

中国历代书法博物馆

先秦、两汉、魏晋的书法艺术

王羲之 《兰亭序》

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

中国历代书法博物馆

王羲之与《兰亭序》

——先秦·两汉·魏晋的书法艺术

胡传海 著

上海人民美術出版社

责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

中国历代书法博物馆

王羲之与《兰亭序》——先秦、西汉、魏晋的书法艺术

著者：胡传海

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.5

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-2000-1/J·1884

每套(五本)定价：23.00元

书法与中国人的生活

(代序)

胡 传 海

在古代,书法是中国人生活的一部分。平时写书信用的是毛笔,撰文作诗用的也是毛笔,去参加科举考试也要用毛笔,就是连商家记帐也用毛笔,大概因为柔软适中的毛笔加上有晕润效果的宣纸能够把书写者的情绪和感受表达得淋漓尽致的缘故吧。现在它们中的一部分,被后人当作艺术瑰宝而保存了下来。

作品和书法家还有那时那地的人和事构成了一个个生动有趣的故事和传说,使我们深受感染。依四季转换,书法在我们的生活中担当着不同的角色。春暖花开,诗友聚会,在酒酣耳热之际,饮酒作诗,挥毫写字,乘兴记下感人场景,王羲之的《兰亭序》就这样产生了;炎夏消暑,树下纳凉,挥扇之际又平添一份悠然自得的快意,而所挥运的扇子又是名家手笔,今天博物馆里收藏的各种名家扇面即是一例;菊黄蟹肥,遨游于名胜古迹之间,发思古之幽想,苏东坡挥毫所书的是《赤壁赋》;大雪纷飞,大家围炉而坐,而大书家文徵明仍在写着端正的小楷……

在生活场景中，你走在通衢大道或幽巷小街，两旁商家的扁额店招，酒旗飘舞，真草隶篆，各呈其美，一路走来，观之不暇；到名胜园林，佛家胜地，名家手笔，触目皆是，融景于情，情景合一，融会于笔端。当你看到“天下第一关”的大字时，是为场景还是为字的气势所感染，说不清。至于在殿堂居室之中，倘若没有几件名家作品，那么，居室就少了“书卷气”，显得缺乏修养，所以，即使在吃饭的筷子上，人们也会用毛笔书就后刻上的“人生一乐”，以便吃饭时欣赏消遣。当然，在人死后，更须花钱请著名书法家写上一通碑文，以便使死者不朽。

在现代生活中，毛笔逐渐地在远离我们而去，但人们依旧怀恋着毛笔文化的时代，它对我们来说具有神秘的色彩，在其背后有着一连串的文化知识和动人故事，只有了解过去的人才能预测将来。正因为如此，上海人民美术出版社独具慧眼，编辑了这套《中国历代书法博物馆》丛书，用最浅显的话语，最生动的故事为你讲述曾经发生过的事件，为你撩开这东方艺术的神秘面纱。

目 录

书法与中国人的生活(代序)	胡传海
1. 远古陶文	1
2. 造字神话	3
3. “龙骨”的秘密	5
4. 青铜时代	7
5. 奇妙的石鼓文	10
6. 泰山刻石	13
7. 瓦当文字	16
8. 最早的墨迹	19
9. 《石门颂》与汉摩崖	23
10. 汉碑种种	26
11. 满纸烟云说草书	30
12. 楷书与钟繇	33
13. 王羲之与王献之	36

14. 天下第一行书	39
15. 书法世家	42
16. 北碑南帖	45
17. 南铭北碑	48
18. 龙门造像	51
19. 云峰石刻	54
20. 四山摩崖	57
21. 邙山墓志	60
22. 郑道昭父子	63
23. 千字文	65
24. 南朝“双爨”	68
25. 南朝“四家”	71

1. 远古陶文

中国文字产生的年代十分久远。现在我们所能见到的最早的文字是刻画在陶器上的，也称之为陶文。它是古代百姓在耕作渔猎之余，用陶土制作各种日用器皿，诸如陶罐、陶盆、陶碗之类的东西，并在上面刻上了一些图案和符号，这些图案和符号已被看作是最早的文字。这些文字的创造者把对称、变化、节奏、均衡、和谐等各种美的因素，和游戏、摹仿等原始艺术的形式，运用到了陶文的创作上，所以，在今天看来，这些文字十分有趣。陶文距今大约已有六千年之久。

最早的文字像图画，比如在临潼姜寨出土的陶器上有一刻画符号由五个“人”形组成，后人猜测很可能是崇山峻岭的意思，甚至有的学者把它和甲骨文里的“岳”相对照，发现十分相似。原始人在造字时充分发挥他们的想象力。现在发现像表现早晨太阳初升的“旦”字，天气十分炎热的“热”字，里面都画了一个太阳，像工具类“戊”字，则在上面画了一把石斧等等。

这些图案或文字都被刻画在巨型陶器的显著位置上，有的部位还涂上了鲜艳的朱色，给人带来十分神秘的印象。对于当时人们为什么要刻上这些符号，现在的专家学者有种种说法，有人认为是美化的需要，有人则认为是出于一种

礼仪和祭祀活动的需要,当然,还有的人则以为是最早的原始人类为了表达自己的情感以及对世界的认识,总之,这种种说法都只是一些猜测,因为,现在的人们永远也无法知道当时的人们是怎么想的,这也就给后人留下了一个个谜。

后人对当时的原始陶文曾经作过一些考证,认为最早的陶文大概是出现在仰韶文化时期,大多是图案性质的符号,接着是二里头文化,人们发现其记号共有二十四种,有的像甲骨文,都是单独的一个字。再往后就是二里岗文化,这时已有文字制度,曾经发现过三件有字的骨头,两件各一个字,而另一件上面则刻有十个字,似乎是为了练习刻字而刻的。虽然,今天看起来都是那么简单,但在当时已是非常不容易了。它为人类朝着文明的方向迈出了重要的一步。

现在在全世界像我们中国这样有着悠久的文字发展历史的地区只有三个:近东(埃及、两河流域)、中国和中南美(墨西哥、秘鲁)。由此可见,我们的祖先是多么地富有智慧和才能啊!

2. 造字神话

古代的人们认为,文字总是有一个最早发明的人,这个人究竟是谁呢?史书上并没有记载,于是便有了种种造字神话。现在影响最大的有三种说法:伏羲画卦、神农结绳、仓颉造字。

伏羲是古代传说“三皇”中的一位(燧人、伏羲、神农),据说他能“画卦”,什么是“画卦”呢?就是上观天象、下观地理,再看人与自然万物,然后把这些概括为八个基本符号:☰象征天、☷象征地、☵象征水、☲象征火、☳象征雷、☴象征风、☶象征山、☱象征泽。然后再把这八卦加以变化,演变成“六十四卦”,它把万事万物都归纳其中。我们不禁要问:“这些符号都是一些横线组合,和文字又有什么关系呢?是的,但如果把这些符号的某些部位加以弯曲,就成了像甲骨文里的某些字了,如把“☰”弯曲,则成了“𠄎”,也有的成了“丕”;又比如“☷”弯曲一下,就成了“𠄎”,合并又成了“𠄎”,也就是说“卦”这种符号为创造文字提供了可能。

汉字产生的另一种传说是神农结绳说。在古书里说,神农氏他喜欢以在腰间结绳作为原始的记事方法,有大事就在绳上结大结,有小事就在绳上结小结。为了表示战争、管理、贡赋、仪式等,有各种不同的结绳,每一种结绳有许多结和系着的线——红线、绿线、蓝线、白线等,其中黑色表示死

亡、灾祸，红色表示战争，白色表示和平，黄色表示金子等等。古代有不少刻画符号，就是复杂结绳方法的写实。这个方法一直到现在的广西的瑶族，还在运用，遇到双方说理，各用一绳，说出一个道理打一个结，谁的结多谁就取胜。西藏的僇人邀集宴会，向亲友送绳，以绳上的结数表示宴会在几天后举行。

当然，影响最大的要数仓颉造字说。传说距今5000年前，有一年，仓颉到南方去，登上阳虚之山，当他面对洛汭河的时候，忽然看见有一只大乌龟，它的背壳是红色的，上面却有许多青色的花纹，他觉得十分稀奇，取来细细研究，忽然恍然大悟：这不是花纹而是文字。于是，他就产生了创造文字的愿望。仓颉造字时一方面吸收了过去的各种象征符号；另一方面，他还从天文地理、鸟兽虫鱼的印迹之中和草木器具里，去博采众美，合而为字。仓颉的洞察力是常人无法比拟的，传说他有四只眼睛。又传说，当他造字以后，鬼神由于无法施展自己的魔法，因而悲哀痛哭。这些传说都有着一层神秘的色彩。

有一点可以肯定，在造字中，古代广大劳动人民起的作用最大。

3. “龙骨”的秘密

1931年，北京出版的《华北日报》上发表过一篇署名“汐翁”，题为《龟甲文》的文章，记载了甲骨文发现的经过：19世纪末，河南安阳小屯村附近的农民在田野掘耕时偶然发现一些黑旧龟甲片，未加以细细地研究，把它研磨成粉状，作为“刀尖药”出售，有的则是整片卖到中药房作“龙骨”配方，转辗出现在北京的药铺里。1899年的一天，当时的国子监祭酒（现在的大学教授）、义和团总团练王懿荣患病服药，到药铺抓来一味

甲骨文

“龙骨”，恰好这时他的老朋友、《老残游记》的作者刘鹗前来看望他，发现药剂中的“龙骨”年代久远，上面刻的是一种无人见过的古文字，刘、王二人相对看了一眼，大吃一惊，于是，马上走遍了北京所有的药铺，买下了所有的“龙骨”，并得知“龙骨”

来自河南安阳，这就是甲骨文的来历。所谓的甲骨文也就是契刻在牛的肩胛骨和龟壳上的文字。

这样，当消息传出之后，当地老百姓在古董商人的资助下不断挖掘出售，外国传教士也蜂拥而入，先后有7万余片甲骨进入私人秘藏，其中3万余片流散至国外。从1928年开始，国家组织科学发掘十余次，共计出土15万余片，其中1936年的第13次发掘，一个坑里就出土17804片，有300片完好无缺。于是又有了一个专门的研究学科，叫作“甲骨学”。

刻在甲骨上的文字是古人用来表达卜卦算命时的意愿的。分为奴隶和平民、奴隶主、官吏、刑罚、战争、贡纳、地理、渔猎、农业、祭祀、梦幻、生育、手工业、商业、交通、天文历法、气象、建筑等内容。

甲骨文作为书法来看，它的风格多样，有的雄肆宏伟、有的秀丽端庄、有的粗犷奔放、有的灵巧通气等。总之，甲骨文是中国书法史上的第一瑰宝，其中笔法已有粗细、轻重、疾徐的变化，下笔轻而疾，行笔粗而重，收笔快而捷，十分富有节奏之美和韵律之美。在字的结体安排上，随体赋形，任其自然，或稳中有险、或疏中有密、或粗中有细、或正中有斜，变化万千，令人目不暇接。最为重要的是甲骨文的从上往下书写的格式，一直影响到民国时期。书写格式不拘一格，多为上下书写，少数斜向书写或横向书写。

甲骨文的特点在于以刀代笔，所以它的线条一般较细，但很有力量。自从有了毛笔之后，中国的书法线条才出现了更为美妙的变化。但甲骨文的出现为毛笔书法的诞生作好了准备。

4. 青铜时代

根据古史上记载,我国的夏朝铸有“九鼎”,“鼎”就是用铜、铅、锡按比例熔化后,浇铸出来的一种器具,通称青铜器,分为十大类:烹炊器、设食器、酒器、水器、乐器、兵器、车马器、工具、度量衡、杂器。到了商、周之时,青铜器的铸造技术达到顶峰,人们也把这一时代称之为“青铜时代”。

有许多青铜器的四壁上刻着文字,人们把这种文字称为“金文”。有的青铜器上只铸一两个字,最长的有四、五百字。金文现已经能够释读出来的有两千多字,不认识的尚有一千多,它是中国书法史上的一大奇观。与甲骨文不同的是,金文较粗重厚实,与青铜器十分谐调。如果说甲骨文的

字有点像八卦里的线条演变而来的话,那么,青铜器上的“金文”则象形意味更加浓,比如“象”字,很像站立起来的大象,有翘起的长鼻;“鱼”字则有鳞鳍,“马”字有尾鬣等等。出土的商代金文现在有二种风格,一种有点像甲骨文那种瘦细劲

大孟鼎铭字

韧的风格，比如《戊嗣子鼎》，近30个字，笔力瘦劲，字体清秀，刀味浓烈，布局疏朗。另一种是雄健奇伟的风格，比如《司母戊鼎》，“司母戊”三字，布白合理，很有精神，虽然只是方寸之地，却好像显得无限开阔。《司母戊鼎》于1939年在河南安阳发现，重875公斤，是已经出土的青铜器中最重的一件。鼎身四周铸有精巧的盘龙纹和饕餮(tāo tiè)纹，增加了鼎的厚重威武的感觉。在鼎的腹内有“司母戊”三字，据学者研究，

卫 铭文

“司”为祠，祭祀的意思，“母戊”二字是商王一个叫“戊”的母亲。因此，这是商王为祭祀他的母亲“戊”而铸造的鼎。后代人并不看重这件事本身的意义，倒是十分欣赏这上面的铭文书法，让人仿佛又回到了那个血与火的年代。

在“金文”中有几件十分著名的作品，被称之为“西周四大宝”：《大克鼎》、《散氏盘》、《毛公鼎》、《虢(guó)季子白

盘》。其中《大克鼎》已流失国外。《散氏盘》铭文共350字，风格豪迈、朴茂、厚重，它用笔粗放，结体稍扁，左欹右侧，显得博大宽厚，有雄视千古之气。而《毛公鼎》共497字，记载四方动乱、天下不安的史实，和周王命令毛公厝(cuò)协助他处理一些事的故事。这件作品用笔精美、结体大方，布白根据器形的结构来安排，有自然之妙。整件作品气势磅礴。而《虢季子白盘》是西周晚期名鼎，它以崭新书风出现，用笔圆润秀美，横竖粗细一致，结体十分工稳，布白疏朗，有点刻意求工。

总之，青铜器的外形与它的文字都能激发人们的无穷想象，而如果要概括它的特点的话，可用四个字：威武雄浑。

大克鼎铭文

5. 奇妙的石鼓文

在公元7世纪时，人们在田野中无意发现了十只鼓形的圆石，每只四周都刻着一首四言韵文，文字奇古而难以辨识，经过仔细研究，共有476个字可以看得清，这就是大名鼎鼎的石鼓文。

石鼓文

石鼓文的内容主要是叙述耕田打猎的过程，也有的是讲垂钓休息的农家生活，还有的是颂扬天子或形容出师征伐的。有人猜测这是《诗经·周颂》的流失篇章。经近代人研究，认为是秦刻石。唐代的书法家虞世南、褚遂良、欧阳询都十分喜欢和推崇石鼓上的书法，而宋代韩愈甚至作诗时都怪孔子为什么不将石鼓诗编入《诗经》。到了北宋大观年间，十个石鼓经过周折，终于最后全部移到了当时的首都开封，宋徽宗视为国宝，下令用黄金