

ZHONGGUO SHUFA YISHU TUJIAN

中国书法艺术

中国书法
艺术图鉴

杨飞
主编

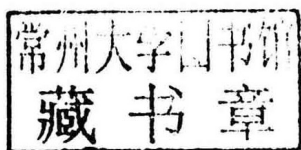

中国华侨出版社

中国书画

· 艺术图鉴 ·

杨飞 主编

中国华侨出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法艺术图鉴 / 杨飞主编. — 北京: 中国华侨出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5113-6754-9

I. ①中… II. ①杨… III. ①汉字—书法—鉴赏—中国—图解 IV. ①J292.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 068592 号

中国书法艺术图鉴

主 编: 杨 飞

出 版 人: 方 鸣

责任编辑: 安 可

封面设计: 施凌云

文字编辑: 杨 君

美术编辑: 杨玉萍

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1020mm 1/16 印张: 28 字数: 518 千字

印 刷: 北京市松源印刷有限公司

版 次: 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-6754-9

定 价: 75.00 元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成达大厦 3 层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

发 行 部: (010) 88893001

传 真: (010) 62707370

网 址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前言

书法，即用毛笔书写汉字的艺术，是中国传统艺术之一。书，原指作字记事的技艺，东汉许慎《说文解字序》：“著于竹帛谓之书。”《释名·释书契》云：“书，庶也，纪庶物也；亦言著也，著之简纸永不灭也。”法，包括三要素：一、笔法，须正确执笔，掌握科学指法、腕法、身法、用笔法、墨法等；二、笔势，指妥当组织点画结构、分行布白、承接关系等；三、笔意，要在书写中表现出自然的情趣、人文的修养和高尚的人品。笔法、笔势属于书法技法范畴，笔意是书法的艺术精神。书法依附于文字而存在，后来书体渐多，技法日精，文字书写的点画结构，气韵风神，都要表达作者的性格、思想感情、趣味、素养等精神因素，于是成为一门独立的艺术。

书法以汉字作为表现对象，以笔为创作工具，是一门独特的线条造型艺术。中国书法，能在简练的线条造型中，表达人类丰富复杂的思想感情，具有极高的审美价值。观赏一幅中国书法作品，如同观赏优秀的绘画作品或雕塑、音乐、戏剧、舞蹈等作品一样，能使人联想起美好的生活，获得多种美的享受。

欧阳修引用苏子美的话说：“窗明几净，笔砚纸墨，皆极精良，亦自是人生一乐。”书法能给我们带来莫大的精神享受，还能开启我们的智慧，升华我们的情操。一支毛笔，界破了虚空，在纸上书写出千变万化的线条，可以呈现出万象之美。唐太宗曾经讲自己欣赏王羲之书法的体会：“玩之不觉为倦，览之莫识其端。”意思是，欣赏王羲之书法，百看不厌，不知疲倦。

书法不是停止在技巧层面的艺术，它直接和人的精神境界相通。书法是表现人的精神与万物哲理的艺术，它还可以表现社会与大自然蕴含的美的规律。书法表现美，蕴含一切美学特征，正所谓“备万物之情状”，它在中国人的生活中无处不在。书法与居住文化、景观文化、教育文化、宗教文化、政治文化、钱币文化、民间礼仪习俗及绘画艺术、建筑艺术、舞蹈艺术、工艺美术等都密切相关。可以说，我们的美好生活是离不开书法艺术的，学习书法是很多热爱中国文化艺术的人的需要。

为了帮助读者了解书法常识，学会鉴赏书法作品，我们推出这本《中国书法艺术图鉴》。全书图文并茂，深入浅出地介绍了中国书法艺术的源流和基本特征，并以石刻、墨迹等历代书法杰作作为根据，细说中国书法的风格演变，详解历代书法大师的文化底蕴、艺术特色和书法技法。

对于艺术爱好者来说，中国的书法艺术无疑是一座巨大的文化宝库。本书以中国书法的历史为主干，详尽叙述各个时期书法的成就和特点，精心挑选搜罗历代书法名家名作，选图精当准确，图片精美丰富，版式新颖独到，文字精炼详实、生动，完整、真实地再现了中华数千年的书法史，力求使读者多角度领略中国书法的民族风格和美学价值。

目录

第一篇 从远古到两汉

闻名中外的甲骨文·····	2
高古的商周金文·····	4
石鼓文与战国盟书·····	8
李斯与秦朝小篆·····	10
五彩缤纷的汉代隶书·····	13

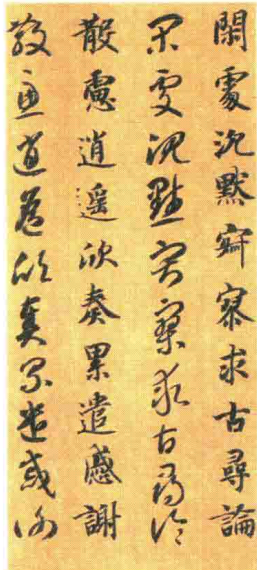
第二篇 三国两晋南北朝时期

“书圣”皇象·····	34
正书之祖钟繇·····	38
书法最早的真迹——《平复帖》·····	41
西晋二妙——卫瓘和索靖·····	44
千古书圣王羲之·····	46
王献之创“今体”·····	56
晋世名帖——《伯远帖》·····	64
自然飞动的魏晋文书·····	65
端庄大气的东晋碑刻·····	67
古拙质朴的南朝刻石·····	70
王僧虔父子书风奇崛雄壮·····	73
体现六朝气息的《瘞鹤铭》·····	76
“真书第一”郑道昭·····	80
北碑代表作——龙门二十品·····	86
《嵩高灵庙碑》与《张猛龙碑》·····	94
墓志的鼎盛时期·····	100

貴定獨御書行如 侍筆 西京諸院
 童顏昨東封漢臣身歷任忘壯一不
 浪費字畫若如匪又小富似非如何
 外道也 並尚在子可七今代借五三
 字沒如下世已注說至小通以此初
 說甚妙只是少人宜句是至望可收檢
 樣粗亦長訂不紅 雅意如何也
 後觀家亦十可指相印 西 港 世下
 不來文在初陽宮故開本西道是時後書

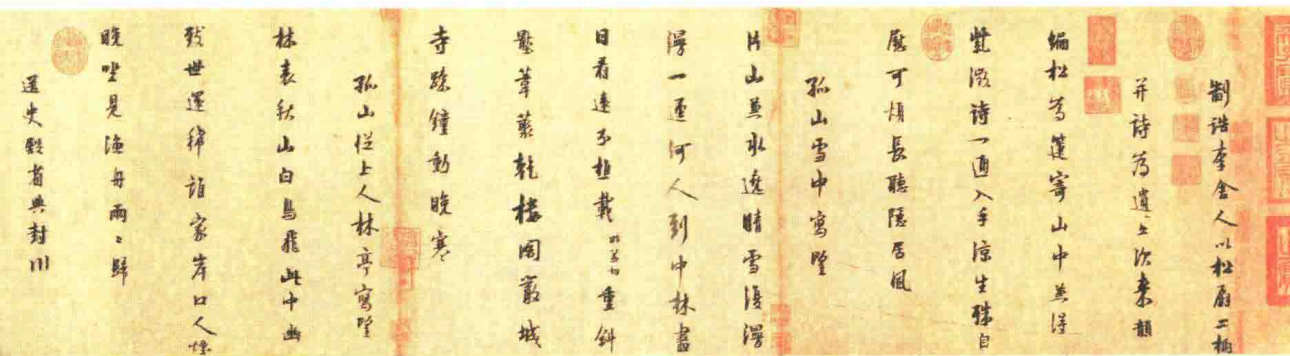

第三篇 隋唐五代时期

峻严和雅的隋碑·····	108
智永与《真草千字文》·····	112
严峻风格的代表欧阳询·····	127
南派之首——虞世南·····	134
广大教化主褚遂良·····	139
唐太宗李世民之“妙品”·····	146
孙过庭草书得二王法·····	150
李太白诗名掩书艺·····	157
行书大家李邕·····	157
唐代篆书名家李阳冰·····	166
“颠张”——张旭·····	166
颜真卿的雄强书风·····	172
“狂素”——怀素·····	183
柳体风骨——柳公权·····	190
杜牧诗书文俱佳·····	197
高闲草书变幻不定·····	202
五代书法代表杨凝式·····	203

第四篇 两宋时期

李西台书法冠绝一时·····	216
林逋笔清似梅·····	218
范仲淹中规中矩·····	219
欧阳修字体新丽·····	223
蔡襄法度严谨·····	223

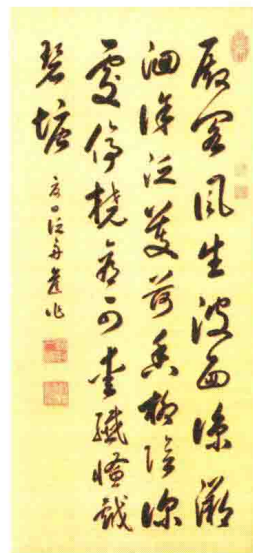
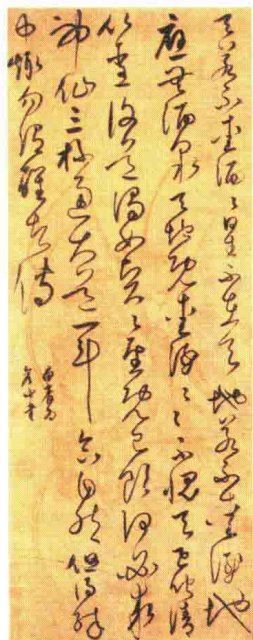
劉誥蘇成朝奉郎試中書舍
 人蘇 檄 謹以清酌薦羞之奠
 昭告于
 故穎州使君同年黃兄幾道之靈
 嗚呼
 幾道孝友登三人無聞言如閔與
 曾天若歲之付以百能超然騷德
 風警雲騰入為御史以直自繩終
 然玉雪不汙青蠅出按百城不緩不
 挫在民情吏實累靡借
 帝亦知之因事屢稱謀之左右有問
 莫應
 君聞不悅與義降外吾豈羽毛為
 人所鷹抱然以老舍草不矜環堵
 蕭然大布疎緡
 妻子脫粟玉食友朋賦遷于南秋
 穀五登坐閭百吏錐刀相仍
 有斐君子傳車是乘穆如春風解
 此隆慶尚有
 典刑紫綬垂膺魯無
 君子斯人安承細幣請昏義均股
 肱別我而東衣被僅勝
 一卧永已吾將安遷壽命在天維聖
 莫增
 名趙魏老于薛滕天亦愧之其
 世必興
 舉我一觴
 歸安丘陵

王安石“疾书”	228
文彦博笔势清劲	229
苏轼书法不践古人	232
黄庭坚书法入古出新	240
米芾书法风骨豪迈	247
宋徽宗创瘦金体	255
薛绍彭仿二王体势	261
蔡氏行楷	262
赵构三易师承	264
丞相书家李纲	267
将门墨迹——韩世忠	268
吴说创游丝书	270
吴琚学米绝肖	274
范成大出入三家	277
朱熹书宗汉魏	280
陆游书法恣肆超逸	286
张即之翰墨为佛事	290
赵孟坚纵逸横放	291

第五篇 书法的复古时期

一代大家赵孟頫	300
鲜于枢书法奇态横生	310
邓文原工于笔札	315
子山行草具有风沙剑裘之豪	317
揭傒斯用笔如刀画玉	321

道人张雨诗书画元朝第一·····	326
杨维桢书风狂怪不羁·····	332
倪瓒淡雅脱俗·····	335

第六篇 明时期

台阁体代表“二沈”·····	342
直逼钟王的宋克·····	347
宋璫小篆明朝第一·····	352
宋广草书精熟·····	356
吴门才子祝允明·····	358
吴门书派的代表文徵明·····	360
王宠深入晋人格辙·····	364
王守仁书风高峻·····	367
江南第一风流才子唐伯虎·····	370
字林侠客徐渭·····	373
晚明四大家·····	376
书家英雄“黄倪”·····	388

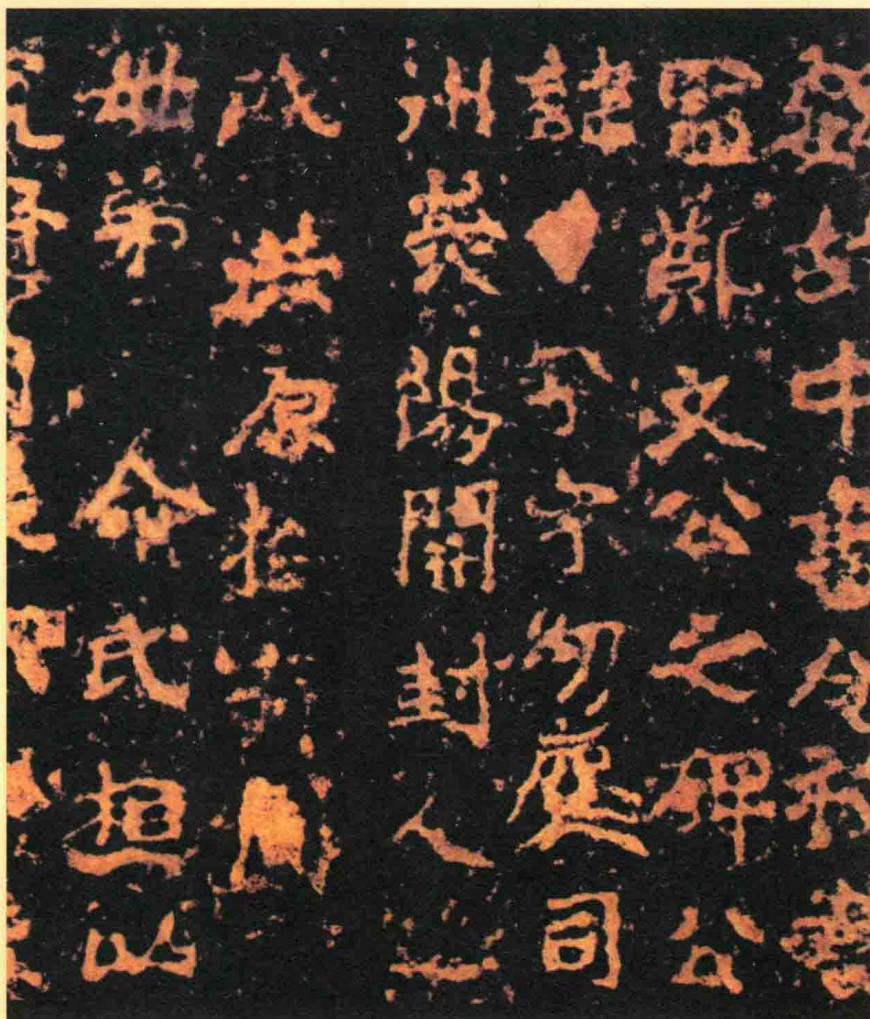
第七篇 碑帖并行的清代书法

王铎气节不高书艺妙·····	394
傅山为医书更佳·····	398
八大山人亦哭亦笑·····	401
康熙四家·····	403
康熙、雍正、乾隆书艺高超·····	407
扬州八怪书风·····	410
梁同书大字清朝第一·····	417
乾隆四家·····	418
书法篆刻大师邓石如·····	426
阮元首提北碑南帖论·····	429
林则徐以笔墨自娱·····	430
包世臣领军碑学·····	431
吴熙载得邓石如真传·····	431
碑学大师何绍基·····	434

· 第一篇 ·

从远古到两汉

中国文字萌芽于新石器时代，发展至商朝产生甲骨文，书风浑朴古拙。商末周初，金文出现在青铜器物上，金文是比甲骨文更成熟的文字。从西周到战国，越往后字形越趋向规整划一，结构也趋于定型，更具书法美。金文反映的内容更宽更广，极富现实气息。先秦最有名的石刻文字则是石鼓文。石鼓文属篆籀系统，布局匀称，结字严密，为大篆到小篆变化的过渡形态。

闻名中外的甲骨文

发现与研究

清光绪二十五年(1899年),王懿荣因病在药物“龙骨”上发现甲骨文,甲骨文的发现有着重要的历史和科学文化价值。

先秦时代的人习惯占卜,专职的贞人可以从龟甲或兽骨的裂纹上判定吉凶,然后记录在甲骨上。这种占卜的记录,也叫卜辞,因为是镌刻在龟甲、兽骨上的,便成了甲骨文。

甲骨文多见于河南安阳小屯村。殷人不管多大的事,都要占卜,如祭祀、征伐、田猎、年成、疾病、旅行、天气等各个方面,都要先求神鬼天命。甲骨文多是殷人占卜的遗物,所以它也叫占卜文字、甲骨卜辞、殷墟卜辞、殷墟书契、殷墟文字、殷契。

1933年,董作宾的《甲骨文断代研究》,按世系、称谓、贞人、坑位、方国、人物、事类、方法、字形、书体等十个标准,将甲骨文分期为五个时期。这些标准中,与研究书法有关的包括:贞人,即书家;字形,即文字点画结构;以及书体,也就是书法体势和风格。

甲骨文一般是刀刻的,或刻好后填朱,个别是用朱、墨所写而未刻。也就是说甲骨文一般是直接刻字,或者先写后刻。甲骨文线条刚劲有力,有直线、曲线;单刀,或者双刀。往往是中粗端尖,点画起止仍用方圆方法,直画中略有曲意,线条点画丰富多彩。字形为长方,以对称、横竖、斜角线条居多,方圆曲直线条组合意味深长。

特征及风格

甲骨文的句子构成与现代汉语的表达方式差异不大,包括主、谓、宾,还有修饰语。《说文解字》中提出的“六书”,在甲骨文中就有体现。它包括象形、指事、会意、形声、转注、假借,前四者属文字的构造规律,后两者则是文字的使用方法。

刻辞卜骨/商

牛骨,河南省安阳市殷墟出土(传),英国伦敦市大英博物馆藏。

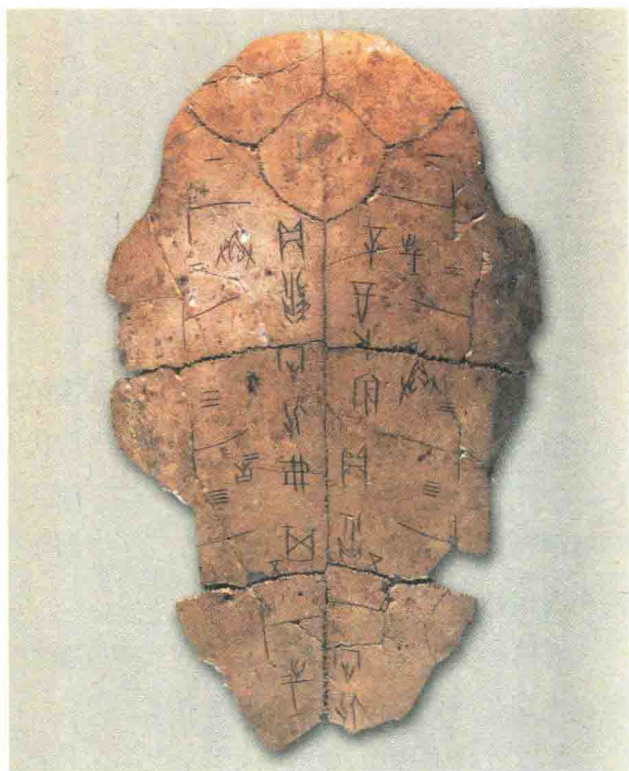

甲骨文的艺术风格，总结为五个时期，第一个时期是商王盘庚至武丁时期，风格最为突出，也最为精细。

武丁是商诸王中最杰出的帝王，执政时国势旺盛。那时的甲骨文字契刻有力，手法粗放刚峻，大字雄浑粗犷，小字端庄俊秀。

结构和布局

甲骨刻辞，有的是契刻者先把字中的横竖笔画分类，再旋转骨片契刻，即先刻文辞中所有字的竖画，再旋转骨片90度，原来的横画也按上面的方法刻。武丁时的卜辞为了突出美观，刻完后，再涂上朱或黑色。这种契刻方法规范了甲骨文字的横竖笔画，也促使汉字慢慢形成方块布局。甲骨文中许多篇章的字与字、行与行的布局上都有大处着眼、构思缜密的特点。有横看成行，纵看成列的感觉，就像军阵，方正严谨，如《殷契卜辞》第165片的干支表。还有纵无行、横无列的，纵横交错，浑然一体。

刻辞卜骨 / 商

甲骨，河南安阳殷墟出土（传），中国国家博物馆藏。

刻辞卜甲 / 商

牛甲，河南安阳殷墟出土，台北“故宫博物院”藏。

高古的商周金文

金文的发现与研究

金文是先秦时期铸刻于铜器上的文字。因为中国古代称铜为金，于是青铜器铭文叫作“金文”或“吉金”。

西汉时就有青铜器出土，但发现和研究在北宋时才稍有成就。金文的研究兴盛于清代。近代学者对金文的研究更是集前代于大成。如罗振玉《三代吉金文存》2卷，集中了所有可见的古今铜器铭文、唐兰的《西周青铜器铭文史征》等，在判定铜器分期、考释文字、研究古文字方面十分重要。

商代青铜器金文

最早的金文是商代早期青铜器上的族徽符号。一般铸于铜器腹内或颈部、底部，个别在肩处，最多铭文有数十字。

学术界将商周金文也分成5个时期：依次为商代、西周早期、西周中期、西周晚期和春秋战国时期。

商代又包括两类，一是铸有文字的铜器，发现于商代中晚期；一是“图形文字”，是不可识的，多见于西周早、中期。容庚《金文编》附录里记有562种。商代有铭文的青铜器少但有鲜明的时代风格。安阳出土的后母戊鼎铭和后母辛鼎铭就是王室重器上的铭刻，字的气势雄浑、磅礴。

亚字方彝铭文 / 商

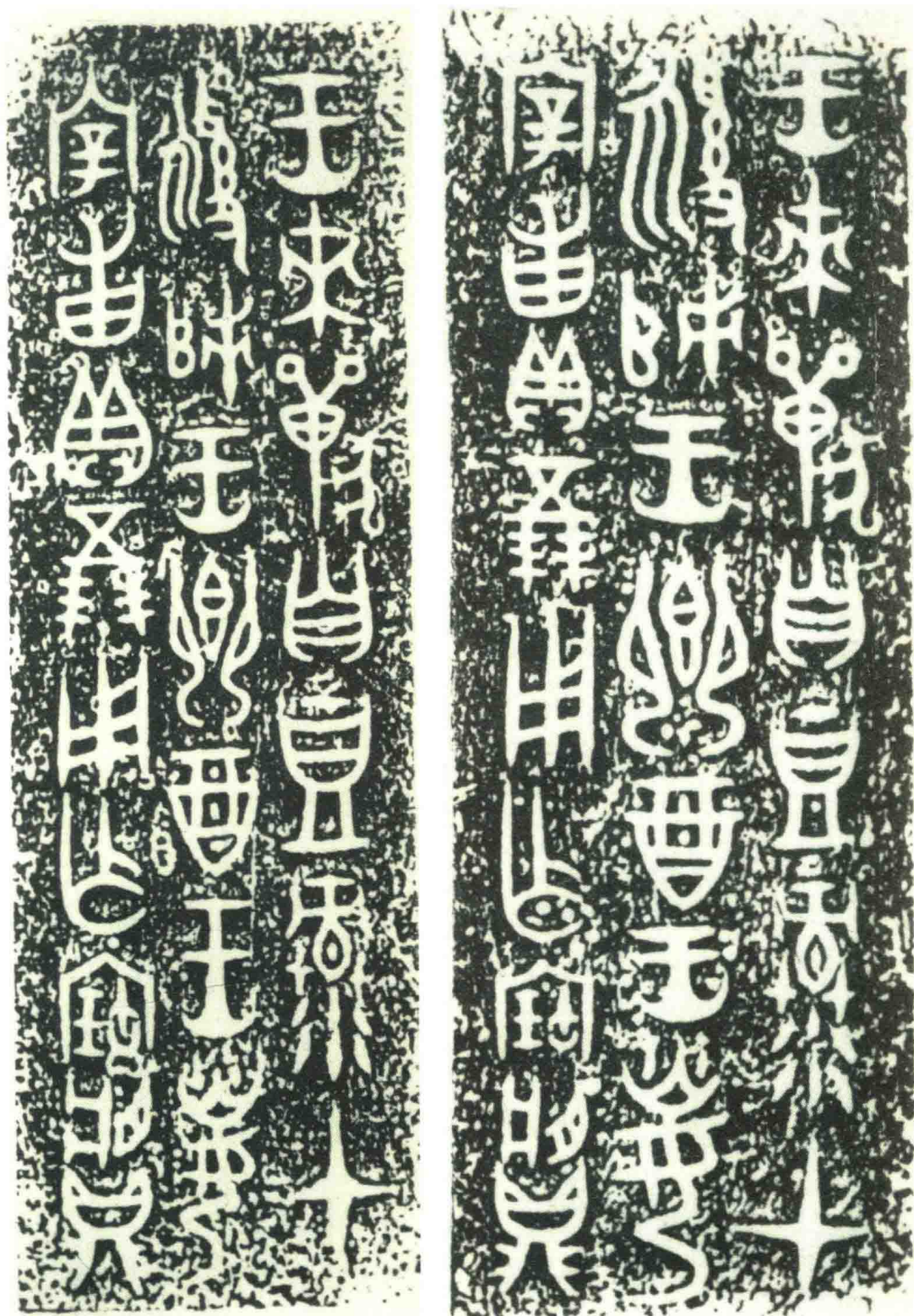
前14-前11世纪，青铜，上海博物馆藏。

后母戊方鼎铭文 / 商

青铜，河南安阳武官村北地出土。

宰甫卣 / 商

宰甫卣之拓片所表现的，其书法已足成熟之境，清峻健劲，可谓金文中之杰作。

发达的西周金文

西周是金文最为发达的时代。西周有铭文的青铜器不仅数量上比商代多，而且铭文较长。西周金文可以分为早、中、晚三期，早期多以族徽为多，字少有波磔，犹有商代遗风，但已有章法布局。中期相当于穆、恭、懿、孝四世，笔画均平，布局完整，端庄质朴。晚期书法风格多样，各显风尚。

《天亡簋》，是西周武王时期所作，铭文 8 行，76 字，其书凝练平直，笔画方圆兼备，大小相同，气韵流动于字里行间，金文本身圆浑凝重的特点已非常明显。

《大盂鼎》，是西周康王时的作品，它是现存西周最大的鼎，腹内铭文 19 行，291 字，字形长方，笔势圆润，字态生动，平静中又有变化，字距、行距布置精巧，端庄典雅。

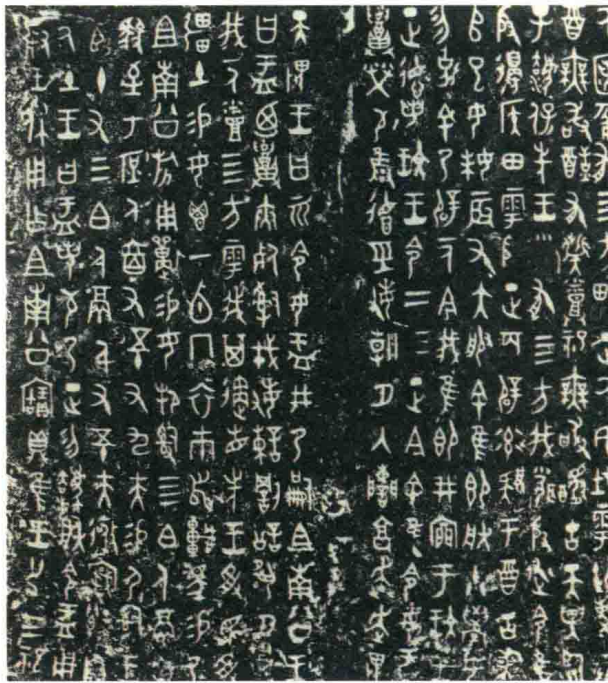
《虢季子白盘》，现藏于中国国家博物馆，铭文有 8 行，共 111 个字。记述虢季子受周王之命征伐狫狁，因功受赏。其章法与以往不同，极其疏朗、恬淡。

《散氏盘》，为西周厉王时的作品，在乾隆年间出土，现藏于台北“故宫博物院”。铭文 19 行，共 375 字。此书横势强，字形圆转，八面取势，其一点一画都好像是“颤笔”，直曲相间，韵味十足，有如字体腾空起舞，字字珠玑，有“大珠小珠落玉盘”之势。

《毛公鼎》，为西周厉王时的作品，铭文 32 行，共 497 个字，铭文最长，意气风发，其书亦雄阔浑沦，大有磅礴之势。

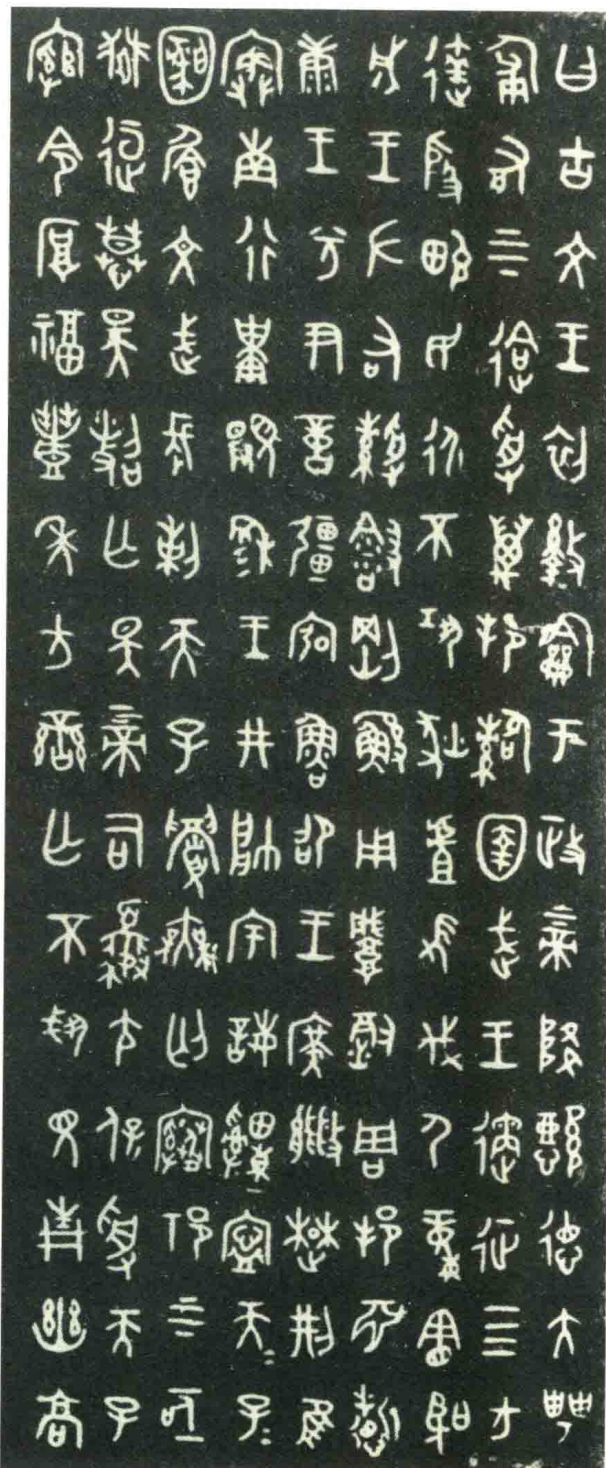
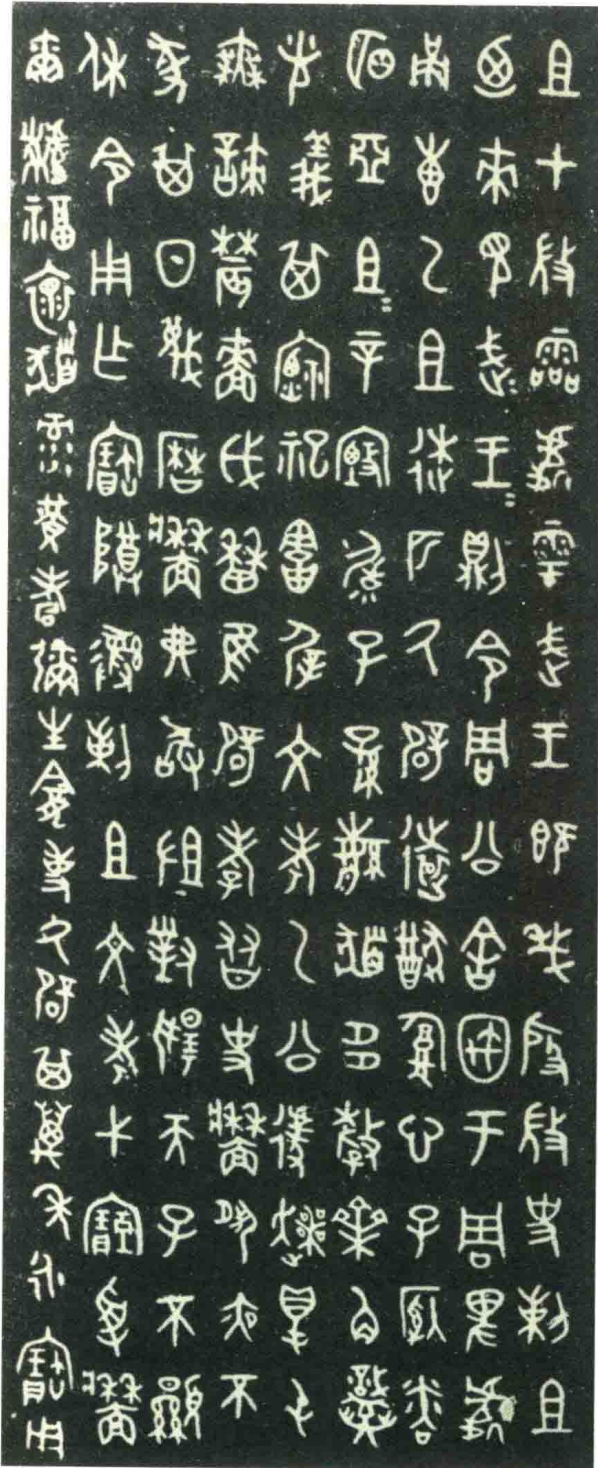

天亡簋铭文 / 西周
青铜，陕西岐山出土。

大盂鼎铭文 / 西周
青铜，陕西眉县礼村出土。

墙盘 / 西周

墙盘出土于陕西扶风，盘内铭文二百余字，此拓片字体清练，布局匀称，笔势流畅，运用自如，转折处多用圆笔，已开小篆笔法之先河。

石鼓文与战国盟书

周原石鼓文

石鼓文是东周最重要的石刻文字，它在中国书法史上声名显赫，被人称为“石刻之祖”。唐初在陕西省凤翔县三原发现《石鼓文》。文体是四言诗，由于记载的是秦国君主打猎的情景，所以它也叫《岐阳石鼓》《陈仓十碣》《猎碣》。

石鼓文的制造年代，人们最初都认为是西周宣王时代才有。唐朝窦臯的《述书赋》中认为它是周宣王时期的物品。近代学者认为石鼓文是先秦的石刻，但关于其具体年代学者们的看法各不相同。

有两千七百多年历史的《石鼓文》现今被北京故宫博物院收藏。全文共有654个字。可现在在第八鼓上却字迹全无，九只鼓仅存有三百来个字。

石鼓文字体呈方形，略有点竖长，字形上边紧而下边较松，布局稀疏，笔画均匀，圆转有力，它摒弃了在青铜器造型上用商、周金文作装饰的传统，形成单独的本体，把后世书法对笔意的自然、对书写的流利和韵律的追求更明显地表现了出来。

《石鼓文》书法在唐初就被“虞、褚、欧阳共称古妙”。从书法角度上看，《石鼓文》继承《秦公簋》法乳，却更趋向于方整丰厚。《石鼓文》无论是在起笔还是落笔上都为藏锋，

字体圆润有力，结体促长伸短，均匀适中，在平整中呈现欲擒故纵、稳实中求错落之态；再加上整体的章法整齐平实，使这种书法既朴素平和，又古茂雄秀，被称为古今之一绝。而且《石鼓文》集大篆之大成，开小篆之先河，对中国书法的发展起着承前启后的作用，所以它有很高的价值。

石鼓文 / 战国

纸本墨拓，陕西凤翔三原出土，北京故宫博物院藏。