

中国魅力

主编 王志艳

龙飞凤舞总关情

北京燕山出版社

中国书法

有人说■中国是个最具有魅力的国家■这话一点都不假
■不论是历史的中国，还是今天的中国■总有数不尽的
闪光点吸引着我們■山水■建筑■书画■饮食等等■
都在紧紧地抓着我们的眼球■让我们流连忘返■

中國通史

中國通史

中國通史

中國通史

中国魅力

龙飞凤舞总关情

北京燕山出版社

【主编】王志艳

中国书法

有人说中国是个最具有魅力的国家。这话一点都不假。不论是从历史的中国，还是今天的中国，总有数不尽的闪光点吸引着我们的目光。从山水园林建筑书画饮食等等，都在紧紧地抓着我们的眼球，让我们流连忘返。

中国魅力丛书

中国书法

龙飞凤舞总关情

主编：王志艳

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国魅力/王志艳主编.——北京:北京燕山出版社,2006.11

ISBN 7-5402-1836-3

I. 中… II. 王… III. 传统文化—中国 IV. G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 138055 号

中国魅力丛书

责任编辑 里 功

出 版: 北京燕山出版社
地 址: 北京东城区灯市口大街 100 号
邮 编: 100006
经 销: 新华书店
印 刷: 三河燕春印务有限责任公司
开 本: 850×1168 毫米 1/32
印 张: 117
字 数: 1500 千字
版 次: 2006 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-5402-1836-3

定 价: 520.00 元(全 20 册)

(本版图书凡印装错误可及时向承印厂调换)

前 言

魅力,可以是记忆,如让人难忘的百年电影;可以是智慧,如传统的文学;可以是故事,如中国的神话传说;可以隐逸,寂静,如民居与文化遗产;可以惊鸿一瞥,如中国的书法绘画……

魅力是一种号召力。

任何一个民族,都有自己的魅力所在,都有自己独特的个性和风采。然而,作为中国人,面对中国的文化和文明,我们比任何一个外民族都骄傲,因为我们有足以让他们羡慕和称赞的文化和文明。不论是历史的中国,还是今天的中国,总有数不尽的闪光点在吸引着世界,让他们流连忘返。中国的传统艺术与文化,就如同一道道盛宴,让世界各国人民充分领略到了中国魅力,让世界对当代中国有了更新、更深的理解和认识。

在当今世界日益激烈的发展竞争中,文化正从精神层面转化为物质的力量,文化的影响力和辐射力,已经成为一个国家、一个地区、一个城市核心竞争力的重要因素。在实现中华民族伟大复兴的征程中,如何更好地让全世界认识、分享中国的魅力文化,是我们这一代人,乃至下几代人都必须倾心完成的使命。

纵观历史长河,中华民族的各种风采都依然再现,民居、文化遗产、雕塑、绘画等等,无不时刻彰显它们的风采。如果将世界民族文化和文明的起跑线定在六千年前,那么,迄今为止,惟

有中国这个伟大的民族还完整地保留并不断发展着自己的原生文明,展现着永不褪色的魅力。

对于世界,一个崛起的、加入全球化进程的、高速发展的中国,是一个重要的命题。但是,对于中国,如何适应中国的历史角色,以一个发扬传统文化的心态去面对世界,也是重要的命题。可以说,如何让世界看到中国的活力和魅力,是我们每个人都需要面对的挑战。中国需要全方位地向世界展示一个前所未有的“魅力中国”。

我们应该能看到,中国的诸多城市在世界的地位,北京、上海、广州这些大都市,时刻都在彰显着它们的发展和辉煌;成都、新疆、西安这些传统城市,也在向世人展示它们的传统文化和风采。而中国的民居,在世界更是早有盛名。如果再看看中国的传统音乐、美术、舞蹈、饮食,更是让世人连连竖起大拇指称赞。

.....

为了能够向人们揭示一个充满神秘色彩的中国,展示中国的灿烂与辉煌,我们特编写了本套图书——《中国魅力丛书》,并从多个角度精选了中国众多魅力亮点,是使我们国人更加热爱中国,使外国人更加了解中国的经典大作!

本套丛书共分20卷,以中国的诸多魅力亮点为线索,将中国悠久历史沉淀下来的丰富的内容进行编排,直观地介绍了令世人瞩目的中国传统文化与文明,内容涵盖音乐、舞蹈、绘画、电影、民居、城市、饮食以及民间艺术等诸多领域,是一部了解中国历史文化、感受中国迷人魅力的优秀图书。

由于本套丛书篇幅宏大,编写时间较为仓促,故书中难免有疏虞之处,恳请广大读者给予悉心指正。

目 录

【中国书法·龙飞凤舞墨吴情】

第一章 中国书法的发展史	(1)
结绳记事	(1)
仓颉造字	(2)
商代书法	(3)
西周书法	(11)
秦汉书法	(46)
魏晋南北朝书法	(51)
隋唐书法	(62)
五代两宋书法	(69)
元代书法	(74)
明汉书法	(90)
清代书法	(99)
第二章 中国书法艺术	(108)
甲骨文	(108)
金铭文	(109)
金文	(109)
大篆	(110)
小篆	(110)

隶书	(111)
楷书	(111)
草书	(112)
行书	(113)
宋体	(113)
象形	(113)
指事	(114)
会意	(114)
形声	(115)
转注	(116)
假借	(116)
魏体	(118)
篆刻	(118)

第三章 中国书法名家	(133)
李斯	(133)
皇象	(134)
王羲之	(135)
王献之	(138)
王珣	(139)
欧阳洵	(140)
褚遂良	(141)
李世民	(142)
颜真卿	(144)
怀素	(145)
柳公权	(146)
范仲淹	(148)

欧阳修	(148)
蔡襄	(149)
苏轼	(150)
黄庭坚	(152)
米芾	(154)
赵佶	(156)
范成大	(156)
朱熹	(157)
陆游	(158)
张即之	(158)
杨维禎	(159)
倪瓒	(160)
沈度	(161)
沈粲	(161)
宋克	(162)
王守仁	(163)
唐伯虎	(164)
徐渭	(164)
董其昌	(165)
邢侗	(166)
张瑞图	(167)
米万钟	(168)
黄道周	(169)
倪元璐	(170)
王铎	(170)
傅山	(172)
八大山人	(173)

第一章 中国书法的发展史

结绳记事

远古时期,社会生产力极其低下,人们要生存,就必须聚居在一起,相互协作,共同劳动。在人们劳动协作的互动过程中,人类的语言产生了。初始的语言只是通过人们之间的口耳相传来表达一定的意义。这在有限的范围内方便了人们之间的交流。但随着人们交流范围的扩大、交流内容的丰富,初始形态的口头语言就显露出诸多缺陷。口头语言说过即逝,具有瞬时性,无法保存。口头语言还受到人体发音器官的物理属性的局限,不能直接且清晰地传达到较远的距离,声音的空间穿透力小,影响范围狭小。倘若想扩大其传播范围则必须经由第三者转述。转述的过程中就不可避免地会发生意义出现偏差、信息出现损耗的现象,严重地影响人类语言传播活动的深入发展,不能满足追求文明进步的人们扩大交往的愿望。为此必须发明一种可以记录口头语言的符号系统,以突破语言的时空限制。正因如此,文字的创造就应运而生了。

文字的发明是人类文明的一大进步,它是人类长期不懈努力的结果。起初,原始人类在绳子上打上数量不同或形状各异的结来表达特定的意义,这就是所谓的结绳记事。稍后,远古人类在石块、石壁上描画一些事物的具体形貌来传达一定的意义。比如,在鱼多的溪边放上画有鱼形的石块,目的是向别人告知此

处有鱼可捕。这种象形图画直接孕育了人类文字的起源。考古发现的古埃及的圣书字、苏美尔人的楔形字以及中国的汉字都是如此。

仓颉造字

▽

第一章 中国书法的发展史

仓颉像

中国汉字历史悠久，目前已发现的最早汉字——甲骨文距

今已有 3500 多年的历史。就甲骨文书体系的发达程度而言，它绝不是汉字的最初形态，汉字的起源还可上溯若干年代，它的确切年代仍是历史之谜，但与此相关的仓颉造字的传说则流传了四五千年。先秦著作《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》以及两汉的《淮南子》、《说文解字》等都对此作过生动的记载。相传仓颉是黄帝的

史官，他想把当时的重要事件记录下来，但苦于缺乏可记录人们言辞的文字，记录工作难于进行，为此他产生了创制文字的念头。一天，他看鸟兽的脚印留在地上，清晰可辨，特征明显，触发了灵感。他灵机一动，模仿着在地上用小棍画出一些生活中常见的动植物的大致模样或

某些具有独特形状的部分面貌,然后请路人来辨认这些图画所指代的具体事物,路人指证了这些具体的事物。仓颉的尝试获得了初步的成功,他把这种方法向旁人推广,得到了人们的认同,汉字就这样诞生了。汉字的发明在当时是一件惊天动地的大事,《淮南子·本经》说仓颉作书时,天下着像粟一样的密雨,地上的鬼神感到自己的尊严被冒犯并为此整晚失声痛哭。这些只是古人迷信鬼神,附会推测之辞,不足为凭。这个传说反映了历史上可能有个叫仓颉的人在汉字产生过程中曾做出过突出的贡献,或许他在众人创造的基础上曾对汉字加以整理、归纳和统一。其实,汉字是不可能由一个或几个人创造的,它应是我们祖先集体智慧的结晶;汉字体系的完备也不是一代人努力的结果,而是经过长期积累而造就的,随着人们生活、生产和交往的发展而不断完备起来。从考古发现来看,最晚在殷商时代,汉字的体系就已建构完成。

商代书法

在中华文明史上,夏、商、周合称三代。到目前为止,考古发现还不能证实夏王朝已经发明了文字。文献上的记载与考古发现所勾画出的夏王朝还是支离破碎的。但是商代却不同,出土的大量地下文献,再与考古发现以及历史文献相印证,几乎可以复原出一个鲜明完整的王朝。在这一点上,出土文献即商代的文字起着决定性作用。《尚书·多士》载周公之言“惟殷先人,有册有典”,也明确地告诉我们,文字是殷商先人创造使用的,中国的书法史也从这里开始起步。

甲骨刻辞及其形式与规则

甲骨文又称卜辞,是商、西周时期刻在龟甲、兽骨上用于记

录占卜内容的文字,其中以商代甲骨文最具代表性。商代的甲骨除殷墟小屯外,侯家庄、后岗、四盘磨等地也都有出土,直至2003年在济南大辛庄又出土了大批的甲骨。虽然深入的研究还没有展开,但有学者已初步断定,这批甲骨属于商代的一个诸侯国。如果认为现存的商代甲骨均出自殷墟是不正确的,不过对于甲骨

甲骨文

文的认识与研究仍然主要来源于商代甲骨。甲骨文是刻在龟甲兽骨上的,龟甲有腹甲与背甲,占卜所用以腹甲居多;骨有羊、鹿、猪、虎等兽骨,占卜所用兽骨主要是牛的肩胛骨。占卜所用的甲骨首先要经过一定的整治,然后在整治平薄的甲骨片的背面施以钻凿。钻就是在甲骨的背面按一定的程式钻一个圆形的凹槽,凿就是在已钻好的凹槽一侧再凿出一椭圆形的凹穴。在相连的凹槽中施灼,槽穴底部甲骨较薄,一经灼烤,发生爆裂,正面就显现出裂痕,称为兆纹,纵向的为兆干,与兆干相交的为兆枝,甲骨文占卜的“卜”字就是兆纹的象形字。施灼就是占卜,人们通过爆裂显现出的由兆干和兆枝构成的卜形兆纹来判断所问事务的成败吉凶。在甲骨的正面、兆纹的旁边,用文字记录下

▽

第一章

中国书法的发展史

占卜的内容,就是卜辞。这是一套繁琐却又严密的程式。卜辞的契刻遵从着一套严格的程式,这套程式也奠定了中国书法最初的书写规则。

一篇完整的卜辞,字数多寡不同,多者将近百字,少者只有三四字,一般情况为二三十字左右。卜辞内容通常由叙事、命辞、占辞、验辞四个部分组成:叙事主要记录占卜的时间和占卜人的名字;命辞是占卜人征问之事;占辞是卜兆所示对所问之事的成败吉凶;验辞是记载应验与结果。在卜辞中,叙事、命辞、占辞、验辞四项俱全者为数不多,一般都无验辞。甲骨文中除大量卜辞之外还有一些记事刻辞,比如甲子表、祭祀表、四方风名以及记录龟甲的进贡与兽骨的采集等。除了记事刻辞外,甲骨文中还存在一些习刻,这说明甲骨文的书写与契刻者是训练有素的。习刻是3000年前的书写者最初留下的技巧训练的痕迹,通过习刻,我们看到了中国书法从最初的稚嫩拙涩向着美仑美奂的境地前行时的步履。

甲骨文的书写规则,即通常所说的行款对于中国书法形式法则的确立也是至关重要的。前人对此有过一些探讨,胡小石著有《甲骨文例》,专论行款。但内容繁琐,把许多枝末掺杂其中,反而不得要领。甲骨文无非如下三种(个别例外可忽略不计),即:

竖列左行例;

竖列右行例;

左右对贞,则左侧左行,右侧右行。

三种行款又有共同之处,即每行字都是竖向排列的。这样的排列方式一直延续到近代,这样的行款是中国文字独具的特点,是中国书法始终遵循的一个重要形式法则。我们用现代视觉心理学的知识可以知道,这样的行款(文例)、行气(书法)以

垂直轴为参照,获得了优势定向。因为人们对于图式均衡感的判断是以垂直轴的定位为基准的。

甲骨文的竖向排列,不是严格地沿着一条垂线,而是有机地随顺着甲骨的边缘和质地组织的走向向下逐步推移的。在甲骨文中,我们还发现有漏刻横画的甲骨,由此可以推知甲骨的契刻者是以竖画为主导的,竖画随顺于甲骨质地的组织,便于刻得挺健顺畅。相反,由于契刻的限制,环曲斜出的线画就弱化了。甲骨文的契刻与材料的有机结合,使得甲骨书法的体势以纵势为主导,这也为此后的书体规范作了充分的准备。

甲骨文的分期与书风演进

对甲骨文的分期问题作系统研究的,以董作宾的《甲骨文断代研究例》为早。也较系统。他奠定了分期研究的初步基础,他将甲骨文分为五期:

- 第一期 盘庚 小辛 小乙 武丁(二世四王)
- 第二期 祖庚 祖甲 (一世二王)
- 第三期 廪辛 康丁 (一世二王)
- 第四期 武乙 文丁 (二世二王)
- 第五期 帝乙 帝辛 (二世二王)

在甲骨文的断代分期研究中,董氏还规定了作为依据的十项标准,即:一世系、二称谓、三贞人、四坑位、五方国、六人物、七事类、八文法、九字形、十书体。董氏的方法很周全,也为后世学者所遵循。不过董氏所处的20世纪三四十年代,甲骨文的研究还不够深入。之后的很多学者,在他的成果的基础上进行更加深入的研究,纠正了他在断代学研究中的错误与不足。比如目前发现的殷墟卜辞,始于武丁时期,那么董氏第一期中就只有武丁一世一王了。董氏断代的另一个问题是将今天看来风格相承续的一类大字作品分置于第一、四两期。这在书风的断代上引

起了混乱。甲骨学经过了一个世纪的发展,学者们对于甲骨文的断代研究已经梳理出了一个较为清晰的脉络,尤其是对于贞人组耐心细密的排比,使断代分期研究更加信而有证。

商代的贞人集团是直接职司占卜与契刻的一个文化群体。不同时期的贞人可区分出不同的贞人组,不同组别的甲骨书法也表现出不同的书法风貌。历时 200 多年的殷商甲骨文风格多姿多彩,大致可分为两种类型,即以“宾组”、“历组”、“无名组”为代表的大字作品和以“出组”、“何组”、“黄组”为代表的小字作品。从风格的延续性上看,它们应该分属于两个世代传承的贞人集团。就时代的先后,卜辞大体可分:

组卜辞;

宾组卜辞;

历组卜辞;

出组卜辞;

何组卜辞;

无名组卜辞;

黄组卜辞。

需要指出的是,甲骨文的契刻者不一定是卜辞中的贞人。因为一个贞人组一般包括多个贞人,有的多达几十人,但这一组的书法风格并不那么纷杂,而“历组”卜辞,贞人只有“历”一人,但又呈现出了不尽相同的几种样态。贞人组之间也有贞人的交叠,显示出各组之间的相互承续与过渡。

组卜辞是现存商代甲骨文最早的作品,相当于武丁早期。字体以大字类为主,字形保留较浓的图画性和笔意。尽管契刻已将笔画进行了线条式的简化,但线条仍保留明显的丰中锐末的粗细变化,有些部分仍然保留有图画式的块面填实处理。书法行气还没有达到应有的贯注,因此章法表现得散漫天真和自