

中國文化與文明

啓功題

中国书法艺术

欧阳中石 主编

龍跳天門
虎卧鳳閣

之
一
應
決
不
太
老
習
作

行穰帖至宣和時始出董思翁跋語極推挹之謂非唐以後人所能到幾暇展觀乃知其於渾穆中精光內照雖稍遜大智寺青要亦均摹能辨

丛书名题字：

启功 原中国书法家协会会长

总 监 制 / 李振国

特约编审 / 汪有芬

责任编辑 / 锺 炜 廖 频 孙树明 王家胜

翻 译 / 毕 斐 黄厚明 谈生广 张建军 等

装帧设计 / 蔡 荣

卷首图：

东晋·王羲之 快雪时晴帖

图书在版编目(CIP)数据

中国书法艺术 / 欧阳中石主编；王世微、王靖宪、黄惇等著；毕斐、黄厚明等译.

—北京：外文出版社；纽黑文：耶鲁大学出版社，2007

(中国文化与文明)

ISBN 978-7-119-05079-9

I. 中… II. ①欧阳… ②王… ③毕… III. 书法史—中国—画册

IV.J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第134257号

英文版同时出版

中国文化与文明丛书

中国书法艺术

外文出版社 / 耶鲁大学出版社 2007

外文出版社

(北京百万庄大街24号 100037)

电话：(010)68320579/68996067 (总编室)

(010)68995844/68995852 (发行部)

(010)68327750/68996164 (版权部)

网址：<http://www.flp.com.cn>

电子信箱：info@flp.com.cn sales@flp.com.cn

耶鲁大学出版社

(美国康涅狄格州纽黑文市)

P.O.Box 209040

联合出版

深圳中华商务联合印刷有限公司印制

2007年(8开)第1版

ISBN 978-7-119-05079-9

定价：598.00元(精)

版权所有，未经书面许可，本书任何
章节、插图均不得以任何形式翻印。

天下無雙古今鮮對

連朝蠶繅密
雲垂侵曉渡
遙需施芥未
五去於是臘
飛付元旦心
宜時重樓十
二皆效玉世
界三千遍被
聲拍掌欲冷
蓬自問似蒼
何乃冬

天祥
康寧新日三日
密雪優霽去
前此瑞因成
什書兩本發
沛筆

前日狂風昨
日陰閃宵其
雪尚難堪
詢

安劉喜霽
絲集初似遂
看花片侵園
園有烟迷誤
蕩揚索年憂
子深沈未冒
渴雪霽優澤
益切冰統冷
照臨

回字次日同
此雪運祥雲時
古未時雪消成
以去快庚寅小
上時庚寅

己巳臘日雪後素與錦臨此帖一遇命未
刻於地安在而製玩覺其無無佳話也
三年冬月

神

以滾層既亦不後題後矣

琳瑯球璧世間所有若此帖乃希世珍耳

東晉至今近千年書此傳流至今者絕

不可得快雪時晴怡晉王羲之書歷代

寶藏者也刻本有之今乃得見真跡臣

不勝欣幸之至延祐五年四月二十一日

翰林學士承旨榮祿大夫知制誥無脩國史臣趙孟頫奉

勅恭跋

右軍此帖跋語俱佳低亦清整可玩朕

題識數番喜其與筆墨相和愛不釋手

得意報書者每狗次茅也乾隆偶記

外文出版社

北京

耶魯大学出版社

紐黑文一倫敦

主编

欧阳中石

撰稿

(以章节为序)

王世徵

王靖宪

曹宝麟

黄 惇

主编助理

叶培贵

王玉池

周俊杰

朱关田

丛文俊

中国国际出版集团暨美国耶鲁大学出版社谨此
向给予“中国文化与文明”丛书关心和支持的机构
和个人深表谢意！

本书在 罗伯特·H·埃尔斯沃思（安思远）
的慷慨支持下得以出版

双方出版者对给予本套丛书财政支持的下列机
构和个人致以谢意：

露丝·戴顿和布鲁斯·戴顿

威廉·休利特和弗洛拉·休利特基金会

利荣森（J.S.Lee）

亨利·鲁斯基金会

帕特里夏·梅隆

国家人文基金会（美国）

约翰·里德和辛西娅·里德

罗森克兰茨基金会

斯塔尔基金会

“中国文化与文明”丛书介绍

本套丛书旨在向广大读者及专业人士详细介绍中国灿烂的文化，它的出版是中外学者和出版者们携手合作的结果。书中首次采用了许多鲜为人知的原始资料，向读者展示了学术界最新、最权威的研究成果。本套丛书同时推出中文版和英文版。

本套丛书由中国国际出版集团和耶鲁大学出版社共同编辑出版。

丛书编纂荣誉主席：

中华人民共和国前副主席 荣毅仁

美国前总统 乔治·布什

丛书中国顾问委员会主席：

黄 华 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会前副委员长

丛书中国顾问委员会委员：

范敬宜 中华人民共和国全国人民代表大会科教文卫委员会前副主任

蔡名照 中华人民共和国国务院新闻办公室副主任

柴泽民 中华人民共和国首任驻美国大使

杨正泉 中华人民共和国国务院新闻办公室前副主任

丛书美国顾问委员会主席：

亨利·基辛格博士 美国前国务卿

丛书美国国际咨询委员会主席：

兹比格纽·布热津斯基博士 美国前总统国家安全事务顾问

丛书美国友人委员会主席：

纳尔逊·洛克菲勒夫人

丛书合作项目总协调人：

黄友义 中国国际出版集团副总裁（中方）

约瑟夫·里德 联合国副秘书长（美方）

中国国际出版集团编辑顾问委员会成员：

季羨林 北京大学教授

李学勤 中国社会科学院历史研究所前副所长

林茂荪 中国翻译工作者协会副会长

杨 新 故宫博物院前副院长

汪庆正 上海博物馆副馆长

美国耶鲁大学出版社编辑顾问委员会成员：

高居翰 加利福尼亚大学伯克利分校

高美庆 香港中文大学

乔纳森·斯宾塞 耶鲁大学

屈志仁 纽约大都会艺术博物馆

特向“中国文化与文明”丛书高级顾问约瑟夫·里德先生表示感谢！

中国历代纪年表

旧石器时代 约100万年—1万年前
新石器时代 约1万年—4000年前

朝 代			公 元	都 城
夏			前 2070-前 1600 年	阳城、斟鄩
商			前 1600-前 1046 年	亳、殷
周	西 周		前 1046-前 771 年	镐
	东 周	春 秋	公元前 770-前 476 年	洛邑
		战 国	公元前 475-前 221 年 (东周于公元前 256 年灭亡)	
秦			公元前 221 年-前 206 年	咸阳
汉	西 汉		公元前 206 年-公元 25 年 包括新朝(公元 9-23 年)和更始帝(公元 23-25 年)	长安
	东 汉		公元 25-220 年	洛阳
三 国	魏		公元 220-265 年	邺、洛阳
	蜀		公元 221-263 年	成都
	吴		公元 222-280 年	建业
晋	西晋		公元 265-317 年	洛阳
	东晋		公元 317-420 年	建康
南 北 朝	南 朝	宋	公元 420-479 年	建康
		齐	公元 479-502 年	建康
		梁	公元 502-557 年	建康
		陈	公元 557-589 年	建康
	北 朝	北魏	公元 386-534 年	平城、洛阳
		东魏	公元 534-550 年	邺
		西魏	公元 535-556 年	长安
		北齐	公元 550-577 年	邺
		北周	公元 557-581 年	长安
隋		公元 581-618 年	长安、洛阳	
唐		公元 618-907 年 包括周(武则天称帝)公元 684-705 年	长安	
五 代	后梁	公元 907-923 年	汴	
	后唐	公元 923-936 年	洛阳	
	后晋	公元 936-947 年	汴	
	后汉	公元 947-950 年	汴	
	后周	公元 951-960 年	汴	
十 国	蜀	公元 907-925 年	成都	
	后蜀	公元 934-965 年	成都	
	南平(荆南)	公元 924-963 年	荆州	
	楚	公元 927-951 年	潭州	
	吴	公元 902-937 年	江都	
	南唐	公元 937-975 年	金陵	
	吴越	公元 907-978 年	钱塘	
	闽	公元 909-945 年	长乐	
	南汉	公元 917-971 年	番禺	
	北汉	公元 951-979 年	太原	
辽		公元 907-1125 年	南京(今北京)	
宋	北宋	公元 960-1127 年	东京(今开封)	
	南宋	公元 1127-1279 年	临安	
西夏		公元 1038-1227 年	兴庆	
金		公元 1115-1234 年	中都(今北京)	
元		公元 1271-1368 年	大都(今北京)	
明		公元 1368-1644 年	南京、北京	
清		公元 1644-1911 年	北京	
中华民国		公元 1912-1949 年	南京	
中华人民共和国		公元 1949 年——	北京	

中国历代部分帝王年表

朝代	帝王名号	在位时间	朝代	帝王名号	在位时间
夏	禹		隋	文帝（杨坚） 炀帝（杨广）	581—604年 605—618年
商	汤 盘庚		唐	高祖（李渊） 太宗（李世民） 高宗（李治） 武后（武曌） 睿宗（李旦） 玄宗（李隆基）	618—626年 627—649年 650—683年 684—705年 710—712年 712—756年
周	西周 武王（姬发） 成王（姬诵） 东周 平王（姬宜臼）	前1046—前1043年 前1042—前1021年 前770—前720年	北宋	太祖（赵匡胤） 真宗（赵恒） 神宗（赵顼） 哲宗（赵煦） 徽宗（赵佶） 南宋 高宗（赵构）	960—976年 998—1022年 1068—1085年 1086—1100年 1101—1125年 1127—1162年
秦	始皇帝（嬴政） 二世（胡亥）	前221—前210年 前209—前207年	辽	太祖（耶律阿保机） 太宗（耶律德光）	907—927年 927—947年
汉	西汉 高祖（刘邦） 文帝（刘恒） 景帝（刘启） 武帝（刘彻） 东汉 光武帝（刘秀） 明帝（刘庄） 桓帝（刘志）	前206—前195年 前179—前157年 前156—前141年 前140—前87年 25—57年 58—75年 147—167年	金	海陵王（完颜亮） 世宗（完颜雍） 章宗（完颜璟）	1149—1161年 1161—1189年 1190—1208年
三国	魏文帝（曹丕） 蜀昭烈帝（刘备） 吴大帝（孙权）	220—226年 221—223年 222—252年	元	太祖（铁木真） 世祖（忽必烈）	1206—1227年 1260—1294年
晋	西晋 武帝（司马炎） 东晋 元帝（司马睿）	265—290年 317—322年	明	太祖（朱元璋）洪武 成祖（朱棣）永乐 宣宗（朱瞻基）宣德 宪宗（朱见深）成化 孝宗（朱祐樞）弘治 世宗（朱厚熜）嘉靖 神宗（朱翊钧）万历	1368—1398年 1403—1424年 1426—1435年 1465—1487年 1488—1505年 1522—1566年 1573—1620年
南北朝	南朝 宋武帝（刘裕） 宋文帝（刘义隆） 齐高帝（萧道成） 梁武帝（萧衍） 陈文帝（陈蒨） 陈后主（陈叔宝） 北朝 魏太武帝（拓跋焘） 魏孝文帝（元宏） 魏宣武帝（元恪） 周武帝（宇文邕）	420—422年 424—453年 479—482年 502—549年 560—566年 583—589年 424—452年 471—499年 500—515年 561—578年	清	太宗（皇太极） 世祖（福临）顺治 圣祖（玄烨）康熙 世宗（胤禛）雍正 高宗（弘历）乾隆 仁宗（颙琰）嘉庆 文宗（奕訢）咸丰 德宗（载湉）光绪	1627—1643年 1644—1661年 1662—1722年 1723—1735年 1736—1795年 1796—1820年 1851—1861年 1875—1908年

目 录

中国历代纪年表	X
中国历代部分帝王年表	XI
中国政区图	XII
中国书法艺术引论 欧阳中石	1
“书画同体”与中国艺术史 方闻	13
第一章 汉字的艺术素质 王世徵	43
第二章 古老艺术初放异彩 王靖宪	65
——先秦两汉书法艺术	
第三章 在社会动荡中达到完善 王玉池	139
——魏晋南北朝书法艺术	
第四章 名家辈出的时代 朱关田	199
——隋唐五代书法艺术	
第五章 从尚意到复古 曹宝麟	257
——宋金元书法艺术	
第六章 从台阁体盛行到个性解放 黄惇	323
——明代书法艺术	
第七章 碑帖两派的分流和融合 黄惇	363
——清代书法艺术	
第八章 20世纪中国书法 周俊杰	413
第九章 中国古代书论概述 丛文俊	451
第十章 中国书法在西方 白谦慎 邵伟克 劳悟达	473
注释	499
主要参考书目	518
作者简介	520
致谢	522
索引	524

中国书法艺术引论

首都师范大学教授 欧阳中石
中央文史研究馆馆员

“中国书法”是一门关于汉字书写的艺术和学问。

汉字历史悠久，已有三千多年的历史，先民们由于社会实践的需要创造了文字。在中国的诸多民族中，汉民族的祖先最早创造了本民族的文字，即“汉字”。在长期的社会发展中，汉族的地位使汉字成为了中国文字的代表。与此同时，多少世纪以来，在中国境内，主要是少数民族地区，一直还使用着一些其他文字，包括藏文、维吾尔文、蒙古文、朝鲜文等。当然，我们这里所介绍的，主要是由汉字的书写而形成的艺术。汉字所具备的造型方面的特征，使汉字书写具有很大的艺术创造的空间，从而形成了汉字的书法艺术。

汉字的艺术性与书写的艺术创造

尽管对于汉字的起源有着不尽相同的说法，目前还没有最终的定论，但从现存材料来看，比较为人所认同的一个说法是：“汉字”是以“象形”为基础组织起来的。

在象形的字形上增加指示性的符号，则称作“指事字”；两个或两个以上的象形字或指事字组合在一起、通过彼此的关联表示另外一个意思，则是“会意字”；用一个字为部首、另一个字表示读音组合成的字，称作“形声字”。由此演变出复杂的汉字系统（详细的论述，请参见本书第一章）。

这种通过“象形”来创造文字的方式，在交流上有着特别的优势。中国土地广袤，疆域辽阔，山川阻隔，

不同地区的语音有着很大的差异，如果采用表音文字系统，则在交流上会产生诸多不便。而汉字“以形为主”，在书面交流时，基本可以不受语音的制约而仍能达到传达信息的要求。这种便利，使汉字在历史上获得了长久的生命力。尽管朝代更迭、世事变迁，它在形体上的基本特点，仍然与“象形”息息相关。

“象形”不是写实绘画，也不是完全主观的创造，而是对物象作概括的提炼。客观对象的形体特点，必须被尽可能精确地提取出来，使大多数观看者能够通过这一形体而快速地确认其含义。在此过程中，书写者所运用的方法，会显示出其特有的智慧；书写者对于形体美的认识，也必然地会呈现在所完成的字形之中，由此而达成了实用（意义传达）与审美（形体美感）的统一。

迄今为止发现最早的成体系的汉字是甲骨文（图1），内容多是占卜时的记录。甲骨文运用的造型方法是勾线白描。其痕迹极为简约，有的从正面描摹，有的从侧面描摹，但都很精确地把最易为人们所把握、体察的物象特征概括出来了。这种简约而又凝练的手法，既能够使信息准确地显现在形体上，又显示出书刻者本身具有很高的线条塑造和结构、章法的组合能力（造型能力），能够产生很强的形式美感，因而表现出动人的艺术魅力。系统地分析早期汉字，我们不难发现，它从一开始就具有极丰富和极高的艺术素质。

在长期的应用实践中，各时代的物质条件、文明条

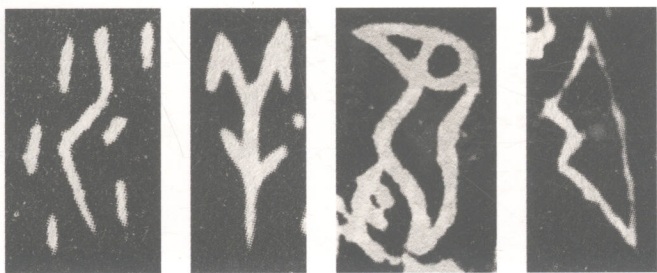

图1 甲骨文例字 自左至右依次为水、羊、鸟、弓。

件不同,书写的条件也在改变,使得汉字形象发生了许多变化,出现了种类繁多的遗迹:有在龟甲兽骨上出现的“甲骨文”,有在青铜器上出现的“钟鼎文”(也叫“金文”),有在缣帛和竹简木牍上出现的“简牍帛书”。秦时(公元前221—前206年)通行的官方正体叫“小篆”;汉时(公元前206—公元220年)则大盛“隶书”;还有汉代和其后陆续出现的“章草”、“今草”、“行书”、“今楷”。上述这些遗迹,命名方式并不统一,在汉字史上的地位也不一样。有的被认为构成了汉字的一种字体,如金文、隶书、小篆;而有的则处于字体与字体之间发展演变的中间环节而非一种独立成体系的字体,如许多简帛书。所以说汉字的体式是非常复杂和丰富的,往往不好作出精确的逻辑分类。但在文字学家的努力下,现在基本确定了汉字字体为篆、隶、楷、行、草五大类。凡秦以前的正体都笼统称之为“篆”,其中包括甲骨文、金文和小篆;而“草书”一体,也可以分为章草和今草,今草又分为大草和小草。

但是,无论如何变化,如何复杂,汉字始终保留着一个本质特点,这就是“以形见义”。这五种字体之间的差异是很大的,但人们似乎并没有因文字字体的迭变而产生文字实用交流的困难。其原因在于,字体的变化虽大,但万变不离其宗,后来的种种字体,都在形体上继承了早期字体“以形见义”的基本特点,而且后来

字体的点划无论如何改变,都是从早期文字对事物进行描摹的线条转化而来的,结构的组织方式也基本沿用,从而保持了文字发展的连续性。因此可以说,作为文字符号,汉字具有很强的历史连续性、系统性和科学性,自身构成了条理有序的符号系统。

字体的演变,从应用的角度说,是越来越便于实用;而从艺术的角度说,则是越来越富于艺术创造的空间。汉字字体连续的、有系统的演进变化,使得各种字体可以在后世同时存在和被使用,虽然从应用的角度说,也许不无麻烦,然而在艺术上则是极有意义的,极大地增加了人们利用汉字进行艺术创造的契机,充分表明了中国文字艺术的多彩。

随着符号系统不断丰富、发展而同步提高的是人们处理其形式问题的手段和能力,因而汉字的艺术性也在不断地丰富着。下面仅以一个“木”字为例,就可以看出汉字的发展演变并体会到其艺术魅力(图2)。

“木”字在甲骨文中是典型的象形字,上半部分是树的干和枝,下半部分是根,造型元素是“线”,因为是用刀刻的缘故,线的两头比较尖利、中间略粗;线条组合的原则主要是横平竖直、对称、等分等。发展到金文和小篆时,其基本形式没有改变,但铸造方法和刻石技术的进步,使“线”趋于圆转、对称趋于精确,总体上显得更加协调匀称,形式美的表现力增强了。从战国时期(公元前475—前221年)的简牍书开始,造型元素发生了根本变化,“线”被“点划”逐渐取代。“点划”与“线”相比有一个最为显著的区别:外轮廓复杂化。

“点划”为什么能取代“线”?“点划”为什么形成这样的面貌而不是其他面貌?其发生机制目前仍不能完全得到描述,有待于更加深入而科学的研究。但有一点是肯定的——与中国人用右手执毛笔书写的方式

图2 “木”字的演变

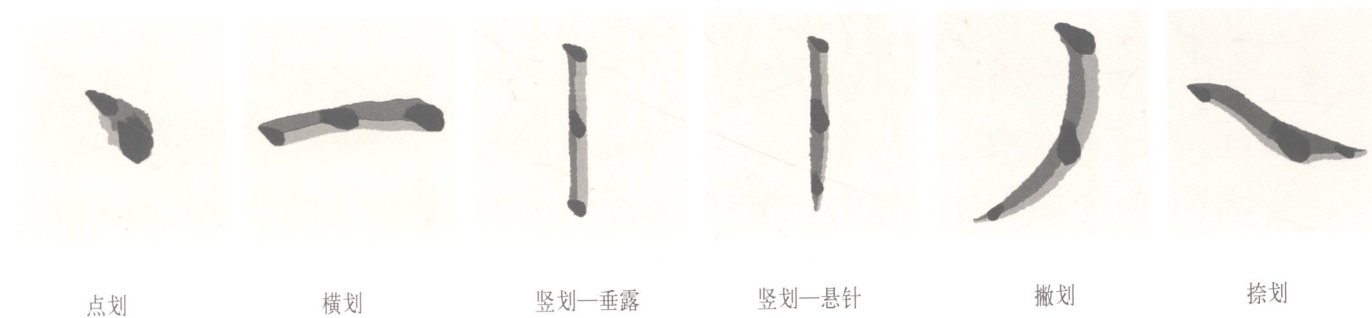

图3 楷书点划基本形态与毛笔运用的关系图

图中颜色浅的部分为笔腹下按而形成，颜色较重的部分为笔锋行进及铺开而形成，颜色最重的部分是毛笔行进时的状况。

有关。毛笔笔头是一个圆锥体，人用右手握笔书写，划出一条均匀的“线”，并非其长处，而书写时依据毛笔笔锋的运动特点而形成的、有不同轮廓的这些“点划”，正好得其所长。不妨以楷书为例，来看看点划形态与毛笔运用之间的基本关系（图3）。

点先轻后重，前部由笔尖顺势完成，后部则顿下由笔腹完成；横起笔左侧轮廓向右，与毛笔入纸方向一致，后部右侧轮廓亦然，用笔腹顿下即可完成；竖划的上侧轮廓与横相似，收笔则或直接向下出锋形成悬针，或笔腹顿下形成垂露。撇划的后部比前部轻一些会更方便；而捺划的尾部比前部重一些会更方便。但捺往往是在一个字所有笔划的最后，必须提笔以便书写下一字，所以捺划往往在重按之后逐渐变轻。

来自点划的这些变化，迫使平衡协调方式也必须改变，传统的简单平衡方式如横平竖直、对称、等分等往往不再有效，因为不同的外形和运动方向能够暗示力感、

动势。所以，人们必须探索更加复杂的平衡稳定的方法——这使得结构的原理被不断地发现和丰富。仍以“木”字为例（图4）。横向右上稍微倾斜、撇尾部的尖和捺尾部的重，都打破左右对称，因此书法家将竖插在横划的偏右部分——这是视觉的平衡点；同时将捺略向上抬或往下压，以与左侧的撇取得平衡。这是一种不平衡中求平衡的方式，是在动态中求稳定。

重要的是，对点划和结构的这些要求，都只是一种原生形态的规定，主要是基于实际应用条件而形成的，基本没有经过特殊的艺术化处理，进行艺术创造时，它并不是惟一的选择。因而由它而开启的，是一个变化的空间。原生形态的点划提供基础，书法家运用毛笔可以进行无限的创造。对点划形态进行艺术化的塑造，成为书法家创造力的最重要的表现手段之一。以下是历代几位书法家所书楷体“木”字（图5），可以看到，形态差异是很大的，形成了丰富多变的风格特色。

图4 “木”字结构分析参考图

唐·颜真卿《多宝塔感应碑》

图5 历代部分书法家所书楷书“木”字

唐·柳公权
《回元观钟楼铭》

宋·赵佶
《瘦金书千字文》

元·赵孟頫
《帝师胆巴碑》

清·何绍基
《邓君墓志铭》

经过长期的发展,汉字单独的“字”,本身已成为中国人科学思维与艺术思维的结晶,在书写时,对它的艺术要求,主要在点划和结构方面展开。而把它们书写出来,即把字或多或少地连缀着书写出来,则必然又会带出一个更高层次的艺术要求,这就是整体面貌问题,在书法艺术中称为“章法”。点划、结构、章法,构成书法艺术形式的三要素。一件作品,如果在这三方面都达到较高的艺术要求,我们可以称之为“书法作品”;如果其艺术高度达到了可以为后人之法的程度,则可以叫作“法书”,意思是可以当作范本的作品。这就极大地突出了“书写”的意义。在中国人看来,“画”出来的“图”,与“书”或“写”出来的“字”是不同的。唐代孙过庭曾批评过的“巧涉丹青,工亏翰墨”的作法,^[1]就是混同了“写”(“书”)与“画”的区别。书法家书写文字,目的不是再现自然对象(不同于写实绘画),也不是作抽象造型(不同于抽象绘画),而是对汉字点划、结构和章法进行艺术化的塑造。在中国人看来,这种具有不可逆性的“书写”,能够综合地反映出书写者的修养、审美趣味、对世界的感受,以及他书写时的情感心态。

每一位作者都有他自己的修养、学识,以及他自身的文化水平和艺术才能,而每人的书法作品也必“字如

人面”,各不相同。其中,有的因为学养、内涵特别深厚、丰富而形成独特的、极有艺术价值的风格,即所谓“自成一家”,我们称之为“书体”。中国历史上有许多学者和艺术家的字具有了这种艺术高度,所以书史上曾有过很多书体,诸如“颜”、“柳”、“欧”、“赵”之类。无疑,正是这些艺术家的伟大创造,使得我们的书法艺术之林繁茂绚丽。

中国书法的历史演进

越来越多的考古文物的出土,将中国的历史推移得越来越古远了。“文字”的出现和发展,意味着文明的成熟和进步。中国文字书写的历史,是中国文明文化发展史的重要组成部分。汉字的书写又是在中国文明的不断滋养下,形成为现在这种独特的艺术形式的。本书采用以史为纲的体例,着重阐述中国书法在不同的历史时期的不同面貌及其是如何形成的,使读者能够通过这些阐释,初步地窥知中国书法是如何产生、演变和不断丰富的,并且了解它的发展是建立在怎样的社会和文化基础之上的。

先秦是中国文化和中国书法的启始时期。这一时期保留的文字遗迹主要有三大类:甲骨文、金文和简牍

帛书墨迹,此外还有少量石刻等。甲骨文主要是商王室的占卜档案,金文主要是两周王侯的金属礼器上铸刻的文字,都是典型的官方应用文字的遗存。它们一方面真实地保留了早期中国文字的特点,充分显示了那个时代人们对文字形式美的发现与创造;另一方面,由于它们与当时的政治、宗教生活具有极其密切的联系,时移世易,令人感觉其中凝聚了深奥莫测的意蕴和浓厚的神秘色彩。

甲骨文以线条捕捉事物形象,在契刻过程中契刻者充分调动了所能运用掌握的形式规律,对点线和字形都进行了相当程度的提炼和经营,虽然整体上仍然显得古朴稚拙,但是已经足以使人们对其高超的审美创造能力表示惊叹,其整肃有序而不乏自然生动的气韵,更能够唤起人们对于殷商王室神秘的政治和宗教活动的追思。

金文的面貌比甲骨文有了进一步的丰富。西周时期(公元前1046—前771年)的金文,对于线条的婉曲均匀、结构的匀称紧密,以及章法的整齐有序予以了更多的经营。从文字的规范到形式的和谐,都有了进一步的提升,艺术表现力有明显的增强,特别是整体上体现出来的那种庄严肃穆、凝重浑厚的气度,与西周社会宗法制度、礼乐文化有着强烈的相似性。但是东周时期(公元前770—前256年)的金文,却发生了显著变化,一方面延续西周风格向前发展,并最终在秦国形成小篆,另一方面呈现出地域文化的特点,特别是在一些地区还出现了明显的美化作风。这给后世的欣赏者提供了极其丰富复杂的审美空间。研究揭示,这些面貌的形成,与当时各地的地域文化存在着相当密切的关系。例如,美术化的鸟虫书,与中国东南各地的鸟图腾崇拜有着内在的联系。东周金文反映出中国人对于文字的美,

有了更加主动和明确的追求。尽管后来中国书法的发展,并不采取类似鸟虫书的作法,但是,我们仍然可以说,春秋战国文字的美化的种种作法,对于培养人们在文字处理方面的审美意识是有着重要的意义的。

比金文的变化更加显著的是手写字迹。王权的衰弱,导致了文化向民间的下移,文字的应用迅速扩展,书写者摸索出一些新的点划形式和结构方法以适应快速手写的需要。这些作品虽然不是为审美的需要而创作的,但是它与金文极为不同的生动活泼的气质,仍然可以给欣赏者以广阔的审美想像空间。

秦的统一是中国历史上的重大事件。为保证政治集权,“统一文字”是必要的措施,小篆(或许还有隶书)成为官方推行的文字。原来流行于各个地区的多种文字风格也伴随着这一统一进程而失去了存在的土壤。尽管如此,秦的文字遗迹仍然显示出很强的创造性,无论是朝廷宣扬文治武功的石刻,还是地方发布朝廷文告的度量诏,都蕴藏着勃勃生机。

秦的篆书被汉代继承,并发展出新的风格。而隶书在汉代则更加流行,并在西汉(公元前206—公元25年)早期发展为成熟的文字,至东汉(公元25—220年)更进而取代了小篆的官方正体地位,全面地运用于各种场合。其中尤其具有艺术创造性的是东汉的铭石书法,成为隶书的典范。

汉代的文字字体除了篆书、隶书之外,还有章草、楷书和行书。楷书、行书产生于东汉的晚期,而章草则在西汉时期就已经相当成熟。章草从篆书的快写法中形成,又吸收了部分隶书笔划,例如波磔。章草对正体文字进行了大量的省略,又增加了许多的连笔,比端正稳重的篆、隶更能直观地显现运动态势。东汉后期,这种字体引起了中国西北地区以著名书家张芝(?—公