

文化的脉络

「翰墨千年，纸上春秋」

楚丹◎编著

Chinese Calligraphy 书法

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

书法

Chinese Calligraphy

楚丹◎编著

全国百佳图书出版单位

时代出版传媒股份有限公司
时代出版
黄山书社

图书在版编目(CIP)数据

书法 / 楚丹编著. -- 合肥: 黄山书社, 2015.11

(印象中国·文化的脉络)

ISBN 978-7-5461-5287-5

I. ①书… II. ①楚… III. ①汉字—书法—介绍—中国

IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 275790 号

书法
SHU FA

楚丹 编著

出品人 任耕耘

总策划 任耕耘 蒋一谈

项目总监 马磊 钟鸣

责任编辑 程景

责任印制 戚帅

图文编辑 王新

装帧设计 李晶 王萌萌

出版发行 时代出版传媒股份有限公司 (<http://www.press-mart.com>)

黄山书社 (<http://www.hspress.cn>)

地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场7层 230071

印刷 安徽联众印刷有限公司

版次 2016年2月第1版

印次 2016年2月第1次印刷

开本 720mm×1000mm 1/16

字数 140千

印张 11

书号 ISBN 978-7-5461-5287-5

定价 39.00元

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店 (<http://hsssbook.taobao.com>)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印制科联系。

联系电话 0551-63533725

中国的书法艺术源远流长，是数千年中华文化的积淀。数千年前，中国人就发明了汉字，经过各个朝代的完善与发展，汉字被艺术性地创造和美化，形成了独特的书法艺术，展现出或沉朴厚重，或飞扬流转，或森严宏大，或肆意狂放的种种风格。今天，书法艺术已经成为中华民族的标志之一。

The art of Chinese calligraphy has a long history. It is the accumulation of thousands of years of Chinese civilization. Thousands of years ago, the Chinese invented Chinese characters, which have been artistically created and beautified through the improvement and development of each dynasty. Then the unique art of calligraphy was formed, which manifests various styles, like unsophisticated or dignified; flying or smooth; serious, grand or free, unrestrained styles. Nowadays, the art of Chinese calligraphy has become a symbol of the Chinese nation.

Calligraphy is the embodiment of a person's comprehensive qualities, in which his thinking, knowledge, character, mind

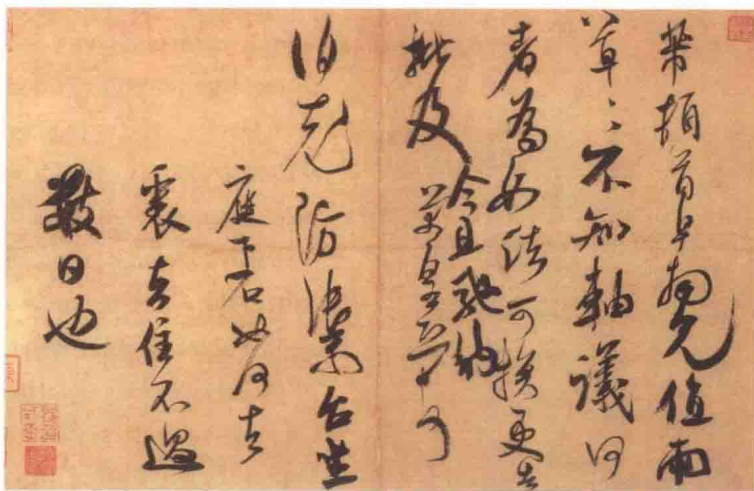

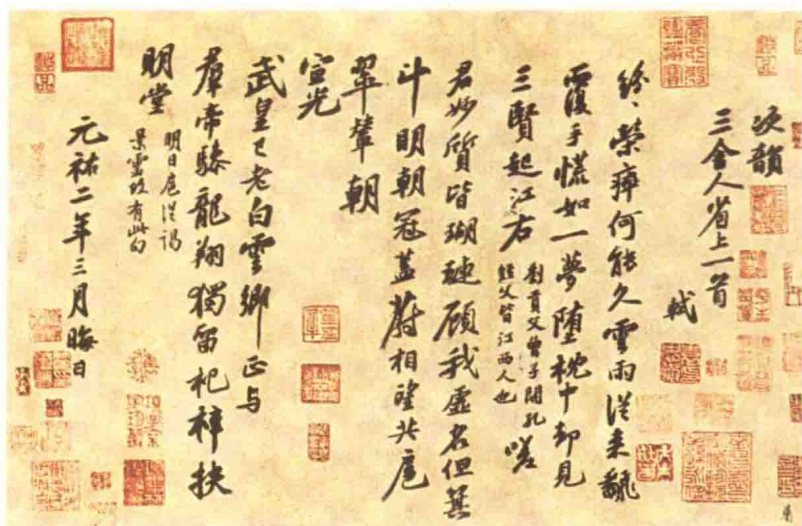
书法是一个人综合素养的体现，其思维、学识、品行、胸襟、气质等都能体现在一笔一画之中。欣赏书法精品、参与书法创作，不仅能带给人们浪漫和奔放的情怀，更能净化心灵、陶冶性情、舒畅胸怀。书法艺术的美，是独一无二的美；书法艺术的美，是异彩纷呈的美；书法艺术的美，是博大精深的美。

纵观历代书法名家的作品，品读那悠久历史的印记，感受那灿烂的中华文明，会使人为之震撼，为之沉醉。让我们步入中国书法艺术的海洋，去领略它独特而神妙的魅力吧！

and temperament are shown. Appreciation of the fine art of calligraphy and participation in calligraphy creation not only brings along romantic and unrestrained feelings, but can also purify the heart, cultivate the temperament and relax the mind. The beauty of calligraphy art is that of uniqueness, colorfulness and profoundness.

Appreciating the famous calligraphy works of past dynasties, reading the age-old historic marks they convey and feeling the splendid Chinese civilization, people will be amazed and be intoxicated. Let's step in the art ocean of Chinese calligraphy and appreciate its unique and marvelous charm.

• 《次韵三舍人诗帖》（宋 苏轼）

Calligraphy of Reply Sansheren's Poem in the Same Rhyme by Sushi (Song Dynasty 960-1279)

出版编辑委员会

主 任 王 民

副 主 任 田海明 林清发

编 委 (以姓氏笔划为序)

王 民 毛白鸽 田海明 包云鸠

孙建君 任耕耘 吕 军 吕品田

吴 鹏 林清发 徐 雯 涂卫中

唐元明 韩 进 蒋一谈

执行编委 任耕耘 蒋一谈

纸上博物馆

印
刀石寄情，篆刻有味	扇
引秋生手内，藏月入怀中
老茶具
冲泡时光，品悟人生	金银器
奢华之色，器用之极
兵器
刀枪剑戟，斧钺钩叉	景泰蓝
紫铜铸胎，金生婉转
古钱币
铜绿银辉话沧桑	衡器
公正立国，权衡天下
石
石不能言最可人	盆景
案头山水，方寸自然
古铜器
国之重器，青铜文明	陶器
持土成器，泥火交融
服饰
云之衣裳，华夏之美	料器
火中吹料，华美天成
传统乐器
五音和谐，古韵悠悠	漆器
朱墨华美，品位之具
紫砂壶
紫玉金沙，壶中乾坤	竹木牙角器
镂刻精巧，雅玩清趣
传统家具
起居之用，造物之美	鼻烟壶
不盈一握，万象包罗
少数民族服饰
风情万千，地域美裳	瓷
千年窑火，碧瓷青影
古代佩饰
环佩叮当，钗钿琳琅	茶
一茗一世界
文房清供
方寸清雅，书斋淡泊	玉
温润有方，石之美者

文化的脉络

吉祥图案
图必有意，意必吉祥	姓氏
一脉相承，炎黄子孙
书法
翰墨千年，纸上春秋	古代科学
格物致知，天工开物
笔墨纸砚
清风明月，文房雅玩	古代游戏
嬉戏千年，益智悦心
唐诗
锦绣华章，半个盛唐	中国结
绳艺千载，情结中国
节日
民族记忆，风俗庆典	古代帝王
风流人物，各领风骚
国画
水墨丹青，落纸云烟	传统美德
立身之本，济世之道
梅兰竹菊
花中四美，君子之德	道教
天人合一，贵生济世
宋词
浅吟低唱，词以言情	神话传说
创世叙说，远古回响
汉字
横竖之间，方正之道	生肖
属相文化，地支纪年
瑞兽祥禽
德至鸟兽，祈福禳灾	节气
四时和煦，岁时如歌
古代教育
教之以道，学而致仕	兵书
兵家智慧，决胜千里
禅
拈花一笑，佛语禅心	诸子百家
思想交锋，百花齐放
古代交通
旁行天下，方制万里	匾额楹联
留墨费思量，雅韵岁月长
	四大名著
传世奇书，文学丰碑

文明的印迹

徽州

一生痴绝处，无梦到徽州

西藏

雪域秘境，心灵净土

佛像

法相庄严，信仰之体

古典建筑

柱殿兰宫，神工天巧

古镇

烟雨千年，山水故园

长城

秦时明月，万里雄关

名山

三山俊秀，五岳奇崛

颐和园

佛香阁暖，昆明水寒

古典建筑装饰

雕梁画栋，绘彩描金

古桥

赵州遗韵，卢沟晓月

名寺

梵林古刹，清凉世界

名塔

乃至童子戏，聚沙为佛塔

民居

阡陌交通，鸡犬相闻

石窟

凿山鑿石成佛国

帝王陵寝

地下宫殿，古冢黄昏

名湖

轻烟拂渚，浓淡相宜

牌坊

旌表功德，标榜荣耀

壁画

飞天无影，粉壁乾坤

秦陵与兵马俑

地下雄师，八大奇迹

名泉

竹林清风，洗盏煎茶

大运河

南北动脉，皇朝粮道

丝绸之路

东西走廊，文明纽带

历史名城

文明驿站，王朝印记

北京中轴线

王者之轴，平衡之道

胡同

北京记忆，市井人家

茶马古道

马行万里，茶香千年

长江黄河

文明之源，华夏之根

故宫

盛世屋脊，紫禁皇城

秦砖汉瓦

秦汉气象，土木之工

历史活化石

园林

山池之美，宛若天成

京剧

生旦净丑，唱念做打

旗袍

优雅风韵，花样年华

木文化

盛木为怀，和木而生

太极

阴阳辩证，无极而生

剪纸

妙剪生花，大千世界

酒

开君一壶酒，细酌对春风

中华美食

烟火人间，味道中国

传统手工艺

锤尘吹影，匠心传世

年画

新桃旧符，迎福纳祥

武术

文以评心，武以观德

民间玩具

泥木之艺，奇趣之具

染织

草木之色，纵横之美

刺绣

针绕指尖，线舞布上

中国色彩

五色人生，多彩中国

雕刻

巧匠神技，托物寄情

中医

悬壶济世，妙手春风

茶艺

壶中真趣，廉美和敬

面具

原始面孔，沟通天地

婚俗

婚姻之道，嫁娶之礼

皮影

隔纸说话，灯影传情

泥塑

传世绝活，妙手出神

面塑

诞生于餐桌的艺术

风筝

好风凭借力，送我上青云

灯彩

花灯如昼，溢彩流光

木偶

笑尔胸中无一物，本来朽木制为身

杂技

惊险奇绝，艺动人心

棋艺

风雅手谈，桌上厮杀

民间戏曲

好戏连台，乡土有味

目录 Contents

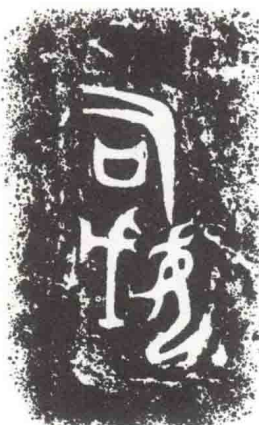

神奇的方块 Magical Squares	001
汉字的起源 Origin of the Chinese Characters	002
由汉字到书法 From Characters to Calligraphy	007
神妙的书法艺术 The Marvelous Art of Chinese Calligraphy	018

书体的演变 The Evolvement of Calligraphy Styles (<i>Shu Ti</i>) ...	021
形象的甲骨文 Iconic Oracle Bone Script (<i>Jia Gu Wen</i>).....	022
古雅的金文 Classic Bronze Inscription (<i>Jin Wen</i>)	027
严整的小篆 Neat Small Seal Script (<i>Xiao Zhuan</i>).....	033

优美的隶书 Exquisite Clerical Script (<i>Li Shu</i>)	038
标准的楷书 Standard Regular Script (<i>Kai Shu</i>)	045
生动的行书 Vivid Semi-cursive Script (<i>Xing Shu</i>).....	053
奔放的草书 Unrestrained Cursive Script (<i>Cao Shu</i>)	058

书法之美 Beauty of Chinese Calligraphy	063
点画用笔之美 Beauty of Strokes and Dots in Writing Brush Using	064
结体取势之美 Beauty of Character Posture (<i>Jieti Qushi</i>)	067
章法布局之美 Beauty of the Overall Composition	070

历代名家名作赏析

Appreciation of Famous Calligraphers and Masterpieces from Different Dynasties 079

魏晋时期

The Wei and Jin Dynasties 080

隋唐时期

The Sui and Tang Dynasties 090

宋代

The Song Dynasty 111

元代

The Yuan Dynasty 123

明代

The Ming Dynasty 130

清代

The Qing Dynasty 144

附录：书法的学习

Appendix: Calligraphy Learning 153

执笔

Holding the Writing Brush 154

运笔

Yun Bi (wielding the brush) 161

神奇的方块

Magical Squares

中国人创造的汉字，虽然外形大都方方正正，但却变化无穷，每一笔都有它的寓意，可谓是神奇的方块字。而书法就是将汉字艺术化，其与汉字有着密不可分的联系。书法艺术能让汉字变得美不可言，令人陶醉。那么，汉字与书法是怎样诞生的？两者之间又有怎样的联系？让我们回溯那久远而古老的历史，一同去探寻吧。

The Chinese characters, though mostly square in shapes, have endless variations. The meaning in each stroke makes the characters magical squares. Calligraphy is to artify these Chinese characters, so is inextricably linked with them. The art of calligraphy could beautify the Chinese character and amaze people. So how Chinese characters and calligraphy were born? And what's the link between them? Let's trace back to the remote and ancient history to explore the answers.

> 汉字的起源

汉字是世界上历史最古老的文字之一，也是目前世界上使用人数最多的文字。事实上在古代，世界上有许多民族都曾创造了自己的文字，但发展到今天大都已失传。而汉字却一脉相承，蔓延数千年而长盛不衰，记录着古老、绵长的中华

> Origin of the Chinese Characters

Chinese character is one of the most ancient writings in the world, as well as the most widely applied writing system. Back in the ancient times, many nations created their own writing systems, but most of these systems were lost nowadays. In contrast, the Chinese characters have been passed down and

• 仰韶文化彩陶双联壶
 Painted Pottery Twin Pot of Yangshao Culture

• 仰韶文化彩陶钵
 Painted Pottery Bowl of Yangshao Culture

文明，从未中断。

考古工作者从距今大约五六千年前新石器时代的文化遗址中挖掘出了大量陶器，陶器上有数量不等的刻画符号。这些刻画符号整齐规划，并有一定规律性，具备简单文字的特征，因而被许多专家、学者认为是汉字的起源。

原始社会，生产力低下，古人既要与大自然作斗争，又要制造工具，从事生产劳动。在这个过程中，人与人之间的交流是不可或缺

endured thousands of years, recording the long-lasting Chinese civilization without discontinuance.

From the Neolithic cultural sites dating back to about five or six thousand years, archeologist unearthed lots of potteries on which carved signs. These signs are neatly placed in order, possessing the features of simple characters, thus they are regarded as the origin of Chinese characters by many experts and scholars.

Due to their low productivity, the ancient people in the primitive society had to fight with the nature and at the same time, to create tools and participate in the productive labor. In this process, the communication between people was unavoidable. In order to exchange ideas and information, simple languages gradually emerged. But with the constraint of time and space, the languages at that time could only serve as a way of direct communication between people, failing to have a function in recording and passing information.

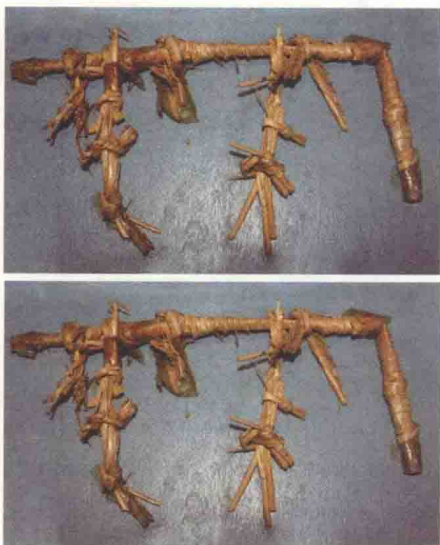
In order to better record and pass information, ancient people began to tie knots and engrave in stones. However, these two methods were too simple; they could only note down a few numbers and

• 新石器时代陶器残片上的刻画符号
Carved Signs on the Earthenware Relics
from the Neolithic Age

的。为了交流思想、传递信息，古人逐渐创造了简单的语言。但语言受时间、地点的局限，只适合人与人之间的直接交流，并没有记录和传递的功能。

为了更好地记录和传递信息，古人开始采用结绳记事和契刻记事的方法。然而这两种方法都太过简单，只能记录一些数字或方位等，并不能进行思想交流，也不具备记录语言的属性。为此，生活在中华大地的智慧先民们又想出了新办法，那就是绘画，也正是绘画最终

• 古人结绳记事

Ancient people tie knots to keep records

directions, could not exchange ideas, and had no feature of a recording language. So the wise Chinese ancestors came up with a new approach, painting, which promoted the appearance of Chinese characters.

The pictures in that period could only record information, convey ideas, but they were not characters yet. Over time, some of the commonly used pictures eventually became characters. For example, someone drew a bird; this “bird” was widely circulated and used, and finally became a symbol, with the image between a picture and a character. In the long process of using these symbols, they were gradually getting less realistic and less vivid, which ultimately became a pictographic language with pictographic characteristics.

Pictographs are the original Chinese characters, which could be found on the pottery in *Banpo* Cultural Sites in Shaanxi and *Dawenkou* Cultural Sites in Shandong. However, the characters at that time were in the original phase and were scattered and scarce.

With the continuous increase of the numbers of characters, their structures have become more abstract, symbolic, systematic and standardized. In the

推动了文字的产生。

那一时期的图画仅能够记录信息、传递思想，但还不是文字。随着时间的推移，一些普遍使用、约定俗成的图画最终转变成了文字。比如，有人画了一只鸟，这只“鸟”广为流传，被普遍使用，介于图画和文字之间，成为一种符号。在长期的使用过程中，人们画得渐渐不那么逼真了，减少了象形性，最终成为具有象形特征的能够记录语言的“象形文字”。

象形文字就是原始的汉字，如今可在陕西半坡文化遗址和山东大汶口文化遗址的一些陶器上看到。然而，此时的文字还处在起源阶段，零散而稀少。

随着字符数量的不断增加，在使用过程中，其组织构造被逐渐抽象化、符号化、系统化、规范化，发展到殷商时期的甲骨文时，已形成了一个数量众多、构形稳定的文字系统，这为后世汉字的发展奠定了基础。同时，随着书写便捷的需要，以及毛笔的广泛应用，汉字也在不断演变，先后出现了西周（前1046—前771）的金文、秦代（前221—前206）的小篆、汉代（前

• 大汶口文化陶器上的象形文字

此象形文字上半部画的是太阳，下半部画的是山峰，组合起来表示一定的事物或一个抽象的概念。

The Pictograph on the Pottery in Dawenkou Cultural Sites

With the upper part as the sun, and the lower half as the hill, this pictograph combined with the two parts means a certain object or an abstract concept.

Shang Dynasty (1600 B.C-1046 B.C), *Jia Gu Wen* (oracle-bone inscriptions) appeared. Then formed a writing system which was large in number and stable in configuration. This laid solid foundation for the future development of Chinese characters. Meanwhile, with the need for convenient writing and the extensive use of writing brushes, the characters were evolving, too. There had appeared chronologically *Jin Wen* (inscriptions on the bronze objects) in the Western Zhou