

圖說 中國書法史

劉濤◎著

圖說 中國書法史

劉濤◎著

香港中和出版有限公司
www.hkopenpage.com

責任編輯	張俊峰
書籍設計	彭若東
責任校對	江蓉甬
排版	許靜鈿
印務	馮政光

書名	圖說中國書法史
叢書名	文史中國
作者	劉濤
出版	香港中和出版有限公司 Hong Kong Open Page Publishing Co., Ltd. 香港北角英皇道 499 號北角工業大廈 18 樓 http://www.hkopenpage.com http://www.facebook.com/hkopenpage http://weibo.com/hkopenpage

香港發行	香港聯合書刊物流有限公司 香港新界大埔汀麗路 36 號 3 字樓
印刷	中華商務彩色印刷有限公司 香港新界大埔汀麗路 36 號中華商務印刷大廈

版次	2016 年 4 月香港第一版第一次印刷
規格	16 開 (185mm×260mm) 248 面
國際書號	ISBN 978-988-8369-21-8

© 2016 Hong Kong Open Page Publishing Co., Ltd.
Published in Hong Kong

Copyright© 2015 人民美術出版社

本書原由人民美術出版社以書名《極簡中國書法史》出版，經由原出版者授權本公司出版本書繁體字版。

目 錄

第一章 書法這門藝術	7
一、書法的基本特點	9
二、書法的藝術性與書法觀念	23
三、書作與印章	26
第二章 漢字起源與字體演變	33
一、漢字起源與倉頡造字	34
二、字體的演變	36
三、書體的種種名稱	45
四、書體的「破」與「立」	50
第三章 先秦時期的文字書法	53
一、殷商甲骨文書法與墨跡	56
二、殷商、西周的金文書法	60
三、春秋戰國時期書法	69
第四章 篆書	79
一、篆書的書法特徵	80
二、秦朝小篆	80
三、漢朝篆書	82
四、三國兩晉南北朝篆書	86
五、唐朝篆書	89
六、宋元明時期篆書	91
七、清朝：篆書書法的復興	92

第五章 隸書	97
一、隸書的書法特徵	98
二、古隸	100
三、漢隸：簡牘與碑刻	101
四、東晉的「變態」隸書	110
五、唐隸	113
六、清朝：隸書書法的復興	115
第六章 草書	127
一、草書的書法特徵	128
二、漢朝草書	129
三、天下第一帖：陸機《平復帖》	133
四、王羲之的「今草」	135
五、「顛張狂素」	140
六、黃庭堅的「理性」草書	146
七、元明清草書	150
第七章 行書	155
一、行書的書法特徵	156
二、行書法典：王羲之《蘭亭序》	157
三、王獻之的行草書	160
四、顏真卿《祭侄稿》	163
五、蘇軾《黃州寒食詩帖》	165
六、擒縱有致：黃庭堅的行書	168
七、沉著痛快：米芾的行書	171
八、歷代行書述略	175

第八章 楷書	181
一、楷書的書法特徵	182
二、鍾繇：正書之祖	183
三、王羲之的「今體」楷書	185
四、北魏後期的楷書	188
五、唐楷五家	194
六、流美穩便的「趙字」	207
第九章 書法家	211
一、最初的書法家	212
二、「能書」與「書聖」	213
三、書法與仕途	214
四、書法家與抄書寫碑	216
第十章 書畫同源	221
一、「書畫同源」說前傳	223
二、張彥遠與「書畫同源」說	226
三、「書畫同源」說後傳	235
圖目	240

圖說 中國書法史

劉濤◎著

香港中和出版有限公司
www.hkopenpage.com

目 錄

第一章 書法這門藝術	7
一、書法的基本特點	9
二、書法的藝術性與書法觀念	23
三、書作與印章	26
第二章 漢字起源與字體演變	33
一、漢字起源與倉頡造字	34
二、字體的演變	36
三、書體的種種名稱	45
四、書體的「破」與「立」	50
第三章 先秦時期的文字書法	53
一、殷商甲骨文書法與墨跡	56
二、殷商、西周的金文書法	60
三、春秋戰國時期書法	69
第四章 篆書	79
一、篆書的書法特徵	80
二、秦朝小篆	80
三、漢朝篆書	82
四、三國兩晉南北朝篆書	86
五、唐朝篆書	89
六、宋元明時期篆書	91
七、清朝：篆書書法的復興	92

第五章 隸書	97
一、隸書的書法特徵	98
二、古隸	100
三、漢隸：簡牘與碑刻	101
四、東晉的「變態」隸書	110
五、唐隸	113
六、清朝：隸書書法的復興	115
第六章 草書	127
一、草書的書法特徵	128
二、漢朝草書	129
三、天下第一帖：陸機《平復帖》	133
四、王羲之的「今草」	135
五、「顛張狂素」	140
六、黃庭堅的「理性」草書	146
七、元明清草書	150
第七章 行書	155
一、行書的書法特徵	156
二、行書法典：王羲之《蘭亭序》	157
三、王獻之的行草書	160
四、顏真卿《祭侄稿》	163
五、蘇軾《黃州寒食詩帖》	165
六、擒縱有致：黃庭堅的行書	168
七、沉著痛快：米芾的行書	171
八、歷代行書述略	175

第八章 楷書	181
一、楷書的書法特徵	182
二、鍾繇：正書之祖	183
三、王羲之的「今體」楷書	185
四、北魏後期的楷書	188
五、唐楷五家	194
六、流美穩便的「趙字」	207
第九章 書法家	211
一、最初的書法家	212
二、「能書」與「書聖」	213
三、書法與仕途	214
四、書法家與抄書寫碑	216
第十章 書畫同源	221
一、「書畫同源」說前傳	223
二、張彥遠與「書畫同源」說	226
三、「書畫同源」說後傳	235
圖目	240

第一章

書法這門藝術

1925年，梁啟超受聘清華學校（1928年更名清華大學），擔任國學研究院導師。翌年，梁啟超為清華學校教職員書法研究會作了一次演講，他說：「美術，世界所公認的為圖畫、雕刻、建築三種。中國於這三種之外，還有一種，就是寫字。」這裡說的「美術」是舶來的新名詞，指造型藝術。「寫字」，即我們今天所說的書法。梁啟超說，中國人的「寫字」有四美：線的美，光的美，力的美，表現個性的美。這是他把「寫字」列為「美術」的理由。

20世紀30年代，林語堂用英語寫了一部書，名為《吾國吾民》，在美國出版，向西方世界介紹中國和中國文化，也談到中國的書法：

書法提供給了中國人民以基本的美學，……如果不懂得中國書法及其藝術靈感，就無法談論中國的藝術，……通過書法，中國的學者訓練了自己對各種美質的欣賞力，……這樣，書法藝術給美學欣賞提供了一整套術語，我們可以把這些術語所代表的觀念看作是中華民族美學觀念的基礎，……在書法上，也許只有在書法上，我們才能夠看到中國人藝術心靈的極致。

也有學者認為書法不是藝術。1933年4月末，一群風華正茂的學者聚在梁宗岱家晚餐，席間談到書法，鄭振鐸「力說書法非藝術」，而其他人都不同意他的看法（《新文學史料》，1981年第4期《朱自清日記》）。鄭振鐸之所以持這種觀點，大概出於兩個原因：一是西方藝術沒有書法這個門類，二是書法的實用性很強。

古代社會裡，文字書寫的實用性和藝術性之間並無涇渭分明的界限。漢朝那些隸書碑刻摩崖，出於頌德、記事的實用之需，書寫者按照當時規範的正體隸書來寫，時過境遷，卻成為隸書藝術的典範。日常通問候的尺牘書疏，晉朝士人藉以顯示自己的文辭修養、書寫技藝，後人貴為「法書」「法帖」。東晉書家王羲之的《蘭亭序》、唐朝書家顏真卿的《祭侄稿》，當時不過是信筆寫下的文稿，經意於文，無心於書，卻成為書法史上的經典之作。

一、書法的基本特點

中國書法源於實用的漢字書寫，是在漢字的長期書寫過程中衍生的一門造型藝術，或者說，書法是表現漢字形體美韻的書寫藝術。

書法的技藝，隨著字體的演進而豐富起來。漢朝以前的一千多年通行古篆，寫字是引筆而書，筆法簡單。漢朝進入「今文字」的隸書時代，由古隸變為八分隸書，結構橫平豎直，書寫簡便，但筆畫形態多種多樣，用筆技巧比古篆豐富。草書、行書、楷書的結構又比隸書簡省，各有相應的書寫技法，用筆、結構更是複雜多變。

書法的基本特點，我們可以從漢字與書寫兩個方面來了解。

（一）漢字——書法藝術的造型基礎

書家作書，終歸是以筆完成漢字之形，又以點畫形態展示用筆之妙。所以蘇軾說：「筆墨之跡，託於有形。」（《東坡題跋·題筆陣圖》）清末康有為說：「蓋書，形學也。」（《廣藝舟雙楫·綴法第二十一》）現在的藝術院校則將書法歸為「造型藝術」。

漢字形體經歷多次演變，形成各種書體，許多古老的漢字都有前世今生。同一種書體的某個字，有繁體有簡體（漢代就有「萬」「万」），有正體有俗體還有異體（見唐朝《干祿字書》）。同是楷書的「門」字，不同時代的書家寫來，筆畫和結構也有差異。所以，趙孟頫《蘭亭十三跋》說「結字因時相傳」。

1. 漢字的結構形態

每一個表意符號的漢字，都是特定的形象。盡管漢字的書體經歷多次變異，卻始終保持著方塊形結構。早期的甲骨文有一些象形字，「雲」

字寫得像天上的雲朵，「虎」字是張開大口的虎形，「鹿」字有鹿角，「馬」字有鬃毛。這些象形字，筆畫有繁有簡，結構尚未固定，但大體是方塊形。漢字逐漸蛻變為符號化的文字之後，且不說周正的隸書、楷書，即使省併筆畫的連綿草書，筆畫牽連映帶的行書，仍是塊狀的結構形態。

漢字結構有獨體、合體之分。一般來說，獨體字早於合體字，最初的象形字多是獨體字。東漢許慎說：「依類象形，故謂之文。其後形聲相益，即謂之字。文者，物象之本；字者，言孳乳而浸多也。」（《說文解字敘》段註本）例如，表示人體的人、口、手、首、止（趾）、足等字，表示動物的牛、羊、犬等字，表示自然物態的阜、水、火、木、玉等字，這類獨體字即是許慎所謂的「文」。利用形聲、會意、指事的方法，將一些獨體的「文」作為表意或表音的部件，互相組合，不斷繁衍出新的漢字，例如「水」字，與其他部件組合，造出許多與水相關的新字，這類合體字即是許慎所謂的「字」。許慎利用漢字繁衍的規律，建立部首，編成中國第一部字典《說文解字》。

2. 筆畫形態

古篆之後出現的新書體，發端於日常求簡便的俗寫（古人歸結為軍書赴急、官書繁多所致）。新書體的形成，筆畫形態是重要標誌。不同的書體，筆畫形態也不一樣。

就歷史上三種正體而言，篆書的筆畫形態不外線和點，所以用筆技法較為單純；隸書筆畫有點、橫、豎、撇、捺等形態，書寫技法豐富起來；楷書的基本筆畫又比隸書豐富，雖然唐人歸為八種，但書寫技法更為複雜。

每個字形由各種筆畫組成，筆畫形態與字的關係，南宋姜夔《續書譜·真書》作過生動的比喻：

點者，字之眉目，全藉顧盼精神，有向有背，隨字異形。

橫直畫者，字之骨體，欲其堅正勻靜，有起有止，所貴長短合宜，結束堅實。

撇捺者，字之手足，伸縮異度，變化多端，要如魚翼鳥翅，有翩翩自得之狀。

挑剔者（乚），字之步履，欲其堅實。

書家施展用筆技巧，主要在筆畫。如北宋何蘧所說：「古人作字，謂之『字畫』。所謂『畫』者，蓋有用筆深意。」（《春渚紀聞·畫字行槩》）

3. 結字法

結字法是以點畫搭構成字的方法，講究點畫穿插得宜，結構美觀，字形得體。

漢字數量積久而多，字字不同，筆畫結構複雜多變。古人總結出一些結字的規律，當作「書訣」傳授。託名隋朝智果的《心成頌》、唐朝歐陽詢的《三十六法》是較早談結字法的文篇。明朝李淳《大字結構八十四法》，清末黃自元《間架結構九十二法》，更為詳盡。這些結字法產生於楷書時代，只是總結楷書結構的一般規律。

其他書體也有各自的結字規律，卻無專門總結的文篇。大體說來，篆書、隸書的結構，注重平衡對稱的周正。草書有章草、今草、狂草之分，而草法本於漢朝相傳的章草《急就篇》，草法即是草書的結構法。王羲之《蘭亭序》是人們學習行書的準則，可以看作行書的結構法。

4. 認識古代書跡也是書法的基本功

漢字的數量與時俱增。現在所見最早的殷商甲骨文，按社科院考古所編輯《甲骨文編》的統計，單字數約在 4500 左右（已辨認出近千字）。戰國時期的楚國文字，據滕壬生所編《楚系簡帛文字編》統計，字頭為 4621 個（含異體字）。隨著記錄語言的需要，人們不斷造出新字，東漢《說文解字》收錄單字達 9353 個。千年之後的清朝，《康熙字典》