

中国书法源远流长，商周之金文，神秘而瑰丽；汉隶则体势飞动，沉厚劲健；而魏晋书法“尚韵”，风度翩翩；唐代“尚法”，法度森然；宋代“尚意”，豪放流畅；元明两代“尚态”，妍媚雅秀；清代“尚趣”，实朴若拙。本书纵观历史，扼要陈述，让您轻松了解书法史！

书艺珍品
赏析辑
第一辑
书法概念

书法简史

马琳 著

永和九年歲在癸丑暮春之初
會稽山陰之蘭亭脩禊
也羣賢畢至少長咸集此
有峻領茂林脩竹又有清流激湍映帶左右引以為流觴曲水列敘時情無
不盡其致一也雖無絲竹管絃之盛一也雖無絲竹管絃之盛一也
食年！欲惜春
出入經乎黃道而
西為之門是故建

书艺珍品 赏析 第一辑

图书在版编目 (CIP) 数据

书艺珍品赏析 第一辑 / 洪文庆主编. —长沙: 湖南美术出版社, 2007.5

ISBN 978-7-5356-2663-9

I. 书... II. 洪... III. 汉字—书法—鉴赏—中国 IV. J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 039123 号

本书中文简体字版由台湾石头出版股份有限公司提供

版权所有 翻版必究

版权登记号: 18-2006-123

书艺珍品赏析 第一辑

书法简史

主 编: 洪文庆

著 者: 马 琳

图版说明: 洪 蕊

责任编辑: 李 坚

责任校对: 彭 进

装帧设计: 海 玉

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

制版印刷: 湖南东方速印科技股份有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 10

版 次: 2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-2663-9

定 价: 75.00 元(共 5 册)

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105

邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

目 录

书法简史	1
商周秦书法艺术	4
汉代书法艺术	6
魏晋南北朝书法艺术	8
隋唐书法艺术	10
五代宋金书法艺术	14
元代书法艺术	18
明代书法艺术	22
清代书法艺术	26
20 世纪书法艺术	30
中国书法——灵动均衡之美	32

书法简史

编序

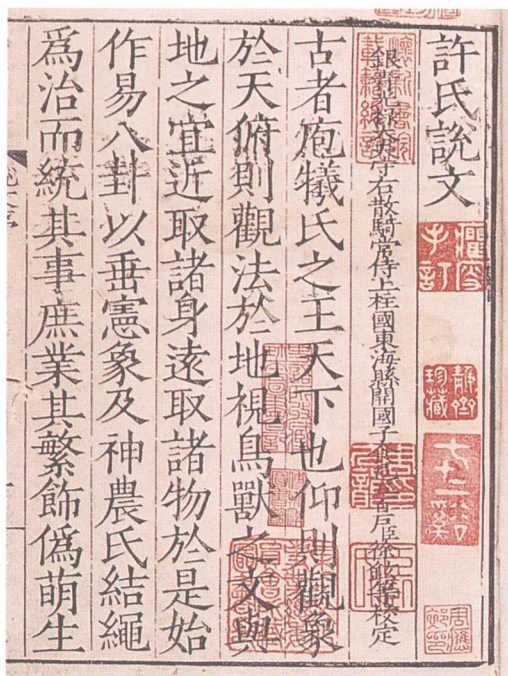
书法是中国独特的艺术，从整个亚洲的书法艺术可看到其源自中国文字的影响。文字书写产生艺术性，是来自艺术意识的注入，换句话说，书法艺术并非文字生成之时存在，而是渐渐产生的审美意识与自觉。明确地说，当中国文字定型化以后，开始有了书写规范与审美自觉，即书道与其艺术的建立。

概说篇

中国书法艺术源远流长，其发展历程呈现出各时代的文化意蕴和审美特征：秦汉尚势、晋代尚韵、南北朝尚神、唐代尚法、宋代尚意、元明尚态、清代尚趣、近代尚艺，充分体现了“艺事之体随时代而异”的规律。

自汉字产生，书法即进入混沌启蒙时期，先秦时期书体甲骨文、金文，迭经西周、战国的大篆，直至秦代小篆，产生历史上最早的规范化书法艺术，又由草篆演变为隶体，开创了今体书的新纪元。两汉时期产生了书法诸体并存且互为影响的复杂格局，而隶书是该时期的通行书体，并且产生了高度艺术化和风格化的东汉碑刻八分书，现今皆以大量的简牍和刻石传世。此外，当时所盛行的草书，章草、今草都已存在，行、楷两体也在隶、草两体的交互作用下孕育而出。

魏晋时期，思想界、美学界玄学盛行，佛教东渐，道学旺兴，一种追求清丽、飘逸的气韵席卷书法领域，最显著的指针即“二王”书体的确立。此阶段正逢政治上分裂、混乱，知识分子急欲摆脱社会

《重刊许氏说文解字五音韵谱》

徐铉序 明陈大科刊黑口大字本

“台北中央研究院历史语言所”藏

《说文解字》是目前最古的文字书，为东汉许慎(约58~约147)所作，成书时间为东汉和帝永元十二年(100)。《说文》收录9353字，书中说明文字结构(指事、象形、形声、会意、转注、假借六种)、字音以及字义，清代研究古文皆以此书为据。《说文》的注释，最早为南唐徐锴的《说文解字系传》十卷，一般以清代段玉裁的《说文解字注》最优。本韵谱为明重刊本，首有徐铉序，其上并有收藏印。

意识形态的羁绊，释放理性精神的能量，在艺术上自由驰骋，于是书法艺术的创作逐步入繁荣期。魏晋书法踵接汉末，书体轮廓大备，同时，摆脱了文字学的束缚而进入艺术的范畴，当时出现许多闻名遐迩的书家，尤其是王羲之、王献之父子，对于书体的开创、总结、完善及艺术美化作出了重大的贡献。

南朝、北朝书法，虽然同宗汉魏，但在发展方向及其所表现的艺术特征上，存在着明显的差异：南朝书风承袭“二王”，主要表现在

楷书、行楷和草书上，行书则更为精熟，也更趋妍美多姿，运笔流畅，姿态华美，开创了寓于书法神采之中表意抒情的风尚。北朝书法之盛首推北魏，风格大多取法汉碑，书体也由隶书之汉魏余波而变为楷书，因此，楷书乃北朝书法最主要贡献之所在，书风充满强悍勇武之气，用笔若圆则遒浑厚重，若方则峻厉挺健，结体森严密聚、雄浑宏大。

经过魏晋南北朝的初步繁荣之后，隋代书风出现兼融南北二派的趋势，由方峻严谨、妍美潇洒而至峻整典雅、婉丽道美，这是南朝之韵度与北朝之骨力相结合的结果，开创了唐楷丰筋劲骨的艺术规范，从而对唐代书法产生深远影响。

唐朝上层统治者重视书法艺术，将书法与皇权威力结合在一起，要求百僚民众仿效书体的法规，从而出现了严肃整饬的楷体——平正见险绝、劲健有温妍的欧体，唐风孕筋骨、雍容气恢弘的颜体，劲媚含冷峻、挺拔见端庄的柳体等，这些或严峻清丽、或大度雍容的楷书法规，一直雄视着唐代以后的书法界。此外，即使是张旭的笔意、怀素的草体、李阳冰的玉篆，也皆有规范可依。隋唐时代的书法，将书法中的“法”字阐释展现得淋漓尽致，而书法理论的代表作《书谱》的问世，将实践与理论紧紧结合起来，使书法繁荣又迈入一个新天地。

宋代理学兴起，人们更重学识和才华，书法成为寄情达意的文人艺术，而行草书则是宋人意韵情趣抒发的绝好形态，书家的精神世界和形式审美得到了空前表现。这是

一个尚意书风盛行的时代，标举优美抒情的书风，讲求书家的散怀舒意，强调书法的风神天姿；同样，这是一个反对唐代尚法的平整森严，由整饬之“工”走向主体表现之“不工”的历史阶段，其中，“宋四家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄以书法言情达意，追求个性与创造，进而达到宋书的高峰。宋代书法尚意，是对唐人书法尚法的创作理念的更新，而尚意的宋书与尚韵的晋书、尚法的唐书相映争辉，各有千秋，是众所公认的三座高峰。

元人普遍重视法度，有意摆脱尚意的宋人书法影响，故初法唐，后习晋，从笔法上追溯古人，集大成的书家赵孟頫的理论更给来者以诸多启示，因而元代书家多主张通过学习古人而规范笔法，使书法走向古典主义。在这种尚法的理论主张指导下，元代书法循规蹈矩，入法就范，形成当时的书法潮流和风尚，而在直抒胸臆，亦即在纵情恣意、充分展示书法艺术表现性这一点上则略显不足，从而使这一时期的书法艺术缺少一种真正动人心魄的感染力和震慑力。

明朝丛帖汇刻之风盛行，推动书艺向帖学发展，再者，明朝诸帝对晋人的尊崇，致使晋书在该朝几乎被推为至尊，故明代书法崇尚帖学，书家都以晋人为宗，直取晋书秀雅古淡、萧散简远的神韵，最终形成了典丽清雅、秀骨丰姿的书风，其中最为传神写意的是行草书和小楷书，而后者因体态婉丽、媚熟圆润，乃入馆阁之规范，备受皇帝青睐，为广大书家刻意求工之所在。

随着时代的进步，“台阁体”

上图：《苍頔像》

右图：南宋 马麟《伏羲坐像》轴 绢本 设色 249.8厘米×112厘米 “台北故宫博物院”藏

传说距今五千多年以前，伏羲帝在黄河的一条龙背上写了几个符号，成为今天千支的易学符号的基础。伏羲帝之后的三百年，黄帝据此得到启发，命史官苍頔依此符号创造了文字。目前中国文字的起源与语系，众说纷纭，唯一可以确定的是，目前传世的最古且可靠的文字，即是殷商的甲骨文。

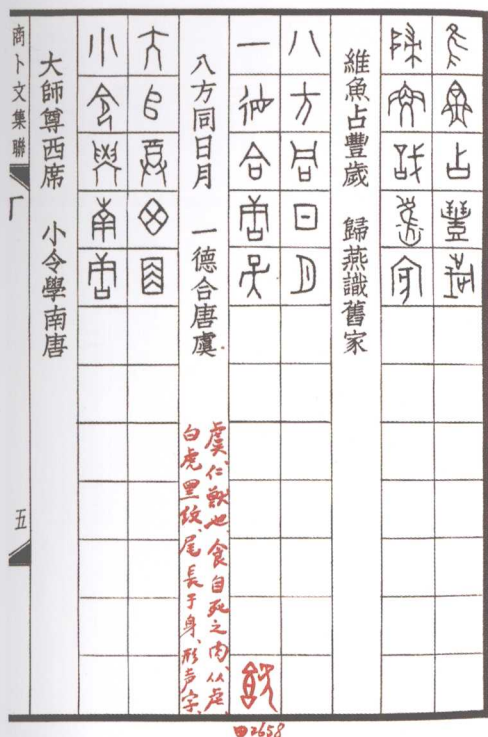
书法越来越刻板僵化，失去了艺术生命力，明中叶书家开始逐步摆脱此体的束缚，走上了推陈出新的变革之路。一方面以魏晋之书为宗，继承传统，另一方面师承宋人笔意，追求尚意的情趣，阐扬文人书法的妙趣和精神，把书法带入直抒胸臆、写情达意的艺术领域，此时期以祝允明、文徵明、王宠三人成就最高。明晚期书坛诸家并立，不同的书法风貌竞相纷争，帖学书法获得了另一种形态的发展和繁荣，董其昌为此时期诸书家的杰出代表。

清朝前期，书法发展的主流是在帖学风尚影响下对董其昌、赵孟頫、米芾等书家墨迹的崇拜和临习，此应是投当时皇帝所好，为做官的快捷方式。康乾之世，“馆阁体”盛行，“乌、光、方”的楷体充斥书坛，书风转趋丰圆。乾嘉年

间，有些书者另辟蹊径，刻意创新者从赵书的笼罩中挣脱出来，向汉、唐问法，使得当时书坛有了一些生机，成为清代碑学的先导。

19世纪70年代后期至80年代前期是碑学的全盛时期，成为当时书法艺术发展的主流，蔚为壮观，名家辈出。他们直接取法秦汉篆隶，形成各自的面目，使得篆、隶、金文等书体各呈姿态、各显风神，从而汇成一股雄浑浩荡的金石之气。而晚清对北碑的尊法，指引书家在师承秦汉的同时，又从北碑中吸取笔意，使书法诸体风貌又有异于其它时代，以方入圆，以刚通柔，方圆并施，刚柔兼济，形成质朴端方、雄健苍老的书风，这其中又以张裕钊、赵之谦师从北碑最为得

清 丁辅之编《商卜文集联》民国刊本
甲骨文可说是中国最早的文字，目前为学界研究商代社会的文献依据。此类甲骨文字，到清代金石学盛行再度被关注，书法篆刻家对甲骨、金石趋之若鹜，于是随之有许多的集字诗文或是仿书出现。清末丁辅之为西泠印社的创始人之一，对此商卜文字用功至勤，集字作联、诗所费之功甚巨。此图为《商卜文集联》之一页，因甲骨文的内容多是卜辞(或是与占卜相关的记事文字)，加上丁辅之以商代的卜文文字编集成联，故而称之。

《宰丰匕骨刻辞》 长27.3厘米 宽3.8厘米 中国历史博物馆藏

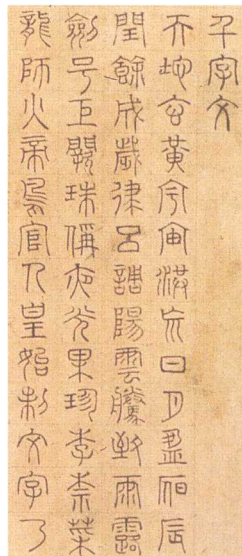
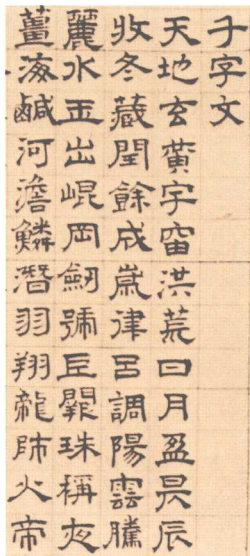
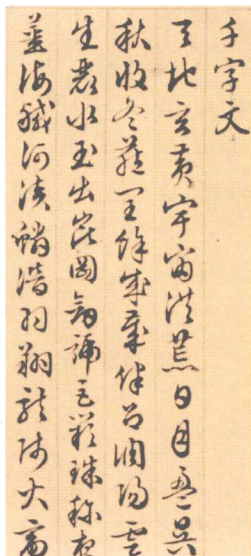
中国文字起源于图像的转化。所谓象形文字，乃从自然具体的图像如鸟、草经符号化转变成文字。在抽象符号的文字发明以前，图像文字仅只能表达简单的意思，经由符号结构的组合文字化以后，可以容易地表达许多意思。此块商代后期牛骨，呈匕首形，出土自河南殷墟，正面刻有文字，背面阴刻兽面蝉纹，文字、图像已经分离。但是背面的图像，还可以看到过去史前时代的器物所残留下来的痕迹。文字结构照应，是文字较为成熟的甲骨文，内容是占卜辞文；背面阴刻兽面蝉纹，并嵌有松石。

法，取得的成绩也最大。清朝末年，随着考古的进一步深入，书法也紧紧追踪出土的片简只字，甲骨文书法从此诞生，并逐步完善，形成独立的一种书体。

戊戌维新之后，中国的知识分子睁开眼睛看世界，东西方文明正面冲突，传统东方艺术到了不知所措的地步，书法也进入彷徨待变时期，沉默、冷寂，很少生气。进入20世纪的现代书法以于右任、李叔同、沈尹默、邓散木、林散之为代

表，他们个性鲜明的书法美——或平淡、或萧散、或秀逸、或儒雅、或高古，博采众长，独出机杼，自觉地追求作为书法艺术独立的、与日常书写无关的艺术性，尚艺书风成为该时期的主旋律。

书体发展

中国书法文字发展从甲骨文、金文始，秦汉之际先后出现篆、隶、行、草、楷，至唐代，书法四体趋于成熟。书法家借行、草表现意境，篆、隶表现复古。明清之际复古之风盛行，部分书家喜挑战四体，如此件明代文徵明《四体千字文》作品。(1542~1548，绢本，今藏“台北故宫博物院”，文徵明书法以楷书最精，次为行草。)

商周秦书法艺术

殷商产生了迄今所见的最早的具有完整形态的汉字，此后，在实用功能和审美情趣的催化下，书法艺术初步发展。商、周、秦时期由于书写材料的纷杂，遂产生了契刻书、铸造书、朱墨书三种书艺形态。以下逐一介绍之。

甲骨文

甲骨文，是殷商时期的一种文字形态，因刻在牛骨、龟甲上而得名，内容多为巫教祭祀活动的祈祷之辞，所以又称甲骨卜辞，是书法史上最古老的书体。其线条不仅有刀法而且包含笔意，刀有钝有锐，骨有细有硬、有疏松紧之别，所成笔画则有粗有细，有方有圆；笔法已有轻重、疾徐的变化，具有一定的节奏感。甲骨文结体长方，初定汉字格局，而其章法则最为世人称道：大多是纵有行而横列不拘，又因骨片大小和形状不同而异，显露出原始文化古朴而又烂漫的情趣。

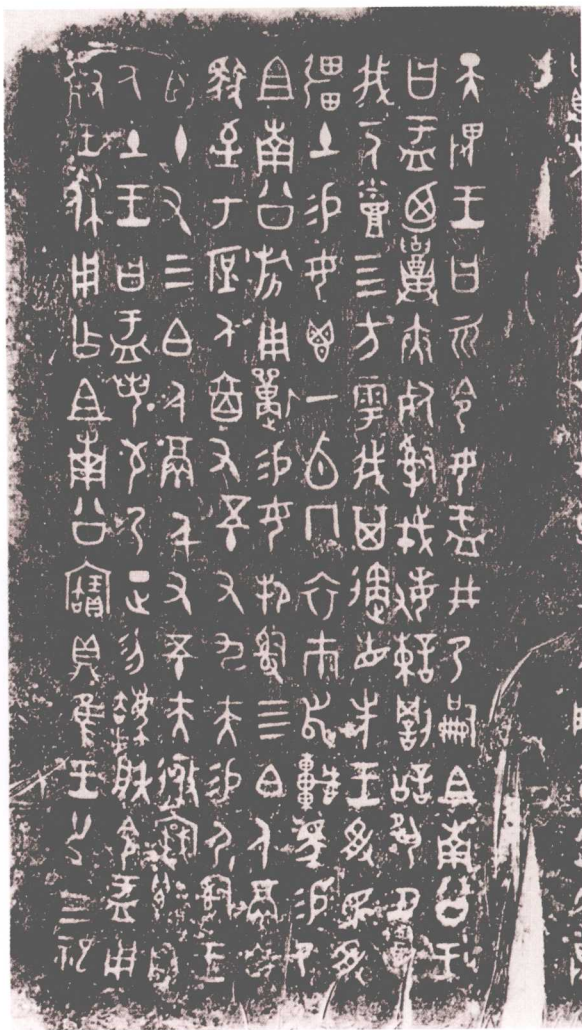
金文

又称钟鼎文，是殷商至秦代铸刻在青铜器上的文字，圆浑古朴，富有变化，成为中国书法史上的一

座里程碑。西周的金文最具代表性，可分为早中晚三个时期：早期金文较为简短，笔画还有明显的波磔，但行款渐趋齐整，尤其是《大盂鼎》，洋洋大观，用笔方整。中期，自穆王始，逐渐进入成熟阶段，不仅更多长篇，书风也有了变化，笔画粗细划一、均匀圆润，布局丰满，文字规整。晚期，金文发

《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》长32.2厘米 宽19.8厘米 河南安阳出土 中国历史博物馆藏

此为商代武丁时期的作品，风格豪放，字形大小错落，富有变化而又自然潇洒。不愧为甲骨文书法中的杰作。

《大盂鼎铭文》
局部 中国历史博物馆藏

铸于西周康王（前1020～前996）时，清道光初年出土，铭文19行，291字。其书法体势严谨，字形、布局都十分质朴平实，用笔方圆兼备，具有端严凝重的艺术效果，是西周早期金文书法的代表作。

《石鼓文》局部 北京故宫博物院藏

《石鼓文》在书法史上有承前启后的重要作用。它的字体是典型的秦国书风，并对后来秦朝小篆的出现产生了很大影响。

展到高峰，点画写法、单字结构、章法布局都有严格的规律可循。代表作品，如《毛公鼎》、《虢季子白盘》等。

石鼓文

因石状像鼓形而得名，共十鼓，每石四周镌刻四言诗文，内容主要是记载东周秦国初年贵族阶层祭祀、游猎的活动。字体雄强浑厚、朴茂自然，起笔和收笔均藏锋锐，圆融而深劲。书体属篆且有小篆的雏形，结体促长伸短，方整丰厚，平正中有擒纵，稳实处求错落。

刻石书

该时期的刻石书似乎是秦国独有的文化现象，现存《泰山刻石》、《琅邪台刻石》均为李斯用标准小篆体所书，点画遒逸雄劲、

茂密浑厚，承石鼓文书风，唯结体略显纵长，在圆转的行笔书写之迹中，隐隐露出一种飞流直下的动势之力。

手书墨迹

手书墨迹出现在殷代的甲骨、玉片和陶片之上，或朱书或墨书，运笔起止呈露锋状，点画两端尖锐而中间壮实，时有柔劲的弹性表现，与双刀书契的甲骨文较为接近。春秋时期著名的玉石书《侯马盟书》写得严谨而爽利，点画之间一无生硬的阻隔感，隐带一种笔断意连的行气。楚简帛书迹点画舒展，具有灵动感，与之相比，秦简文字已隶化，但还带有一些篆字的结构方式，书风则尚质实。

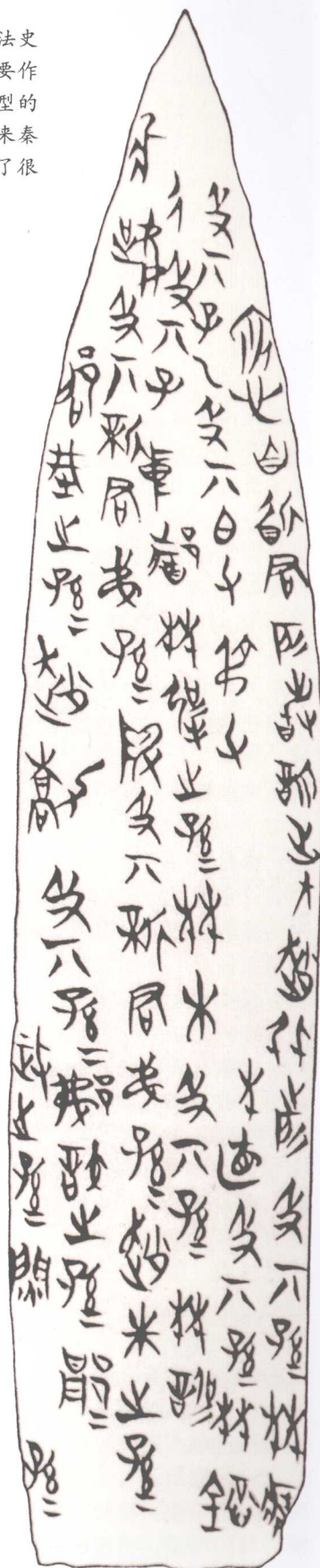

《琅邪台刻石》北京故宫博物院藏拓本

据传此石为李斯所书。纸本墨拓，虽字形漫漶不清，而小篆书体的规范犹清晰可辨。

《侯马盟书》山西省文物工作委员会藏

这批盟书是研究春秋晚期社会政治变革和阶级变化的重要实物资料。它是当时用笔书写文字的完整篇章，是目前所见较早的朱墨文字真迹。

汉代书法艺术

汉代书法，上承秦篆、秦隶，下开魏晋南北朝、隋唐行、楷风范，并且是草书风起之发端，因此，在中国书法史上是一个极其重要的时期。

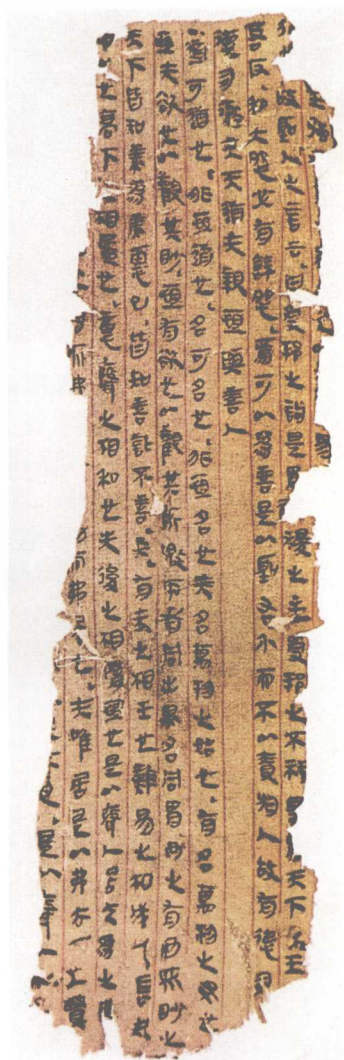
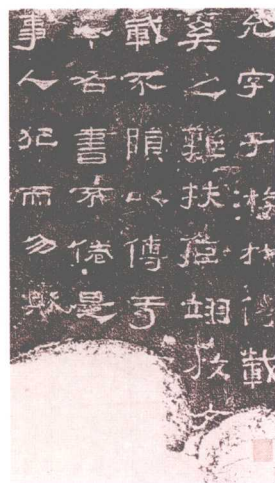
此时篆书字体渐渐减少，多在碑额、印铭、瓦当、铜镜和少量的刻石上得见之，而笔法亦受隶书影响。隶书是两汉通行书体，以大量的简牍和刻石为主要流传方式，产生了高度艺术化和风格化的东汉碑刻八分法。两汉还盛行草书，有大量的简牍墨迹和砖刻为证，章草、今草都已存在，行书、楷书则在隶、草两体的交互作用下孕育生长。

人们常以东汉碑刻隶书替代整个汉代书法，而对西汉书法语焉不详，直到近代，随着西汉帛书和简书不断发现，才为我们提供了从秦篆、秦隶到汉隶的书法演变脉络，得以了解两汉时期隶书发展的全貌。隶书，发端于战国，打破篆书曲屈圆转的形体结构，变小篆的纵势为横势，笔画讲究波磔，横画具有蚕头燕尾的形状，是一种颇具装饰趣味的字体，它与篆书相比，不仅形状有所改变，书写技巧也比篆书丰富得多。

西汉隶书称为古隶，源于篆籀文字，是汉代隶书发展的初级阶段。现存西汉帛书从隶法上讲，还遗有少部分篆书的结构，但波挑几乎已形成“燕不双飞”的定势，在章法上似乎还按竹简的方式书写，纵有行、横无列。简牍书的书风则极为纷杂，大多新鲜活泼，生气勃勃，但也有不少简牍美感强烈，与著名的汉碑书刻相比也毫不逊色。总之，西汉简、帛之书中的古隶书体，用笔简捷而粗壮朴厚，结体方整而端庄凝重，呈现出圆转遒劲的韵味，更多地反映出古籀文的厚实

与朴拙。

汉代书法艺术的最大贡献在于东汉桓、灵之世隶书的定型化，进而从根本上改变了小篆以前汉字结构造型的“六书”法则，成为法度森严的官定标准书体，文字学家把此过程称作“隶变”，这是汉字书法发展史上最了不起的伟大变革，因其书写特征在于用笔的波磔与体势上的左右开张，故称为“八分书”。从书写笔画上看，定型后的隶书中宫笔画收紧，由中心向左右舒展，有了最能体现隶书标准体的波磔笔画，点画间开始有粗细明显的变化，在左为平弯，逆而不顺，后楷书中变为撇；在右为后人误称为燕尾的磔，后楷书中变为捺或钩挑，“左右分别，若相背

《马王堆帛书》湖南省博物馆藏

此为秦代末期和西汉初期的墨书手迹。1973年在湖南长沙马王堆三号汉墓出土。《马王堆帛书》用笔沉着、道健，给人以蕴藉、圆厚之感。它的章法也独具特色，纵有行、横无格，长度非常自由，有强烈的跳跃节奏感。总体反映了由篆至隶的隶变阶段的文字特征。

《敦煌木牍》局

部 甘肃省文物考古研究所藏

字体为章草。结构宽绰，有大家风度。用笔婉转自如，奔放流畅，开启了后世“狂草”的意韵和体势。

东汉《安阳残石·子游残碑》局部 115年
北京故宫博物院藏拓本

安阳残石，共有四种，书风各有不同。此《子游残碑》立于东汉安帝元初二年(115)，书迹字体秀丽细劲，呈现了东汉隶书的不同风貌。

然”。运笔强调有轻重缓急、有提按转折，突出笔画精神的丰富与有节奏的韵律，使平稳宽博的字体增添了舞动逸放的灵气。

从布局上看，在横势上展开，字距较疏，行距较密，掠、挑左右分展相连，在端正庄重之中显得飘动欲飞。其体势，由纵势长方的小篆渐次变为正方，再变为横势扁方。总之，从用笔、结体到布局，形成了一套完整的规矩，既庄重严整，又具变化之妙，上承篆书、古隶，下启楷书，用笔通行于行、草，所以有人主张学书必先学隶。

东汉隶书的成就突出表现在碑刻上，传世碑版达一百七十余种，风格多样，笔法各异，大致可分为四类：其一，茂密雄强，浑穆厚重。如《裴岑纪功碑》、《西峡颂》、《夏承碑》等；其二，方整劲挺，斩截爽利。如《张迁碑》、《子游残碑》、《鲜于璜碑》等；其三，左规右矩，法度森严。如《礼器碑》、《曹全碑》、《熹平石经》、《史晨碑》等，这类碑刻立汉碑风范，数量最多；其四，舒展峭拔，烂漫多姿。如《石门颂》、《杨淮表记》、《苍颉庙碑题铭》等。这些碑刻隶书的波挑最为鲜明，左掠右挑的笔法和形象在

纵横有序的章法布局上联缀跃动，翩翩欲飞，对审美视觉有着极大的感染力，令人遐想。

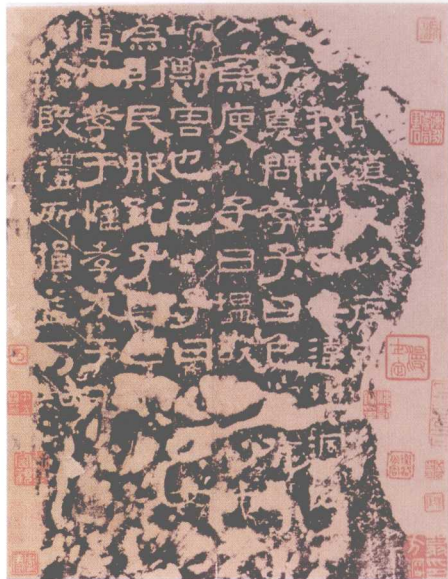
两汉时期，中国书法创兴草书，它的诞生在书法艺术发展史上有着重大的意义，标志着书法开始成为一种能够高度自由地抒发情感，表现书法

东汉《熹平石经》175年 北京故宫博物院藏拓本

熹平四年(175)，为“正五经文字”，召诸儒生正定之并“刻石立于太学门外”。此件隶书字体相当成熟严谨，为汉隶的另一面貌。

家个性的艺术。西汉时期出现了一种快速书写的隶书体，又称“隶草”，至汉元帝时，由黄门令史游加以规范化，以其所写《急就章》为名，是为“章草”。体势仍沿有隶书法式，往往有细如游丝、圆如转圈的牵连，此为隶书所未有，而字字独立，则又区别于后世的今草。

东汉章草书家以张芝为代表，其草书源自杜度、崔瑗，嗣后自立一门，与钟繇、王羲之并列为“上之上”品。张芝的草书开创了今草体势，一笔而书，血脉相通，打破了章草横势运笔的序列，以自上而下的行式为机制，创造性地运用与之相适应的纵势运笔序列，笔贯势连，隔行似断而不断，被称为“一笔书”。传世张芝草书有五帖：《冠军帖》、《终年帖》、《今欲归帖》、《二月八日帖》和《秋凉平善帖》，唯最后者为章草，其他四帖均为今草，而且是狂放的大

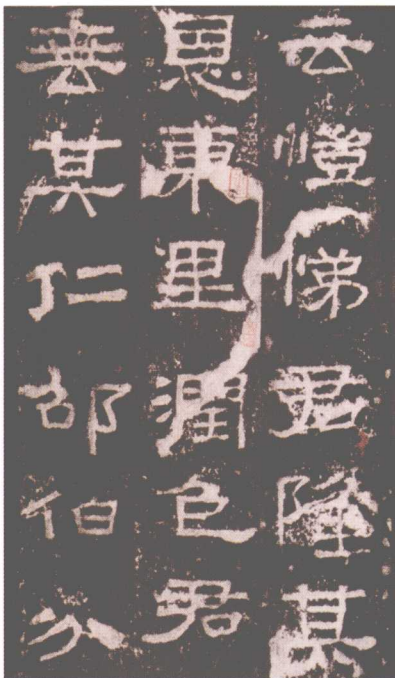

草。

由于汉代在隶书和草书领域都获得了史无前例的突破，一大批书法名家在书史上脱颖而出，从而使汉代成为中国书法史上第一个人才辈出的时代：如以解散隶体作《急就章》的史游、并称“崔杜”的草书大师崔瑗与杜度、“体法百变，独步古今”的蔡邕及其女儿蔡琰、“超前绝后，独步无双”的“草圣”张芝及其弟张昶、传说为行书创造者的刘德升等等，他们都以各自精湛绝伦的书品，彪炳中国书法的史册。

左图：东汉《西峡颂》局部
北京图书馆藏拓本

字体方正，古朴浑厚。杨守敬云：“方整雄伟，首尾无缺失，尤可宝。”是我国东汉隶书成熟时期的代表作之一。

右图：东汉《张迁碑》局部
北京故宫博物院藏明拓本

此碑为传世汉碑中风格雄强的典型作品。历来评价较高，如杨守敬云：“其用笔已开魏晋风气，此源始于《西峡颂》，流为黄初(220~226)三碑之折刀头，再变为北魏真书《始平公》等碑。”

魏晋南北朝书法艺术

魏晋南北朝的历史长达370年，随着王朝更迭，群雄并起，儒、道、释、玄融会结合，社会意识形态随之变化，加之纸张的推广，书法美学理论的丰富，众多因素对于此时期书法艺术的发展产生重要的规导作用，使其成为中国书法史上一个光辉灿烂的时期：书体演变迅速，风格多样，创立了行书、草书、楷书等，而今草的出现，又促进了行书、楷书的迅猛发展，“魏体”、“章草”等“过渡性”书体则因其特有的风格和魅力流传于后世。

三国时代的书法，一方面继承东汉书法余风，另一方面又彰显时代特质，即隶书开始由汉代的高峰地位演变出楷书，即变隶书的波为撇、磔为捺，或横、或钩挑，圆转变为方折，笔画简明利落并渐趋妍美，楷书成为主要书体，此乃曹魏三国时代书法艺术最主要的贡献。此后，这种介于隶、楷之间的“楷书”，在北方演变为魏书，在南方，则经由王羲之的努力，最终完成了一直流行于今天的楷书体系的改造。由于楷书的两大体系，都可以溯源到钟繇，因而他

被推为楷书之祖。

钟繇是楷书书法的早期集大成者，其书从学习汉隶入手，改进了“蚕头磔尾”的写法，使字形更为方正平直、简单易写，点画多奇趣，结体茂密而修长，飘逸萧疏。钟书具有楷书的面貌，并首先把楷

书引入士族文化圈，大致完善了楷书体格，使其与草、行书的关系，在笔法上融为一体，是为楷书成熟的标志。

同时期与钟繇并列抗席的书法家是卫觐，二人均师法于蔡邕、刘德升，然艺术风格略有不同，卫书

左图：北魏《始平公造像记》北京故宫博物院藏旧拓本

此记刻在洛阳龙门石窟古阳洞北壁。笔法宽博疏放，且刻成阳文，周界方格横平竖直，故字迹更为清晰和有神，于《龙门二十品》中堪称正品。

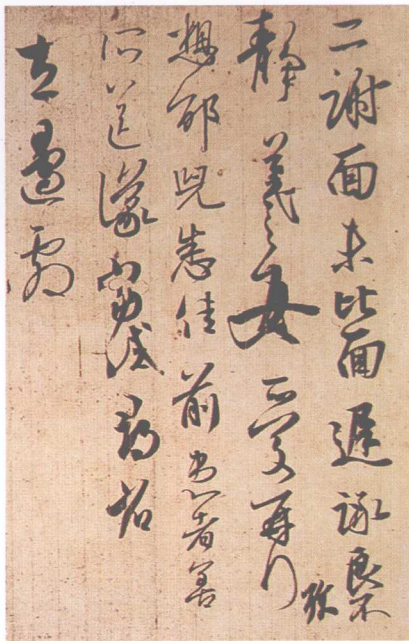
右图：北魏《张猛龙碑》局部北京故宫博物院藏明拓本

其书法在魏碑中属于风格方正雄健一类。其字结构绵密雄强，如包世臣所言：“雄则生气勃发，故能茂；强则神理完足，故能密。”

左图：南朝宋《爨龙颜碑》北京故宫博物院藏旧拓本

此碑为南朝宋著名碑刻，与《爨宝子碑》并称，有“滇中第一石”之誉。康有为称：“宋《爨龙颜碑》深厚生动，兼茂密雄强之胜，当为正书第一。”

右图：晋 王羲之《丧乱·二谢·得示帖》纸本 行书

28.7厘米×63厘米 日本皇室藏

此三帖为王羲之的信牒，今连在一纸上，可证是钩摹本。此帖为《二谢帖》，字体紧劲，笔法未脱隶意。是王羲之众多书法面貌中的一种。

笔力惊人，钟书则若盛德君子，因而西晋书法家均传授自钟、卫两家。东晋以降，江琼、崔悦、卢湛一派，受学于卫觊，在河西一带数代传习，于是以卫觊为代表，在北方中国的土地上形成强大的潮流，以致出现北碑雄强的典型书风。

魏晋时期，士大夫纷纷摒弃礼教的束缚，转而追求个体的超越，奉行玄学和清谈，是为“魏晋风度”，此风影响涉及众多艺术领域。此时的文人雅士借助江南山川秀美的灵气，在书法艺术上尽情挥洒，蔚为大观。其中，王羲之与王献之的贡献极为卓越，前者博采众法，从通灵感物的艺术原则出发，形成物象生动的艺术魅力，他在真、草、行书等方面都作出了开创性的贡献。王献之则更进一步精取其父书艺极俊逸华美者而借以表达心声、炫耀风流，以韵为胜。

在“二王”的努力和推动下，书法艺术经历了求美的进程与古朴的消退：楷书更加完善，字画渐趋平直，用笔更见方折，侧锋更具姿态，字体势巧而形疏。至王献之所书《洛神赋》，楷书已近乎唐楷法度，与欧阳询书法甚有相通之处；草书方面，王羲之扫除隶书遗痕，变章草为今草，其子的重要贡献在于使草书更多带有牵连使转，体势更臻流畅华美，已开唐草之先声；至于行书，王羲之删繁就简，创立制度，最后确立行书，这种介于楷、草之间的书写简易、流畅的字体的体样，并且开创出清朗俊逸的风格，其《兰亭序》尤脍炙人口，被称为“天下第一行书”，集中体现了晋书尚韵的特点，开一代新风，树百世典范，把行书发展到登峰造极的程度。而王献之则极尽开张纵逸之适美，尤其是将真书、草书参入行书之中，体势多变而姿态奇异，更多地表现出书法的节奏感与韵律感，使它成为后世表情尚意的主要书体。

接下来的南朝书风，承袭“二王典型”，其运笔更为流畅，字体

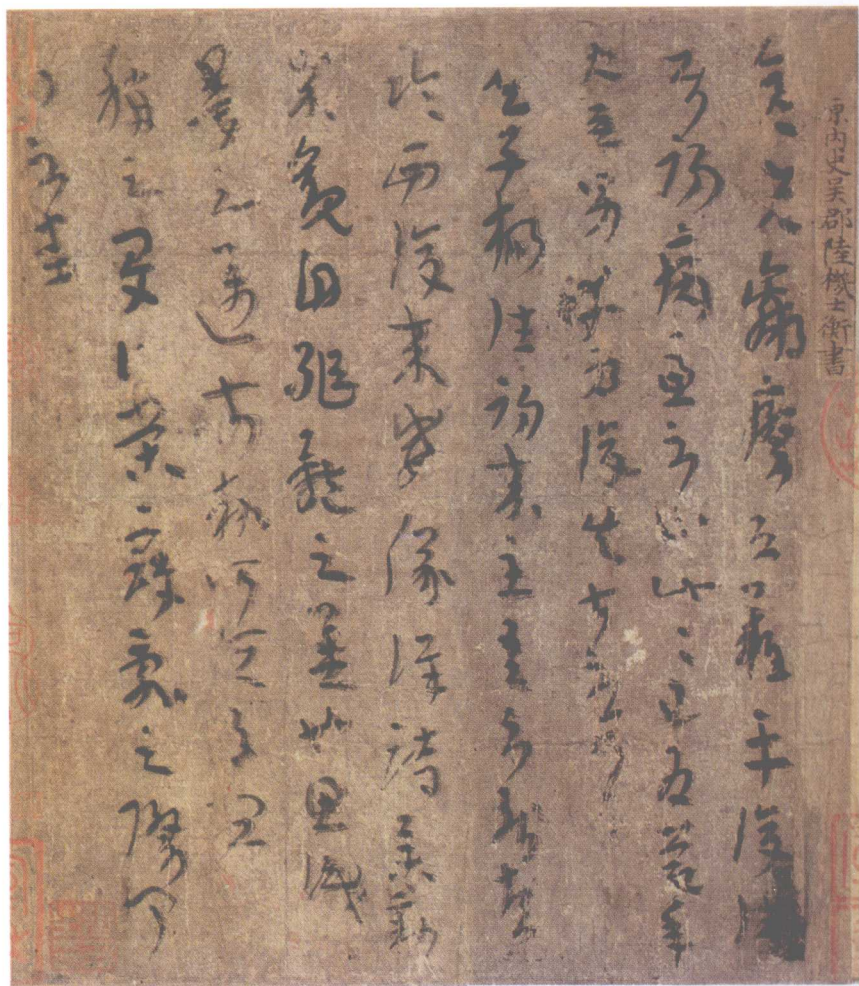
姿态华美。南朝书家在追求墨妙风流之中，积累了运笔及其艺术表现手法的宝贵经验，承袭王献之率尔师心之法，寓意表与抒情于书法神采之中，使此时书风更重视艺术的主观表达属性。

同时期的北朝社会各阶层笃信佛教，人们为了寻求心灵上的解脱和来世的幸福，纷纷出钱布施，开窟造像，作为功德、许愿记录的造像碑盛行一时，民间的无名书家大显身手，创造了风格多样、不拘一格的新书体，后世称为“魏体”或“魏书”，其中以洛阳龙门石窟的《龙门二十品》最具代表性，其特征是字形端庄大方，气势刚健质朴，结体、用笔在隶、楷之间。北

方的魏书和南方的楷书相融合，遂产生唐楷，成为后世楷书的典范。

所谓“南秀北雄”，在任何时代、任何艺术的形式中，都有不同程度的反映，而尤其以魏晋南北朝的书法艺术反映得更为鲜明，更为强烈。

编注：书法开始有了主观艺术性，于是评论也紧随出现。南朝最早出现的书论，即是（宋）羊欣《采古来能书人名》一卷，之后有（齐）王僧虔的《论书》、（梁）庾肩吾的《书品》、（梁）袁昂的《古今书评》等，尤其后两者的书论受后世肯定较多。

晋 陆机《平复帖》纸本 草隶 23.7厘米×20.6厘米 北京故宫博物院藏

陆机文笔非凡，所作《文赋》为世人推重。此书为介乎章草和今草之间的过渡性书体，风格质朴。

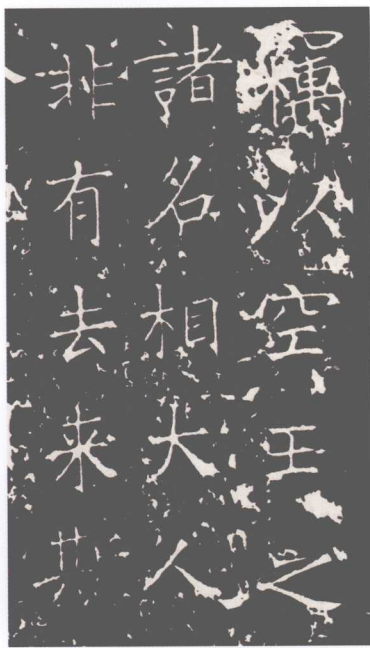
隋唐书法艺术

隋朝发端于北朝而一统天下，虽只存在短短的37年，然其书法上承南北朝，下启唐朝，书风巧整兼力，不离规矩，兼有东晋南朝书法的疏放妍妙，北朝书法的方整道劲，初唐大家的风范规模，在此已经初步形成。著名的书法家有丁道护、智永等人。

丁道护曾官至襄州祭酒从军，《启法寺碑》为其代表作。书风综合前代成就，结构平正而顿挫有致，初唐褚遂良的书法颇受其影响。智永为王羲之的第七代孙，出家为僧，人称“永禅师”。他继承祖法，书艺精湛，所书《真草千字文》，于楷书工整严谨之中，突出表现自由活泼的气质；而于草书之中，又力求沉稳劲健的法度，使全篇相互感染、相互制约，章法如一，气韵和谐。

此外，隋代遗留下来较多的碑刻墓志及造像铭等，虽多不知书者姓名，但其中不少是书法中的精品，如佚名《龙藏寺碑》、《董美人墓志》，历来被推为隋碑的极致，前者上接北朝书格，化方严为峻整，笔画规范，又遥续魏晋神韵，宽博之中显虚和高穆之风，书风可视为唐楷柳公权书法之先声；后者有“隋志小楷第一品”之美称，其书清俊妍雅、茂密和美。

在书法发展史上，唐代是晋代以后的又一高峰，此时，在楷、行、草、篆、隶各体书中都出现了影响深远的书家，楷书、草书的影响最甚。楷书大多脱胎于王羲之，但又兼魏晋以来的墨迹与碑帖的双重传统，渐从王家书派中脱颖而出，风格转呈严谨雄健、法度森严。行

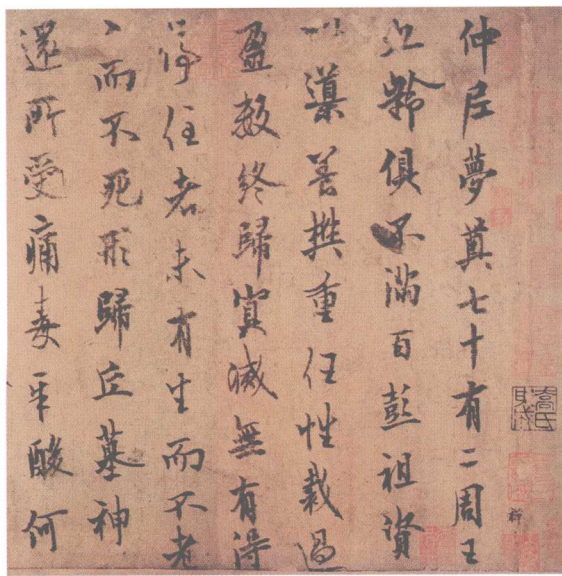
隋《龙藏寺碑》局部 586年 上海图书馆藏拓本

亦称《正定府龙兴寺碑》。此碑是著名的隋碑，宋代欧阳修《六一题跋》即已著录。书法结体方整，字画挺拔，气韵安简浑穆。对初唐的书风有深远的影响。

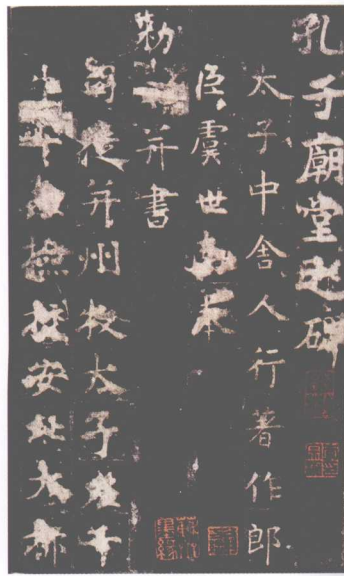
隋 丁道护《启法寺碑》局部 602年 拓本

此碑书法在隋代为别出一派，其书风综合北朝及齐梁成就，开初唐褚派风气。

唐 欧阳询《梦奠帖》局部 纸本 25.5厘米 × 15.5厘米 辽宁省博物馆藏

笔法险绝，顾盼生姿。既有《九成宫》中宫紧凑的特点，又有《兰亭序》清丽潇洒的遗韵。是传世欧书中最为珍贵难得的书法艺术珍品。

唐 虞世南《孔子庙堂碑》局部 626年 北京故宫博物院藏拓本

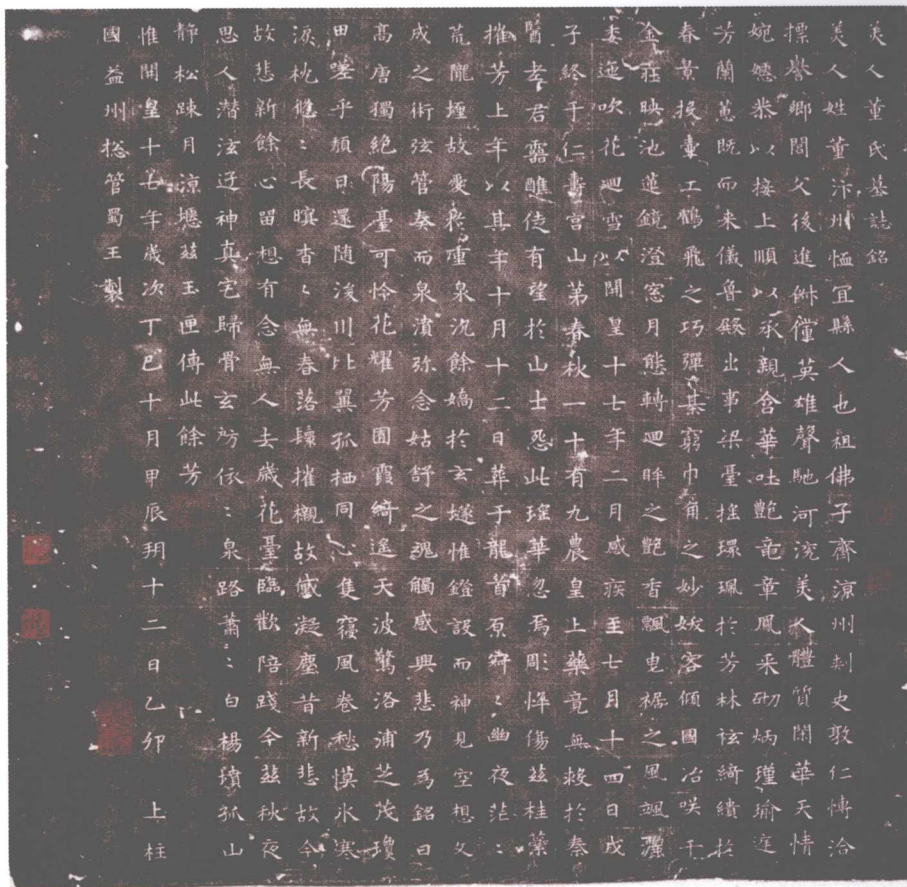
为虞世南69岁时所书。此碑书法用笔俊朗圆润，字形稍呈狭长而尤显秀丽。横平竖直，笔势舒展，一派平和润雅之象。

草书家，特别是草书家的风格走向飞动飘逸。隶篆虽无大发展，但能承秦汉之遗法，形成或严整紧劲或遒劲圆活的新风尚。

整体看来，唐代书法可分为三个时期，即初唐、盛唐、中晚唐。这一时代书法艺术的新风格在初唐时期尚处于渐变中，至盛唐之际，草书领域推陈出新，随后楷、行诸体亦别开生面，晚唐书法则较少发展。

唐朝初期，社会安定，经济繁荣，朝廷规定书法为国子监六学之一，设书学博士，以书法取士；唐太宗李世民喜好书法，倡导书学，并竭力推崇王羲之，这些都对唐代书法的发展和繁荣起到了极大的推动作用。历代盛称的“初唐四大家”：欧阳询、虞世南、褚遂良与薛稷代表了初唐风格。

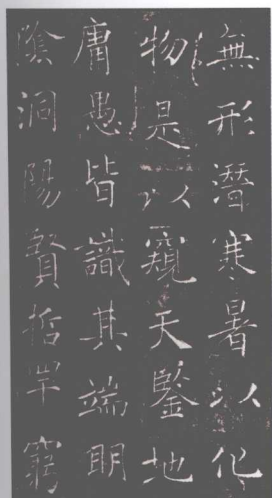
欧阳询是以楷书著称的唐代第一位书法大家，其书初学“二王”，后兼得秦篆、汉隶、魏碑之法，自成一派，笔力劲险刻厉，意志精密俊逸，于平正中见险绝，于文静中显峻厉，而又法度森严，世称“欧体”。遗迹主要有《九成宫醴泉铭》、《皇甫府君碑》、《仲尼梦奠帖》等。

原石早毁於火，精拓史不易得。流傳海內者，數本此拓本為最。侯林白水所藏，二十年於前。吾友張心穀作錄，余於清之白水，尚有碑本。本極精，推為希世之珍。此外全見其影，同官陶唐陳維生亦藏有一本。拓工視此稍遜。林陳先後物，故藏同已散。今不知歸何許。夫次甲申秋七月，嘉興陶山藏。

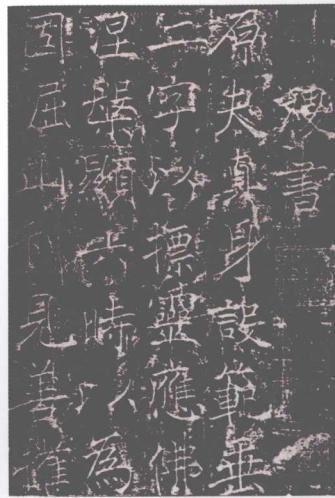
隋《董美人墓志》 597年 北京图书馆藏拓本

字画完好，笔意无隶书痕迹，已是相当成熟的楷书。清罗振玉高度评价：“楷书至隋唐乃大备，近世流传隋刻至《董美人》、《尉氏女》、《张贵男》三志石，尤称绝妙。”

唐 褚遂良《雁塔圣教序》局部 653年 拓本 楷书 北京故宫博物院藏拓本

褚书之代表作。秦文锦评曰：“褚登善书，貌如罗琦婵娟，神态铜柯铁干。此碑尤婉媚道逸，波拂如游丝。能将转折微妙处一一传出，摩勒之精，为有唐各碑之冠。”

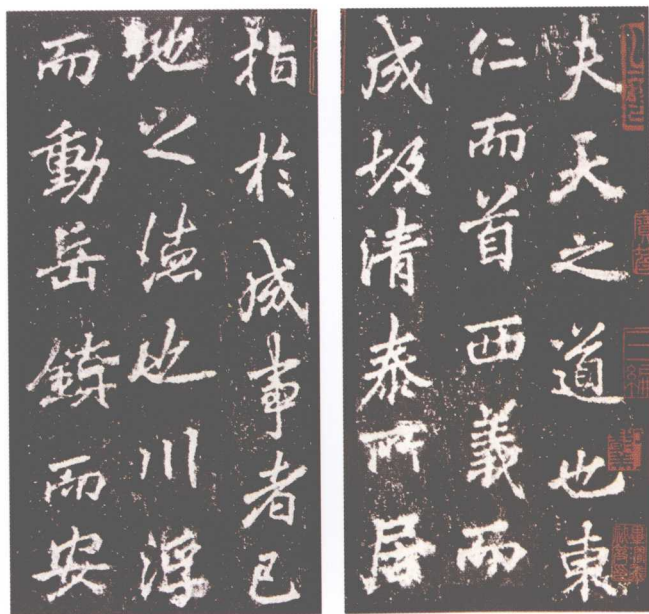
唐 薛稷《信行禅师碑》局部 706年 拓本 此碑书法瘦劲妍媚，下开宋徽宗“瘦金书”之先河。清吴荷屋云：“用笔之妙，虽青琐瑤台合意之作亦不过是过。”

虞世南师从王羲之七世孙智永，楷书、行书深得“二王”遗风，并融会北碑风格，外柔内刚，笔致圆融冲和而有遒丽之气。遗世的刻帖有《孔子庙堂碑》、《大运帖》、《昭仁寺碑》等，墨迹仅存《汝南公主墓志》。

褚遂良是继虞世南之后，最得唐太宗宠信的书法家，其书近习欧阳询、虞世南，远宗王羲之，而能自成一家，所作疏密有致，枯湿相宜，风格丰丽流美，韵致婉逸，于一点一画、一横一折中充分显示出内在的功力，对后代书风影响甚大。遗世书法主要有《孟法师碑》、《雁塔圣教序》、《大字阳符经》等。

薛稷书风多得于褚遂良，承其精华又大胆发挥，另辟蹊径，用笔纤瘦，结字疏通，当时有“买褚得薛，不失其节”之说。薛稷传世书迹极少，只有《升仙太子碑碑阴题名》、《信行禅师碑》及“慧普寺”三字。

盛唐时期，书法风格由初唐方整劲健趋向雄浑肥厚，真草更彻底

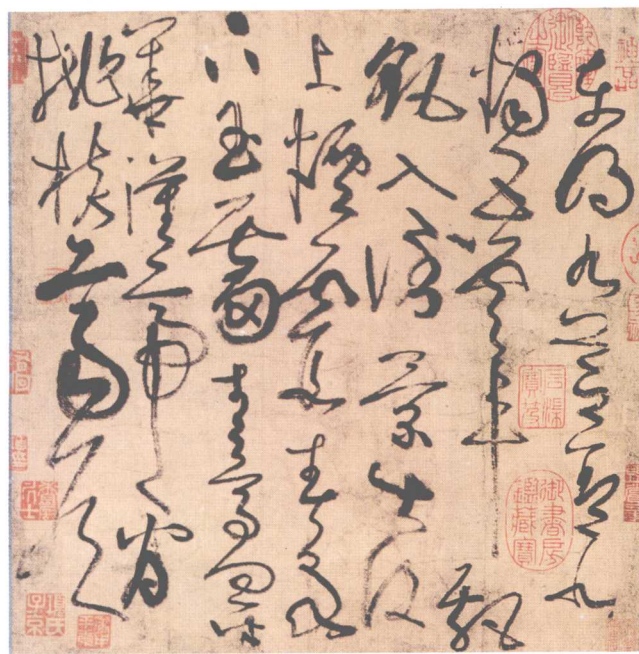

唐 李邕《麓山寺碑》局部 730年 苏州博物馆藏拓本
此碑是李邕的精心之作。书法气势磅礴，笔力雄健，布局端庄，为后世所效法。黄庭坚评其书曰：“气势豪逸，真复奇崛，所恨功力太深耳。少令功损相半，使子敬复生不过如此。”

摆脱了王家书派的束缚，形成新的风格，涌现出李邕、张旭、怀素、颜真卿等著名书家，他们分别在狂草和楷书方面开创了新的境界。同时，一来因玄宗喜好，二来有当时复古风气的酝酿，篆隶二体又重新出现于书坛，虽未见超出古人之上，但颇有一些名家，其中，篆书以李阳冰声名最大，隶书则有韩择

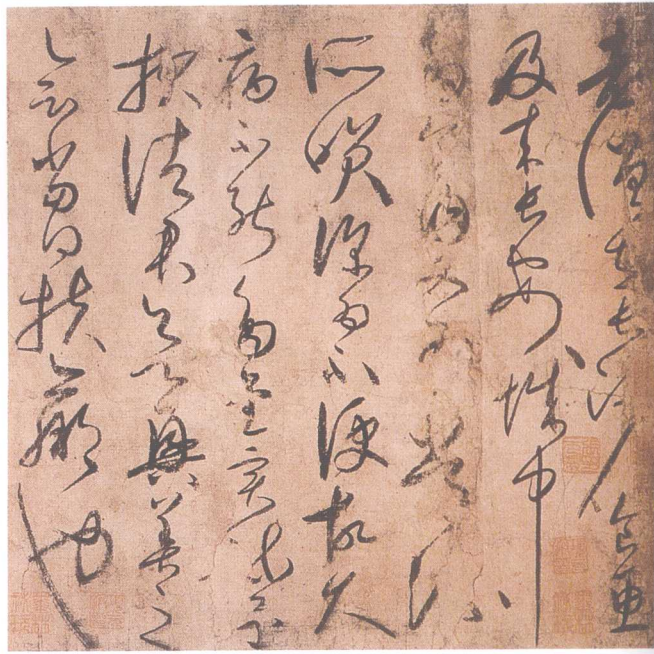
木、蔡有邻、李潮、史惟则四家。

李邕初以“二王”等南派书风传统为依归，后遍学北朝书家用笔，增强骨力与气势，并突破“二王”行书笔法，节奏较其明快，结体也灵活自由得多。此外，继李世民开创以行书入碑之先风，李邕继美于后，且以其深厚的功力、独特的风格，促使该书艺形式走向成

唐 张旭《古诗四帖》局部 纸本 草书
29.5厘米×195.2厘米 辽宁省博物馆藏

此幅草书，通篇气势奔放，运笔无往不收，如“锥画沙”，无纤巧浮华之笔。

唐 怀素《食鱼帖》局部 纸本 草书 29厘米×51.5厘米
青岛市博物馆藏

传为怀素草书，又疑古摹本。计8行，56字。此帖笔墨精彩动人，使转灵活，提按得当，是怀素传世作品中的精品。

熟。

张旭、怀素、颜真卿三人，代表新书风的出现，魏晋唯美书风逐渐式微。张旭楷法精深，尤擅狂草书，逆笔涩势，连绵回绕，体态奇峭狂放，有“草圣”之誉；怀素为其继承发展者，书法大气磅礴，气势惊人，全篇往往一气呵成，心手两忘，随心所欲。因二人狂草书破除陈法，张扬个性，书法史上有所谓“颠张狂素”之说。

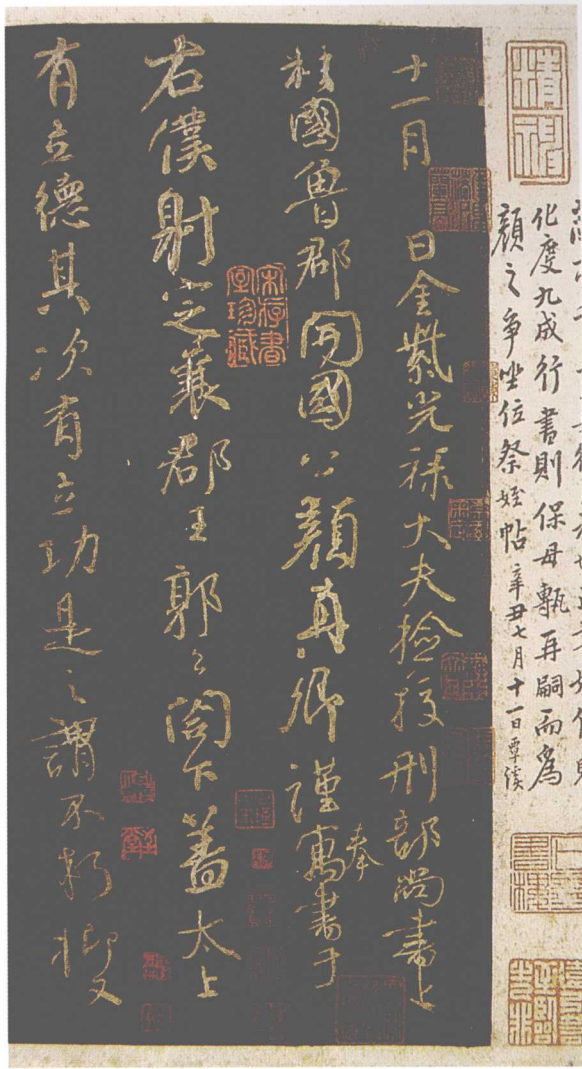
颜真卿是继王羲之之后中国书法史上又一个伟大的书法家。他的书法初学褚遂良，后请教张旭，深悟笔法，参用篆书笔意书写楷书，笔力弥漫，端庄雄伟，气势森严；行书遒劲郁勃，阔达自在，书风明显区别于“二王”和唐初诸家，他的独创书风世称“颜体”，对后世书法艺术的发展有重大影响。

中晚唐的书法述胜于作，大多沿袭前人风范，较少独创，唯柳公权异军突起，与颜真卿并称，有“颜筋柳骨”之说，二人的楷书书法共同构建了唐楷的典范。柳书笔画粗细大体均匀而棱角分明，瘦硬刚劲之至，与颜真卿的宽博凝重、筋力内敛形成鲜明的对比而各擅胜场。柳公权所创“柳体”是对革故鼎新的“颜体”进行文字规范的完善，此后，汉字楷体字体便具有了一种恒定稳固的书写法则。

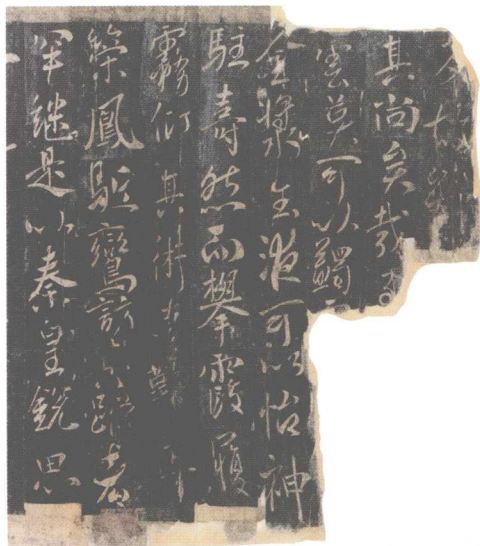
唐 柳公权《玄秘塔碑》局部 841年 北京故宫博物院藏拓本

此为柳氏传世碑版中最为著名的一件作品，书法笔力挺拔，结字中心内敛，四周伸张的气势继承并发展了颜真卿和前代名家之长并有所超越。

唐 颜真卿《争坐位帖》局部 764年 北京故宫博物院藏拓本

此帖历来为书家所重，信笔疾书，苍劲古雅。米芾称：“《争坐位帖》有篆籀气，为颜书第一。字相连属，诡异飞动得于意外。”

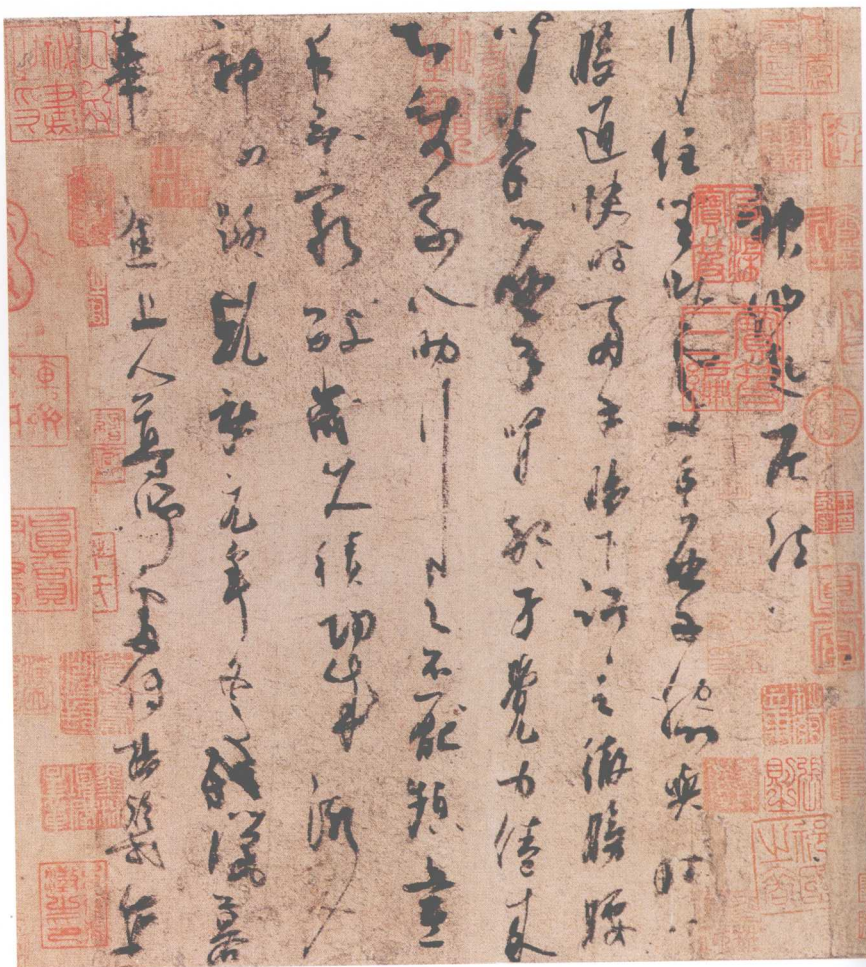
唐 唐太宗《温泉铭》局部 628年 法国巴黎图书馆藏拓本

李世民(599~649)，陇西成纪人，唐代太宗皇帝。唐太宗可说是唐代书法盛世的推动者，因爱书法之甚，尚“二王”之书，其书法品位影响当世书家竞相习仿“二王”书。太宗书习魏晋，书史称其“工隶书，飞白，得‘二王’法，尤善临古帖，殆于逼真”。

五代宋金书法艺术

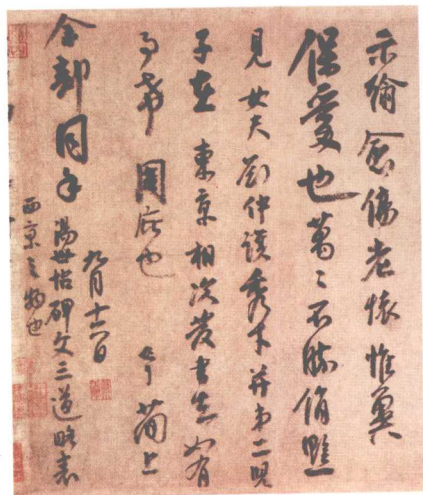
五代时期，书法艺术虽承唐末之余绪，但因兵火战乱的影响，形成了凋落衰败的总趋向，值得称道的唯推杨凝式。其书在唐代主要师法欧阳询、颜真卿、怀素、柳公权，于此四家得势，同时上溯魏晋，于“二王”处得风神，形成自己较为多变的风格，自由地抒写性灵，开宋人尚意书风之先河。所书如横风斜雨，既能以敛墨入毫，又可以锋摄墨，逆入平出，乍看之下，散漫无纪，近乎草率，细细玩味，却是条理分明，骨发严谨，细净之至。至此，唐代平正严谨的书风已告消歇，渐变入欹侧纵肆，以后北宋“四家”继之而起，又掀起了新的时代波澜。

宋代书法直接五代，承唐继晋，开创尚意一代新风。金人入主中原后，吸取中土文化，书家多为汉人，女真族人极少，故其书法风格实为宋之支脉。宋初书法无显著建树，除由五代入宋之郭忠恕、王著等人外，较有成就者当推李建中、欧阳修。李氏书风承袭唐人的余韵，用笔沉着朴厚，存风骨于丰腴之中，为学者所推崇。欧书特点是善用尖笔干墨作方阔字，神采俊逸，膏润无穷，有险劲之势，结体

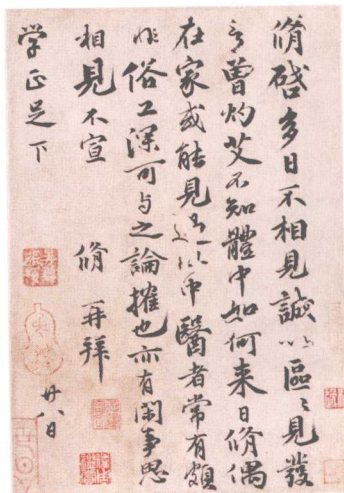
五代 杨凝式《神仙起居法帖》948年 纸本 草书 27厘米×21.2厘米 北京故宫博物院藏

此帖内容为述道家养生的方法。所书用笔纵逸，似随意点划，不假思索，有一种萧散疏狂的逸致，充分表现出杨凝式草书的特色。

北宋 李建中《同年帖》纸本 行书 41.4厘米×31.3厘米 北京故宫博物院藏

此帖是李建中致友人的一封信。结体道媚，用笔淳古。所以黄庭坚称他的字“肥而不剩肉，如世间美女，丰肌而神气清秀者也”。

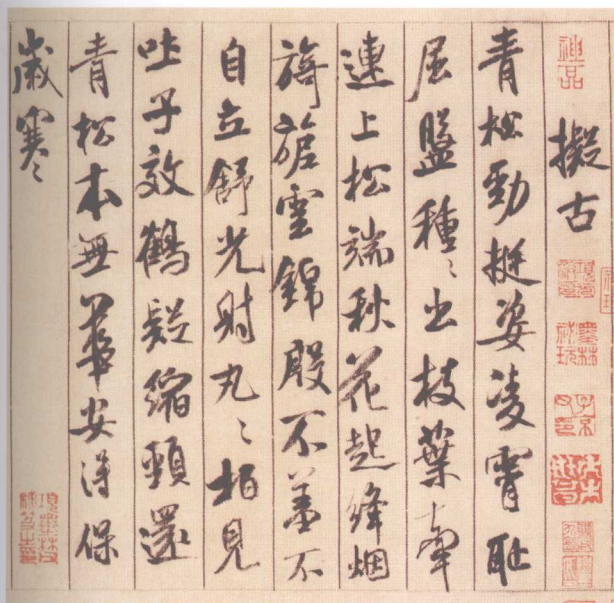

北宋 欧阳修《灼艾帖》卷 纸本 25厘米×18厘米

北京故宫博物院藏

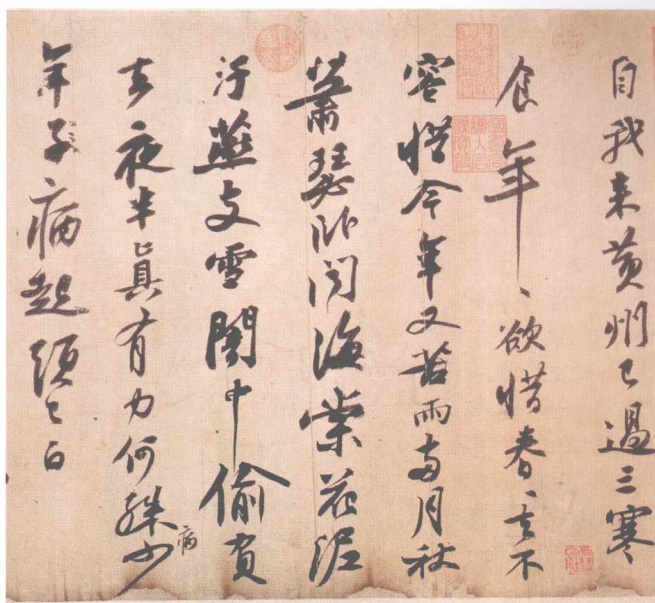
欧阳修(1007~1072)，

字永叔，号醉翁，江西吉安人。“灼艾”为针灸之意。此帖书法颇有唐代书家欧阳询笔势；笔墨的运用上，苏轼曾说其“用尖笔干墨作方阔字”，如“相”、“何”、“见”等。

北宋 米芾《蜀素帖》局部 1088年 蜀素本 行书 27.8厘米×270.8厘米 “台北故宫博物院”藏

此帖用笔多变，正侧藏露，长短粗细，体态万千，充分体现了他“刷字”的独特风格。董其昌在《蜀素帖》后跋曰：“此卷如狮子搏象，以全力赴之，当为生平合作。”

北宋 苏轼《黄州寒食诗帖》局部 1082年 卷 纸本 行书 33.5厘米×118厘米 “台北故宫博物院”藏

这是一首遣兴的诗作，是苏轼在被贬黄州第三年的寒食节时所发的人生之叹。诗写得苍凉多情，表达了苏轼此时惆怅孤独的心情。此诗的书法也正是在这种心情和境况下，有感而出的。《黄州寒食诗帖》在书法史上影响很大，被称为“天下第三行书”，也是苏轼书法作品中的上乘之作。

开阔隽健，清丽爽朗，有超脱之致，但未能雍容自如。

真正建立宋代书法独特面貌，且最能体现其高度成就的是北宋中后期出现的“宋四家”，即蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾，一说指蔡京，因蔡京祸国殃民，世所唾弃，故后世斥之去而以蔡襄代之。蔡襄、苏轼、米芾的行书，黄庭坚的草书都气格清峻，具有鲜明的个性，表现出宋人崇尚意趣的特点，

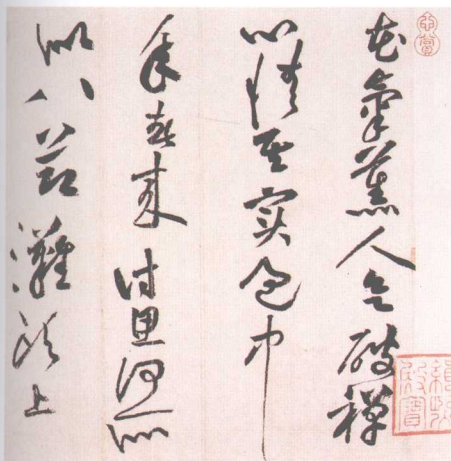
使人耳目一新，掀起了中国书法艺术发展的又一个高潮。

蔡襄书法得力于“二王”、颜真卿、柳公权，是宋代少见的书法多面手。挚友欧阳修曾说：“蔡君谟之书，八分、散隶、正楷、行狎、大小草众体皆精。”（《欧阳文忠公文集》卷七十二）其中，最具魅力的是个性鲜明的非行非草的书法作品，体势纵横不拘，随意纵逸，流于笔端的风流蕴藉，淳淡婉

美的韵趣跃然纸上。

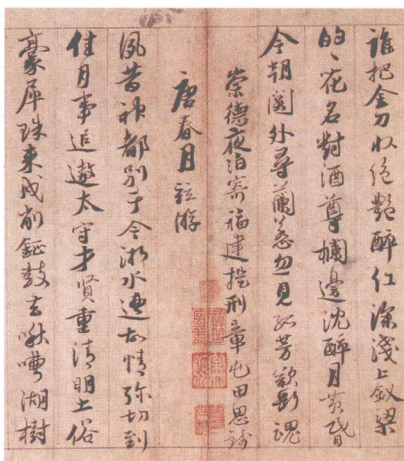
苏轼乃“宋四家”领袖，这不仅因为他在北宋文坛成就最高、影响最大，真正把理论与创作珠联璧合于一体，更主要的原因在于他是北宋书坛“个性化”浪潮的思想引导者和实践者，其书远绍“二王”，近接颜真卿、柳公权、李邕、杨凝式诸家，浓墨大笔，丰腴饱满，结体笃实，浑然天成。

黄庭坚是北宋文坛仅次于苏轼

北宋 黄庭坚《花气诗帖》局部 1102年 纸本 草书 30.7厘米×43.2厘米 “台北故宫博物院”藏

此帖取势自然，笔力苍劲，收纵合宜。若以宋人重意断之，或可言山谷之帖妙处更在言外，非刻意所求者也。

北宋 蔡襄《自书诗》局部 约1051年 纸本 行书 28.2厘米×221.2厘米 北京故宫博物院藏

此帖是蔡襄诗稿的一部分，共录11首诗。运笔沉稳，结体端丽，行书中犹见楷法，反映了他中年时期成熟的风格面貌。