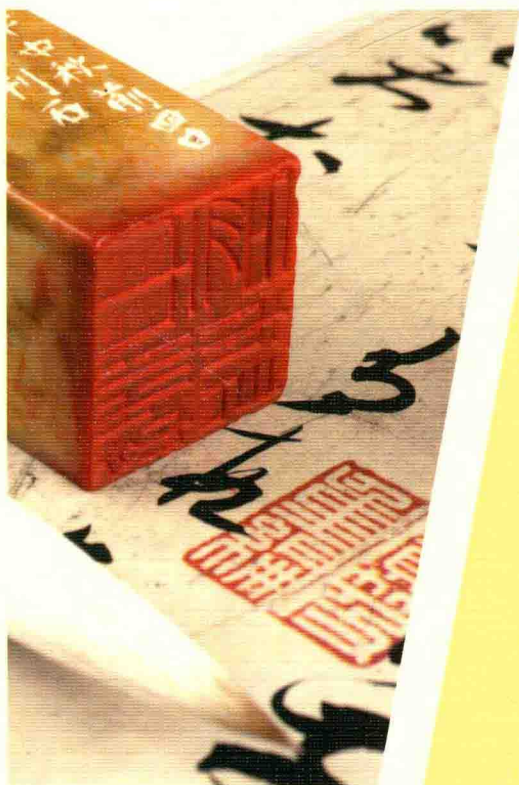

书法鉴赏

刘灿铭等
编著

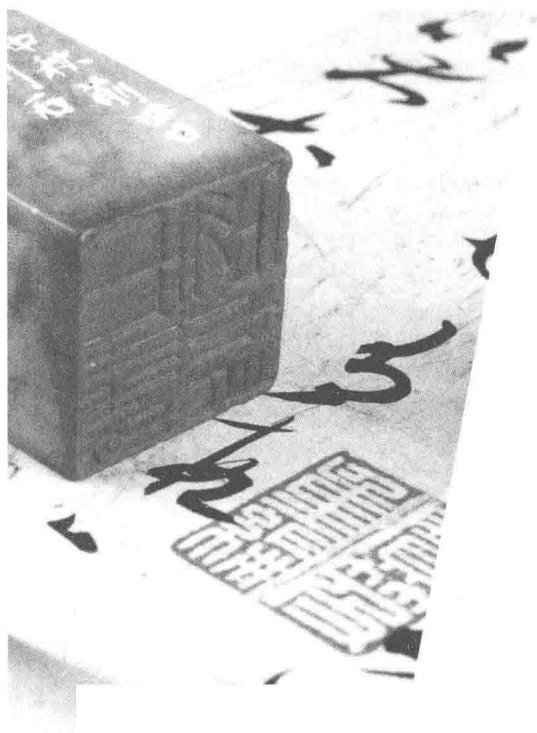
秋意一痕媚秋暮天青一握带
相露一色花枝惜性寂沈未遽
陆眉妩一化美人魂一传是刚佳合
寒天玉成可云三美具相見画时心太
平九州之憾未错错多第家以智新
痛在颜色横秋意墨雨江波是学步
可叹人能不颠狂谁仆曾生一校书
求世数县在徒何慕至今仰慕思
李隆却随江南橘柚家安得更学
思公思移山之手还移筆

色山雄媚石田蒼古如兄二老閑適
一鼓一鼓清澹軒真著與佛郎夫
乙卯初冬書於上海劉燦銘老筆

书法鉴赏

刘灿铭等 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

书法鉴赏 / 刘灿铭等编著. — 上海 : 上海科学技术文献出版社, 2017.1

(合众艺术馆)

ISBN 978-7-5439-6991-9

I. ①书… II. ①刘… III. ①汉字-书法-鉴赏-中国 IV. ①J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 051744 号

总 策 划 梅雪林
责任编辑 胡欣轩 赵 龙
封面设计 郁 悦 汤 梅

书 名: 书法鉴赏

刘灿铭等 编著

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海锦良印刷厂

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 11

字 数: 165 000

版 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-6991-9

定 价: 38.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

中华文明博大精深，历史悠久，几千年来生生不息，在各方面都积累了丰富的经验与内涵，这一点体现在艺术方面尤为突出。

作为中国仅有的书法艺术，在几千年的发展过程中，将文字书写从实用功能发展到了审美和装饰的高度。这为广大的中国古代士大夫文人以及普通民众提供了一种审美尺度，并且广泛地影响到了绘画、诗歌、建筑等各个方面。

与具象的艺术形式相比较，书法艺术的抽象性显得更加高深、崇高。在长期的积淀过程中，书法艺术自身不仅愈益博大精深，而且也影响到了国人的思维方式与人格修养。那清新、飘逸的《兰亭序》，沉郁、悲怆的《祭侄文稿》，瘦劲、俏丽的“瘦金书”，无一不是作者人生修养与心性品格的外显。千百年来，展卷观赏，我们依然可以从字里行间、笔画水墨里窥视古人书写时的心境与思想，感之所感，伤叹之所伤叹！

今天，我们或临摹或观赏或评说这些书法佳作，不仅能够在书写时获得乐趣，还可以于其间磨砺心性，提升品格，是一条很好的自我修持的道路。

本书从书法史的角度对影响深远的书法佳作进行了理论阐释和深度鉴赏，可以使读者在积累基本知识的基础上，提高自身的理论修养，能够深刻地领略中国书法的艺术魅力，而不仅仅是从表面上感叹其美好，从而为传承好这门艺术打下坚实的基础。

刘灿铭

2015年12月

第一章 先秦书法 / 1

第一节 文字的起源 / 2

第二节 甲骨文 / 3

第三节 青铜器铭文 / 5

第四节 石刻文字 / 9

第五节 墨书 / 10

第二章 秦汉书法 / 13

第一节 秦小篆 / 14

第二节 西汉简牍书法 / 16

第三节 东汉石刻书法 / 18

第三章 三国两晋书法 / 25

第一节 三国书法 / 26

第二节 西晋书法 / 27

第三节 东晋书法 / 29

第四章 南北朝书法 / 38

第一节 南朝墨迹 / 39

第二节 南朝石刻书法 / 42

第三节 北朝石刻书法 / 47

第五章 隋唐五代书法 / 57

第一节 隋代书法 / 58

第二节 唐代楷书 / 61

第三节 唐代草书 / 70

第四节 唐代行书 / 75

第五节 五代书法 / 77

第六章 宋元书法 / 80

第一节 “宋四家”书法 / 82

第二节 赵佶书法 / 92

第三节 元代书法 / 94

第七章 明代书法 / 98

第一节 宋克书法 / 99

第二节 吴门书法 / 101

第三节 古典主义书法 / 106

第四节 表现主义书法 / 107

第八章 清代书法 / 117

第一节 清代帖学 / 118

第二节 “扬州八怪”书法 / 120

第三节 清代碑学 / 122

第九章 近现代书法 / 130

第一节 齐白石书法 / 131

第二节 于右任书法 / 132

第三节 李叔同书法 / 134

第四节 沈尹默书法 / 135

第五节 毛泽东书法 / 137

第六节 林散之书法 / 138

第七节 陆维钊书法 / 140

第八节 王蘧常书法 / 141

第九节 沙孟海书法 / 143

第十节 高二适书法 / 144

第十一节 白蕉书法 / 146

第十章 篆刻 / 148

第一节 古玺印 / 149

第二节 秦汉印 / 151

第三节 宋元圆朱文印、花押印 / 155

第四节 明、清印 / 156

第五节 当代印 / 164

参考文献 / 166

第一章

先秦书法

中国是世界上文明发展较早的国家之一，中国文字有着悠久的历史。很多传说认为，中国文字为仓颉所造，“生而能书，及受《河图》录字……天为雨粟，鬼为夜哭，龙乃潜藏”，这个传说充满了神话色彩。中国文字起源于原始的刻画符号。

中国文字发展到成熟阶段便产生了书法艺术。

商代的文字已臻于成熟，甲骨文是一种契刻于龟骨和牛胛骨上的文字，契刻之精和文字之美令后人向往不已，在甲骨上还可看到用类似毛笔书写的墨书和朱书文字。甲骨文并非商代文字的全部，那时候的文字也出现在铜器、陶器和玉石等上。后世的一些汉字书写规则和章法款式在甲骨文中已大体具备。

金文兴盛于周代，是两周书法的代表。金文又称钟鼎文，和青铜器一起铸成的铭文线条较之于甲骨文更为雄浑有力，文字的象形意味也更为浓重。其形体的多样化被后世举为大篆的典范。

从甲骨文、金文中，可以看出文字在书写上已具有了用笔、结体和章法3个方面的书法要素。

到了东周（春秋战国时期），随着王室权力的衰落，青铜器制作简陋，铭文内容减少。该时期还出现了大量完整的墨迹，有些字数较多，如近年出土的盟书、帛书、竹木简牍等。这些墨迹极为引人注目，是研究此时期书法的宝贵资料。

第一节 文字的起源

中国是世界上著名的文明古国之一。中国文字有着悠久的历史，而其起源一直是神秘的话题，古代典籍中记载的神话传说更为其蒙上了一层玄奥的色彩。“仓颉造字”的传说终究让人难以凭信，只是一种出于对神与祖先的膜拜和敬仰而来的传说。当我们看到出土的远古实物时，才开始对文字的起源有了较为直观的认知。

上古时期，人类在生活与劳作时，常常需要一些简便的标志和识记，于是通过结绳来记事，随着历史的发展，又出现了刻画符号的记事方法，这些均为文字的意识形态创造了潜在的空间。

现在看到的与文字起源有关的实物资料，是距今6000年前的半坡、仰韶文化等遗址的记号陶文，这种记号已具有了文字的性质。考古学家也认定其为最早的原始文字。

虽然半坡陶文被认为是文字的雏形，刻画简单，基本上就是画出一横线，再画上横、斜杠（见图1-1），造型上与结绳有着相似点，这样的相似性与两者时代相邻有着密切的关系。但半坡时期的识记方式已由物质标记转化为抽象的画线表达。这种变迁是意识的表现与深化，同样也促成了抽象的文字形式。这样的刻画，具有普遍性，反映了当时的社会风俗。

图1-1 半坡陶文

在山东陵阳河出土的距今四五千年的大汶口时代的陶器上的符号虽不能直接理解其意义，然而这种鲜明有趣的刻画符号，已具备了相当成熟的象征性，造型也趋向成熟，结构也丰富起来。图1-2中的这个符号，上半部为太阳在云气之上，下半部分有多种解释，有人认为是“山”或“海水”，构成了“旦”字，也有的认为是“火”构成“炅”，即“热”字。这种不同认识的区别在于象形的依据上。这个符号造型规整，笔画果敢、劲练，结体上有了一定的美学因素：首先有了对称，并在中轴对称的同时，也有了左右对应的挪让，将秩序自然地融合在变化之中；

图1-2 大汶口时代陶器上的刻画符号

其次具备了层次性，3层多样的造型构成了独特的节奏美。它的存在说明先民们可能已有了初步的审美感受，虽未有书法的概念，但已具备了创造文字的意识，并且有了一定的艺术表现力。同时，此符号与祈神祭祀紧密关联，营造出了庄严、神秘的气氛。大汶口陶文的存在为文字的成熟以及向甲骨文的转变奠定了基础。

半坡陶文在上古时代是一种相当普遍的现象，具有典型样式的文字类型。大汶口陶文的发现可以说是文字局部成熟的特例，具有了象形的含义。这些原始文字从侧面也体现了我国古代文明的发展。

第二节 甲骨文

19世纪末，河南安阳的农民在耕种时偶尔发现了一些甲骨碎片，称为“龙骨”，并一直被当作药材使用。后来有一学者王懿荣在服药时发现，在这些“龙骨”上刻有文字，于是在其他同仁的协助下一起搜集研究，很快便引起了当时学术界的重视，并产生了巨大影响。

根据司马迁《史记》记载推断，甲骨文的发掘处正是公元前1300余年殷商建都的地方。在那里，人们发掘了共计15万片甲骨碎片，单字总数计有4000多个，但可识读的仅千余，无法考证的单字和甲骨上的文字内容为此学科增添了一层神秘感。

甲骨文的内容一般分占卜、记事两类，即使是记事，也往往脱不开与占卜的关系。文字内容大都归结在祭神灵、告天地、祀祖先、卜吉凶，以及以战争、田猎、出行、疾病等主题的祷告上。如此种种也透露出先民对自然的恐惧和对神灵的膜拜，如当王侯需要决定某一重大事项或预知可能发生的祸福凶吉时，通过甲骨以祈求祖先与神明的庇护，这种权威的指引将在“占卜”完毕后，由贞人或祭师刻在甲骨上。由此可以看出，甲骨文牵涉到了文字学、历史学、考古学、人文学、金石学，也有着很神奇的艺术价值。

殷商时代刻在龟甲或兽骨上的文字，称为“甲骨文”。它是我国目前发现的最早的成熟文字（见图1-3），因用刀在龟甲或兽骨等硬物上刻画，不像毛笔那样运转自如，所以笔画多以直线形为多，往往十分纤细，字形多变，大小不一，姿态万千，错落有致，并有了疏密搭配。在写法上，部首并不固定，异体字很多，有的用极为精练、概括的手法摹拟出客观形象，并突出特点；有的又

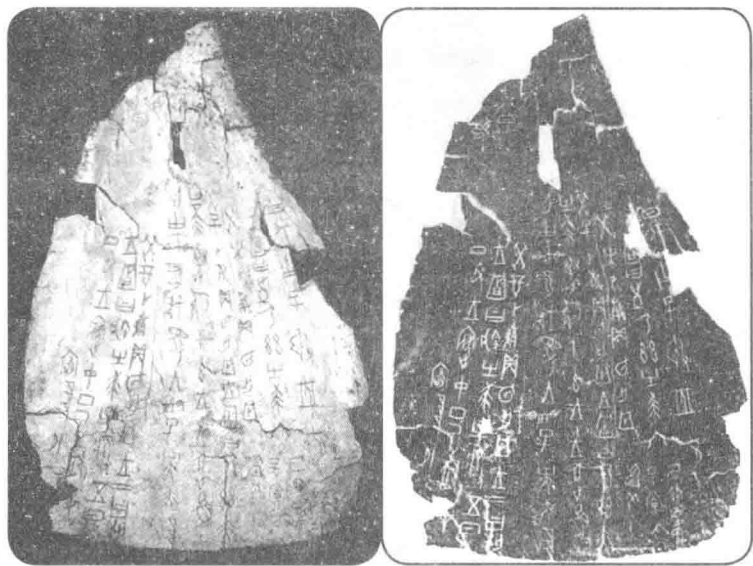

图1-3 甲骨文

融入了多种手法，因形见意；而到了后期，因修饰因素的渗透，线条有了丰腴弧形的变化，结体也更加疏密相间。总体而言，我们依然可以从甲骨文中领略到细而不轻、粗而不浮、富有立体感的线条，进退有序的章法和雄健俊朗的布局。这种文字有“浑然天成”的美学效果。甲骨文的风格也并非固定的，由于时代风尚与契刻贞人的技巧的不同，风格有着不同的差异。

雄伟、率意、奇恣、古拙等各种富有天趣的意态，表现出了甲骨文已初具汉字艺术体系的规模，并逐步摒弃了原始象形的限制，有了自身抽象的构建，更重要的是其内在已被赋予了丰富的文化含义。

进入西周时期，人们仍保留着占卜祭祀的习俗，这时甲骨文的契刻工艺非常精湛，指头大小的甲骨上竟能刻有三四十字，结构严谨，笔画刚劲，也同样有着豪迈、飘逸等不同风格的体式，但艺术魅力更多地被这个时期的青铜器铭文所掩盖。

第三节 青铜器铭文

在甲骨文盛行的商代，青铜器也逐步兴起，如果说原始社会还是一个漫长的蒙昧时代，那么青铜器的大量运用则标志着文明觉醒时代的到来，这种变迁是社会经济的发展所推动的。刻画简洁的甲骨文符合日常生活的随意和方便，“盘庚迁殷，殷道复兴，诸侯来朝”的盛景使得经济空前发达，同时由于祭祀的需要和对神的崇敬，对制作工艺也是精益求精。

当时最好的金属是青铜，它是铜与锡的合金，既坚又韧，特别适合铸造器鼎。青铜因具有沉着、庄严的美感，所以有人称为“吉金”，镌刻在上的文字称为金文，也有称吉金文、钟鼎文。

晚商时期的金文，体现出的艺术精神与同期甲骨文相互辉映，但又更具修饰美感，笔画首尾尖锐出锋，中间粗厚，体势凝重，气象雄奇。

进入周王朝以后，社会的进步和繁荣继续推动文字向更高一级的阶段发展，如果说甲骨文为商代书法的代表，那么金文就是两周书法的代表，必然地产生了历史上极为重要的青铜文化。文字在这时的种类和数量也大大超过商

代，在乐器的钟、食器的鼎上有了长篇巨制，内容包括册命、赏赐、征地、颂扬。总结此铭文，可据以考古、证史，研究文字变迁、文章渊源，更重要的是其把金文的艺术魅力发挥到了极致。

在众多的青铜器中，有人把《大盂鼎》《散氏盘》《毛公鼎》《虢季子白盘》并称为“四大国宝”，这4件重器分别代表了西周不同时期文字的艺术风格。

康王时的《大盂鼎》（见图1-4）是西周早期金文的典型，清代道光年间在陕西眉县出土之际，就以近300字的恢宏格局、雄浑气势和极为少有的个性表现引起了学术界的震动。

图1-4 《大盂鼎》铭文

《大盂鼎》的创造者在线条上注意粗细的变化，丰富地展现出了沉厚、含蓄、古朴、浑然的意态，可看出书写者对线条已有了直观的认识，虽然其中包含了一些方笔起始，但基本倾向于对圆而厚的审美追求，当然此圆润饱满的线条并不完全依赖于审美，铸造的因素增强了线条内的骨力，翻模的工艺以及历史的洗礼更加深了厚重感，西周人敦厚质朴的风度与此线条得到了融洽的统一。在行笔过程中，出现了波磔，显示出书写工具的改进和书写技巧的讲究，而且捺笔粗、撇式顿挫，为“隶书燕尾”的运笔特征提供了想象的空间。

在结构上,《大盂鼎》严谨而不失意趣,腾挪错落,俯仰接应,部首的搭配安排合理,有了对构成的思索和丰富表现,通篇趋于章法的整齐和行气的连贯。

《大盂鼎》在苦心经营的布局之外,加入了大量的修饰,而这种修饰建立在质朴的基础上,是自然和谐的。理性的修饰在精心制作的工艺下是对趣味的强化和协调。

在对《大盂鼎》的理解和欣赏中,可以感觉到个性化的艺术生命由此诞生了。

西周金文随着时代的发展已趋于理性,由早期的凝重、恣放的风格转向了端庄、质朴。厉王时期《散氏盘》(见图1-5)的出现(清代乾隆初年陕西凤翔出土),标志着金文高峰的到来。它在众多青铜器铭文中,魅力独显于奇崛、古朴,风格个性异常突出。

西周时期文字较少,不求繁文缛饰,而《散氏盘》铭文为散、矢两国带有誓约性的盟约,多达350余字,由此可见,西周时期的文明程度已相当高,此铭文作为土地制度及社会变革的文献,对研究奴隶社会和土地私有制有着重大作用。

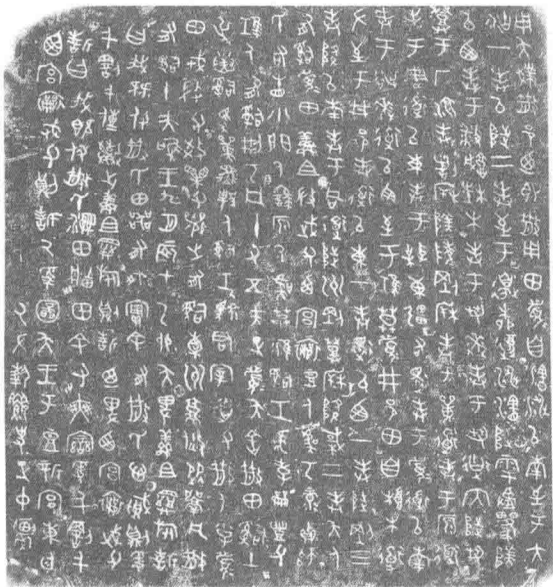

图1-5 《散氏盘》铭文

《散氏盘》铭文的文字形略显扁圆，欹侧动感，呼应生势，笔力雄强，竭尽险倾之态，但也保留着雄伟、宽博的稳健气势，线条豪迈粗犷，厚重朴素，改变了甲骨文细挺之态。《散氏盘》铭文无论是线条还是结体都包含了拙雅和空灵的交融。《大盂鼎》隐着理性的厚重，而《散氏盘》更趋于自由、质朴的深厚，流露出一种野逸、古朴之美。

有人誉此为金文书法中的神品，为早期尚意书风的成功典范。书风恣放草率，有“草篆”之称，对清末以后碑派书法有着重大影响。

清道光末年陕西岐山出土的周宣王时期的铭文《毛公鼎》（见图1-6）洋洋洒洒多达490余字，为现已发现的中国先秦时代青铜器中字数最多者。此鼎铸于中兴盛世，记述了时政艰难之际，周王革除积弊，策命重臣毛公，因其忠心为国，辅佐朝廷有功，赐丰厚奖赏之事。铭文书法精严、端庄，被世人视为“金文之冠”，在政治、文化上也有着重要的历史价值。由于它的双重意义，清代著名教育家、书法家李瑞清将其与《尚书》并列，给予了极高的评价——“学书不学《毛公鼎》，犹儒生不读《尚书》也。”

《毛公鼎》的用笔已高度成熟，笔法坚韧曲回，中含内敛，强比壮士击剑，宛若美女曼舞，结体偏长，循规蹈矩，却也悠悠生姿，流露出儒雅之态。无论从形式或意境上来说，《毛公鼎》已把上古书法的浑朴、自然表现得十分深切；另一方面，沉雄的线条和井然有序的章法营造出了气宇轩昂的理性审美趋向。

在自然随意之后寻求平实有序而又富有节奏的理性美，说明了随着社会的繁荣昌盛，审美开始倾向于一种有序的美学理念，正是先民们不懈追求的理想。

《虢季子白盘》铭文所在器形宏大，纹饰精致，铭文较长，具有很高的文学价值，也是研究西周晚

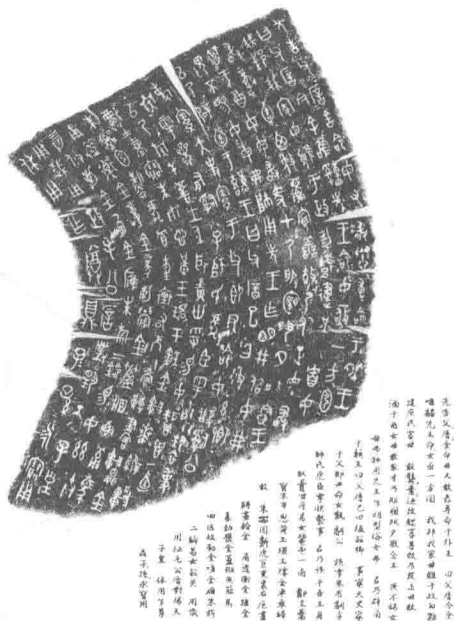

图1-6 《毛公鼎》铭文

期政治、军事的重要史料。西周宣王时，虢季子白伐敌大胜而归，因功受到周夷王的嘉赏，特铸盘记此盛事。此盘在清道光年间出土于陕西宝鸡，铭文8行，共111字（见图1-7）。

全篇整齐划一，字形较大，注重变化的动势，富有随意的节奏感，笔画圆润遒劲，结构严谨，布局和谐，凝重的体势中流露出优美潇洒的韵致，与《大盂鼎》《散氏盘》相较，多侧重于流畅、劲健的用笔，理性有序的结字和体势，突出的筋骨美感，疏阔的布白也是独特之处。此外，它的风格与《石鼓文》有颇多相通之处，构建了后来书法风格的渊源和个性基础，开启了秦刻文字的先河。

图1-7 《虢季子白盘》铭文

第四节 石刻文字

石刻文字在远古时期已经出现，但无法确定具体的起源时间，流传的诸多记载也无法考证。早期石刻文字所能见到的为数甚少，如殷墟妇好墓出土的一件石磬上，仅刻有4个字，笔画纤细，流畅俊美，风格与商代同期文字非常相似。

在众多的记载中，最为著名的石刻文字莫过于《石鼓文》（见图1-8）了。它是西周或春秋战国的石刻至今未能确切断代，众说纷纭。而从风格上看，《石鼓文》比两周金文整饬，结构更加平稳，更加理性化，但又不如秦国以后的整齐规范，今人

图1-8 《石鼓文》

多倾向于为战国时代所刻。

《石鼓文》是一篇镌刻在10个鼓形石碣上的文章，是记述秦国君游猎、行乐盛况的四言诗。

《石鼓文》结字严谨、匀称、舒展大方，线条饱满、圆润、笔力遒劲，完全是自己的线条组合和空间布白。其虽然从西周金文发展而来，但已摆脱了金文的影响，如果做仔细的辨析，可看出它与前面介绍的《虢季子白盘》是一脉相承的。

《石鼓文》的魅力和艺术价值还体现在它用毛笔按照笔法书写出的流畅自然的效果，显示了成熟的书法艺术表现力。这种美让数千年来的诗人学者倾心不已，韦应物、韩愈、苏轼、董其昌等都对其吟诗赞赏。到了清代篆书兴盛之际，《石鼓文》更是影响重大，康有为评“《石鼓文》为中国第一古物，亦当为书家第一法则也”。吴昌硕数十年浸淫于此，出神入化，遂而名噪四海。在今天，《石鼓文》对碑学仍存有深远的影响。

在《石鼓文》中，象形意味减少。尽管有些字形仍很繁复，与金文有相通之处，但大都已与小篆接近，甚至同于小篆。这对于研究字体由籀书转向小篆提供了重要、鲜明的证据。此石刻反映出来的审美意识，已经明确是力主规范、追求平衡、匀称的美感。

《石鼓文》之后，较为著名的石刻为《诅楚文》，郭沫若考证时收入到《石鼓文研究·〈诅楚文〉考释》之中。宋代赵明诚对其有“文辞字札，奇石可喜”之评价。此石刻字体结构与《石鼓文》相近，平稳端庄，字形呈方形，均匀自然，某种程度上更接近小篆字体，笔画线条圆转流畅，有些收笔稍稍尖细，又流露出一些青铜铭文的痕迹。《诅楚文》为研究秦国统一字体，由金文向小篆演变提供了可循的轨迹。

第五节 墨 书

西周兴盛的青铜文化在春秋战国时期已走向成熟，其存在的形态是主流文化，以一种激昂的精神展现当时社会的繁盛。