

毛笔
书法

高校公共艺术教育系列丛书

大学书法教程

王庆华 著

辽宁教育出版社

作者简介

王庆华,自号南游子,1962年出生,副教授,本科学历。北京首都师范大学书法硕士班专攻书法专业、哈尔滨师范大学美术教育专业毕业。曾受到王文斌、欧阳中石、卜希旸、黄天树、张天民先生的垂教。

原在师范学校任书法教学,后在高校从事公共艺术教育,教授书法、中国画、篆刻等课程。发表独著、合著公共艺术教育论文30余篇,其中有近10篇获得省、部级奖项。其作品散见于专业报纸、刊物,曾出版《个人书法专集》《师生作品集》,参编《书法标准教材》,合著《书艺四品荟萃》,主持并编著《高校公共艺术教育系列丛书》等著作。现为中国硬笔法家协会会员、浙江省书法家协会会员、上海书法家协会会员、厦门书法家协会会员、温州美术家协会理事。

前 言

在中华民族传统文化中,书法文化占据着主导地位。这样说不是出于爱屋及乌的一己偏执,而是因为书法本身的文字功绩是承载记录中华民族全部的文化历史和先民们的足迹。

智慧的先民将语言、行为付诸文字,文字作为载体将人类的文化留存下来。所以,今天我们能看到阴阳、五行,《易经》所派生出来的哲学思想,这些思想贯穿于天文、地理、兵法、文学、艺术、中医、武术、音律、围棋、算学、相术等学科,汇成了中华文化的宝库。

书法是自成体系的文化,书法文化包含实用价值和审美价值。要了解中国传统文化,就要走近书法,了解其中的奥妙,只有能感悟到书法艺术美的人,才能够对民族文化的魅力有更深刻的认识。只有深刻地理解,才能激发学生热爱祖国传统文化之情、爱国之情。这也是我们编撰“高校公共艺术教育系列丛书”的初衷。

《大学书法教程》是高校公共艺术教育系列教材之一。本教程分为上、下两册,上册为硬笔书法篇,下册为毛笔书法篇。除此,还著有《大学国画教程》《大学音乐欣赏教程》等教材。在教材编写之初,我们本着力争提高大学生文化修养的原则,既注重教材的知识含量,又体现教材的基础实践;既区别于艺术专业类教材的精、深、专,又考虑到公共课层次性和鉴赏水平。

本教程从最基本的楷书基本点画和基础理论入门,由浅入深、循序渐进地讲授。本书示范章节具有一定的共性,

符合书法教学规律。其特色是本书全部古代碑帖临摹、字例均由作者本人精心书写。

拙作虽尽作者之力,但仓促之下疏漏、瑕疵在所难免,望广大读者和同仁批评指正,以利再版勘误。

编者

二〇一〇年六月

目 录

第一章	第一节	汉字的起源	1
中国书法简史	第二节	商代书法	3
	第三节	西周书法	4
	第四节	春秋战国书法	5
	第五节	秦汉书法	7
	第六节	魏晋南北朝书法	10
	第七节	隋唐五代书法	15
	第八节	宋元书法	19
	第九节	明清书法	24
	第二章	第一节	笔 .....
文房四宝	第二节	墨	35
	第三节	宣纸	37
	第四节	砚	39
	第三章	第一节	写字的执笔 .....
执笔与姿势	第二节	写字的姿势	45
	第四章	第一节	楷书概述 .....
毛笔楷书部分	第二节	楷书笔法	48
	第三节	永字八法	50
	第四节	楷书基本笔画与字例	51
	第五节	楷书偏旁举例	65
	第六节	楷书结构法	87

第五章 毛笔行书部分	第一节	行书概述	115
	第二节	行书的基本特点	116
	第三节	行书的基本点画与字例	118
	第四节	行书的结构法则	135
第六章 临 摹	第一节	碑帖常识	143
	第二节	临池的门径	146
	第三节	帖文的释读	148
	第四节	临摹四步法	148
	第五节	楷书的临摹	149
	第六节	行书的临摹	175
第七章 书法创作	第一节	书法的章法	190
	第二节	边款与用印	199
	第三节	书法作品创作形式举例	201

第一章

中国书法简史

第一节 汉字的起源

书法是汉字的书写艺术,书法发展的历史与汉字发展的历史并行不悖,所以,要了解中国书法的历史,首先要了解汉字的起源。

一、汉字起源的传说

关于汉字的起源,早在战国时代就开始有人探索了。历史上关于汉字起源的传说有很多,如“仓颉造字说”“八卦造字说”“书契说”等。

1.“仓颉造字”说

在我国,相传汉字是由黄帝的史官仓颉所造。仓颉是传说的人物,传说他生有“双瞳四目”。我们至今没有发现仓颉所创造的字。按照历史唯物主义的观点推断,汉字的诞生非一人一手之功,是经过先民长期累积发展的结果。假定真有仓颉其人,他也是在人民群众创造汉字的基础上,对汉字进行搜集、整理、加工和推广工作的人,可能是汉字整理的集大成者。近代考古发现了 3600 多年前商朝的甲骨文、约 4000 至 7000 年前的陶

2

文、约 7000 至 10000 年前具有文字性质的龟骨契刻符号。鲁迅在《门外文谈》中说：“但在社会里，仓颉也不止一个，有的在刀柄上刻一点图，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来，史官一采集，便可以敷衍记事了。中国文字的由来，恐怕也逃不出这个例子。”郭沫若等人亦持此说。仓颉以后的史籀造大篆、李斯造小篆、程邈作隶书、史游作急就章（章草）、王次仲造楷书，情况大抵如此。

2.“八卦造字”说

相传伏羲首创八卦。以八卦的形式表达和认识一切事物（如宇宙、自然、人事等现象）及其规律的方法，比汉字要早 3000 年。《周易·系辞》中说：“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”汉代孔安国在《尚书·序》中说：“古者，伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。”可见，八卦造字说是有一定道理的。具有归类性是汉字最显著的特征，然后依类派生“孳乳繁多”。八卦原理讲究周而复始、生生不息的演变、配伍，再演变、再相配，遵循规律又变化无穷。而汉字正是符合、遵循了这个规律，于是八卦理论就和造字方法相吻合了。

二、汉字的记事方法

1. 结绳记事

结绳记事是原始社会氏族部落中普遍采用的一种实物记事方式。结绳记事只能起到帮助回忆的作用，而不能记录完整的事情，更不能表示固定的读音。对表示事物、交流思想有着相当的局限性，结绳只不过是纷繁复杂万物中的一种形式。《易经》说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”结绳的方法已不得而知，后人只说是“事大大结其绳，事小小结其绳”。结绳记事法虽然对汉字的产生有一定的影响，但并不能得出汉字起源于结绳记事的结论。

图 1-1 甲骨文字例

2. 图画记事

图画在古代也是一种用来记事的重要方法。文字的起源与图画有着密不可分的关系，原始图画是文字产生的母体，是文字的重要来源。远古先民们出于最朴素的记录事物、交流思想的需要而逐渐产生用图画记事的表达方式。从古埃及、古巴比伦等古国发现的象形文字，可以证明世界各国文字的起源都是从“画成其物，随体诘屈”的象形文字开始的。所以在文字萌生的初级阶段，文字与图画的界限并不十分明确，随着文字的发展，其内涵也逐渐丰富起来，文字的图画象形成分便随之简化和抽象化了。图画则逐渐走向更具象化。书与画分道扬镳，各自成为一门独立艺术。

实物记事和图画记事都是帮助人们记忆的一种办法，但是实物记事与文字的产生没有什么关系，而记事的图画却是文字的前身。如果把图形简化，一个图形记录语言中的一个语素或词，那就产生了真正的文字。文字起源于图画，所以有人把记事的图画叫作“图画文字”。

三、汉字起源的实物考证

考古发现，与原始文字有关系的资料主要是原始社会遗留下来的陶器上刻绘的符号。原始社会刻绘的陶器符号大体分为两类：一类形体简单，大多以几何形符号为主，主要见于仰韶、马家窑、龙山和良渚等原始文化遗址中发现的符号，其年代最早，最受人注意。这些符号大多刻在陶器外口纹饰上，据科学测定，距今已有六七千年的历史。另一类是形体比较复杂的形象符号，以山东大汶口陶器符号最为著名，据估计大约距今 5000 年左右。

汉字的起源是多渠道的，但是主要起源于图画。商代以前的几千年是汉字的萌生草创时期，商代的甲骨文已经是成体系的成熟文字。由此可以推断出图画文字与商代甲骨文之间也应该有一种具有一定规模体系的过渡性文字，只是年代久远，已湮灭殆尽，无从考据。

第二节 商代书法

殷商时代的甲骨文是迄今为止发现的最古老的成体系的汉字，主要出现在商代后期 200 多年间。我们今天所使用的汉字就是由甲骨文演变而来的。《尚书·多士》载，周公之言“惟殷先人，有册有典”。文字是殷商先人创造使用的，中国书法也从这里开始起步。

一、甲骨文简介

清朝国子监祭酒王懿荣于 1899 年在河南安阳小屯村的商都废墟首先发现了甲骨文。1903 年，刘鹗把所藏甲骨文著录成书籍《铁云藏龟》，公诸于世。甲骨文的发现使中国古文字的研究产生了一个新的分支。甲骨文成为世界文化宝库中的一颗璀璨的明珠，打开了观察 3000 年前黄河流域人们生活的窗口。

甲骨文又称卜辞，是商、西周时期刻在龟甲、兽骨上用于记录占卜内容的文字。甲骨文的内容主要是占卜。殷人不论祭祀、征战、田渔、出入、收成、风雨、疾病等都要占卜，并且把占卜的时间，占卜者的姓名，占卜事情的结果、应验情况等用刀刻在龟甲或牛骨上面。因为多是与占卜有关的文字，因此甲骨文亦称“卜辞”或“龟甲”文字。

图 1-2 甲骨文拓片

二、甲骨文的风格

甲骨文在商代的不同时期也存在着书写风格的差异。甲骨学一代宗师董作宾先生把甲骨文分为五期。第一期：盘庚至武丁，书风雄浑；第二期：祖庚至祖甲，书风谨饬；第三期：廩辛至康丁，书风颓靡；第四期：武乙至文丁，书风劲峭；第五期：帝乙至帝辛，书风严整。

甲骨文呈现出多种艺术风格：有的奇肆奔放，有的雄浑古朴，有的工整秀丽，有的委婉清晰……由于甲骨文材质以及书刻工具和形式的限制，其线平行、规整、流畅，线条或直率

4

或弯曲或由点构成,甚至有铲挖的面状,总之没有更多的修饰,更显得古朴自然。

三、甲骨文的结构和书写规则

从结构上看,甲骨文通过均衡、对称、和谐、有节奏感等美学形式,形成了上密下疏、下密上疏、左右对称、大小参差、随字异形的结构特点。在此基础上,力求稳中求险,直中求曲,收中有放。

甲骨文的章法布局依龟甲兽骨的形状和占卜时烧烤的裂纹来安排,行文上有左起行,有右起行;纵有行,横无列,既有规整的一面,又有生动活泼的一面。这种章法有利于大小、穿插、避让的变化。甲骨文的章法变化多端,自成一格:有的茂密、有的疏朗、有的错落,多变性体现了甲骨文章法的基本特点,虽然为了占卜、记事,但是章法安排得非常协调。甲骨文单字数量多,字形结构复杂,有独特的书刻方式。甲骨文不但开启了中国书法笔法、结构、章法、风格的源头,也奠定了汉字以抽象的线条为造型语汇的基础。从中可以看出先民们伟大的艺术创造力和潜藏着东方民族审美的基础因素。

第三节 西周书法

商代后期铜的冶炼和青铜的铸造已十分发达。西周时期的书法主要以在青铜器物上铸刻铭文为主,所以西周的金文又称钟鼎文、铜器铭文。青铜器历代出土数量很多,主要种类有酒器、饮器、乐器、兵器、容器、祭器和生活用器等。许多青铜器上铸刻有铭文和铸刻图案、纹饰。青铜铭文的内容比甲骨文更加丰富,主要内容有祭祀、典礼、征伐、纪功、赏赐、册命、训诰等。金文是礼仪文化的体现,具有很高的书法艺术价值,它构成了西周书法主体,形成了鲜明的时代特色,在书法史上独树一帜。

西周后期,汉字演变为大篆。大篆也称籀文。史料中有史籀造大篆的记载。《汉书·艺文志》:“《史籀》十五篇,周室王太史籀作大篆。”东汉许慎在《说文解字》中说:“史籀造大篆十五篇,与古文或异。”《说文解字》中保留了籀文 225 个,是今天研究大篆的主要资料。其真迹一般认为是“石鼓文”。大篆十五篇没有流传下来。

西周历时 350 余年,金文书法大体可分为三个时期。

商朝金文和西周早期金文是金文的发展期。西周早期金文沿袭了商朝金文的特点,行笔方整,气度雄伟,字形不够稳定,块面状笔画依然存在,也有一定数量的合文字。从笔画的风格上看,两头细、中间粗,字形结构的大小随体而定,参差错落,朴茂自然,章法奇肆活泼。

西周中期是金文的繁盛期。这一时期,青铜器数量猛增,铭文普遍加长,鸿篇巨制增多,金文笔画线条渐趋匀称规整,块面状笔画基本消失,字的大小渐

图 1-3 西周小克鼎

图 1-4 墙盘铭文拓片

趋一致,章法整齐平正,法度增强,标志着金文走向成熟,达到鼎盛,体现出了金文浑朴敦厚、庄重肃穆的风格。

西周晚期金文更加工整匀称和趋向法度化,字形渐趋修长,大小力求一致,线条婉转流畅。章法更加规整,横成列、竖成行,行列齐整,井然有序,表明金文书写技巧的熟练精到。有些铜器铭文还加上界格。初期所表现的粗狂、浑厚、豪放、开张的气势在晚期被削弱,代之以工整的秀美,出现了规范化、美术化的倾向,富于装饰性和图案美。

金文是礼仪文化的产物,要与礼器的形制和礼仪的气氛相协调,因此,金文大多表现为端庄、稳重、规整、肃穆的特征。金文将由上而下、自右至左的排列方式固定下来。金文与甲骨文产生了截然不同的效果。金文的艺术特色是书写与铸造的结晶,是文人工匠共同参与的结果,开“金石气”艺术风格的源头,

为中国书法史增添了光辉的一页。宗白华先生说:“我们要窥探中国书法章法、布白的美,探寻它的秘密,首先要从青铜铭文入手。”

第四节 春秋战国书法

公元前 770 年,周平王迁都洛阳,西周结束,东周开始。东周分春秋和战国两个时期,是一个政治动荡、王室衰微、群雄并起的时代,也是一个思想空前活跃、百家争鸣的时代。这种时代特征表现在书法上,则是走出西周“大一统”的秩序,展现出前所未有的绚烂多姿。书法的个性化、风格化逐渐显露出来。

一、春秋书法

春秋列国是由楚、齐、晋、秦等诸侯国组成。各诸侯国之间为争夺势力范围,进行了激烈的外交斗争和武力斗争。互相征伐促进了民族间文化的渗透大融合,同时各民族也形成了自己的势力范围,因此导致了各具特点的区域文化和文字使用的差异,使书法呈现出地域性的特点。

春秋初期,由于地域文化的形成而使书法呈现出地域性特点,其中尤以曾称霸一时的大国楚、齐、晋、秦最为突出。值得一提的是,秦国地处周朝故地,秦国文字忠实地承袭了周朝文字的传统,其书法是周朝书风的自然延续。秦系文字是以后汉字发展的主导,以后各时期应用的汉字都与秦文字保持了一脉相承的关系。

春秋中晚期,金文普遍出现了长条化和整齐化的趋势,一些诸侯国的金文呈现出浓重的装饰化和美术化的倾向。其中,最引人注目的是鸟虫书的出现,鸟虫书是在文字中加鸟

形、虫形等纹饰。春秋时期的鸟虫书多见于戈剑等兵器上,鸟虫书的出现表明:在春秋时期铸刻文字不仅发挥了文字的应用功能,而且注重文字的美观性与装饰性。

春秋时期文字的主要载体仍然是青铜器,春秋晚期有石刻文字《石鼓文》和书写在玉石版上的《玉石盟书》等。20世纪60年代和80年代先后在山西、河南出土的“侯马盟书”和“温县盟书”是晋国遗物,以毛笔朱砂或墨书写而成,是商周以来难得的手书真迹。盟书文字是春秋俗体文字的具体表现,这种字体与后来的战国俗体文字一脉相承。它表明战国文字大分化的现象在春秋时期已经开始发生了,俗体字大量地使用正体文字,产生了重要的影响,促进了汉字的发展。

二、战国书法

以三家分晋(韩、魏、赵)为标志,中国社会进入了战争频仍的战国时代,形成了七国争雄的局面。

春秋以前,文字为贵族所垄断。春秋战国时期,文字开始扩散到民间,文字的应用越来越广泛,使用文字的人也越来越多,文字载体的样式也越来越丰富,书法的形式和字体也发生了前所未有的剧烈变化,这种变化主要表现在俗体字的大量出现和迅速发展上,形成了文字异形的局面。

春秋时代的诸侯国中,秦国文字一直延续西周的金文。到了战国时期,六国文字与秦系文字依然存在着很大的差异。六国文字仍然存在着地域性的特点,是春秋时期书风的延续。“秦系文字”指的是春秋战国时期秦国使用的文字,也包括秦统一国家建立秦朝后使用的文字。秦系文字的资料主要有金文、石鼓文、诅楚文、简牍文字等。秦国文字忠实地继承了西周文字的传统。与春秋时代相同,六国文字之间的差异以及六国文字与秦系文字之间的差异,使得战国文字字形多样、形态多姿、异彩纷呈。

战国时期的秦系文字占有突出地位,对以后文字的发展起着支配的作用。秦系文字从书法风格上大体有三种类型:一类是以金文、石鼓文为代表,字形长方,工整秀丽;一类是凿刻的金文,字形方正,古朴端庄;一类是以简帛书为代表,字形横向取势,笔画收缩省简,更加体现出笔墨的情趣。

战国时期的文字载体主要有:少量延续商周习俗的铜器铭文,刻、写、铸的兵器、权量、玺印、陶器、货币、简牍、帛、石器、兵符、旗帜、玉器等。其中,货币文字在战国文字中占有重要地位,以刀、布铭文资料最多。其次,玺印在春秋时已经出现,目前发现的先秦玺印多是战国遗物。简牍在战国时代已经盛行,目前所能见到的最早的战国时期简牍实物大多是楚简和秦简,此外还有打上玺印的陶文和帛书等。

《石鼓文》在初唐时期被发现,“石鼓”是因文字刻于十个鼓形的石头上而得名。《石鼓文》具有极高的书法艺术价值,其笔法娴熟,笔画流畅中凝重,结构严谨,法度森严,字形方

图 1-5 战国竹简(局部)

中见长,书写者对线条和结体的把握具有深厚的功力和高超的技巧。《石鼓文》代表了春秋战国时期书法的最高水平,是学习大篆的上佳模板。秦国金文和《石鼓文》属于正体文字,为秦统一后小篆的鼻祖。

在湖北省出土的《云梦睡虎地竹简》和四川出土的《青川木牍》是战国晚期秦国的作品,是当时的俗体字,也是隶书的导源。

第五节 秦汉书法

一、秦代书法

公元前 221 年秦始皇统一中国,建立了秦朝,结束了诸侯割据争雄的局面。随着国家的统一,文字也逐步实现了统一。“书同文”是秦代统一法度量则的一个重要内容,文字的统一使书法艺术从战国晚期的纷乱颓废回到了平正简质的道路,并为后世书体规范与法度的建立奠定了基础。

1. 小篆、刻石

统一后的官方正体文字为秦篆,又叫小篆,是在金文和石鼓文的基础上删繁就简变化而来的。秦丞相李斯对小篆的整理有杰出的贡献。秦代小篆法度严谨,规整典雅,线条粗细均匀,瘦硬坚挺,圆转流畅,字形长方取势,上收下放、上重下轻、上紧下松,富有对称性和图案美,章法行列疏密有度,处处体现了皇家的威严和国家一统天下的气势。

秦始皇二十八年(公元前 219 年),始皇帝东巡所到之处多立石刻碑,以宣扬他统一的功绩。李斯为之书《琅琊台刻石》《泰山刻石》和《峰山刻石》。李斯的小篆被人们视为“小篆极则”。

秦始皇二十八年(公元前 219 年),始皇帝东巡所到之处多立石刻碑,以宣扬他统一的功绩。李斯为之书《琅琊台刻石》《泰山刻石》和《峰山刻石》。李斯的小篆被人们视为“小篆极则”。

2. 简牍和隶书的兴起

除了小篆为正统的官方字体以外,秦代规定使用的字体有八种。《说文解字·序》说:“秦书有八体,一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。”基本概括了此时字体的面貌。从考古发掘出土的资料来看,隶书作为篆书的草体,在战国时期已逐渐萌芽,在秦始皇时期发展迅速,这反映在秦系简牍墨迹中,比如《青川木牍》《云梦睡虎地秦简》《里耶秦简》等。简牍、帛书一直作为俗体文字随着正体字的发展而发展,同时又促进着正体

图 1-6 秦诏版(局部)

的变革。它对文字的发展起着积极的推动作用并有很高的艺术价值。简牍早在商朝就已出现,秦朝的简牍也与其他文字载体形式同时并存。从战国后期经秦至西汉前期的简牍、帛书所反映的是隶书创始期的面貌,这一时期的隶书尚未成熟定型,被称为“古隶”或“秦隶”。

从出土简牍与文献记载来看,早期隶书应是在战国晚期到秦代时期,篆书在日益繁重的日常书写中,由于省简趋便而逐渐产生的。而史籍所载的程邈定隶的功绩,则应属整理、规范在民间流传的隶书,并获得官方的认可而加以推广。这种作为日常手写体的早期隶书已获得秦朝官方的认可,并得以普及。在现已出土的众多秦简墨迹中,见不到类似秦始皇刻石那样的标准小篆体。这表明小篆体应该是作为在某些庄重场合才使用的字体,而实际日常生活广泛应用的应该是出土简牍中所见的秦隶。

二、汉代书法

汉代是汉字书法发展史上关键性的一个时期。汉代分为西汉和东汉,西汉 300 余年间,书法由籀篆变隶分,由隶分变为章草、楷书、行书,至汉末,我国汉字书体已基本齐备。因此,两汉是书法史上继往开来,由不断变革而趋于定型的关键时期。

1. 汉代书法的分期

汉代的书法大体可分三期。第一期 of 篆隶并行期;第二期 of 隶书成熟期;第三期 of 隶书鼎盛期。

第一期:仍然沿用秦朝小篆,书风稍有变化,称为汉篆。

第二期:西汉中后期至东汉初期,是隶书的成熟期。隶书走向成熟,隶书的字形和书写特征已基本稳定。

第三期:隶书的鼎盛时期。隶书成为正式官方正体,占据了汉字和书法的主导地位。东汉刻碑之风兴盛,碑石林立,洋洋大观。

2. 隶书

隶书的出现是书法史乃至文字史上的一次重大变革。从此,书法告别了古文字时代而开始了今文字新时期,字的结构不再有古文字那种象形的含义,而完全符号化了。隶书承上启下,上承篆书,下启楷书,是一个质的转变和过渡。作为书法艺术,它打破了原来篆书单一用笔的局限,而有了十分丰富的变化。前人称篆书笔法为“玉箸”,即玉做成的筷子,横平竖直,均匀圆润。字的结体规矩严谨,较少变化。隶书则不然,它的点画分明,粗细有致,蚕头燕尾,一波三折。用笔有方有圆,或方圆兼济。结体或险峻跌宕、坚挺雄健,或秀丽工整、圆静妩媚,或坚守中宫、凝重端庄,或大开大合、意气飞扬,可谓千变万化,各臻其极,是书法史上瑰丽的一章。汉代书法的雄强朴茂之风与当时的社会风气有关。汉代隶书蕴含着一种博大的气势,充溢着雄健的力量。精美绝妙的汉隶至今仍然散发着无穷无尽的艺术魅力。

3. 刻石

东汉是书法史上石刻书法的第一个高峰期(石刻的三个高峰期为东汉、南北朝、唐代)。东汉实行厚葬,互相攀比,竞相为故人歌功颂德,立碑成为厚葬的重要组成部分。于是东汉大兴刻碑之风。东汉刻石书法主要表现形式有刻碑和摩崖刻石,树碑刻石与祭祀、礼仪、歌功。目前能见到的汉代碑刻书法有两百余种,从书法艺术来看,既体现出统一的时代风格,又每碑一奇,风格多样。隶书的风格大抵可分为三个路数:隽永、秀整一路,以《曹全碑》《礼器碑》《朝侯小子残石》为代表;方正、奇崛一路,以《张迁碑》《衡方碑》《鲜于璜》为代表;肆意

放纵、体势宽博、翩翩自得一路,以《石门颂》《蒲阁颂》《西狭颂》为代表。摩崖刻石虽不及碑刻数量多,其艺术水平却独具特色。

4. 简牍

汉代书法除碑刻外,还有书写在木板(北方)和竹板(南方)上的汉简。汉代的竹木简出土数量很多,木简多见于西北地区,竹简多见于江淮地区。西北有甘肃、内蒙、青海等地,江淮地区有湖南、湖北、安徽等地,中原及北方有河南、河北、山东等地。简牍书法时间跨度大,地域分布广泛,书体多样,又是日常应用之作,真实地展现出当时手书书法的面貌。简板上的汉隶远不像碑刻上的那样严整、肃穆、气势恢宏,而是活泼灵动、变化多端,甚至漫不经意,富于幽默感。如果把碑刻喻为工笔,那么汉简则如同写意。汉简的字体自然天真,犹如粗头乱服,不修边幅,甚至草率。其中一些似乎透露了晋人行草的信息。

5. 著名书家

汉代书法家有:西汉时的萧何,“工书,尤善署书,秃笔题额”;西汉元帝时人史游,善章草,其作品《急就章》有宋代摹刻本。东汉著名书法家有:曹喜,工篆隶,其篆书善用垂露悬针之法;杜度、崔瑗善章草,崔瑗著有《草书势》,与杜度以草书称名于世,并称“崔杜”;张芝善草书,书学“崔杜”,有“草圣”之称;师宜官善八分;蔡邕善篆隶,尤精八分,有《熹平石经》传世,又创“飞白书”,著有《笔论》《九势》。

6. 隶书的演化

在隶书走向成熟的同时,隶书的简牍演化出了章草,使章草成熟起来。隶书的成熟也催生了楷书和行书。

楷书是中国汉字正体最后的定型字体,楷书从隶书中萌生演变而来,又与草书、行书相互影响。楷书作为正体由萌生到成熟再到法度化构建的完结,历经了魏晋南北朝,初步形成了基本模式,至唐代完成了法度的构建,达到楷书的最后定型。

行书萌生于两汉,至魏晋开始成熟并盛行起来。史料中记载有“东汉刘德升造行书”。行书是介于楷书与草书之间的一种字体,具有中介性和融合性,是日常应用最广泛的俗体,行书伴随着隶书和章草的发展,也在不断地改造着隶书和章草,不断消弱隶意,为隶书楷化、章草今化创造了条件。

草书在西汉产生,至东汉广泛流行。草书分为章草和今草,章草又由草隶演化而成。现能见到最早的章草作品是西汉元帝时期史游所作的《急就章》。今草是在章草的基础上演化而来的。今草去隶意加流转,更加连绵流畅,今草在汉末魏晋时期成熟并广泛地流行起来。

图 1-7 汉代《石门颂》(局部)

第六节 魏晋南北朝书法

自曹氏立国建魏,经过两晋、南北朝至隋统一,历经 400 余年。这一时期战事频繁,社会动荡不安,而文化思想却非常活跃。魏晋时代是中国书法史上具有承上启下意义的重要历史阶段。篆、隶、楷、行、草诸体具备,日臻成熟。草书、行书、楷书得到迅速发展,取得了令人瞩目的成就,诞生了一批卓有成效的书法家,由此揭开了书法风格流派发展的历史。

一、三国书法

三国时期,隶书开始由汉代的高峰地位降落衍变出楷书,楷书成为书法艺术的又一主体。魏、蜀、吴三国以魏国书法成就最为突出。曹魏建国中原,直接承袭汉代文化传统,紧接东汉遗风。曹操又十分喜好书法,他不仅是诗坛的领袖,而且在书法上也取得了一定成绩,他招揽文士,对书法家尤为器重,使得许多著名书法家如钟繇、梁鹄、邯郸淳、卫觊、胡昭、韦诞等均聚于他的麾下,使得这些书法家能够施展自己的才华,既承汉代书法遗风又能积极开拓,推动魏国书法迅速发展。

魏国成就最高、影响最大的书法家当首推钟繇。钟繇是楷书的奠基人,在推进隶书楷化方面作出了突出贡献。钟繇在民间流行的隶书中,把那些冲破了隶书规则,方正平直、简单易写的成分集中起来,用楷书(当时称正书)的横、捺笔画取代隶书中的翻越笔画、蚕头燕尾,并加入一些篆书、草书中的圆转笔画,促进楷书的定型化,建立一套楷书法则。这从他的楷书作品《宣示表》《贺捷表》《力命表》等可以看出,作品中隶书笔意已经很少,更多的是楷书的用笔方法、结构特点,所以,《宣和书谱》称赞他的《贺捷表》为“正书之祖”。钟繇的这种创新和变革对正书这种书体的完善和推广起了很大的作用。他的书法——后人所称的“钟书”——也成为后代学书者一心草写的典范。事实上,不仅钟繇等少数书法家的作品具备了楷书书法的特征,整个曹魏书风都体现了从隶到楷的汉字形体的变迁特点,魏国在书法发展史上的另一杰出贡献是:在正始年间(240—248)刊刻的《三体石经》(包括古文、篆书、隶书三种字体),是汉字书法史上又一件集大成作品,它收集整理了小篆之前的战国时代六国古文,形体为长方形的汉篆,并继《熹平石经》之书对隶书作了再一次的规范和肯定。这种对字体的整理统一和定型的工作,有助于汉字书法的发展。

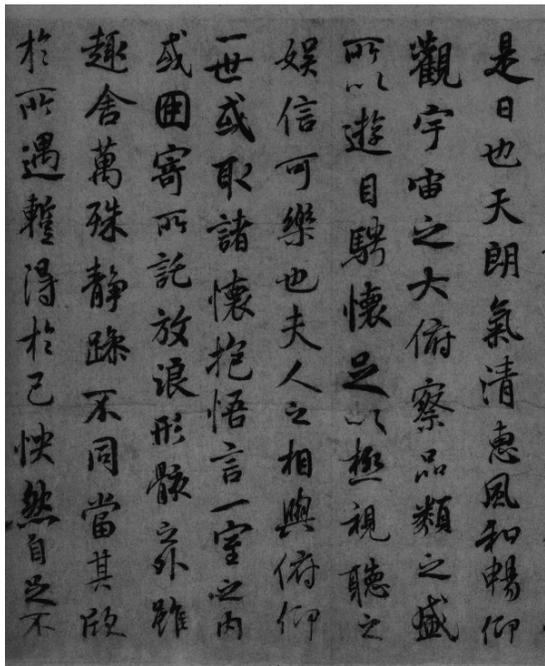

图 1-8 晋王羲之《兰亭序》(局部)

吴国地处江南,既受汉代文化影响,又受古楚文化影响。其书法虽有自己的特色,却难与魏国相匹敌。吴国书法家皇象在书法上颇有成就。皇象善篆书、章草。吴国《天发神讖碑》传为皇象所书,皇象还著有章草《急就章》。吴国的《谷朗碑》是由隶书向楷书的过渡体,体现出隶书楷化的面貌。

蜀国偏居西南,因不提倡刻碑,故见刻石少,曾有“蜀汉无片石”之说,能留下书名的书法家也少。诸葛亮、张飞的书法为后世所称道。贵州习水和四川新律一带有摩崖刻石,直入汉法。

二、两晋书法

1. 西晋书法

西晋的书法艺术远远不及东晋时代那么兴盛。西晋时期“隶楷”体受汉隶影响过大,字体中隶书笔意还很明显,又缺乏才气出众、能够变革创新的书法大家,因此虽然处于汉字形体发生重大变化的时代,却很少有优秀的书法作品出现;而且西晋不提倡,甚至禁止一般人立碑,所以我们很难见到西晋的碑刻书法,唯有为晋武帝曹丕即位所刻的纪念碑《皇帝三临辟雍颂》比较著名。西晋书法中最著名的是传为陆机所写的《平复帖》,一般人认为它是现存最早的文人墨迹,用章草写成,用笔劲健,行气自然。

西晋历时虽然短暂,但在文化方面却有不少的贡献,书法艺术也取得了很大成就。西晋书法直承汉魏遗风,是章草向今草转化、行书从萌芽走向成熟的过渡时期。这个时期出现了以家族为主体的卓有成效的书法家群体:卫氏家族有卫觊、卫瓘、卫恒、卫铄等;索氏家族有索靖、索永等;陆氏家族有陆机、陆云等。其中最著名的书法家当推索靖和卫瓘,二人均以擅长草书而名重当时,二人又同时在尚书省为官,时称“一台二妙”。卫氏家族书法世代相传。卫瓘之父卫觊、子卫恒、卫恒从妹卫铄均以善书而闻名于世。卫夫人曾经是王羲之的老师,卫门书法对王氏家族书法产生过一定影响。卫瓘师法张芝草书,又受家法影响。索靖传张芝草法。二人在草书方面均取得了突出成就。西晋“永嘉之乱”,王廙携索靖书法作品渡江,并传给王羲之,使索靖书法得以流传。卫瓘书有《州民帖》,索靖书有《月仪帖》。

西晋时期是王门书法的开端。王祥、王览兄弟地位显赫,位列三公。王氏高门大族地位初步形成。王门中王浑之子王戎为“竹林七贤”之一,王戎与“竹林七贤”首领阮籍交往甚密。阮籍、嵇康死后以王戎为首领,王氏家族由儒入玄。王戎与从弟王衍成为魏晋玄学的领袖之一。在西晋浓重的文化氛围中,王门书法逐渐成长起来。

西晋后期,索靖去世,卫氏一门遭杀,书坛已无宗主,王氏家族书法群体也是在这个时候开始崛起的,成为继卫氏之后新兴的书法世家。

西晋施行严格的禁碑制度,虽不免仍有私刻,终是数量大减。随着纸的普遍使用,简牍的使用已接近尾声。纸书墨迹书法作品增多,有尺牍、书札、写经等。陆机所作《平复帖》是迄今能见到的最早的名家墨迹。西晋写经已出现明显楷化的现象,少量的刻石多是日趋僵化的篆隶之作。

2. 东晋书法

西晋至东晋仍然存在着家族式书法家群体。郗氏家族有郗鉴、郗愔等;庾氏家族有庾亮、庾怿、庾冰、庾翼等;谢世家族有谢万、谢安等;王氏家族有王敦、王导、王旷、王廙、王羲之、王献之、王珣等。其中以王氏家族的书法地位最高,影响最大。东晋的王羲之、王献之成