

书 法 中

中学生素质教育课外读物

欧阳中石 审定

欧阳启名 主编

何学森 著

山东美术出版社

书法^①

中学生素质教育课外读物

欧阳中石 审定

欧阳启名 主编

何学森 著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

书法, 中 / 何学森著. — 济南: 山东美术出版社,
2003.6

(中学生素质教育课外读物 / 欧阳启名主编)

ISBN 7-5330-1735-8

I. 书… II. 何… III. 汉字—书法—美术史—中
国—青少年读物 IV. J292.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 044935 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山 东 美 术 出 版 社 发 行 部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山 东 新 华 印 刷 厂

开 本: 787 × 1092 毫米, 32 开 3 印张

版 次: 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000

定 价: 12.00 元

1	一、隋唐五代的书法艺术
2	1. 南北书风的融合
4	2. 赵文深变隶
4	3. “永字八法”
6	4. 静琬刻经
7	5. 唐皇独尊王羲之
10	6. 太宗书写《晋祠铭》
11	7. 初唐大书家欧阳询
14	8. 皇帝之师虞世南
16	9. 欧、虞伯仲
16	10. “大小欧阳”的对比
17	11. 终法“二王”褚河南
20	12. 薛稷兼善书画
22	13. 二陆《文赋》
22	14. 怀仁和尚集《圣教》
26	15. 武则天与《宝章集》
27	16. 别开生面李北海
30	17. 唐玄宗隶书《纪泰山铭》
32	18. 孙过庭与《书谱》
33	19. “酒仙”“诗仙”笔墨情
36	20. 雄逸奔放的张旭草书
39	21. 人品与书品俱佳的颜真卿
41	22. 情真意切《祭侄稿》
42	23. 狂僧大醉而书
44	24. 怀素的《自叙帖》
46	25. 晚唐大家柳公权

26. “唐人尚法”	49
27. 乱世疯子杨凝式	50
二、宋、辽、金的书法艺术	53
1. 石经保护与西安碑林	54
2. 王著选摹《淳化阁帖》	57
3. 宋初名流李建中	58
4. “美髯公”蔡襄	59
5. 书信可换羊肉	61
6. 一代文豪苏东坡	63
7. 崇尚“神韵”黄庭坚	66
8. 撑船的启示	68
9. 颠逸率真的米芾	70
10. “巧偷豪夺”	71
11. “癫狂”的书学博士	73
12. 悬腕小楷	74
13. 艺高人胆大	75
14. 薛绍彭与“定武兰亭”	76
15. 宋徽宗的贡献	77
16. “宣和装”与《宣和书谱》	79
17. 徽宗赵佶的“瘦金书”	81
18. 宋高宗临池不懈	82
19. “九里松”	84
20. 吴说秉烛夜书	84
21. 殿试醉写中状元	85
22. “元晖”可继“元章”	86
23. 米芾的追随者吴琚	90

一、隋唐五代的 书法艺术

隋代(581—618)统治时间虽然不长,但因全国统一,文化得以交流、融会,此前的各种探索,相互取长补短,逐渐形成熔铸统一的趋势。而大业六年(611)开始的科举取士,使书写成为品评优劣、能否进仕的一项标准,也使得楷书渐趋规范,成为这一时期的主流。《龙藏寺碑》、《启法寺碑》等著名碑版皆融会南北,承魏开唐,代表着书法发展的新趋向。隋代遗留至今的碑刻、造像记及墓志铭,虽尚存北朝遗意,然而楷书统一工整的法度、甚至端严肃穆的风格已在逐步形成。但是,从南朝入隋的诸多书家遗留下来的墨迹上看,仍然保留着东晋以后的气息。

公元618年,李渊建立唐朝,经贞观之治、武周至开元,成为中国历史上国力极盛、疆域极广的王朝,称雄于当世。由于政治清明、经济发达,文化事业也空前繁盛,书法艺术大有用武之地,波澜激荡,形成晋以后的又一高峰。

唐帝李世民、武则天、李隆基等酷爱书法,大力张官置吏,拔擢人才,购藏复制名作,专设书学,别立书科,甚至以“书”为选官的一项标准,以教育和入仕作为弘扬书法的制度保障,加上唐代儒、道、佛三教并重,典籍繁富,需要传抄,致使人才辈出,佳作迭现,蔚为壮观。

唐代(618—907)书法首先以“唐楷”作为典型标志。著名的欧体、颜体、柳体楷书都在这个时代诞生。唐楷作为最为成熟的楷书,具有严格的法度规范,它是中国书法由“晋人尚韵”转入“唐人尚法”的重要表现之一。行书的应用在唐代得到了扩大,碑碣、墓志、塔铭乃至写经皆有运用。一些以楷书名世的书家,也不乏行书的精品,他们宗法

“二王”，对晋人传统有极丰厚的继承，经融化消解，自呈面貌。草书也有很大成就，如初唐的孙过庭、盛唐颠张醉素的所谓“狂草”，都有很大的气魄。

五代（907—960）有一些善书者，只是遗迹不多，高度不够。权衡之下，惟杨凝式（873—954）一人是代表时代的书法大家，卓立乱世，天纵其才，以其险绝之书，挽唐末书法颓波，开两宋书法先导。

1. 南北书风的融合

南北朝时期，书风存在明显差别，北朝使用的主要书体是楷书，尤其是镌于石刻之上的很有特点，被称为“魏碑”、“北碑”，其点画峻拔，转折、撇捺重顿，仪态欹斜，奇逸多变，风格浑厚，悍劲粗犷。南朝书风则相对比较纤巧、细腻、软媚，这一点体现在转折之处尤其明显。南朝楷书的转折含蓄，顿挫感明显较北碑淡化；北朝重风骨，南朝尚气韵；北朝略显矜重，南朝相对平易。

隋朝兴起于北周，碑版更多带有北朝的风格。但是，南北统一、天下一体后，吸纳了南朝的风格，加快了书风的南北统一。《董美人墓志》（图1）、《龙藏寺碑》、《信行禅师碑铭塔碑》（图2）、《贺若谊碑》、《孟显达碑》皆风神舒朗，体格峻整，精劲绵丽，纯朴含蓄，体现出变化的趋势。尤其是《龙藏寺碑》（图3）被誉为“隋碑第一”、“为隋碑之极则”，点画劲挺，字势方整，收敛了北碑恣肆的体势和拙重的用笔，向适中、规整方面努力，而转折之处的挫笔顿驻又比南朝书法中的顺势抹下显得浓重。

唐以前碑版著明书写者名氏的极少，而丁道护常常在他书写的碑版上自署名号。丁道护官至襄州祭酒从军，他为襄州（湖北襄阳）启法寺书写的《启

图1 《董美人墓志》：全称《美人董氏墓志铭》。隋开皇十七年（579）十月刻。纵横各52厘米。楷书，21行，行23字，清朝嘉庆道光年间出土于陕西西安，咸丰三年（1853）毁。

图2 《信行禅师碑铭塔碑》：隋开皇十四年（594）正月立，碑在河南汤阴西北20里石林村东法隆寺门外。正书，29行，行47字，有方界格，额阳文篆书“故大信行禅师铭塔碑”。

图3 《龙藏寺碑》：隋开皇六年（586）立。《金石萃编》：“高7.1尺，宽3.65尺。”碑额楷书“恒州刺史郭国公为国立造龙藏寺碑”。碑在河北正定龙兴寺，因而也被称作“正定府龙兴寺碑”。

法寺碑》(图4)是隋碑名品。在隋碑中,《启法寺碑》历来与《龙藏寺碑》并称,承北朝朴直之绪,收南朝绮丽之风,融会贯通,形成刚柔峻整之体。

2. 赵文深变隶

赵文深师羲之,但又不可避免地沾染了北朝的寒俭气息,其书主要施之于碑榜,因而相对拙重,不很流利。后来吸纳了王褒的南派风格,567年,赵文深在北周书写的《西岳华山庙碑》(图5)就带有一种融合意识,他似乎试图将楷书融入隶书。虽然融合得很不成功,既失去了北碑的豪宕,又尚未能形成隋唐楷书的俊逸,但是融合的意识是显而易见的。可以说,赵文深是以一种融合南北的面目进入隋朝的。有评论说,赵文深《西岳华山庙碑》小变隶书,开启了唐代褚遂良《雁塔圣教序》、欧阳通《道因法师碑》的门径。

3. “永字八法”

智永是王羲之的七世孙,自幼出家为僧,法号智永。传说智永保藏了王羲之的行书名迹《兰亭序》,“永”是《兰亭序》的第一个字。“永”字的点画依次是侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔。智永认为,“永”字基本涵盖了书写在点画方面的要求,他对“永”字八个点画的准则作出了阐释,这就是“永字八法”(图6)。智永经分析归纳、精辟概括出来的“永字八法”,充分显示出他对于书法的研究细致而深刻,更显示出他于书法理论方面的极高造诣。

智永在永欣寺几十年如一日,刻意学习王羲之,其书精熟过人,专尚圆活;笔法华丽,极尽变化之妙。智永似乎以祖述、传承王羲之书法为己任,并没有自创风格的欲望,他的书风具有南朝流美的风

图4 丁道护《启法寺碑》：
隋仁寿二年（602）立于湖
北襄阳启法寺。原石宋代
已佚，有宋拓孤本传世。

图5 赵文深《西岳华山庙碑》：亦称《华岳
颂》，北周天和二年（567）十月刻。高396.
2厘米，宽153.2厘米。隶书，25行，行55
字。碑额篆书两行：“西岳华山神庙之碑。”碑
在陕西华阴。

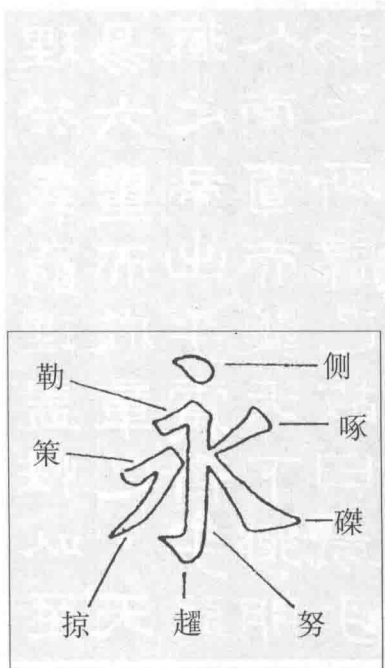

图6 永字八法

尚，少有映带和连绵，几乎字字独立。

智永被奉为隋代书法泰斗，他的弟子智果不仅书作较优秀，还撰有分析书法结体的短文《心成颂》。相对来说，智永的书法活络而稍微肥重，智果则有所不同，但是二人都能够体现王羲之书法的某个侧面。隋炀帝评价二人的书作：智永能得羲之之肉，智果能得羲之之骨。

4. 静琬刻经

把经典刻写在石头上，称为“石经”。东汉末，汉灵帝熹平年间，政府曾将一些儒家经典刻写到石头上，安置于中央官学，以给天下读书人提供儒家经典的定本，避免辗转传抄的讹误，这就是《熹平石经》（图7），也是最早的石经。后来，一些佛教信徒僧众也曾把佛经刻写到天然崖壁上，如山东泰山经石峪的《金刚经》。

隋朝统一天下以后，炀帝建佛寺、立佛像、刻佛经，大兴佛教。僧人静琬选择了北京房山区的“白带山”，此处白云如带，缭绕山间。“白带山”的石质色如蟹，细如玉，坚如铁，明代营造故宫以及明、清修筑帝陵的主要石料都取自此。静琬在此招募石工，磨制出规整的石板用以刻经，既可以将经板叠放，便于在白带山上凿建石窟贮藏，免去风雨的剥蚀，又可以加大刻写经文的规模，拓本还可作

图7 《熹平石经》：
东汉熹平四年
(175)刻。隶书，传
为蔡邕书。

为经本使用。

至唐贞观年间，完成了《大涅槃经》的刻写。据说，静琬刻成《大涅槃经》的那天夜间，白带山发出三声喝吼，陡然长出30余株奇树，异香四溢。那个夏天，大水突涨，千余株巨木顺水漂送到山下，静琬便用这些木材架起一座寺院，寺在高山之上，如在云中栖居，起名“云居寺”。

静琬发誓要把一切经藏全部刻石，但他圆寂于贞观十三年（639）。此后，玄导、□仪、惠暹、玄法、静流……代代弟子相继传承，白带山的刻经活动一直持续到明末，绵延一千余年，石经约刻石板15000块，含经文1000余部，贮藏于九洞三穴之中，白带山因而也被称作石经山。

中国现存最大规模的石刻佛经——房山云居寺石经（图8），不仅是重要的佛学研究资料，而且石经刻工纯熟流畅，字迹端庄秀丽。静琬所书碑版《称赞净土佛摄受经》（图9）略兼行楷，书法遒丽，具有很强的艺术性。写经人中有进士、书生、布衣、僧众，荟萃六代书家，历经隋、唐、辽、金、元、明六个朝代，生动体现了千余年书风之流变。

5. 唐皇独尊王羲之

唐太宗李世民（599～649）酷爱书法，他年轻时，就从槌鼓鸣金、指挥进退的战阵经验里体悟了书法的强弱、骨力、形势等方面的道理。他设立了弘文馆，拿出宫内珍藏的一些法帖，让欧阳询、虞世南在此教授一些爱好作书的京官子弟，还把书写作为选拔官员的四项条件之一。

唐太宗尤其酷爱王羲之的书作，一旦获得就要求他的子侄们上百遍地临摹，并派人复制一些法帖

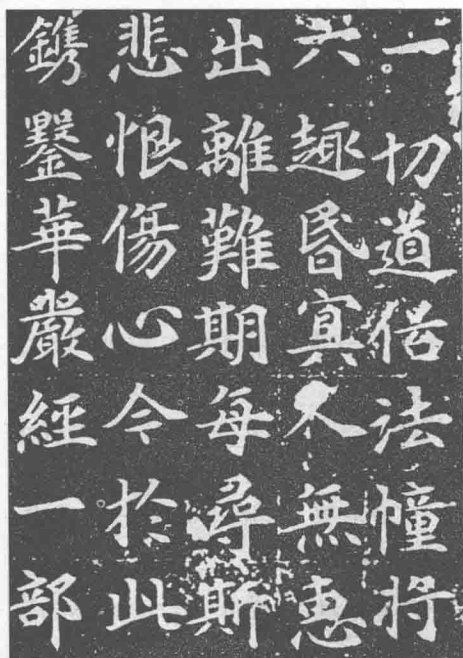

图8 《房山云居寺石经》：贞观八年（634）书。行书，拓本，27×57厘米，北京房山云居寺出土。

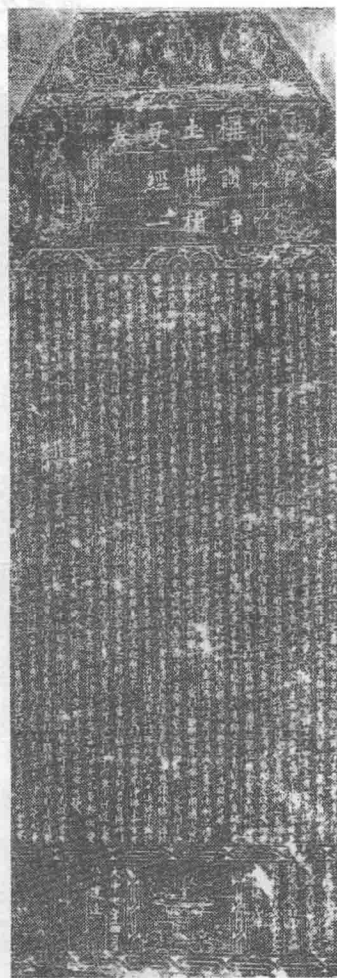

图9 《称赞净土佛摄受经》：大中七年（853）刻。

图10 李世民《温泉铭》：剪裱本，是现存孤本，唐拓、唐裱。缺上半，存48行，345字；末有墨书一行“永徽四年（653）八月围谷府果毅儿”12字，下缺。清光绪二十六年（1900）道士王圆箓发现于敦煌鸣沙山千佛洞藏经室，不久为法国人伯希和所得，今藏法国巴黎图书馆。

赏赐大臣，以利于传播。唐太宗亲自为《晋史》的《王羲之传》作《论》，赞扬王羲之书作之“尽善尽美”。

隋代，王羲之书写的《兰亭序》传到了他的第7代孙、和尚智永手里。再后来又到了另一个和尚智果手里。智果临死，又给了他的徒弟辩才。传说唐太宗多次派人向辩才索要，可是辩才总是说没有，也从未听师父提起过《兰亭序》。唐太宗没办法，就派御史萧翼解决。

萧翼扮做一位商人借住寺中，经常和辩才一起讨论学问，很是投机。一天，萧翼拿出一些字帖给辩才看，说是自己用银子买下的，是天下无双之品，非常得意。辩才想，这算什么天下无双，我这里才真的有天下第一呢。于是，他从房梁上取出了装有《兰亭序》的包裹。第二天萧翼换上官服取走《兰亭序》，送给了唐太宗。这就是“萧翼赚《兰亭》”的故事。

开行书刻碑之风，是李世民在书法上的主要功绩。刻碑是一件很隆重的事，因为上面记载的内容是要流传后世的，因此就需要用正规的字体来显示郑重。唐代之前，只用篆书、隶书、楷书等庄重的“正体”刻碑。行书是一种更方便、简易、通俗而不很正式的书体，谁也不敢坏了规矩用行书刻碑。而唐太宗打破惯例，以行书刻

写《晋祠铭》、《温泉铭》(图10), 扩大了行书的使用范围, 促进了行书的繁荣。

6. 太宗书写《晋祠铭》

晋祠在山西太原, 原来是周武王的儿子唐叔虞祠。2800年前, 周成王在孩童时代和弟弟姬虞一起做游戏时, 模仿朝见的仪式, 周成王拱手执握一片梧桐叶子, 充当朝廷分封仪式上使用的玉圭, 他说: “虞, 我把唐这块地方分封给你。”成王即位以后果然把唐地分封给了弟弟虞, 这便是“桐叶封弟”的典故。

唐是山西西南部的名称, 虞抵达唐以后的国号叫“晋”, 所以唐叔虞祠也叫晋祠。李渊在山西太原起兵的时候, 为了获得神灵护佑, 首先专程到晋祠祷告天地, 并承诺将来答谢神恩。李渊统一天下, 建立了自己的王朝, 因为他从唐这个地方兴起的, 所以他把新的朝代称作“唐”。唐太宗继位后, 想起父亲李渊的诺言, 亲自到晋祠拜谢, 并撰写了《晋祠铭》, 还亲自用行书写了这篇文章。

《晋祠铭》(图11) 秀丽遒劲, 神完气足, 极具王羲之的风采, 亦有“帝王之气”。现在《晋祠铭》碑还在晋祠, 旁边并列着清代的复制品。

图11 李世民《晋祠铭》: 全称《晋祠之铭并序》, 贞观二十一年(647)刻。高187厘米, 宽119厘米。行书28行, 行44~50字不等。额飞白书“贞观廿年正月廿六日”。所存最早拓本为张伯英旧藏明拓, 碑在山西太原晋祠。

7. 初唐大书家欧阳询

欧阳询（557~641）是隋朝的太常博士，62岁时入唐，参与修撰《艺文类聚》，官太子率更令、弘文馆学士。

传说欧阳询偶然在路途中看见一块西晋著名书家索靖书写的古碑，便勒马驻足观赏石碑，看了很久才策马继续前行。但刚刚走出几百步远，他又掉转马头回来，站在碑前仔细揣摩，竟在碑旁露宿了三天，直到完全掌握了碑的书写之道后才离去。

欧阳询书作既有南朝的文人气质，又经隋代的匡正规范，更有初唐的蓬勃之势，从而形成了他刚劲险绝、方正严谨、规范有度、活脱有致的风格，世人称之为“欧体”。他的书作融会南北，风韵独特，承上启下，具有悠久的影响力。他书写的楷书名碑有《姚辩墓志》、《皇甫诞碑》（图12）、《化度寺碑》（图13）、《虞恭公碑》（图14）等，以《九成宫醴泉铭》最受推崇。

《九成宫醴泉铭》（图15）刻于唐贞观六年（623）四月，由魏征撰文，欧阳询用楷书书写。字迹最见神采，谨严中灵动率意，规矩中容光焕发。笔画粗细变化协调自然，结构奇异，既得平正之势，又有险绝之趣，是学习楷书的必经之路。

欧阳询行书《梦奠帖》（图16），笔力较楷书更见劲健锋利，体势是在楷书基础上大加矫纵而来，挺拔峻利，骨气劲峭，秀健刻厉，蝉联起伏，跌宕精彩，如森森矛戟，有咄咄逼人之气。

古人言：“字如其人”，欧阳询面貌寒瘦、精练、锐敏、警绝，他的字确如其人，紧敛、峭拔，险劲、刻厉。

图12 欧阳询《皇甫诞碑》：唐贞观十七年(643)立。螭首，高268厘米，宽96厘米。28行，行59字。此碑原在陕西咸宁鸣犢镇，现藏陕西西安碑林。

图13 欧阳询《化度寺碑》：全称《化度寺故僧邕禅师舍利塔铭》，唐贞观五年(631)立。楷书，35行，行33字。