

THE HISTORY OF CHINESE

CALLIGRAPHY AND CIVILIZATION OF 5000 YEARS

書法五千年

风格即人生。书法家体味现实人生，又以书法缔造着他的理想国。透过遗迹与传奇，我们揣摩书法，剖析书法背后的风云际会，世道人心。

何学森◎著

时代文艺出版社

觀字之大俯察品類之盛
是以極視聽之
人之相與俯仰
悟言一室之內
形骸之外雖
不同當其欣
已快然自足不
其所之既倦情
慨係之矣南之
隨事

权威
版本

THE HISTORY OF CHINESE

CALLIGRAPHY AND CIVILIZATION OF 5000 YEARS

書法五千年

中
石

何学森◎著

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书法五千年 / 何学森 著. — 长春: 时代文艺出版社,
2007.4

ISBN 978-7-5387-2245-1

I. 书… II. 何… III. 汉字—书法—美术史—中国
IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 025745 号

书法五千年

作 者	何学森
出 品 人	张四季
选题策划	陈 琛
责任编辑	冀 洋
出 版	时代文艺出版社
地 址	长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021
电 话	总编办: 0431-85638648 发行科: 0431-85677782
网 址	www.shidaichina.com
印 刷	北京民族印刷厂
发 行	时代文艺出版社
开 本	700 × 1000 毫米 1/16
字 数	600 千字
印 张	32.5
版 次	2007 年 6 月第 1 版
印 次	2007 年 6 月第 1 次印刷
定 价	98.00 元

版权所有 翻印必究

目录 CONTENTS

1

壹 总说开篇 1

I Introduction

贰 先秦书法：甲骨金石简帛书 9

II Calligraphy of Pre-Qin Dynasty : Writings on Oracle, Bronze, Stone, Bamboo Slip and Silk

一、炎黄大战以及汉字萌生 13

1. War between the Yan King and Huang King and Inception of the Characters

二、“绝地天通”与甲骨占卜 17

2. Augury Practice and Oracle

三、殷墟甲骨文的风格分期 21

3. Oracle Art-style Periods of Yin Dynasty

四、礼乐制度与钟鼎铭文 24

4. Ceremony & Music System with Engraved Inscription in Bells & Caldrons

五、商周金文书风总览 28

5. Overview on Engraved Writings of Shang & Zhou Dynasties

六、西周金文的典范作品 33

6. Western Zhou Dynasty's Classic Bronze Inscriptions

七、简牍制度与书法 44

7. Bamboo & Wood Slips Custom with Calligraphy

八、简牍书法与隶变 46

8. Writings on Bamboo & Wood Slips and Their Evolvments

九、“贫不及素”以及帛书 49

9. "Too Poor to Have Silk" and Silk-writings

十、执牛耳歃血立盟 52

10. Rulers' Form of Swearing for League

十一、《石鼓》照耀垂千春 54

11. Shi Gu(Stone-Drums) Shedding Light on the Chinese History

目录

CONTENTS

2

叁 秦汉三国西晋书法 57

III Calligraphy of Qin, Han, Three-Kingdoms and Western Jin Dynasties

一、秦小篆一统汉字 61

1. Unified Chinese Characters of Qin Dynasty

二、始皇帝七处刻石 65

2. Seven Sites of Stone-Inscriptions by the Qin Shihuang Emperor

三、蚕头雁尾，雁不双飞 69

3. "Silkworm-head & Goose-tail, Non-parallel Goose-flying"

四、汉隶的典范碑刻 72

4. The Classic Stone Inscriptions of Han Dynasty's Official Writings

五、草书、行书在汉代发展 78

5. Cursive & Running Hand's Development in Han Dynasty

六、蔡邕等东汉书家 85

6. Cai Yong and Eastern Han Dynasty's Other Calligraphers

七、锺繇等人的书法 88

7 Zhong You and Other Calligraphers' works

八、“一台二妙”等西晋书家 92

8. "Two Elites" and Other Western Jin Dynasty's calligraphers

九、陆机和《平复帖》 96

9. Lu Ji with His *Pingfu Tablet*

肆 东晋南朝书法 99

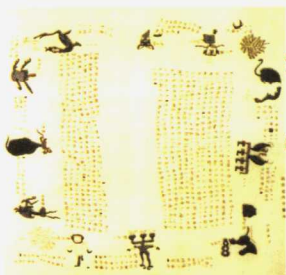
IV Calligraphy of Eastern Jin and Southern Dynasties

一、王谢子弟，东晋风流 102

1. Wang & Xie Families with Eastern Jin Dynasty's Leisure

二、王羲之的书圣生涯 122

2. Wang Xizhi's Road to Success

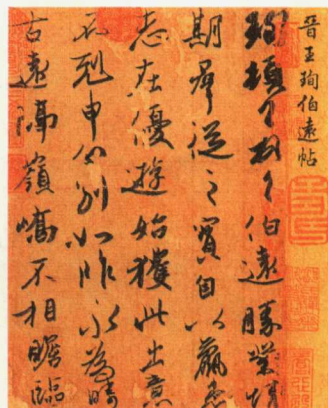

目录

CONTENTS

3

- 三、王羲之“见意成字” 128
3. Wang Xizhi's "writing with expressionism"
- 四、《兰亭序》和“兰亭论辨” 131
4. *Preface to Orchid Pavillion* and its dispute
- 五、王献之其人其书 138
5. Wang Xianzhi with his works
- 六、羊欣、萧思话等与南朝宋书法 145
6. Yang Xin, Xiao Sihua and others with Southern Song Dynasty calligraphy
- 七、王僧虔父子三人 152
7. Wang Sengqian with his 2 Sons
- 八、梁武帝、陶弘景商略书坛 156
8. King Liangwu & Tao Hongjing's Influence
- 九、萧子云、殷铁石与梁武帝的书法作为 163
9. Xiao Ziyun, Yin Tieshi & King Liangwu's Calligraphy Practice
- 十、智永书法与永字八法 171
10. Chi Yong with "Eight Strokes of Yong"
- 十一、大小二《爨》等南朝碑刻 174
11. Senior & Junior *Cuan* and Other Southern Dynasties Stone inscriptions
- 伍 北朝、隋代书法 179
- V Calligraphy of Northern Dynasties and Sui Dynasty
- 一、孝文帝与魏碑 182
1. King Xiaowen and Northern Wei Dynasty's Stone Inscriptions
- 二、北朝碑碣 184
2. The Northern Dynasties with Stone Tablets
- 三、北朝墓志 186
3. The Northern Dynasties with Stone Tablets in Mausoleus

目录

CONTENTS

4

四、北朝造像题记 188

4. The Northern Dynasties with Statue Inscriptions

五、北朝摩崖 193

5. The Northern Dynasties with Inscriptions on Cliffs

六、“北碑南帖”以及南北文化融合 205

6. Theory of “Northern Stones Vs Southern Tablets” and North-South Cultural Integration

七、隋朝书法，承魏开唐 210

7. Sui Dynasty Calligraphy: Preface to Tang Dynasty

八、静琬刻经以及石经保护 213

8. Jing Wan's Sutra Engraving and Its Protection

陆 唐、五代书法 217

VI Calligraphy of Tang Dynasty and the Five Dynasties

一、唐太宗醉心书法，独尊羲之 221

1. King Taizong's Infatuation in Tang Dynasty of Calligraphy and Worship to Wang Xizhi

二、萧翼赚取《兰亭序》 225

2. Xiao Yi's Defrauding of *Preface to Orchid Pavilion*

三、欧阳询与唐楷成熟 229

3. Ouyang Xun and Maturity Tang Dynasty's Standard Writngs (Tangkai)

四、虞世南的戈钩与婉和书风 232

4. Yu Shinan with His Style 戈 and the Graceful Style

五、铁线蜿蜒的褚河南书法 235

5. Chu Henan with His Hard-twisting Style

六、唐代书画鉴藏 237

6. Tang Dynasty's Collection of Artworks

七、高宗、武后书法以及《万岁通天帖》 242

7. Emperor Gaozong, Empress Wu and the *Long Live & Heaven Tablets*

八、薛稷、薛曜、陆柬之与“初唐四家”座次 245

8. Xue Ji, Xue Yao, Lu Jianzhi and the Ranks for “Four Masters in Early Tang”

目录

CONTENTS

5

九、楷、行《圣教》弘佛法 249

9. Standard, Running Writings of *Holy Religion Tablets Glorifying Buddhism*

十、李邕书法别开生面 252

10. Li Yong's Inimitable Style

十一、唐玄宗与盛唐的浑厚书风 255

11. Emperor Xuanzong in Flourishing Tang Dynasty with the Grand Style

十二、“酒中八仙”之贺知章、李白书法 258

12. He Zhizhang, Li Po of "Eight Winebibbers" and Their Works

十三、雄逸奔放的张旭草书 261

13. The Cursive Imposing by Zhang Xu

十四、颜真卿的人品与书品 265

14. Yan Zhenqing's Fealty with His Works

十五、狂僧怀素，大醉而书 270

15. Unrestrained Monk Huai Su with His Works When Drunk

十六、唐代的“写经手”、“书碑手” 274

16. Tang Dynasty's Copyists and Scribes

十七、千秋一脉传笔法 281

17. The Tips of Calligraphy Handed Down

十八、晚唐大家柳公权 285

18. Liu Gongquan, the Master in Late Tang Dynasty

十九、乱世风子杨凝式 288

19. Yang Ningshi, a Ding-a-ling in Troubled Times

柒 两宋书法 293

VII Calligraphy of Northern & Southern-Song Dynasties

一、宋太宗、王著与《淳化阁帖》 298

1. King Taizong, Wang Zhu with the *Chunhua Pavilion Tablets*

二、李建中、蔡襄扬名宋初 301

2. Li Jianzhong and Caixiang, Distinguished in Early Song Dynasty

目录

CONTENTS

6

三、宋初书风飘摇不定 304

3. The Volatile Style in Early Song Dynasty

四、宋代笔、纸、墨 309

4. Development on Brush Pens, Paper and Chinese Ink in Song Dynasty

五、苏东坡与“宋人尚意” 313

5. Su Dongpo with “Song Dynasty’s Expressionism”

六、黄庭坚行、草峭快豪放 321

6. Huang Tingjian with His Running & Cursive Unconstrained

七、颠逸率真的米芾 325

7. Mi Fu with His Candour and Excellence

八、蔡京、蔡卞与“苏黄米蔡”排名 332

8. Cai Jing, Cai Bian and the Ranks of “Four Masters”

九、薛绍彭与“定武兰亭” 336

9. Xue Shaopeng and “Dingwu Orchid Pavilion”

十、“瘦金书”与“宣和装” 339

10. “Trimming Golden Writings” and “Xuan He Pasting Style”

十一、宋高宗一朝书法 344

11. Calligraphy in the Period of King Gaozong

十二、米友仁、吴琚效仿米芾 348

12. Mi Youren, Wu Ju’s Immitations of Mi Fu

捌 元明书法 353

VIII Calligraphy of Yuan and Ming Dynasties

一、赵孟頫书法振兴传统 358

1. Zhao Mengfu’s Renewal of Tradition

二、赵孟頫之流亚 363

2. The Followers of Zhao Mengfu

三、元末狂怪杨维桢 371

3. Yang Weizhen, the Crackpot in Late Yuan Dynasty

目录

CONTENTS

7

- 四、明初三宋二沈 374
4. "Three Songs & Two Shens" in Early Ming Dynasty
- 五、文徵明的前辈书家 379
5. The Predecessors Before Wen Zhengming
- 六、明中叶吴门书家 384
6. Calligraphers From Suzhou in Middle Ming Dynasty
- 七、狂狷徐渭 399
7. The Cynic of Xu Wei
- 八、南董北邢，南董北米 403
8. "Southern Dong vs. Northern Xing" and "Southern Dong vs. Northern Mi"
- 九、郁闷狂乱张瑞图 411
9. The Depressed Zhang Ruitu
- 十、晚明书坛三株树 415
10. "Three Giants" in Late Ming Dynasty
- 十一、宁丑毋媚傅青主 424
11. The Concept of "Rather Ugliness than Charming" by Fu Qing Zhu

玖 清朝书法 429

IX Calligraphy of Qing Dynasty

- 一、康熙尊崇董其昌 433
1. Dong Qichang Preferred by King Kangxi
- 二、“笥姜汪何”和张照 437
2. "Four Masters" with Zhang Zhao
- 三、金枝玉叶老遗民——朱耷、石涛 446
3. Zhu Da, Shi Tao, the Imperial Adherents of Former Dynasty
- 四、乾隆推重赵孟頫 450
4. Zhao Mengfu Preferred Once More by King Qian Long
- 五、乾嘉四家，淳和隽雅 455
5. "Four Masters" in the Periods of King Qian Long & Jia Qing

目录

CONTENTS

8

六、扬州八怪，块磊盘郁 461

6. Eight Kooks in Yangzhou with Great Creativity

七、碑派开山邓石如 477

7. Deng Shiru, the Founder of School of Stone Inscriptions

八、反拔“馆阁”，尊碑抑帖 481

8. Anti-standardism with Advocating of Stones and Debasing Tablets

九、何张赵吴，浸淫碑版 487

9. The “Four Masters” dipping into Stone Inscriptions

十、寄意金石，游心甲骨 496

10. The Research on Bronze & Stone Inscriptions and Oracle

续篇 二十世纪中国书坛概说 501

Apendix: the Outline of 20th Century Chinese Calligraphy Realm

主要参考书目 505

Bibliography

后记 506

Postscript

壹

ZONGSHUO KAIPIAN

总说开篇

Introduction

我们每个人都会写字，没有必要每个人写出来的都称作“书法”。我们未必都能亲自参与拍摄一部电影，但是每个人都有能力欣赏电影，拍电影的、看电影的可以坐到一起探讨电影。

我们一起领略书法，同时也就在领悟中国文化。

我们在欣赏书法的时候接受文化，也就是在创造着文化，因为我们在用文化塑造我们的心灵，变化气质，陶冶性情。

书法艺术，就是创作者以毛笔手书汉字，营造美妙的意境，灌注中国文化的独特内涵，寄托自由精神的终极追求；以上内容通过适当的表现形式获得充分实现；欣赏者由此领略自然、时空、运动、情感、生命的美学通感，获得启迪和领悟。

书法涉及到很多因素，把握其中的几个要素，是领会书法的捷径。

第一个要素是汉字。中国书法是书写汉字的艺术，汉字的巧妙结构是书法经营空间的基础。不仅如此，象形、指事、会意、形声等造字方法使汉字具有因形见义的特征，在汉字形体结构中赋予了深刻内涵，为书法艺术风格的异彩纷呈奠定了基础。因此，本书从汉字起源开始谈起。公元前三千年左右的黄帝时代是分析汉字起源问题所必须关注的时代。

关于汉字的形体演变，文字学上大体分为六个阶段：商代甲骨文、周代金文、春秋战国时代金石竹帛文（或统称战国文字）、秦代小篆、汉代隶书、魏晋至今的楷书。汉字每一种字体都具有有别于其他字体的特征，拓宽了书法的审美空间。唐代张怀瓘《六体书论》说：“大率真书如立，行书如行，草

神龙本《兰亭序》 [唐]冯承素摹

文房四宝

书如走。”就是说：楷书好像人端正站立，行书如同人在从容行走，草书仿佛人在飞奔。

汉字形体演变的六个阶段又可归类为两个时代，即古文字时代和今文字时代（或称隶、楷阶段）。从大的方

面来说，字体大约分两类：一类是结构均衡内敛的静态类，篆、隶、楷书，如雄兵列阵，壁垒森严，这些字体的均衡性特质不仅表现为单字结构的规范，还表现在由此导致的篇章布白的均衡；另一类是结构欹斜飘展的动感类，行、草书如花飞花发，云卷云舒。清代刘熙载《书概》指出：“书凡两种：篆、分、正为一种，皆详而静者也；行、草为一种，皆简而动者也。”也可以再从古文字、今文字两个大类的角度比较艺术书写形式的差异：古文字侧重于线条结构的写实，今文字则侧重讲究点画结构的写意；古文字用笔简单、变化少（主要是线条），今文字用笔丰富，变化多；古文字笔迹沉着、内偃，侧重取静态美，今文字笔道飞扬、外展，侧重取动态美。

书法的第二个要素是中国文化精神。传说汉字诞生的黄帝时代，也是通常所说中国五千年文明史的起点，五千年文明是中国书法的内涵。

中国书法的表现对象、抒发方式、追求境界、鉴赏视角、诠释思路，乃至传承与创新的精神本质，都与中国传统文化有着极密切的关系。中国文人总是在追求一种精神解脱，希望由此获得终极的心灵自由。这样的境界显然是无法企及的，但总是可以通过某种努力来无限接近。努力的方法多种多样，无论先秦诸子，还是玄学、佛学、理学，无非在表达一种希望，指引一种境界，所以说，它们本来都是相通的。可是，语言表达难以避免误解，精神境界其实是难以比拟、不可言喻的。而中国书法的妙处，恰恰将百般譬说也难以鞭辟入里的迷离惆怅之境展现在我们面前。书法是文化精神、心灵境界较为形象的物化形态，字里行间满是气质、神采的氤氲灵动。晋人的风流高华、

宋人的清新雅逸，无不熠熠生动于纸上，特定的文化背景和时代气息扑面萦怀。由此，书法予我们以鲜活的意象、生动的铺展、直捷的陶染。

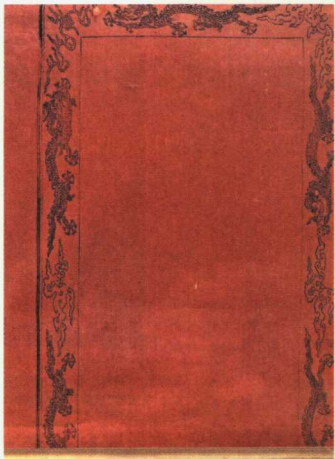

黑漆描金云龙纹毛笔，明宣德

第三个要素是毛笔。毛笔一般以动物毛羽裹束而成，如狼毫、

羊毫等，它易于蓄墨，而且笔毫便于提、按、铺、拢。距今六千年的西安半坡遗址的一些图案和符号有着清晰的笔触，似乎是毛笔所完成。毛笔在书法创作中的作用至关重要。东汉著名书法家蔡邕《九势》云：“惟笔软则奇怪生焉。”惟其柔软，故能写出神奇美妙、燥润干湿、奇崛变幻的线条。不同历史时期的毛笔种类和执笔方式的差异，对书法风格有直接影响。不仅现代人会

觉得以毛笔书写如同筷子夹鸡蛋，明代王世贞、清代康有为悲叹自己“眼中有神，腕下有鬼”，其关键也还是一个驱使毛笔能力的问题。

清代宣纸

书法的第四个要素是纸等载体形式。比较成熟的书法形式是在宣纸上书写，生宣吸水性很强、容易渗化、用水稍多即润，但是叠压笔触的层次清晰、不串通混淆浓淡关系。把握、利用这个特性，可以表现出浓淡参差、富有变化的墨色，充分发挥中国书画笔墨技法的特有表现力。

黑色的墨经过浓淡的处理能出现“墨呈五色”

(浓淡干湿枯)的效果，而只有宣纸才能把那样丰富的层次感展示出来。黑白交映，阴阳互济，个中意蕴能与“道”、“阴阳”等传统的哲学范畴贯通起来。方寸之间，片纸只字，效果阔大深邃，或者如“龙跳天门，虎卧凤阙”，或者“如王谢子弟，纵复不端正者，爽爽有一种风致”。

汉代木简

内蒙古额济那河流域出土

情墨趣，但是往往能够衍生一些别样的风味，比如所谓“金石气”，这也为毛笔、宣纸书写效果提供了一些借鉴、追求的思路。书法的载体形式还牵涉到碑刻的形制、装裱的品式等内容。

还有，书法家这个主体是欣赏书法所应该关注的重要因素。书家是本书着眼的主体，各个章节尽

在纸未发明以前，书写材料有过很长的演变史。现在所见的最早字迹是龟甲兽骨上的刻辞，即殷墟“甲骨文”。在商代，青铜冶铸技术得到很大发展，青铜器一直沿用到西汉。商周时期已把文字铸、刻在青铜器上，这就是“金文”。除甲骨、铜器以外，古代还将文字刻写在玉、石之上，比如春秋战国之际的“石鼓文”、山西侯马出土的战国盟书。上述材料中，甲骨不易多得，金石笨重费工，且都是质地坚硬、不能舒卷，存放、使用、传播都很不便；而且，其文字大都是以刻、铸后的形式保存，这些材料可以说是文字载体，却很难说是书写载体。为弥补这种缺憾，就又采用竹简、木牍、缣帛作为书写材料。纸以外的文字载体不能充分体现毛笔书写的笔

刻字牛骨，商

河南安阳殷墟出土

祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞，商