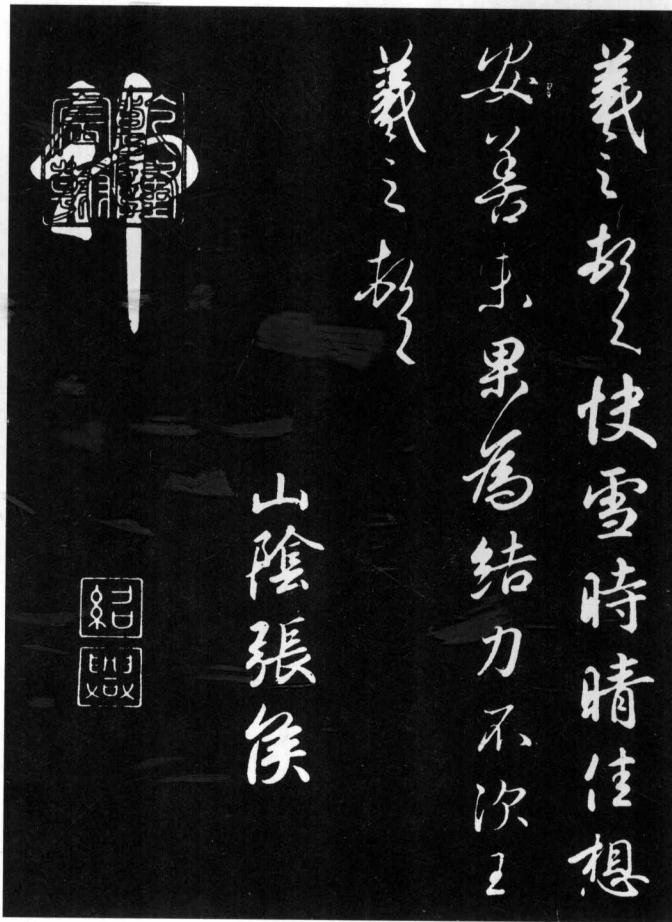
•《十七帖》

2. 《十七帖》

帖以“十七”二字开头，所以称《十七帖》。

传刻拓本甚多，最佳的是明初张正蒙长跋本，现藏上海图书馆；陶祖光卷装本今藏故宫博物院；涿州冯氏旧藏宋拓本现存在河南开封博物馆等。

该帖点划分明而气势连贯，面貌清秀而骨力内含，“折”划或用方折或用圆转，方折干净利落，圆转润滑妍美，被后世推为草书绝品。宋朝大思想家朱熹称赞说“从容衍裕，而气象超然，不为法束，不求法脱，真可谓一一从自己胸襟流出者”。既不脱法，又处处不受法则约束，一派从容、超然的意态，恰是王羲之的修养、学识、性情的写照。

•《快雪时晴帖》

甚能草率
患心所病者
雖即脩復未幾
一秋毒益深矣
此紙漫使不
竟之標局

● 《丧乱三帖》（局部）

不見十三日の晝暮
家主の鹿
久世久人ふる御事に時
利行里十三日有十六日
ち往來を爲すと爲
家主の鹿主信重
内包、内枝力少一

● 《初月帖》(局部)

王献之

小传

王献之（公元344—386年），字子敬，小字官奴。王羲之第七子，历任建威将军、吴兴太守，官至中书令，人称“王大令”。

王献之从小生活在书法艺术的世界中，对书法表现出浓厚兴趣，七八岁时练字就十分专注，有一次，他在练习时，王羲之悄悄走过来，从他的背后突然抽他手中的笔，却没能抽掉。王羲之赞叹说：“这孩子在书法上定能成名。”献之在七兄弟中最为出众，父亲对他也钟爱有加，亲自教导，教他弘扬家学书风。

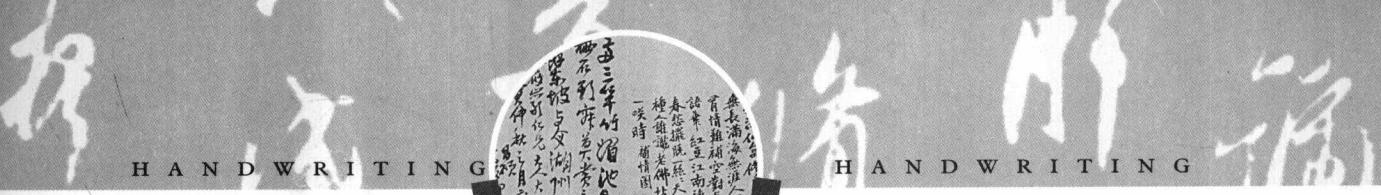
献之天资极高，才气勃发，有一次，他见家里新粉刷过的墙壁很白，就模仿大人的样子，随手操起扫帚，沾上泥浆在墙壁上写了一个大大的“鹅”字，大家惊叹不已，连羲之也情不自禁啧啧称赞，他在给亲戚的信中，还专门称赞了献之。王献之十五六岁时，曾建议父亲开创行草一体。以如此年龄能有这样的高见，确实十分惊人。

少年成名，难免心高气傲。一次，献之拿着自己的习作给母亲看，请母亲评价一下他与父亲书法造诣的高低。母亲仔细端详了许久，说：“我儿习字三缸水，只有一‘点’像羲之。”原来，献之由于粗心，把“太”写成了“大”字，正巧被父亲看到了，他就随手添加了这一“点”。听母亲一席话，王献之对着习作，低头揣摩了很久，面红耳赤。从此，不负父母的良苦用心，闭门研习。

中年以后，王献之书名大震，从平民到皇帝对他的作品都爱如

相关链接

桓玄：（公元369—404年）出身于东晋王谢庾桓四大家族之一的桓家。他年轻时以英雄豪杰自居，曾任太子洗马（官名），自叹英雄无用武之地，弃官回乡，结交反朝廷的势力。398年，他联合几家大族力量，与朝廷抗衡。403年前后，由于天灾连年闹饥荒，尸骨遍地，东晋王朝的贵族们平时好吃懒做，丧失了基本的生活能力，现在抱着金玉，关着大门整家整家的饿死。桓玄趁乱起兵围攻金陵，东晋的军队土崩瓦解，他废掉晋安帝，自立为皇帝，号楚。他荒淫无能，志大才疏，不久，被刘裕击败，在逃跑中他仍随手携带着王献之的书法。不久被手下士兵杀死。

H A N D W R I T I N G

H A N D W R I T I N G

至宝。有一个年轻人为获得王献之的墨宝，故意在长衣的下襟缝了一块白纱，穿着去拜访王献之。果然王献之答应了他求字的要求，撩起白纱写起来。这个年轻人在回家的路上逢人便夸他求字的高明，大家纷纷抢夺，结果他仅剩下一只袖子。

桓玄是东晋末年的大野心家，正是他推翻了东晋王朝。他最爱王献之的书法，他曾说“小王”（献之）胜过“大王”（羲之），即使行军作战中，他也随身携带。后来兵败南逃，被手下士兵杀死时，他的马背上还藏有三件王献之的作品。

到了唐代，唐太宗褒奖王羲之，贬低王献之的书法成就，一时上行下效，这是王献之身后一场劫难，许多书迹得不到妥善保存，因而传于后世极少，仅有《鸭头丸帖》、《送梨帖》、《中秋帖》、《地黄池帖》、《十二月帖》等后人摹本传世。其实，王羲之、王献之父子在书法艺术上双峰并峙，二王并称，同为泽浸百代的大家，不可贬此扬彼。

书法风格

王献之不拘古法，标新立异，他把行体和草体结合起来，笔势恣纵，线运畅快，形态趋于外放，笔法外拓（常用术语，指笔画向外伸展），气质更为显露。王羲之的行草，笔笔到位，韵味深藏不外露，而王献之的个性充分反映在书法作品中，更加浪漫。如果把羲之字比做初春的景色，王献之的书法则是绚烂多姿的晚春。

重要书家

王珣与《伯远帖》：王珣是与王献之同时代的重要书法家。清朝乾隆皇帝把王献之的《中秋帖》、王羲之《快雪时晴帖》和王珣的《伯远帖》称为书法的“三希”，并专门建殿堂收藏这三件希世之宝，称为“三希堂”。

王珣系王羲之的子侄，生卒年月不详，年轻时做过主簿，因为身材短小，人们称之为“短簿”。他从小受到书法艺术的熏陶，行书和草书俱佳。他曾草书《三月帖》和行书《伯远帖》传世，今天我们有幸看到的只是后者。由于历史原因，羲之和献之的真迹几乎绝世，摹本居多，而王珣的《伯远帖》却被公认为真迹。

《伯远帖》5行、47字，行笔自然流畅，毫无做作之态，真可谓行云流水，灵气十足，秀丽是《伯远帖》一个显著特点。这件佳作得到了历朝历代书法家、收藏家、鉴赏家的重视。

1914年，清末代皇帝溥仪出宫时，皇太后瑾妃将此帖偷盗出宫，后来以高价卖给了郭葆昌。解放后郭氏的后人将此帖带到香港，典押给一个英国人。赎期要到了，他无钱去赎，眼看这一无价之宝就要落入外国人之手，周恩来总理得知此事，马上指派专人携带重金去香港交涉，《伯远帖》终于回到了人民的手中，现藏故宫博物院。