

李萧锟
著

中国

书
法

之旅

李萧昆
著

中国
书
法
之旅

图书在版编目（CIP）数据

中国书法之旅 / 李萧锐著. — 北京：中信出版社，
2018.6
ISBN 978-7-5086-7972-3

I. ① 中… II. ① 李… III. ① 汉字—书法史—中国
IV. ① J292-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 187743 号

本书中文简体版由雄狮图书股份有限公司授权中信出版集团股份有限公司在中国大陆地区独家出版发行

中国书法之旅

著 者：李萧锐
出版发行：中信出版集团股份有限公司
（北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029）
承 印 者：北京盛通印刷股份有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16 印 张：17.25 字 数：180 千字
版 次：2018 年 6 月第 1 版 印 次：2018 年 6 月第 1 次印刷
广告经营许可证：京朝工商广字第 8087 号
书 号：ISBN 978-7-5086-7972-3
定 价：68.00 元

版权所有 · 侵权必究
如有印刷、装订问题，本公司负责调换。
服务热线：400-600-8099
投稿邮箱：author@citicpub.com

序

伟大的永恒

上小学的第一堂书法课，我狼狈不堪，带的是一支七紫三羊的毛笔，却怎么也化不开；九宫格纸上，墨渍处处；白色上衣和黄卡其裤都逃不开四溅的墨汁浸痕摧残；更惊怕的是竟遭老师背后冷不防的一记抽打。那天放学，我是墨渍、泪水和着一颗受创的心灵返家，至今，仍不曾褪去那难掩的痛苦记忆。

我对学校书法课心生畏惧，但并未对书法学习失去兴趣。慢慢地，在倒地后，学着爬起。先父经营文具店，提供了最好的工具来源，虽然在乡下，宣纸较贵，不太有人买，但父亲却完全站在我这边，每月一刀纸。初中三年，课余时，我会自我安排练习书法，时常，练习后丢弃的宣纸堆满了书房一角，父亲会一张一张地叠齐，用草绳系好，当废纸称斤卖了。当时家境不是很好，对于我的浪费，父亲偶尔会露出不快的表情，但多半时间都无怨言。1964年初中毕业那年，我的书法得到全校第一名，我是含着泪水，把得来的奖状和奖品双手呈给父母亲的。

初中的校长唐寒江先生，极重视书法，我的生平第一张书法奖品是宋克的章草——当然，我完全不识，我保留到读文化大学艺术研究所时，才将它读了一遍，也是我第一次识得章草。

初中毕业那年春节前，我鼓足勇气，在家门口摆了春联的摊子，光着头在寒风刺骨中站着挥写。除了练字满足我对书法的兴趣，另外便是赚取学费，以利升高中就读。从初三毕业，加上重考一年，一路写到读研究所毕业那年，因为母亲听别人说“卖春”的谐音不佳，北京话她听不懂，闽南语是“不会剩”的意思，坚持要我停歇近十年的街头春联的练字生涯。

我生而不慧，只因对美术的执着与高度的兴趣，除了一般美术创作，在书法学习路上，我走得并不顺畅。乡下地方没有老师的指点，自我摸索，处处触礁，但凭一股毅力和决心，土法炼钢，数十年如一日，可以说，这一生中是在毛笔、宣纸和墨汁浸染中长大的。

影响我书法更上一层的关键性时刻，是在上文化大学艺术研究所“中国书法史”的课堂里。当时是由王壮为老师任教，他对书史博知通晓，且唱作俱佳。时而山谷道人的闻声悟道，时而张旭的醉后狂书及怀素的芭蕉练字，又右军坦

腹东床的艺术家本色及陈抟《石门铭》对联的龙马精神等，都让我对书史及书家故事如痴如狂，而他发音字正腔圆，一口道地的京片子，在我眼中，确是一个十足的学者教授，使我如沐春风。

我因为对王老师的精辟演说着迷，仅仅那一年，我不曾动笔书写毕业论文，却一头栽进临写王老师口中述说过的每个书家的书迹中，与古人神游，和往者对话。毕业论文勉强过关，对书法的兴趣与收获却与日俱增，这是我一生中书学的黄金时代。

书法学习若只靠那支笔和无知的蛮力，充其量，只能是个书奴或书匠，距离书法艺术堂奥仍很遥远。若能翻阅书史，对各个时代的书家书风，乃至书体的变革演递能知其梗概，且能加以揣摩临写，不独对传统书体的认识能更周严深入，也会因旁征博引，而得融会贯通之利。应知，任何一种书体都牵涉前因后果，不仅在同一时代的书风中有一特定的横向关系和位置，即使是上下纵走的前后朝代的过渡期，也有它独自的风格面貌。纵横奔驰于除却屏障的书史时空里，能将之移入你的方寸尺幅中，便能从小中见大、微粒芥子纳须弥、丁点露珠中摄三千大千世界了。

这本书不是严肃深奥的历史，更非艰涩难懂的理论，我以小学生旅游的好奇心，追忆来自王壮为老师的口述书史。主要是以自己在大学任教二十余年的教学笔记，在纷乱潦草的字迹里重新爬梳整理，并予以当与不当的增减，所以冠上“中国书法之旅”之名，避开历史的沉重包袱，免于理论的枯燥乏味。曾经，在1986年，因向阳先生的鼓励，本书在他主持的《自立晚报》副刊上连载一年，而意外地获得好评，当时只配一张黑白图片。于今，雄狮美术发行人李贤文兄得知后，竟慨允出书，且重新排版，为满足众多书法爱好者，以全页彩色付梓。贤文兄对中国传统书画有一份使命感，多年来自我创作实践，未曾稍懈，于艺坛之贡献既深且远，令人赞叹。

只有面对历史时，我们才觉出自己的渺小，但如果我们用游历的心情走入历史，与古人神交，与古人畅言，与古人游戏三昧，那么，你及你的作品就等同于古人，等同于历史，等同于伟大的永恒。

小记

因缘际会，这本书得以付梓，首先我要感谢缩衣节食，坚持给我一个机会学习书法的父母亲在天之灵，也感谢小学老师的一记抽打，初中时期唐寒江校长的奖励，江兆申老师的傲骨风范，欧豪年老师的笔法开示，曾绍杰老师的一丝不苟，史紫忱老师的孤本相赠，研究所时王壮为老师的书法启蒙，及向阳先生的大胆不弃，贤文兄的广为宣传，雄狮美术陈玉金小姐与编辑群的精心编制，晓云法师的法雨慈云，华梵大学马逊校长，及无数位师长、学生、好友及同事们的爱心鼓励，更感谢内子碧理的扶持与协助，小女念珊和念娑的乖巧上进，使我无后顾之忧，而得以顺利完成此书。

此外，这本书的完成在书坛中可能微不足道，然而，它却是我个人生命经验学习的一点成果；它不只是书史，它更是我个人生命旅记化成真诚美意的心得与感悟，我很期待读者给我更多的鼓励。

目录

序 伟大的永恒	4
小记	6

第一篇 历史篇

一 甲骨文与金文共孕的书法美学	2
二 钟鼎文的特质	5
三 石鼓文的特色	10
四 秦朝的小篆书学	12
五 最早的隶书形式	16
六 简册隶书的历史意义与价值	20
七 西汉的刻石	22
八 “汉隶”与“八分”	26
九 汉朝的草书	34
十 书法艺术史的起点——东汉	40
十一 瓦当砖文之趣	44
十二 楷书的形成与发展	49
十三 楷隶过渡期——三国	56

十四 晋朝的书学	63
十五 “二王”行书尺牍	68
十六 “二爨”与北碑、南帖	81
十七 南北朝的书迹	85
十八 隋代书学	110
十九 “初唐四家”的楷书	115
二十 颜真卿的书史地位	123
二十一 唐楷的颓势与狂草的兴起	135
二十二 五代及“北宋四家”	142
二十三 两宋的书家	153
二十四 元代的复古书风	162
二十五 明代的书家	168
二十六 明末书法的新机	175
二十七 清代南帖北碑之消长	179
二十八 碑学的延伸	184
二十九 清代的篆刻	192
三十 民初之书家	198

第二篇 运用篇

三十一 什么笔写什么字	208
三十二 人磨墨，墨磨人	210
三十三 富“人味”的中国纸	214
三十四 永恒的石头	219
三十五 “文房四宝”的配件	223
三十六 “永字八法”重新看	226
三十七 临摹一定要从楷书入手吗？	228
三十八 “悬腕”和“中锋”	230
三十九 谈书法之“韵律”	232
四十 墨趣	240

第三篇 旅游篇

四十一 访碑纪行	246
四十二 西安碑林	248
四十三 曲阜碑林	250
四十四 泰山岱顶碑林	253
四十五 龙门石窟	255
四十六 敦煌石窟	257
四十七 台北“故宫博物院”	260

第一篇

历史篇

甲骨文与金文共孕的书法美学

中国书法超越了时间与空间的束缚，在草创之初，即已发挥了它最大的潜能，使文字与生活、书法与艺术在数千年的漫长旅程中，为中国人孕育出独特的民族气质与文化风貌，在世界艺坛上，绽放出光辉灿烂的花朵。

中国书法之美，当追溯自殷商的契刻文字——“甲骨文”（图1）。殷商之前，多为彩陶器物上之图线记号，绘画性较浓，而少文字内容，文意传达模糊不详，不能纳入书法范畴。

甲骨即龟甲或兽骨，古人笃信鬼神，喜占卜定吉凶，而占卜文字须有媒介物赖以记述，殷人渔猎所

获之兽骨龟甲是当时最容易取得的素材（尚未发明纸张），而中国文字的承传媒介即以此为滥觞。

经科学的分析和比对，考古学家发现甲骨文大多先以兽毛制的工具蘸兽血或朱砂书写在甲骨片上，再以类似尖刀的刀笔逐字刻画，因兽骨坚硬，又其纤维组织方向固定，仅能直向或横向下刀，较难弯曲，故甲骨契刻文字造型多“方直挺峻”，且字与字间的空间架构平铺排比，优美地呈现“对称”的均衡之美。

“金文”则是周代书体的特征，所谓金文即铸造于金属（铜和锡合金）之钟鼎器上的文字。因为铸造方法特殊，文字笔画显然较契刻文字宽厚，且起笔与

图 1 （殷商）龟腹甲契刻文
中国老祖宗的第一堂书法作业，竟是用尖刀镌刻在动物的甲骨上。

图 2 彩陶
远古彩陶虽然不属于书法文字的范围，但确早于甲骨文，是同属线条艺术美丽的渊源。

收笔之处多呈圆曲之状，因此艺术鉴赏家据此为同代金文书体的风格冠以“圆浑朴茂”的特质（图3），以别于殷商甲骨文字的“方直挺峻”（图4）。

这确是中国文字笔法造型上明显的分界，也是中国书法艺术欣赏的发展中极重要的凭据：对于书法中所谓的粗细、轻重、厚薄，最早的史料辨别，便是以甲骨和金文二者鲜明不同的书写特征分际分野。但其体制间架，既是书法，又是图画，这也是为什么中国的艺术批评家们常以“绘画源于书法”“书画同源”等立论，述说书法与绘画之间的密切关系。此后发展的各种视觉艺术，如建筑、雕刻、服饰、陶瓷等，甚至像音乐、舞蹈等时间与空间融合的艺术形式，都深受着书法艺术所发展出来的美学架构影响。尽管甲骨文字迟至晚清才为考古学家相继发现，然而此种审美观与艺术蕴含，早在殷代已然生根发展，而后薪火承传，丰富了整个中国文化，也充实了中国人的生活品质与生命内涵。

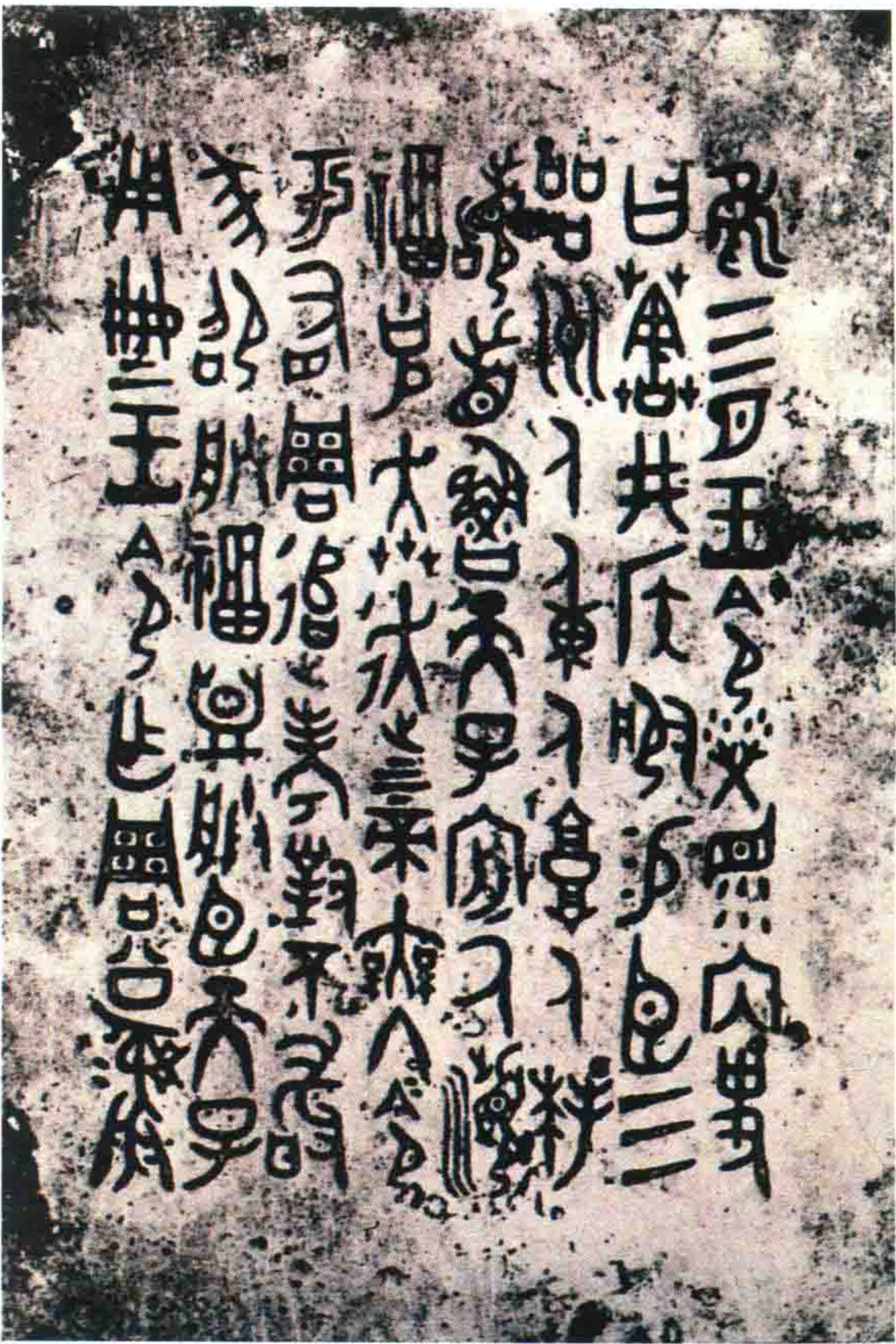

图3（西周前期）金文
金文的线性，因为是以范模铸成，起笔和收笔都呈蚕头圆尾的特质。

图4（殷商）甲骨文
受兽骨的纤维组织影响，甲骨文在下刀的一刹那便呈尖锐的深刻细痕，它和金文铸成的钝圆造型，形成中国早期书法形式用笔的两个极端。

钟鼎文的特质

甲骨文字，因为是刀刻，事实上也只适于刀刻，故多直线，而称之为“契刻体”（图1）。

甲骨文多为先写后刻，但也有写而未刻的。兽毛的弹性较大，呈现曲线的书体，因此，镌刻时忠实于笔写趣味的镌刻风格，被称为“笔写体”（图2）。

这两种书体，一开始同时进行，其后相互消长，到了殷商晚期，笔写体略占优势，这种笔写体的造型和同时期的吉金文字，或后来的周代金文，笔趣皆有相通之处。

而吉金文字则因为是以预先设计的范模，导入加热的铜锡合金冷却成形，体型厚重，多为宫庙祭祀之用，形制以象征国家重器的钟与鼎为主，故又称为钟鼎文字，这种文字为便于区分与记忆，称之为“铸造体”或“钟鼎体”皆可。

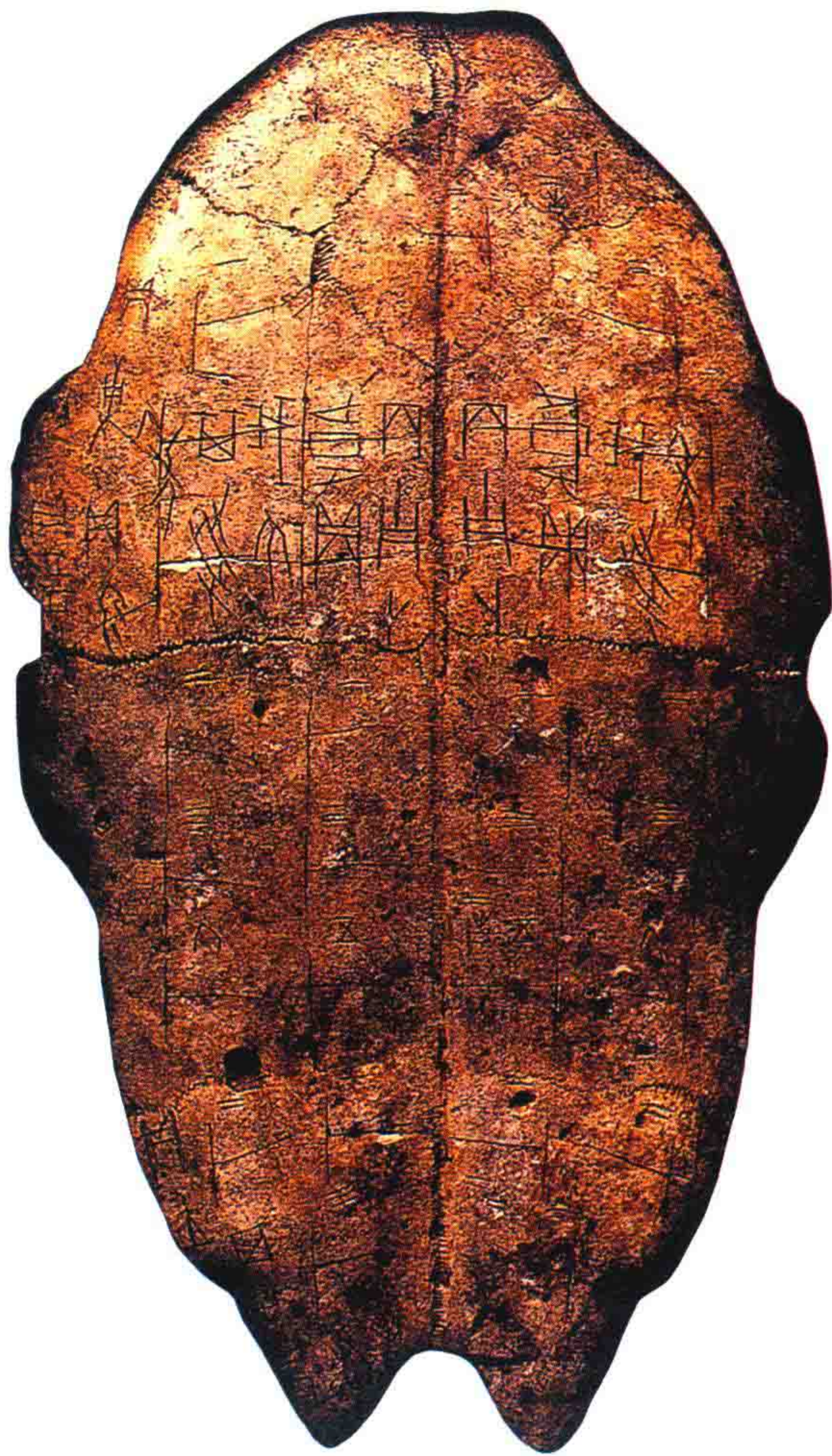

图1（殷商）甲骨文
甲骨书体因为是刀刻，所以又称之为“契刻体”。

图2（殷商）甲骨文
先以兽毛蘸兽血或朱砂书写，是先写后刻，刻成毛笔手写的趣味称为“笔写体”。

且甲骨文字接近图形文字，时而为字时而为画，各个时期亦有不同风格演变。民初考古学家董作宾先生（图3）是甲骨文字研究的关键性人物，他将甲骨书法风格分为五期：第一期雄伟，第二期谨饰，第三期颓靡，第四期劲峭，最晚期风格则趋于严整。

周代金文则兼杂可识的文字与图像标识，图像标识谓之“图像体”，其可识文字即为“篆书”的最早形态，它和后来的石鼓文“大篆”体，可谓属于图像体与篆体的过渡期而且更接近大篆（图4）。

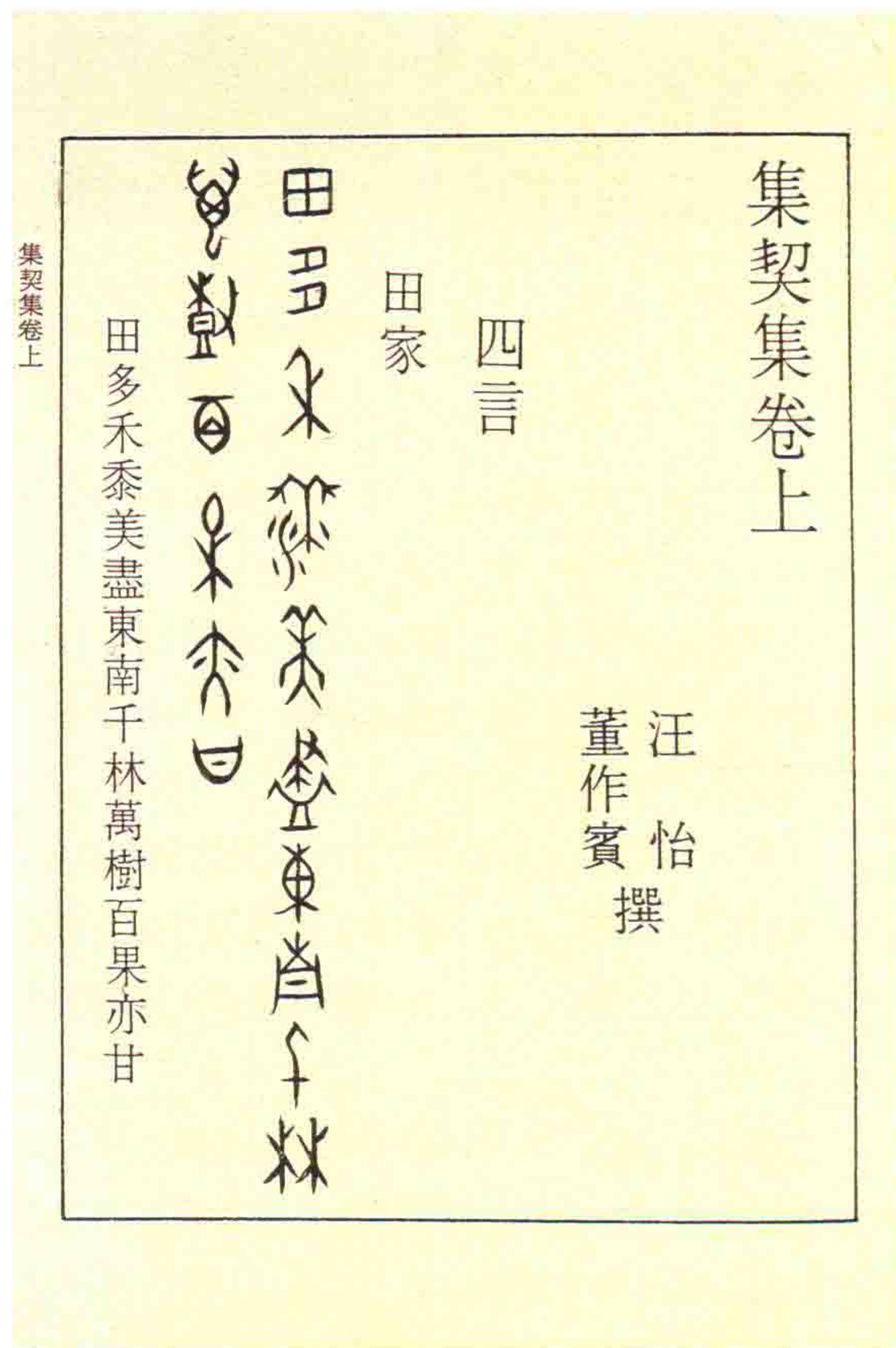

图3 董作宾与汪怡合著《集契集》
董作宾的甲骨文研究在文字学的领域有极大的贡献。

图4 (西周)铭文

中国早期书法图像标识的形式，在金文图像体中发挥得淋漓尽致。

周代金文字数最多，史料最丰富的应算是《毛公鼎》(图5)，但最富艺术趣味、最为后世艺术史家所欣赏的算是不拘成法、放任自由的《散氏盘》(图6)，它的风格特殊，形式开放，且饶古拙之趣，耐人寻味，含高度的艺术价值。《散氏盘》书风明显与同时代金文之“规矩”的书体风格不一，含有与前时代殷商之契刻文“对称”形式的异趣，使往后的中国书体造型美中，互见“放任”与“严整”二者的风格发展。

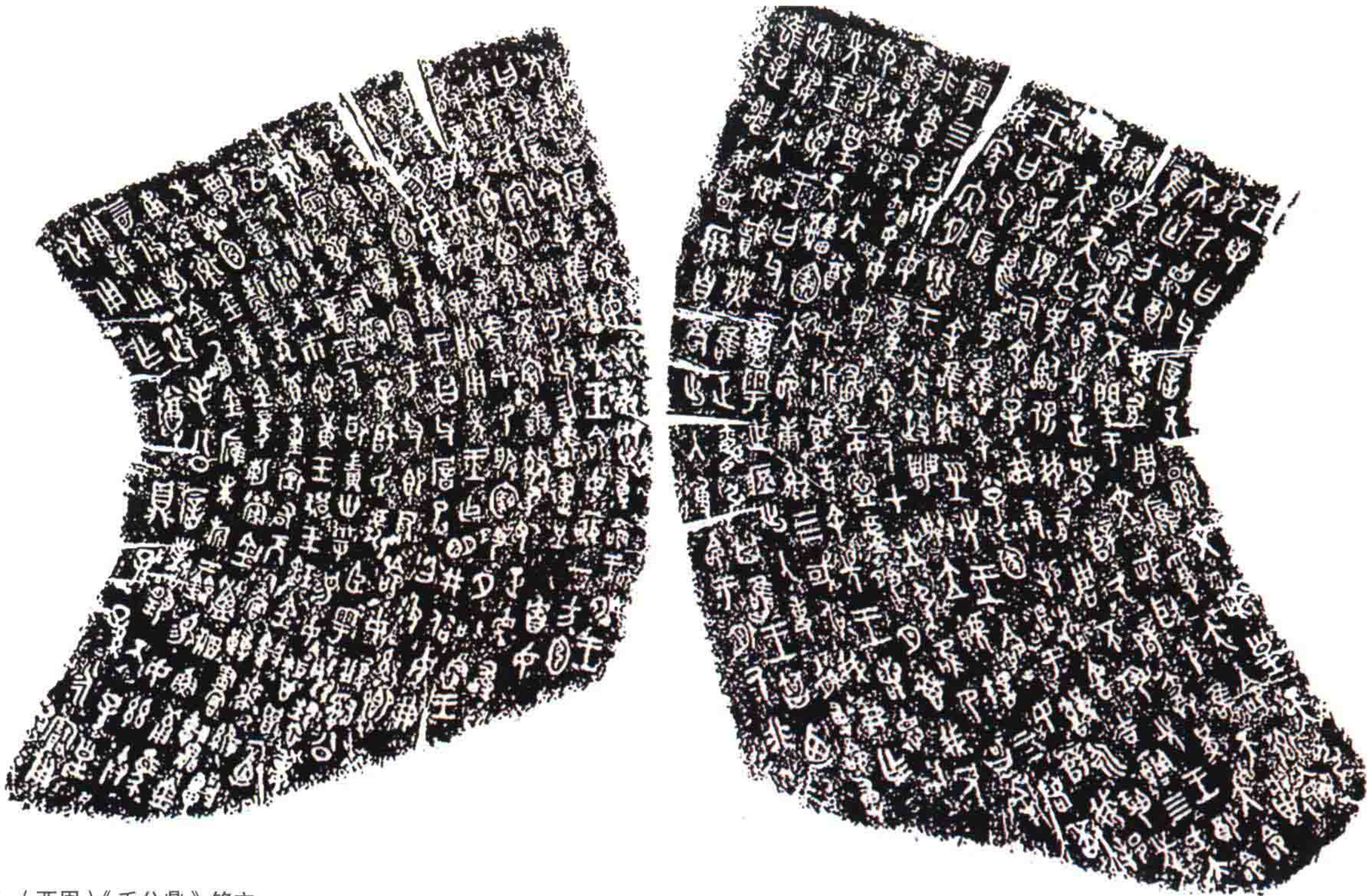

图5 (西周)《毛公鼎》铭文
《毛公鼎》为西周后期青铜器。铸铭三十二行，四百九十七字。

临写观念

临写书帖，尽量以“眼”观，以“神”会。所谓“眼”观，是记忆其外形结构和章法架势；所谓“神”会，便是察其体态神貌，或谓神气内涵。如此来回品味数星期，再延纸落笔“临摹”，当事半而功倍。这种观察与体会的功夫对许多初学书法，甚至有数十年书写经验的书家都极必要。若一拿到字帖，便急于临写，只能得其外貌，难成大器。

笔画对临是技术的功夫和形下揣摩，指日可待其成，贩夫走卒皆能胜任；然心领神会却是精神内涵的互通消息，重视感悟，是形上的艺术，需要长时期的培养酝酿，一旦顿悟，当如鱼得水，左右逢源。