

A PICTORIAL ALBUM OF CHINESE CALLIGRAPHY AND SEAL ENGRAVING

图说中国

曹健 主编

書法篆刻 艺术

丛书顾问 张道一
丛书主编 易存国

圖說中國傳統藝術叢書

A SERIES OF PICTORIAL ALBUMS OF CHINESE TRADITIONAL ARTS

▲ 凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

PICTORIAL ALBUM OF CHINESE CALLIGRAPHY AND SEAL ENGRAVING

图说中国

曹建 主编

書法篆刻 艺术

丛书顾问 张道一
丛书主编 易存国

圖說中國傳統藝術叢書

A SERIES OF PICTORIAL ALBUMS OF CHINESE TRADITIONAL ARTS

▲ 鳳凰出版傳媒集團
江蘇人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说中国书法篆刻艺术/曹建主编.—南京:江苏人民出版社,
2009.8
(图说中国传统艺术)
ISBN 978-7-214-05750-1

I. 图… II. 曹… III. ①汉字—书法—美术史—中国—图集②篆
刻—美术史—中国—图集 IV. J292-092

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第057855号

书 名 图说中国书法篆刻艺术
主 编 曹 建
责任编辑 许尔兵
装帧设计 黄 炜
英文翻译 周晓东
责任监制 陈晓明
出版发行 江苏人民出版社(南京湖南路1号A楼 邮编:210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京湖南路1号A楼 邮编:210009)
集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 者 江苏新华印刷厂
开 本 880×1 230毫米 1/16
印 张 16.75
字 数 265千字
版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-05750-1
定 价 80.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

总序

中华艺术源远流长，其内涵博大精深。从华夏早期先民“百兽率舞”那里孕育了“龙飞凤舞”的“礼乐文明”，并由此构成了后期中华艺术追求“诗、乐、舞”的“乐舞精神”之原发性动机。这种精神不仅成为中华文明的生成基因，更在其后历史发展途中化为血肉灵脉，从而成为当下解读中华艺术的美学锁钥。

“乐舞精神”具有某种辩证性内涵，即：它不仅体现于早期文明的乐舞上，更是在此基础上演化而来并以“乐”为本体，以“诗”（泛指文学）和“舞蹈”为双翼的“乐”文化体系，这一体系从文化学上建构了中华礼乐文明。于是，从远古走来的中华文化传统，形成了气势博大的浩然洪流，在以后的华夏大地上，虽几经王朝的更迭与兴衰，这股由早期文明相续而来的以传统艺术为中心的审美文化传统却始终没有中断。举凡其他多种艺术类型的发端、勃兴在带来中华文化发扬光大的同时，不但没有消解其原初的人文意义，而且内凝和强化了由“龙飞凤舞”孳乳而来的人文精神。换言之，自先秦以降的中华艺术都魂系着一种永远都挣不脱的血肉灵脉，其间不同程度上应和着“乐、舞”的胎动，在诗文里、在书画中、在建筑园林上……

众所周知，“礼乐文明”不仅是酝酿中华文明的温床和创生的根基，同时也是与其共生的主体精神命脉。从形式上说，“礼乐文明”具体表现为制度文化，以及“诗歌”、“音乐”、“舞蹈”等不同艺术类型；从本质上言，经过若干世纪的岁月风化，它早已化为一种无形的精神意绪，作为一种本体精神贯通于各种艺术之中，且化为一种符号，自觉不自觉地凸显出“乐”的核心地位，在华夏儿女的心目中具有了一定的象征意味，从而以“琴·棋·书·画”的审美化操作方式为乐生的中华民族涂上一层浓浓的底色。

“琴·棋·书·画”是中国传统士人们一种不经意的自然生活状态，同时也是一种将生活方式艺术化、艺术行为场景化的真实写照。其时的人们，举凡弹琴、吟诗、下棋、作画等等，在现代人眼里，似乎是那么的富有

是究時則有夫人胡

是煥倖是徒弱是蓄嚴弗

诗意，不啻就是一种艺术行为；可在他们，更多的是出于一种自然，是其日常生活中的一部分，绝非某种附庸风雅而已。这其中就有某种早已寓于其中的“乐教”功能在。颇有趣味的是，这种“以文教化”、具有浓厚理性色彩的观念并非以高头讲章的形式出现。板着面孔训人，固然也有一定作用，但古人却以一种更为符合人性的方式来实现。他们往往在游戏中注入精神净化的因素，以防止“畸趣”（kitsch）现象的发生。如果说，当下我们所高扬的人文主义精神，以及所谓的“人文关怀”舶自西方，那么，通过“游于艺”即可发现，其实中华先民们早已施行了数千年。蜚声世界的“礼仪之邦”直接建基于传统的“礼乐文明”当非虚言，或许就是一种典型的“寓教于乐”方式。这既非形而上的游戏，亦非纯粹的实践理性，而正是现代意义上的审美文化操作策略。对此，我们当反躬自省。

本丛书旨在通过乐舞篇、戏剧篇、书法篆刻篇、绘画篇、雕塑篇、工艺美术篇、建筑篇、民俗篇来感应中华优秀传统文化的营养根系，试图逐渐接近祖国文化跳动的心音。学者们在汲取当代中国艺术文化最新研究成果基础上，充分体现出中华文化的现代视角，用鲜活的语言来叙说艺术审美问题，给人以灵动的文化感悟……

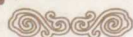
在目前“文化”愈加“商品化”、“快餐化”的时代，国人的人文素养和审美经验有待提升的呼声不绝于耳，但似乎也不能空疏地流于议论，如果我们提出一些问题恐怕也不必简单地称之为矫情，诸如：“礼乐文明”何在？其具体何指？何谓“艺术”？何谓“审美”？何以产生“审美疲劳”？传统艺术过时了吗？现代艺术该如何理解？后现代艺术是什么？生活在现时代的人们该如何看待传统艺术及其审美文化？其中包含哪些人文意涵？艺术与哲学、宗教之间的关系是什么？我们现在应当如何去理解某些打着艺术之名的“非艺术”现象？以“美育代宗教”的命题是否仍有其现代意义？……面对这些问题，冀望能够从中得到些许启迪。

质言之，我们希望通过对中国传统艺术中贯通的文化及其审美精神的真实呈现，为中华文化在更广大意义上得到传播而贡献自己的绵薄之力，为“和谐文化”与“审美中国”作出应有贡献。

苟如是，愿足矣！

编者 于厦金海域

目录 Contents

导言 Prelude /1

第一章 文房四宝 Chapter 1 The Four Treasures of the Study /18

第一节 纸 Section 1 Paper /18

- 一 早期记事材料
Early Writing Materials /18
- 二 西汉纸·纸素分家
Paper of the Western Han Dynasty /19
- 三 最早的有字纸·简牍·缣帛
The Earliest Written Paper /20
- 四 魏晋南北朝至隋唐五代的纸
Paper from the Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties
to the Suitang Dynasty and the Five Dynasties /23
- 五 宣纸·生宣·熟宣·半生熟宣
Xuan Paper /25
- 六 宋以后的纸
Paper after the Song Dynasty /27
- 七 历代名纸
Famous Paper of Different Dynasties /28

第二节 笔 Section 2 Writing Brush /28

第三节 墨 Section 3 Ink Stick /33

第四节 砚 Section 4 Ink Slab /37

第五节 文房杂具 Section 5 Other Stationeries /41

- 一 与纸有关的文房用具
Paper /41
- 二 与笔有关的文具
Writing Brushes /43
- 三 与墨有关的文具
Ink /48
- 四 与砚有关的文房用具
Slab /50
- 五 其他文房用具
Others /51

第二章 篆书 Chapter 2 Seal Character /52

第一节 先秦遗珍 Section 1 Calligraphies of the Pre Qin Dynasties /52

一 甲骨篇
Oracle Bone Inscriptions /52

二 金文篇
Inscriptions On Bronze /59

三 石鼓篇
Drum-Stone Inscriptions /66

第二节 斯冰风流
Section 2 Two Famous Ancient Calligraphers /70

第三节 别具特色的权量诏版文字
Section 3 Unique Characters of the Scale and Capacity Measurements /83

第三章 楷书 Chapter 3 Regular Script /84

第一节 小楷风骨
Section 1 Regular Script in Small Characters /85

一 钟派小楷
Regular Script of the Zhong Family /86

二 王派小楷
Regular Script of the Wang Family /89

第二节 北碑与碑学
Section 2 Northern Steles and the Study of Steles /99

第三节 唐楷
Section 3 Regular Script of the Tang Dynasty /107

第四章 隶书 Chapter 4 Official Script /115

第一节 汉代隶书
Section 1 Official Script of the Han Dynasty /115

一 西汉隶书
Official Script of the Western Han Dynasty /115

二 东汉隶书碑刻
Official Script of the Eastern Han Dynasty /119

第二节 唐代、元代的隶书
Section 2 Official Script of the Tang and Yuan Dynasties /123

第三节 清代隶书
Section 3 Official Script of the Qing Dynasty /126

一 清初隶书
Official Script of the Early Qing Dynasty /126

二 乾嘉时期的隶书
Official Script of the Qianlong and Jiaqing Periods /127

三 扬州八怪隶书
Official Scripts of the Eight Artists of Yangzhou /129

四 道光以后的隶书
Official Script after the Period of Daoguang /135

第五章 草书 Chapter 5 Cursive Hand /140

第一节 章草
Section 1 "Zhangcao" Cursive Hand /140

一 章草的滥觞
Spread of Zhangcao Cursive Hand /140

二 汉代章草的发展历程
Development during the Han Dynasty /143

三 章草的流变
Maturation of Zhangcao Cursive Hand /146

第二节 今草
Section 2 "Jincao" Cursive Hand /149

一 敦煌张芝创今草
Zhang Zhi, the Creator /149

二 相闻“草稿”开新风
New Trend /151

三 “二王”的崛起
The Two Wangs /153

四 “二王”笔法传千古
Calligraphy of the Two Wangs /158

第三节 狂草
Section 3 "Kuangcao" Cursive Hand /163

一 狂草渊源乃二王
The Source: The Two Wangs /164

二 各家变法狂草兴
Different Schools /167

三 酒酣落笔书神逸
Wild Cursive Hand /171

第六章 行书 Chapter 6 Running Style /172

第一节 二王与帖学
Section 1 The Two Wangs /172

一 说不尽的王羲之
Wang Xizhi, a Famous Calligrapher /172

二 王羲之与《兰亭序》
Wang Xizhi and His *Lantingxu* /174

三 王羲之的书法艺术
Wang Xizhi and His Calligraphic Arts /178

四 王献之的创新
Wang Xianzhi's Innovation /180

五 王氏一门的行书
Running Style of the Wangs /181

第二节 唐与五行行书
Section 2 Running Style of the Tang and the Five Dynasties /182

一 热血书家——颜真卿
Yan Zhenqing, a Famous Calligrapher /182

二 唐代其他行书书家
Other Calligraphers of the Running Style of the Tang Dynasty /184

三 大美无言——杨凝式
Yang Ningshi /187

第三节 北宋四家
Section 3 Four Calligraphers of the Northern Song Dynasties /188

一 “无意于佳乃佳”——苏轼
Su Shi /188

二 自成一家始逼真——黄庭坚
Huang Tingjian /191

三 放笔一戏空——米芾
Mi Fu /193

四 恪守古法——蔡襄
Cai Xiang /196

第四节 赵董书风
Section 4 Two Famous Calligraphers, Zhao Mengfu and Dong Qichang /197

一 力求复古——赵孟頫
Zhao Mengfu /198

二 淡笔尚书——董其昌
Dong Qichang /202

三 吴门书派
Calligraphy of the Wu Family /205

第五节 清代行书
Section 5 Running Style of the Qing Dynasty /206

一 晚明清初浪漫书风的延续
Continuation of the Romantic Style of the Late Ming Dynasty /206

二 康乾书风及晚清行书
Running Style of Kangxi and Qianlong Periods and the Late Qing Dynasty /207

第七章 篆刻艺术
Chapter 7 Seal Cutting /212

第一节 印石之美
Section 1 Seal Stones /212

第二节 刀法之美
Section 2 Cutting Techniques /216

第三节 边款之美
Section 3 Side Inscriptions /218

第四节 风格之美
Section 4 Seal Styles /227

后记
Postscript /260

导言

中国书法篆刻，源远流长。

然而，随着生活节奏的加快，越来越多的中国人似乎已经不太习惯在书斋里用毛笔悠闲地表达情感了。

当快餐成为时尚时，盖碗茶反而显得十分奢侈了。

那么，这是否意味着以毛笔书写为基础的中国书法会被历史所抛弃？

实际上，关于书法命运的忧虑早已有之。第一篇可靠的书法古论——汉代赵壹的《非草书》中就有这样的疑问：草书并不实用，可是为什么却有许多人埋头于草书，“领袖如皂”“唇齿常黑”，不知疲倦？草书为什么还会存在？这样的担忧贯穿了汉以后的书法史。

近代以来，更多的人担心着包括中国书法在内的传统文化的命运。

从20世纪20年代开始，有许多人认为书法会因为其实用性的降低而退出历史舞台，一些西化的知识分子甚至主张汉字拼音化、废除汉字，进而否定书法艺术。到了20世纪末，有人大胆断言：书法只能置于高高的祭坛。不过，近年来，随着国力的增强，汉字计算机输入法的革命，找回自信心的中国人开始自豪地肯定汉字、宣扬书法在内的传统文化了。

许多曾经遭到质疑乃至否定的传统重新得到了尊重，“圣人”孔夫子、“书圣”王羲之地位逐渐恢复，中医、武术、汉字、毛笔等等中国符号逐渐回归本位。就书法而言，或许正如梁实秋所说：“读书种子不绝，书法即不会中断。”

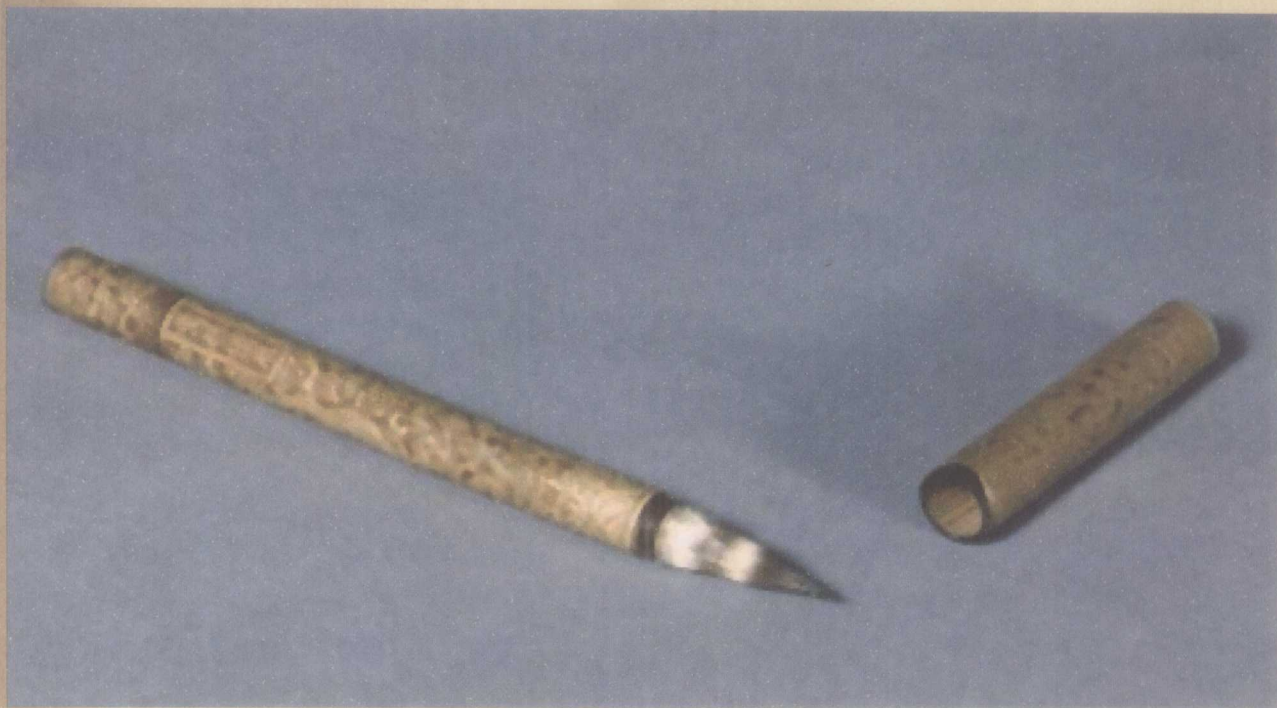
那么，如何理解中国书法？如何更快更准确地体味书法艺术的魅力呢？

欣赏书法作品，第一感觉往往来自对于作品的第一视觉印象。因此，本书以直观的图说与简易、准确的语言相结合，尝试用图文对照的方式帮助读者更直观地抓住对于优秀书法作品的第二印象，以更好地切入书法篆刻艺术领域，理解书法篆刻艺术。

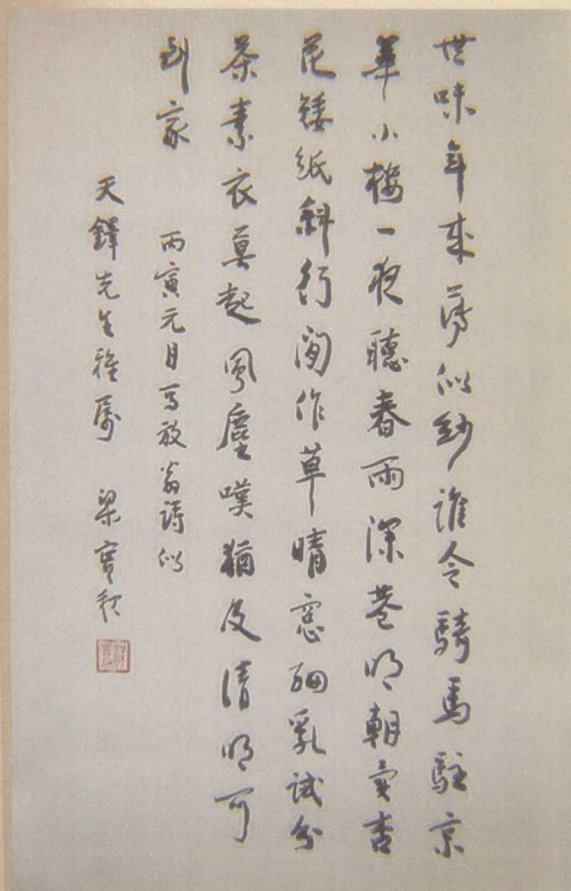
在内容安排上，本书分为三大部分：（一）书法工具的一般知识及其与书法风格的关系；（二）篆、隶、楷、行、草五种书体的理解；（三）篆刻艺术的基本技法与名作赏析。

工具的使用与艺术风格的形成关系密切。对于工具的了解，熟悉是欣赏艺术的前提与基础。

与所有艺术一样，书法艺术风格的独特性也离不开其工具的特殊性。众所周知，在西方的书写工具中，鹅毛笔较早。英文中的“pen”，法文中的“plume”，意大利文中的“penna”，本义都是“羽毛”，也就是鹅毛一类的工具。与此不同，西方人将中国人单独使用的“毛笔”称作“brush”。但是，与“一”字形展开的“brush”相比，毛笔的锥形笔头还是显得不同；从使用上来说，毛笔更

竹雕云龙管筆 明

梁實秋書法

容易表现细微的点画，更容易突出点画的轻重对比。笔锋是毛笔区别于油画笔的地方。也许正因为毛笔笔锋具有千变万化的可能性，所以历代书画家都很注重毛笔笔头制作与用锋的方法。毛笔之外，墨、纸、砚也是中国书法特有的工具。

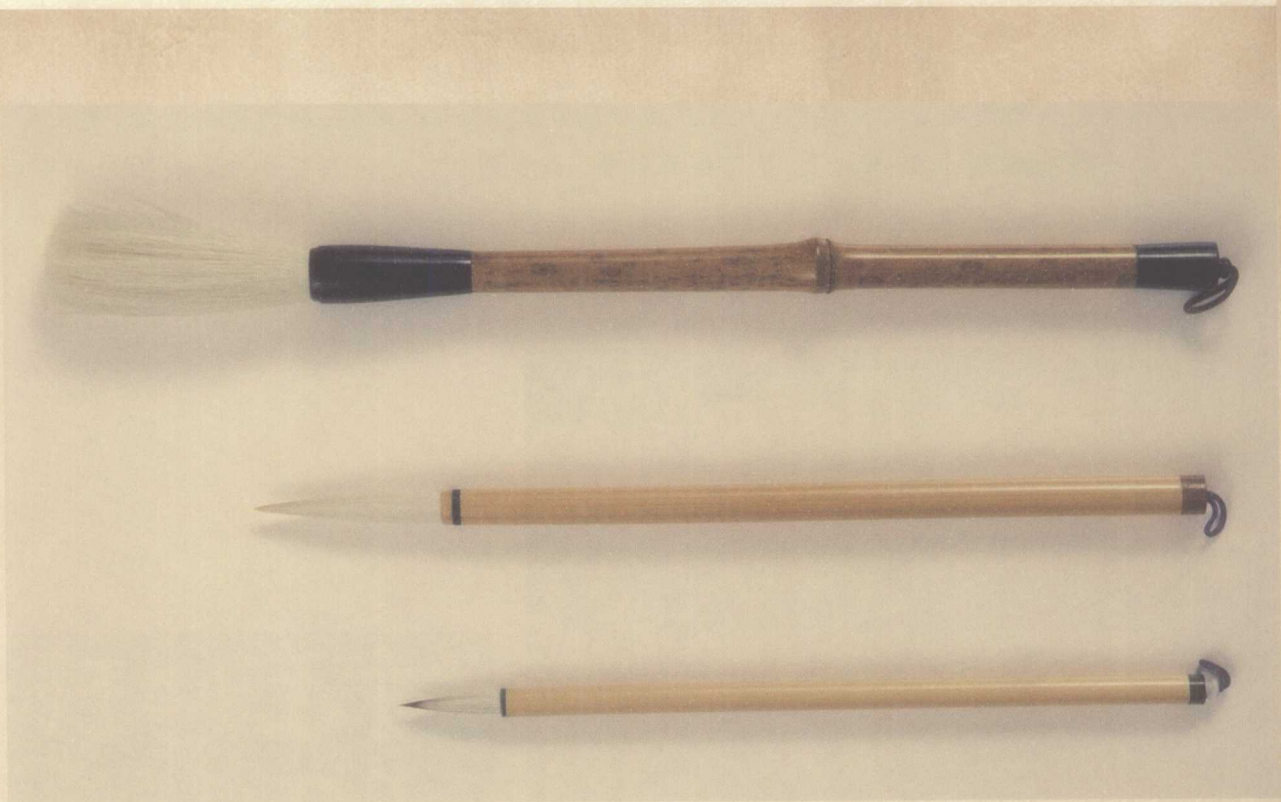
本书第一章将着重介绍以文房四宝为代表的书法工具，从图文对照中增强读者对于书法工具的直观感受。

本书第二至第六章分别就篆书、隶书、楷书、行书、草书各种书体进行介绍，既突出各种书体的独特性，又顾及到书法之成为艺术的普遍规律。

先秦时期，甲骨文、金文为占卜、祭祀等重要场合所经常使用，日常书写则多是竹木简帛上使用的墨书。这一时期，石刻文字也初现端倪，小篆与隶书在战国晚期逐渐发展成熟。

甲骨文为最早的书体，是刻在龟甲、兽骨上的

毛笔

文字,主要为殷商和西周早期。有关甲骨文研究的学问,现在已形成了独特的“甲骨学”。在学术研究过程中,许多学者也对甲骨文的书法艺术价值产生了浓厚的兴趣。甲骨文字在作为占卜祭祀工具的同时,也具备了艺术的特质。从甲骨文字形体看,它已包含了均衡、对称、和谐、聚散、统一等形式美的要素。从其作品看,书法艺术的用笔、结字、章法、风格等均已具备。甲骨文书法无疑是中国书法史上光辉的第一页。郭沫若认为:“存世契文,实一代法书,而书之契之者乃殷世之钟、王、颜、柳也。”

金文,又称钟鼎文、钟鼎款识、青铜器铭文、吉金文字。

商代到春秋时期的金文,一般是铸成的,战国秦汉时期的金文,有许多是刻出来的。

金文最早出现于商代早期。盘庚迁殷以后,与甲骨卜辞的发展同步,金文的铸造也逐渐兴盛起来,但此时铭文尚短,内容较简单,或者标记器主的族氏,或者标明用途,一般铸在器物的不显著部位。西周是金文大发展的时期。西周早期金文清秀隽美,笔画首尾出锋,有明显的波磔,结构严谨,章法自如。这一时期代表作品首推《大盂鼎》、《利簋》《天亡簋》等。西周中期社会相对稳定,金文书风向书写便捷的方向发展,逐渐由早期的波磔体转变成了笔画无波磔,两端起收似圆箸的风格。代表作品当推恭王时代的《墙盘》。西周晚期政治经济状况每况愈下,但文化艺术却持续繁荣。沿着《墙盘》一路风格,晚期宣王时代出现了《毛公鼎》。与《毛公鼎》不同的是,厉王时代的《散氏盘》则率意得多。

春秋战国时期的金文与西周的不同,自平王东迁,周王室衰微,出现了列国纷争的局面,由于诸侯自制铜器,金文书法因此呈现出浓厚的地域色彩,变古拙为新妍,风格多样、异彩纷呈。

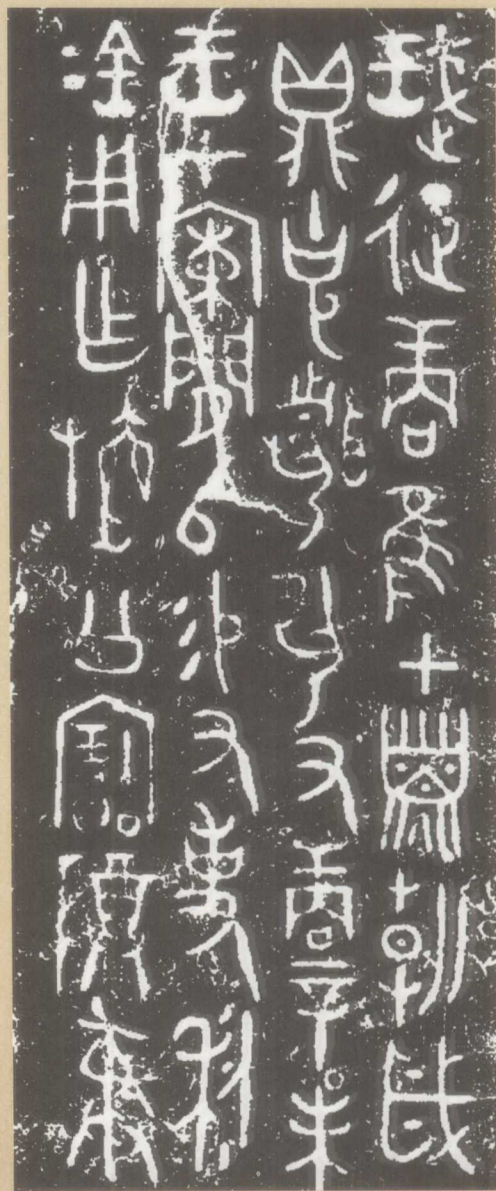

西北与荆楚、吴越的民风是有差别的,表现在书法风格上,也是不同的:从西周到楚国,到吴国、越国,从西北到东南,字形越来越长,花饰越来越多。由拙到巧的变化趋势是春秋战国时期由西北向东南地域书风变化的一个明显特点。

大型涂朱牛骨刻辞

《利簋》 铭文

《石鼓文》是现存最早的石刻书迹之一，被称作“石刻之祖”。它的书风是典型的战国时期秦国书风，唐代韩愈的《石鼓歌》就对石鼓文的艺术成就进行了赞美。

秦公钟

小篆是秦人在籀文基础上创造的一种新字体，书写便捷，字体方正瘦劲，有很强的观赏性，有名的作品如《秦公钟》、《秦公簋》等。秦始皇的“书同文”，是在全国统一使用小篆，进行文字的规范化，代表书家为秦丞相李斯。

散氏盘

隶书产生于战国晚期,而其成熟期则在汉代。唐代隶书稍有成就,清代隶书则为可与汉隶媲美的又一高峰。

20世纪以来,竹木简牍帛书的不断出土,极大地丰富了先秦书法宝库,也使我们更为清楚地了解到春秋战国时期古隶的整体风貌。代表性竹木简牍帛书有《侯马盟书》、《温县盟书》、《仰天湖楚简》、《信阳楚简》、《望山楚简》、《楚帛书》、《青川木牍》、《睡虎地秦简》、《郭店楚简》等。

率意轻松是汉简最大的特点。这种率意,主要表现为:大量使用侧锋,提按随意性强,笔画之间随意穿插甚至交错,竖向笔画拉长而横向笔画尽力伸展。由于受到简牍宽度的影响,横向笔画的处理往往以空中收笔结束,笔意已经伸展到了字外,简窄意长、令人回味无穷。由于受宽度的限制,书写者安排字形的时候,往往把左边偏旁缩小,将右边偏旁撑满剩余空间,所以,字形往往呈左收右放的特点。同样,由于汉简的材料限制,书写者不用考虑行与行之间的关系,而只需将每一竖行书写完整即可。因此,汉简在章法上的最大特点就是注重单行效果,字间不相连属,以竖行为单位,每简相对独立,只有较宽的木牍写成两行或者三行的形式。

西汉隶书碑刻极少,东汉隶书碑刻以桓帝、灵帝时期为极致,俗称“汉碑”。这一时期碑刻文字代表了成熟的汉隶,风格多样,各有特色。代表作有《封龙山颂》、《西狭颂》、《孔宙碑》、《乙瑛

郭店楚简

西汉敦煌马圈湾木牍

碑》、《史晨碑》、《衡方碑》、《石门颂》、《张迁碑》、《曹全碑》等。

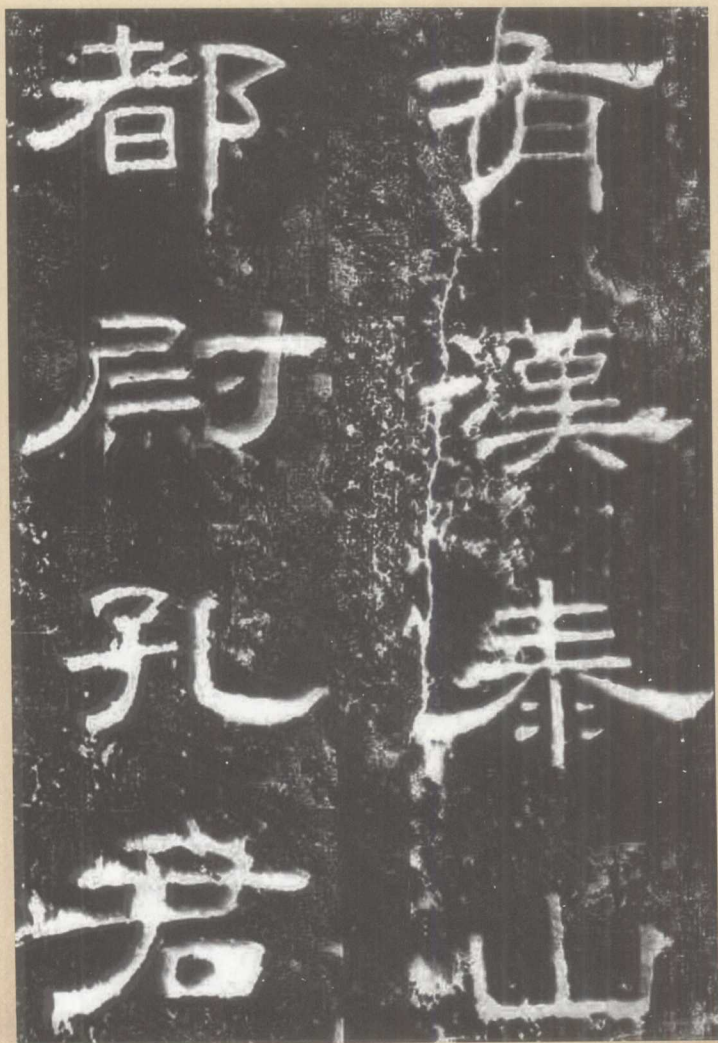
唐代中期出现了以唐玄宗为中心的隶书家群体，以史惟则、韩择木等为代表。元代和明代的隶书成就较小，无法和汉代、唐代、清代的隶书相比。

清代隶书由汉代隶书分化而来。清初，《曹全碑》影响很大，许多书家由《曹全碑》奠基并形成风格，代表人物是郑簠、朱彝尊、高凤翰、高翔、石涛、张在辛等。清中叶以后，金石学研究成果更多，隶书家取法更广，成就更大，代表人物有邓石如、伊秉绶、何绍基、赵之谦、桂馥、段玉裁等。

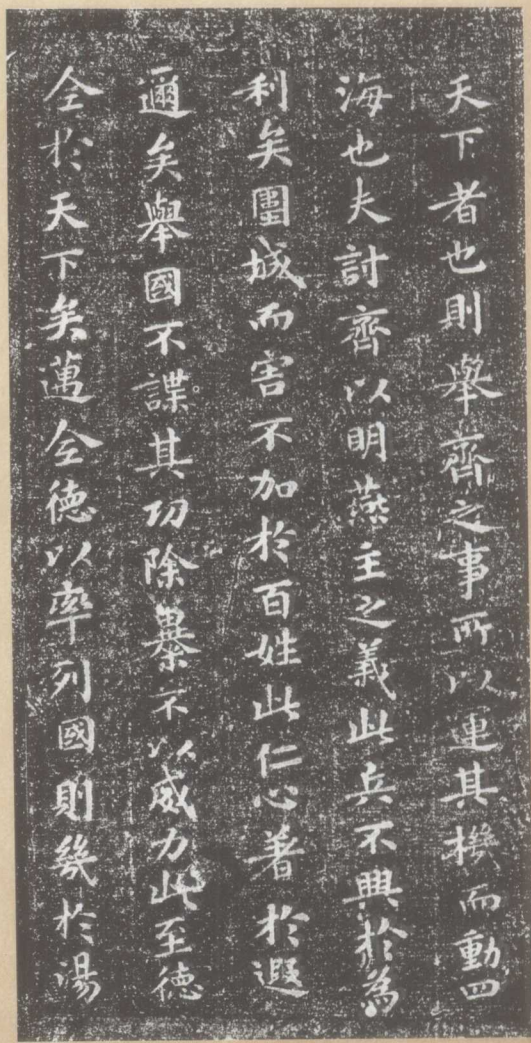
楷书以魏晋小楷、北碑、唐楷、清代楷书为代表。

钟繇与王羲之的楷书，是楷书成熟时期的代表，他们的楷书主要是小楷。

北碑，是北朝碑刻的简称。北朝碑刻是楷书的第一个高峰期，碑派是清代对北朝碑刻的复古。北碑与唐碑、清代碑派楷书可谓楷书发展史上的三大高峰。

孔宙碑

王羲之小楷《乐毅论》

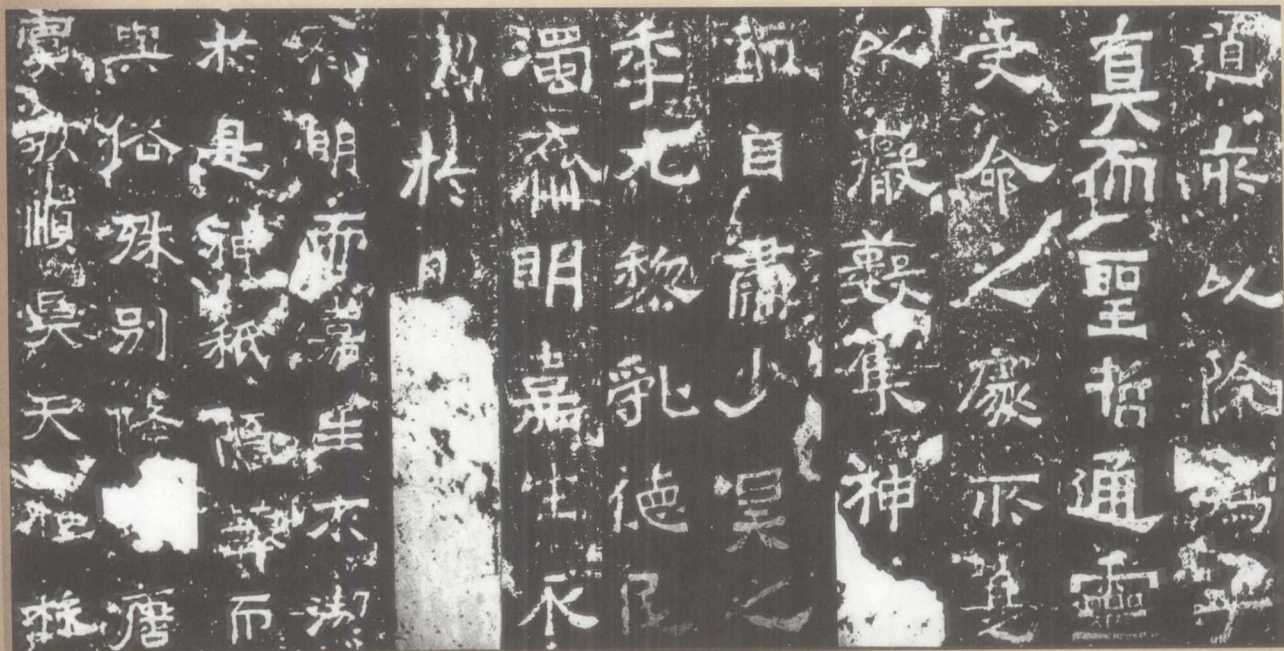

北碑是楷书发展史上相当重要的一个时期，北朝碑刻在写法上与钟王相比较有很大的突破和发展。北碑的代表作品主要以北魏迁都为限，分为平城和洛阳时期的碑刻。平城时期的碑刻书写还有很多的隶书意味，而迁都洛阳以后的碑刻，字法用笔都有许多变化。北朝时期的楷书代表作品有洛阳邙山元氏墓志、龙门造像记、云峰诸山石刻、四山摩崖以及《崔敬邕墓志》、《刁遵墓志》、《张玄墓志》、《张猛龙碑》、《石门铭》、《中岳嵩高灵庙碑》、《敬史君碑》等。

艺术具有地域风格特征，南北朝书法的发展也不例外。北朝书法作为少数民族文化与汉族文化相碰撞而产生的奇迹，作为在鲜卑族统治下的汉人士族为主的书法家们的精神反映，既有北方民族的剽悍，又有南方士族式的精致。两种文化的碰撞产生了“北碑”这一光耀书史的楷书体，涌现出了大量的碑派书家书作。与此同时，南朝宋、齐、梁、陈诸朝则因晋室士人的南迁而成了汉人文化的中心。北碑、南帖之别，不仅是地域之别，更是风格之差。北碑多以朴茂雄强擅长，南帖多以灵巧秀美见胜。

唐代楷书是中国书法史上一座难以逾越的高峰。唐初，楷书完全成熟并迎来了高度繁荣的时期。有唐一代，擅长楷书并以楷书名世者数不胜数。其中，初唐欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷四家，盛中唐颜真卿，中晚唐柳公权等人的书法代表了唐楷三阶段的书风和时代气息。从唐初四家崇尚瘦硬到盛中唐颜真卿、徐浩崇尚肥厚，再到晚唐柳公权崇尚骨力，大致构成了唐代楷书的演变轨迹。

19世纪，中国社会发生了巨大的变化，政治上受到外国列强的侵略。从道光开始，内忧外患接踵而来，战争不断，清朝的国力急剧下降并走向衰落。一些有责任感的年轻知识分子开始寻找拯救中国的新办法和新路子。一批人提出了“师夷长技以制夷”；而另一批人则从中国自身

中岳嵩高灵庙碑

