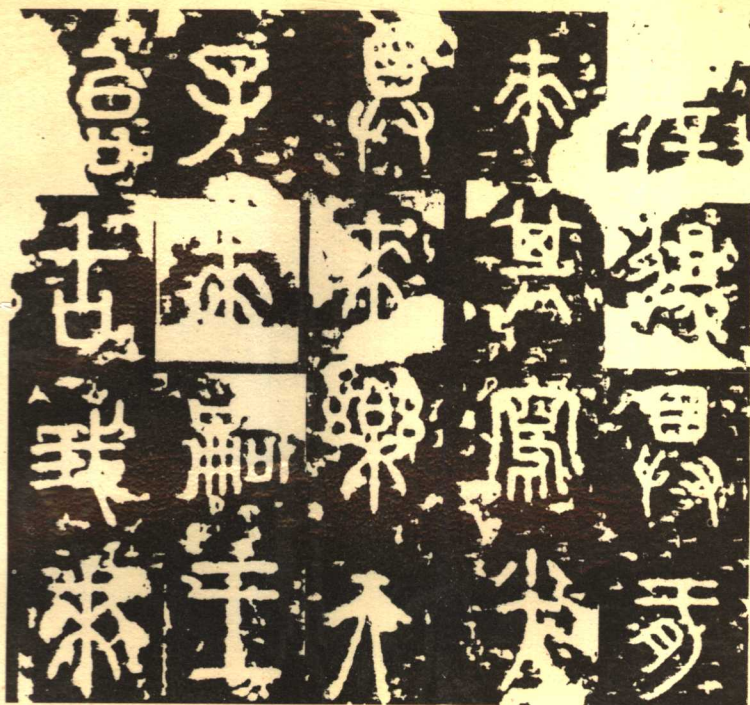

形神合体的艺术 上

书 法

171.926 99.1.8

神形合体的艺术——

书 法

(上册)

江苏工业学院图书馆

程方平

编著

藏 书 章

大连出版社

(辽)新登字 15 号

中小学艺术欣赏文库

(全 50 册)

大连出版社出版

(大连市中山区大公街 23 号) 邮编:116001

国家教委图书馆工作委员会装备用书

北京龙华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80612-271-O/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢

(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

引言	(1)
1. 书法的变化及其简化趋势	(3)
(1) 篆书	(3)
(2) 隶书	(9)
(3) 草书	(12)
(4) 行书	(23)
(5) 楷书	(28)
2. 书法流派及碑帖举要	(36)
(1) 篆书碑帖举要	(37)
(2) 隶书碑帖举要	(39)
(3) 草书碑帖举要	(45)
(4) 行书碑帖举要	(49)
(5) 楷书碑帖举要	(54)
3. 书坛趣闻轶事	(63)
(1) 萧何题匾	(63)
(2) 蔡邕学书创“飞白”	(63)
(3) 钟繇学书教子	(64)
(4) “书圣”王羲之	(65)
(5) 王献之与父并称	(68)
(6) 智永和尚的“笔冢”	(70)

(7) 欧阳询父子精书法	(70)
(8) 唐太宗君臣学虞世南	(71)
(9) 挥笔狂草写情感	(72)
(10) 李北海仗义疏财	(73)
(11) 怀素僧芭蕉叶写狂草	(74)
(12) 柳公权自成一家	(74)
(13) 宋高宗置御书院	(76)
(14) 苏东坡学古显才学	(76)
(15) 元代大家赵孟頫	(78)
(16) 文徵明日写千字文	(79)
(17) 董其昌发愤练字	(80)
(18) 乾隆题字满天下	(81)
(19) 不知道学什么帖最好	(81)
(20) 写字给有用的人	(82)
(21) 邓石如日尽盘墨	(82)

引 言

毛泽东曾经说过：“我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍贵品。”书法艺术就是我们民族优秀文化宝库中一种传统的艺术。从它的产生到今天已有近五千年的历史，是我国人民在长期生活实践中伟大创造性和智慧的结晶。经过历代书法家的创新提高，今天已经达到能传神尽意、产生丰富多采的效果，并有各种不同的艺术风格。在今天国家“百花齐放”、“推陈出新”和“古为今用”的文艺方针指引下，书法艺术成了大众的艺术，书法艺术及其知识技法等得到空前的普及，受到了广泛的喜爱。

书法作为一种艺术形式，不仅是记事的工具，也具有丰富的形象特征，和图画一样，它是用线条来表现的。过去曾有“书画同源”的说法，书法家充分发挥毛笔等书写工具的性能和书写技巧，就能创造出各种风格的作品来，给人以艺术享受，达到良好的艺术效果。

当今书法艺术都是从古代书法艺术中发展变化来的，许多书法家都是继承古人书法的优秀传统而又有所创新的，所以要能很好的欣赏书法艺术，必须具备一些书体和书法源流的知识。

和其他艺术形式不同，书法艺术和人们的生活贴得最紧，从儿童上学的第一天就要学写字，写字漂亮美观不仅便于学习、生活，还能反映一个人的品行修养和素质，故前人有“字如其人”的说法。书法源于写字练习，又高于一般实用性

的写字。其中的讲究和文化内涵十分丰富。它是中国文化乃至东方文化的一种典型的表现形式。日本人在吸收了中国书法艺术的传统之后，在书法研究和学习方面投入了持之以恒、锲而不舍的精力。为了提高世人对书法的重视，日本人称书法为“书道”，将古代中日书法家的名帖碑版精印出版，早在本世纪初就出版了多卷本的大型书法集《书道全集》，我国不少当代书法家还是从中获益者。近些年来各类书法字帖、大型法帖、书法工具书、速成字帖、各体书法字典，层出不穷，为书法爱好者提供了许多方便。

中国自有文字以来，书法便受到重视。古时学校所学的“六艺”——“礼、乐、射、御、书、数”，就以书法为主要的教育内容。汉末魏晋时出现了以艺术教育为主的诸侯贵族学校，书画艺术成为主要的学习内容，对书法艺术的提高起了重要的推动作用。隋唐之后，开科取士，选贤用能，考试考察内容主要是身（形体）言（语言表达）书（书法）判（推理）四大项。而且唐代诸帝均注重书法，这不仅推动了书法艺术创作，还为书法人才的培养创造了良好的环境和入仕升迁之途。宋元以后，书家辈出，碑帖众多，寻常之人，亦可有条件研读古人书法，欲读书作官，须先练出一笔好字。渐渐“馆阁体”风行，书法得到了极大的普及。在这一时期，书法的实用性在一定程度上超过其艺术性。甚至当时有人疾呼，书风匠气十足，精熟而失去创造性与艺术性。

总之，书法是一种兼实用和艺术双重价值于一身的传统艺术，它并不神秘，也并不难学，只要了解其基本知识和技法，掌握规律，勤奋研习，就可可在三、五年内登堂入室，不再成为门外汉。

1. 书法的变化及其简化趋势

学习书法，先要了解中国书写字体的变迁历史和发展规律。通常，中国的文字分为篆、隶、草、行、楷五大类书体，每一大类中又可分出许多细类。这些书体都是根据时代的需要形成和发展的。了解各种书体的特征和发展概况，有助于人们从纵的方面理解中国书法艺术的深广内涵。下面便分类作些简要的介绍。

(1) 篆书

篆书分为大篆、小篆两类。大篆主要是指商、周时代的甲骨文、钟鼎文和六国古文字等。小篆是专指秦灭六国统一中国后颁行的法定文字，流行于秦汉。源远流长的中国文字早在上古时期就已萌芽，在公元前 5000 年就已有符号文字出现，虽然其文字功能还没有从图画记事的简单作用中摆脱出来，但与后来中国文字的渊源关系已比较明显。

1. 甲骨文也称“契文”或“卜辞文字”，是指殷商时期占卜记事时契刻在龟甲、兽骨上的文字。这种文字是中国书法史上有实证的最古老且相对成熟的文字。它在地下沉睡了三千多年，直到清光绪初年（约 1880 年），才被河南安阳小屯村农民犁花生地时发现。当时人们不知其文物价值，农民拿到草药店，当“龙骨”（化石）贱价出售。光绪二十五年（1899 年）由王懿荣最先鉴定。后经罗振玉及京津古董商收购，光

绪二十九年（1903年）刘鹗将收购的甲骨编辑为《铁云藏龟》。这是甲骨文最早的著录。1904年孙诒让著《契文举例》进行考释，才逐渐被文化界重视。甲骨文至今发现的已达十万片之多，其中约有单字5000，其中可辨识者约1000多。有的文字是先书写后契刻的，这证明当时可能已用毛笔作书写工具。契刻的甲骨文字，笔画单线瘦挺，横竖交接处多为方折，有的呈锐角状，字形狭长，章法结构整齐美观。郭沫若先生对甲骨文很有研究，他在《殷契粹编》自序中评述甲骨文说：“卜辞契于甲骨，其契之精而字之美，每令吾辈数千载后人神往。”“存世契文，实一代法书，而书之契之者，乃殷世之鍾、王、颜、柳也。”在《奴隶制时代》一书中，郭沫若专讲了“古代文字的辩证法”，阐述了文字的起源和发展。他考证当时的文字有三千

图1 殷商帝乙时期甲骨拓片

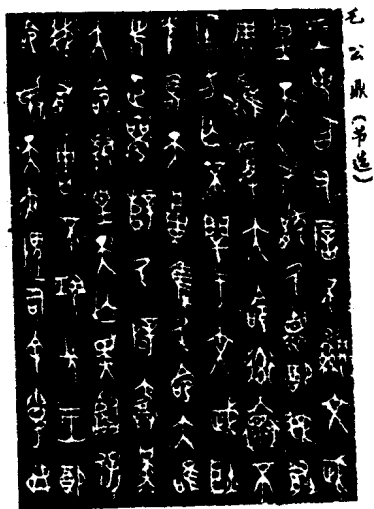
五百字左右，由于没有笔所以都是直接刻在龟壳、牛的肩骨之上的，很能反映出象形文字的特点，和后来的金文很相似。并且可以看出，是在逐渐规整美观的。“大者径逾半寸，小者细如芝麻”。刻字的人就是当时的“书家”。由于用刀作笔，所以结构笔法上和后来的篆书皆有不同。方笔居多，字的大小也不一样。另外由于字体不统一，变化大，一字常有许多种写法。如龙、凤、龟、鱼等就有五至八、九种写法。有人考证，一个

图2 殷商武丁之世甲骨拓片

“羊”字有四十多种写法，所以甲骨文富于变化，也比较难掌握，有时显得多而琐碎。总之，今日汉字和甲骨文一脉相承，有的字在甲骨文中即已定型。甲骨文有大量的象形字、会意字，甚至有占五分之一的形声字。由此可知，甲骨文实为中国文字和书法较为成熟的作品，从中可以了解殷商社会和思想文化的各个方面。甲骨文之前，中国文字书法一定还有很长的产生和发展阶段，这有待于从文物发掘和古文字研究中求得解答。在承前启后之中，甲骨文的地位显得特别重要。

2. 钟鼎文又称“钟鼎款识”、“金文”或“铜器铭文”，是商、周时代铸刻在钟、鼎、盘、簋等青铜器上的文字。字凹为款，字凸为识，是立体的文字表现形式。甲骨和钟鼎，商周两代都有遗物，但从书法特征言，后人多以甲骨文为殷、商文字代表，以钟鼎文为周朝文字代表。周代社会较为发达，留下的遗物非常丰富。由于当时对礼制的提倡，所以钟鼎铸刻较盛，使金文有极大发展。商

毛公鼎（节选）

释文

王若曰父眉丕頌文武
皇天弘厥乃德配我有
周膺受大命年十有
九方罔不闻于文武朕
先王克勤乃辟旁勅
大命咎兹兹朕临保
我有周不玆先王配
命德天祚長司余肇帝

图3 周毛公鼎及释文

代钟鼎的铭文字数较少，一般是每器一、二字或十字以下。周代铭文篇幅较大，一般每器数十字，也有近300字或500字的。如成王时的《今彝》有187字，康王时的《大盂鼎》有291字，到西周末宣王时的《毛公鼎》则有499字。在诸多铜器铭文中，毛公鼎和大盂鼎铭文的书法成就居最高地位。金文上承甲骨，下启小篆，但自有其书写风格。铭文也可能是先写后刻的，而刻字能体现出书写者粗细变化的笔意，这与甲骨文单线瘦硬、纤细匀称的风韵不同。古朴厚重，造型壮美，方

图4 金文

起钝收，转笔圆润；有加重和波磔（zhè）式的横画；方形“口”字变为弧形圆圈；章法行列整齐。这些都是金文的特点。从事金文墨书的，当属专门书吏，从事铸刻的，当属专职匠人，他们都是技艺精湛的无名书法家。自此，文字已明显地向书法方面发展，铭文和花纹、雕饰、图案等相映成辉、相得益彰，艺术价值得到了一定的体现。据前人研究归纳，钟鼎文包括的种类较多，书体丰富，如象形图案、古文（籀书或大篆）和六国古文等，缪篆、鸟篆、虫篆等装饰性较强的古文也源于此。

从甲骨文演变到大篆是文字第一次重大的改革，有了体统，比较统一了，用起来也方便得多。大篆就是籀（zhòu）文，形体上与甲骨文基本相似，它包括石鼓文等。石鼓是秦国的东西，郭沫若有《石鼓文研究》，曾对其有详细的论述，主要是甲骨文、钟鼎文未变小篆以前的书体，石鼓文是我国已知最古的刻石。

3. 小篆即秦篆，是秦始皇统一六国（前 221 年）后，向全国颁布的官定文字。当时，丞相李斯奏请统一文字，一方面废除六国杂用的古文和区域性的繁字，一方面以秦国通用的籀文（传为周宣王太史籀所作，属大篆）为基础，加以简化改革，成为小篆。为了区别，前人称籀篆为大篆，秦篆为小篆。由于大小篆为继承

图 5 秦石鼓文

图 6 泰山刻石

和连带关系，所以有部

分文字相近和相同，简化是相对的和总体而言的。由于秦始皇建立的封建帝国，明令以小篆为天下通行的文字，又由于东汉许慎收集全部小篆，编著《说文解字》，流传至今，

因而小篆就成了中国古代研究、理解、传播文化的重要中介工具。小篆对中国文化的普及和发展，具有伟大的功绩。秦代小篆流传下来的文物，还有《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《碣石山刻石》和铸刻在诏版、秦权上的文字。据说都是出自李斯的手笔，是篆书书法的标准样板。小篆字体极为规范，偏旁有统一的写法，笔画委婉曲折，粗细均匀，体式圆浑，分间布白调和对称，字形狭长，上部紧密，下部开朗舒展，给人以刚柔相济、爽朗俊健之感。甲骨贵秀劲，金文贵浑穆，小篆尚柔和，楷行称道健。小篆用笔，“看似平常最奇崛，成如容易却艰辛”（王安石语）。篆书用笔也讲求转折、停、顿、按、提、起、住各种方法。而转折停顿，重内蕴而不外露，按、提、起、住的节奏贵在不着痕迹。

图7 秦始皇诏版

图8 五权铭

汉盛行隶书，篆书较少，多是些题字碑额等。三国时曹魏保存下“三体石经”一种，其中吴写篆有些成就。这以后真书（楷书）兴起，各家书派都趋向楷书。唐朝篆书只有李阳冰颇有功夫，自说是学习李斯小篆。宋元写篆之人渐多，还出现了不少篆书刻石、治印、说文之类的书。有名的书家赵孟頫有碑刻

图9 会稽刻石

篆书传世。武丘衍则著有《学名篇》、《三十五举》谈篆书和治印。泰不华的《学古续编》参杂小篆和石鼓文的笔势。周伯琦等著《六书正讹》、《说文字源》等亦有创建。明李冬阳、清邓石如是当时的大名家，以气势磅礴的笔墨，生气勃勃的风雅，学汉碑额，并有创新，改变了唐朝以来的死板细圆的玉筋体。清末，吴熙载（邓学生）、吴大澂、杨沂孙、范永祺、丁佛言、章炳麟等人，各家都有很多篆书的碑帖和著述。另外，小篆的查认可以看《康熙字典》或《段注说文》、《文字蒙求》和近年出的篆书字典等。相传春秋时写篆书用滕条（当时没毛笔）把一头砸裂沾漆书写，所以写出字没有明显笔锋，笔划也全是一边粗的。

（2）隶书

秦统一中国以后，丞相李斯为统一文字，对当时全国文字进行了改革，使其整齐化一，即成为小篆。但是，篆书笔划复杂，写起来费事，传说当时的狱吏程邈因罪被关在监狱里，他把大小篆的笔划和结体作了简化，把篆书笔划的圆转改为方折。篆隶在用笔上的不同就是二者最大的区别，圆转变方折笔划好看多了，实际上便于书写，速度也可以快些了。

酈道元在其《水经注》中否定隶书是程邈创造的说法。他说：“隶自出古，非始于秦。”但前人多以为创作于程邈，说法不一。另一种说是，这种字体在公文中使用，因当时写公文的小官叫“徒隶”，于是就把这种字体叫“隶书”。

隶书从秦经西汉到三国，在楷书创造成熟和通行以前都使用它。但其形体却时有变化和美化。西汉的隶书还保持秦

代的遗风，到东汉，特别是末期，就趋于工整细巧。结体平扁，笔划里边出现了波磔（zhé，汉字中的捺），形成了汉隶的基本形态。晋唐以后至近代，虽然各种书体，特别是楷体盛行，然隶书不废，就是由于两汉的隶书结构用笔富于变化，风格多样，艺术性强的原故，它始终博得人们的喜爱。

秦隶说是程邈创造的隶书，形体怎样无法考证。只从秦朝遗留下来的量器和工具上可见一斑，其字已全用折笔，大小也整齐化一，量器上的文字有的也大小不拘，前人称之为“篆书兼古隶书”。秦篆在汉初还有影响，后来则汉隶趋向成熟，特点

也突出了。东汉中期石刻渐多，点划波折较明显，已基本脱离了篆书的影响。顺帝以后隶书成熟，秦隶渐绝迹。恒、灵二帝时，隶书日趋精巧，是盛行时期。献帝时，字渐方整并有些死板了，至魏晋更甚，汉隶的风格完全没有了。

汉隶是汉代书法艺术特有的成就，字体的肥瘦大小，结构和运笔变化无穷，各尽其妙。汉隶在书法发展中占有极重

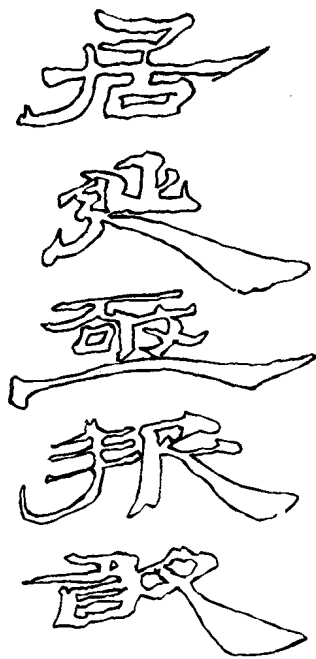

图 10 居延汉简文字

要的地位，上承前朝篆书的规则，下启魏晋南北朝及隋唐楷书的风范。汉代留下的石刻很多，是我国书法艺术的宝贵遗产。而且现在作为范本临摹的《张迁碑》（《张迁表颂》）和《曹全碑》都是碑碣的刻石，是东汉隶书极盛时的精品。此外，至今出土的汉代碑、碣（小碑）很多，内容多是歌功颂德之词。从字的大小上看，最大的是浙江跳山摩崖，字大过尺；最小的是“阳三志”，题字三四分见方。另外，残石、汉代竹简的墨迹也都非常真实地表现了汉隶的笔法和风格特点。

图 11 汉崖刻《石门颂》

汉隶不仅笔法结构的变化多，且有不同的风格，有的笔道长大如剑戟，有的平稳厚实，有的笔势稍连可谓汉隶中的行书，如《石门颂》等。

中国书法发展到隶书，进入了革新的阶段。小篆和定型的隶书相较，字形由狭长变为扁方，笔画由匀称的弧笔变为粗细结合、笔姿险峻的直笔，曲折处由联绵圆转变为笔笔分断的方角，字的象形意味大多隐没了。隶书的形成，给以后的草、楷、行书奠定了基础，给汉字的普及和书法的发展开辟了广阔的道路。

通常，人们称初期的隶书为“秦隶”或“古隶”，说明其

中还保留着篆书的意味。湖北睡虎地秦墓竹简，就是“古隶”的代表作。东汉章帝（70—88年）以后，隶书渐增波磔（横画或捺笔末尾呈波挑状），摆脱了篆书的影响，形成了具有汉代独立风格的书体，人称“今隶”、“汉隶”或“八分书”。流传至今的《史晨碑》、《张迁碑》、《曹全碑》，以及居延汉简、武威汉简等都是汉隶的代表作，都是无名氏的碑刻。汉隶的著名作者有蔡邕，他书丹（用朱笔写在石头上）的《熹平石经》，成为隶书的楷模。蔡邕隶法，在总结前人经验的基础上

图 12 汉隶《史晨碑》

大为提高，点画厚重，结构严谨，形体多变，意态豪迈，体现了汉代文化洋洋大观的风格。梁武帝肖衍对其极为称赞，誉之为“骨风洞达，爽爽有神”。

（3）草书

草书包括章草和今草两种，二者互有其影响和各自的流派。

1. 章草

初期的草书，由隶书演化而来，名为“章草”。一般认为是书写章奏或章程所用的，比隶书简捷的书体。章草改变了横平竖直，笔笔间断的隶书写法，成为圆转牵连，粗细交替，