

大学书法教程编委会 编

大学书法教程

DA XUE SHU FA JIAO CHENG

書

陕西人民出版社

高等学校公共教材

大学书法教程

盛恭运 韩邦山 主编

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目(CIP)数据

大学书法教程/盛恭运,韩邦山主编. —西安:陕西人民出版社,2005

ISBN7-224-05008-3

I. 大... I. ①盛... ②韩... III. 大学书法教程—高等学校—教材 IV. G8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 026686 号

书 名 《大学书法教程》
编 著 者 盛恭运 韩邦山
出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 菏泽市新华贸易有限公司
开 本 787mm×1092mm 16 开 16.75 印张
字 数 390 千字
版 次 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷
印 数 1-3000
书 号 ISBN 7-224-05008-3/J·153
定 价 19.80 元

《大学书法教程》编委会

主 编 盛恭运 韩邦山

副主编 牛 峰 尤太生 王清亮

编 委 冯玺国 柴清华 赵则玲

出版说明

根据国家教委对大、中专院校开设书法课程的安排和要求,为适应高等院校书法教学及教师“三笔字”(毛笔字、钢笔字、粉笔字)训练的需要,提高学生书写汉字的水平,加强素质教育,满足社会主义市场经济对各类专业人才的新需求,继承和弘扬中华民族博大精深的书法艺术,我们特邀请了全国几十所高等院校从事书法教育、教学和研究的专家、教授编写了《大学书法教程》一书。

本书在编写过程中,以实用为前提,遵循理论联系实际的原则,系统阐述了本课程的基础知识、基本理论和基本技能,并注重吸取书法界的最新研究成果,具有时代先进性。本书内容丰富,图文并茂,并附有各体临帖范本图版,集知识性、科学性、实用性、直观性于一体,它既可作为全国高等院校(含师范类)书法教学的通用教材,同时又是广大书法爱好者必备的参考书。

本书由编委会全体成员共同编写。参加编写的人员有:盛恭运(第九、十、十六章);韩邦山(第五、八章);牛峰(第十、十四章);尤太生(第三、七、十五章);王清亮(第六、十一、十二章);冯玺国(第二、四章);柴清华(第一、十七章);赵则玲(第十三章)。

本书在编写过程中,参阅并借鉴了有关专家、学者的论著,并得到了山东省教育委员会、陕西人民出版社及许多高等院校的大力支持和帮助,在此深表感谢。

由于编者水平所限,难免存在不足之处,诚恳欢迎广大读者予以批评指正。

编者

2005年7月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 书法概述	(1)
第二节 学习书法的意义	(2)
第三节 学习书法的方法与学养	(3)
第四节 书法简史	(5)
第二章 笔墨纸砚	(22)
第一节 笔	(22)
第二节 墨	(23)
第三节 纸	(24)
第四节 砚	(25)
第三章 写字姿势和用笔方法	(27)
第一节 写字的基本姿势	(27)
第二节 执笔和运腕	(28)
第三节 运笔	(30)
第四章 选帖 读帖 临帖	(34)
第一节 选帖	(34)
第二节 读帖	(36)
第三节 临帖	(37)
第五章 毛笔楷书	(41)
第一节 楷书的基本笔画	(41)
第二节 楷书的笔顺	(50)
第三节 楷书的偏旁部首	(51)
第四节 楷书的结构	(54)
第五节 欧、颜、柳、赵书体简介	(61)
第六章 毛笔行书	(81)
第一节 行书概述	(81)
第二节 行书的基本笔画	(81)
第三节 行书的结构	(89)
第四节 行书范本	(101)
第七章 隶书	(118)
第一节 隶书概述	(118)
第二节 隶书的基本笔画	(118)
第三节 隶书的结构特点	(121)
第四节 隶书范本	(122)
第八章 篆书	(130)
第一节 篆书概述	(130)

第二节	篆书的笔法与特点	·····	(132)
第九章	书法创作	·····	(139)
第一节	文字内容的选择	·····	(139)
第二节	书写款式	·····	(141)
第三节	章法与布局	·····	(147)
第四节	创作过程	·····	(155)
第十章	书法欣赏	·····	(159)
第一节	书法的艺术魅力	·····	(159)
第二节	书法的审美标准	·····	(165)
第三节	书法欣赏的一般规律	·····	(170)
第四节	书法品评的传统方法	·····	(172)
第十一章	钢笔书法概述	·····	(176)
第一节	钢笔书法	·····	(176)
第二节	钢笔书法的笔、墨、纸	·····	(177)
第三节	钢笔书法和毛笔书法的区别和联系	·····	(178)
第四节	钢笔书法的地位和学习方法	·····	(179)
第十二章	钢笔书法的基本技法	·····	(181)
第一节	书写姿式	·····	(181)
第二节	执笔	·····	(182)
第三节	用笔	·····	(182)
第十三章	钢笔楷书	·····	(184)
第一节	钢笔楷书简介	·····	(184)
第二节	钢笔楷书的基本笔画	·····	(184)
第三节	钢笔楷书的部首写法	·····	(188)
第四节	钢笔楷书的结构形成	·····	(195)
第五节	钢笔楷书的结构规律	·····	(198)
第十四章	钢笔行书	·····	(203)
第一节	钢笔行书的特征	·····	(203)
第二节	钢笔行书的基本笔画	·····	(204)
第三节	钢笔行书的偏旁部首	·····	(204)
第四节	钢笔行书的基本技法	·····	(217)
第十五章	钢笔隶书	·····	(220)
第一节	钢笔隶书的基本笔画	·····	(220)
第二节	钢笔隶书的结构规律及偏旁部首	·····	(223)
第十六章	钢笔书法的章法和佳作欣赏	·····	(226)
第一节	章法布局基本原则和形式	·····	(226)
第二节	幅式	·····	(229)
第十七章	粉笔书法	·····	(232)
附录一	钢笔书法精选	·····	(235)
附录二	毛笔书法名帖欣赏	·····	(253)

第一章 绪 论

第一节 书法概述

中国书法,是就汉字的书写艺术而言。概括地说,书法是艺术地书写汉字的规范与科学的方法。具体地说,书法是以毛笔或钢笔为书写工具,以汉字为表现对象,以笔法、结构、章法为表现手法,以抒情、状物性的线条及其组合为表现形式,以文字涵义和作书者的思想情趣为表现内容的一门融合空间性和静态性于一体的线条书写艺术。

书法艺术是中华民族最优秀的传统之一,是祖国艺术百花园中的一朵奇葩。它与中国画同源,但却独树一帜。由于受华夏民族数千年积淀的文化传统的哺育,它不仅具有东方文化艺术的特征,而且明显地反映出中华民族的精神气质、哲学思想和伦理道德。从中国书法数千年的演变发展史看,书法艺术与其他文化门类是密切相关的。哲学的微言奥义,史学的深邃精密,诗歌的一片天籁,绘画的气韵生动,武术的刚柔相济,佛教的洗心入静,中医学的阴阳五行等等,书法无不兼收并蓄,包容殆尽。正因为如此,中国书法是中国文化的精髓,中国书法的发展史也是中国文化发展史的一个缩影。在其熔古铸今不断发展演变的过程中,我国人民和历代书法家经过长期的书法实践,总结和探索出的艺术法则和技艺规律,为中国文化乃至世界文化宝库增添了一份珍贵的财富。

一、汉字是书法的源泉

在世界上众多民族中,为什么书法艺术只产生于中华民族呢?原因是只有汉字才具备书法的表现内容。从汉字产生之日起,就为书法艺术开辟了宽广的表现区域。东汉许慎在《说文解字》叙中提出的六种构造汉字、应用汉字的方法及规律,即指事、象形、会意、形声、转注、假借,充分体现了我们祖先很高的艺术想像力、概括力和表现力。古代著名书法家张怀瓘曾在《书断》中对我们祖先创造汉字有这样一段描述:“仰观奎星圆曲之势,俯察龟纹鸟兽之象,博采众美,合而为字,是为古文。”

汉字从古至今一直具有很强的生命力。无论书写汉字的工具如何变换,书法艺术始终完美地延续下来。只是由于时代的不同,书写工具的不同,产生了不同的书法表现形式。如刀刻甲骨时代,产生了甲骨文书法;用笔在竹片上写字的时代,产生了汉简书法;用毛笔在宣纸上书写延续至今,形成通常所说的书法;如今发展到用钢笔或圆珠笔书写汉字的时代,又产生了硬笔书法。总之,我们写汉字,用心写好它,就可以跨进书法艺术的大门。当你学到了这门实用性极强的艺术,会给你带来不可估量的享受和益处。

所以,书法是笔墨与汉字统一而形成的艺术,离开了汉字,便谈不上书法。

二、毛笔和硬笔是书法的重要工具

毛笔,为中国特有的书写工具,是汉字书写能成为一种专门艺术的重要条件。毛笔笔毫

体圆锋尖,刚柔相济,富有弹性。在善书者手中,可随心所欲,八面出锋,写出来的笔画,或粗或细,或枯或润,有点有线,有藏有露,变化无穷,能充分表现出书者的精神气节。

毛笔书法,从殷商甲骨文算起,已有3300多年历史。随着社会的发展,书法形式不断地演变革新,发展成为篆书、隶书、楷书、草书等多种字体,各朝各代都涌现出了不同书体、成就各异的书法大家,创作了大量的刻字、铸字、铭文、碑碣、字帖等书法作品,著述了极为丰富的书法理论专著,形成了一个庞大的书法体系,为我们学习研究书法艺术,提供了依据和条件,为当代书法的发展奠定了坚实的基础。

硬笔,是相对于毛笔而言的,指笔尖是硬性的笔,包括钢笔、圆珠笔、粉笔、铅笔等,主要指钢笔。钢笔,为新时期的书写工具,以其特有的运笔技法,使之书写出简洁明快的艺术性线条。写得好的硬笔字,不仅具有实用价值,也同样具有艺术欣赏价值。硬笔书法作为一种艺术提出来并加以推广,也不过20余年的历史,虽然时间短,但这门艺术却得到了迅猛异常的发展,普及速度之快,水平上升之高,令人叹为观止。

三、书法的要素

书法由三个最基本、最关键的要素组成,即:章法、结构、线条(笔画)。

(一)章法

简单地说,章法是使一幅书法作品整体美的技能和方法。它着重于字与字之间、行与行之间的协调与辉映,利用黑白的分布、字形的大小、字距的远近、字态的正欹等手段使千姿百态的单字在同一风格的组织下,形成一篇既和谐美观又相映成趣的艺术作品。

(二)结构

结构也称结字、间架。指巧妙地组织笔画,点画布局合理、恰当。笔画摆放得好,写成的字自然就美观。具体地说,结字是每一个字中笔画与笔画之间、偏旁与偏旁之间的距离远近和长短笔画相互配合的总和。这些配合与作书者的提按顿挫、缓急轻重有着密切的关系。点画的每一个细微的行笔轻重快慢都能引起搭配上的差异,点画间的笔势往来产生结构,从而在结构外形上造成了复杂的变化。

(三)线条(笔画)

线条是指每一笔画留在纸上的痕迹。在有形的线条中,能体现出一个无形空灵的力感,粗的笔画庄重凝厚,细的笔画飘逸流畅,浓淡的笔画如壮士足臂,枯湿的笔画如千年枯藤,不同的线条给人以不同的艺术感受。

以上介绍书法三要素的顺序是:章法-结构-线条,这是根据人们欣赏一幅作品的顺序排列的。人们看一幅书法作品时,总是先对通篇有个印象,而后才感受篇中的单字是否赏心悦目,最后才注意到线条。而作品的创作过程与上述的欣赏过程恰好相反,书法创作的顺序是:线条-结构-章法。所以,在书法的三要素中,线条既是创作的起点,又是人们欣赏的终点。

第二节 学习书法的意义

书法具有实用和审美双重功能,历来受到人们的喜爱和重视。学习书法是我们中华民族

的优良传统之一。历代文人学士都很重视书写能力的训练和提高,有的朝代还将此定为科举进身之阶的必备条件之一,在人民群众中也视为人生修养的必备课业之一。在改革开放的今天,中共中央和人民政府也及时提出了弘扬民族文化的指示。现在,书法艺术普及的热潮已遍及全国每一个角落。

书法具有广泛的实用价值。不论是工作、学习、生产、生活、社会交往等一切社会活动都离不开文字。如果能练一手好字,把字写得正确、整洁、美观、流畅、一目了然、赏心悦目,将为你的生活增辉,为工作增色,并在你的社会交往中增添魅力,有助于你的成长进步和成功,使你受到社会的重视和敬佩。

学习书法是陶冶情操,提高身体素质,开发心智的好方法。汉字笔画规范,笔顺严格,结构严谨,结体千姿百态:飘逸、沉郁、雄强、精细、简洁、繁丽,汉字之美不可名状。通过一丝不苟的长期练字,无疑会在潜移默化中培养更高的审美观念,提高艺术修养,陶冶审美情操,克服性情急躁、粗枝大叶等不良习惯。有关专家还认为,经常写字可以锻炼身体,调节精神,保持血脉通畅,精力旺盛,有益于身心健康。因为写字时必须竭虑凝神,平心静气、磨墨动笔,好像练太极气功一样。毛泽东同志说过:“练书法是很好的休息,是积极的消遣娱乐,也是修身健脑健身之法。”清朝书法家周兴莲则说:“作书能养气,也能助气,静坐作楷法数百字,便觉矜躁俱平。若行草任意挥洒,至痛快淋漓之时,又觉心灵焕发。”中国书法是中华民族灿烂文化的重要组成部分。学习书法传统艺术,弘扬民族文化,不仅可以培养自己的书写技能,同时可增强民族自豪感和爱国主义思想感情。这既是提高全民族思想道德文化素质的重要举措之一,也是建设精神文明,加强素质教育的重要内容。

在经济高度发展的今天,书法艺术不仅为我国所独有,它将随着国际文化交流的频繁而走向世界。特别是在日本、韩国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家,更是形成了研习中国书法的热潮,出现了许多书法协会和书法研究团体。外国人尚能认识到中国书法艺术的博大精深,并认真在社会上推广,作为炎黄子孙,则更应珍惜祖先留给我们的这一份珍贵遗产。

第三节 学习书法的方法与学养

书法学习,包括领会掌握执笔、用笔、笔画写法、间架结构和章法布局等五个方面的法式——即书法基本功的练习,以及艺术创作两大内容。学习时,必须按照书法的特殊规定性首先练好基本功。书法基本功的练习,历来都有一定的方法和程序,练习时,只有遵循这些方法和程序,不急不躁,循序渐进,方能取得较快的进步和较好的效果。否则,“欲速则不达”,就会影响进步或者进步不大不快。

书法学习,主要应遵循如下规律、方法和学养。

一、静心专一,持之以恒

学习书法,必须静心专一,才能有所建树。无论是读帖中细察点画结构,还是习字中用锋运笔,都应全神贯注,学会运气用功才能深入领悟书法艺术的内在精髓,达到练习的目的。

练字如练人,没有勤学苦练,持之以恒的精神,是绝对练不好的。古今书法大家,没有一个不勤学苦练,持之以恒。相传张芝临池学书,竟使“池水尽墨”;智永登楼练字近40年,用坏

的笔，能堆成一座山；钟繇学书，常白日时画地，夜眠时画被，天长日久，竟将被子画穿。这些传说当然不一定完全真实，但却说明了苦练有恒和学好书法之间的关系。

二、循序渐进，先专后博

学习书法，要像学习其他艺术一样，遵循它的内在规律，由易到难，循序渐进。第一，要先学基本点画，再学结构，最后学习章法。每一个步骤都练到运笔自如，形态合乎要求，再向下一步转换。这样基础打得牢，进步自然快。

第二，先专后博。学书法，切不可朝秦暮楚，见异思迁。凡学风浮躁，不思专业，忽而学这，忽而学那的同学，是永远也不可能走上成功之路的。因此，学书法要一帖入门、逐采众长。如学楷书，楷书也有很多流派，我们首先要选准选好一个流派的字帖，然后再认真地练写，努力掌握其用笔方法、结构特点、表现形式，如能潜入进去，深得其味，则会效果更佳。当一帖练好了，再改学其他流派的字帖，久而久之，才能在楷书上博采众家之长，形成自己的风格，写出高水平的楷书来。用此方法广而推之，再练隶、篆、行、草等书体，知识技能自然就既专又博了。

三、掌握理论，不为所困

学习书法就要学习一些书法理论。它包括技法理论、美学理论、书法史论，其中，技法理论对指导实践最为直接，美学理论、书法史论也需要大致了解，对于这些理论的理解，不可太钻“牛角尖”。比如：初学用什么笔好，用羊毫、狼毫，还是兼毫，什么是中锋、侧锋和执笔等，往往在一些“纯”书法理论文字上，说得玄奥，表达不十分清楚，况且又众说纷纭，使人无所适从。对于初学者来说，哪种理论通过实践有效果，就是好的，不要囿于某人某书之说。

四、热爱生活，善于审美

书法艺术的美来源于生活中的美，是生活美的集中、提炼和概括。如“书圣”王羲之在谈点画写法的感受时，就借助了自然现象来作比拟：横画如列阵之排云；戈画如百钩之弩发；点画如高峰坠石；折画如屈折钢钩；牵如万岁枯藤；纵如足行之趋骤。再如：我们在书法的基础笔法中可以见到，有些笔法如钩，或则如豆；有些如鸟啄、虎牙、垂露、悬针、兰叶、凤翼；有些如天鹅卧波，蝴蝶穿花，或如游龙腾跃。甚至对于作书时应该避免的弊病，也一一运用这类富于形象的词汇加以描述：切忌“蜂腰”！须防“鼠尾”！避免“牛头”！慎勿“断枝”！当心“鹤足”！因此，要学好书法艺术，达到艺术美的境界，不但要学习书法艺术的技法，还要热爱生活，深入生活，善于从平凡的生活中发现包含着丰富内容的生活美。这样，才能使自己在创造书法的艺术美时有深厚的根基和取之不尽的源泉。

为了善于发现生活中的美，必须提高审美能力，培养自己的高尚情操，使自己能善辨美丑。不少书法家不断从自然生活中捕捉和提取美的因素与情趣，通过迁想妙得，使书艺大进，面目一新。如果没有这些修养，则很可能对生活中的美视而不见，因此，就不可能创造出书法的艺术美。

五、博学众艺，字外求功

书法艺术和其他艺术是互相联系、互相影响的，它们都有共同的审美特征。因此，博学其他各门艺术对学习书法艺术是大有裨益的。文学不仅有助于我们认识生活，开阔视野，而且可以提高想象能力，有助于书法艺术的学习。可以说文学是书法创作的源泉。书法作品书写的多是诗词辞赋，如果没有一定的文学修养，就不能深刻理解这些诗词的内容、情调和风格，

书法艺术所体现的形象和情感就不可能和这些诗词所描绘的形象、体现的情感相统一。

书法和绘画在技法和线条变化上联系非常密切,故历来有“书画同源”之说。国画“骨法用笔”和它在构图上的疏密虚实、开合聚散等空间营造的原理不仅与书法中的运笔用锋法相通,也和书法的结构造型、章法布局相联系。在中国历史上,有不少既是大画家,又是大书法家的人,如像古代的苏轼、米芾、赵孟頫、董其昌等等。赵孟頫有诗云:石如飞白木如篆,六法原与八法通;若也有人能会此,须知书画本来同。

书法和音乐在情感、节奏韵味上有更加密切的联系。音乐主要以情感来反映生活,它在激起人们情感方面有巨大作用,其节奏性也较之其他艺术门类更明显更猛烈。学习音乐,能使学书法者富有情感和节奏感,从而能大大地提高书法艺术水平。一幅优美的书法艺术作品,挂在墙上,供人观赏,观赏者为什么面对它沉思冥想、并得到一种奇异的快感?这就是书法节奏韵律感在起作用。

舞蹈艺术及中国武术和书法在形象和线条美上有更大的联系。书中那抑扬顿挫、轻重疾徐的行笔,豪迈奔放、刚劲有力、秀丽飘逸的线条形象多能在舞蹈艺术和中国武术中找到某种类似的动作。据说,草圣张旭观公孙大娘舞剑,遂作草书,即为一例。

由上可见,博学众艺,融会贯通,是学者者必不可少的修养之一,更是大家所必备的艺术修养和审美能力。

第四节 书法简史

中国书法历史悠久,源远流长;书法史上载籍浩繁,遗迹宏富。非三言两语所能概括。在此,我们以历史时代为经,以汉字演变和各代重要的书法家及其作品为纬,勾勒一个粗略的书法发展史的轮廓,为初学者提供一把钥匙,用来打开我国书法艺术宝库的大门。

一、先秦书法

先秦,是指从远古到秦统一六国这段漫长的历史时期。我国的书法艺术,就是在这一历史阶段孕育形成的。

书法源于汉字,汉字是中国书法的造型基础,两者关系甚为密切。要了解书法的产生,必须从汉字的起源谈起。

谈到汉字的起源,历来说法不一。据《周易·系辞》记载:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”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,以代结绳之致,由是文籍生焉。”结绳是实物,只能作为个人帮助记忆的工具;八卦是少数单纯的符号,后来变作宗教迷信的应用工具;两者都不能称文字。还有一种流传甚广的“仓颉造字说”。据汉许慎《说文解字·叙》所载:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迹之迹,知分理之可相别异也,初造书契”。对此,鲁迅先生在《门外文谈》中作了科学的分析。他认为:“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,便可敷衍记事了。中国文字的由来,恐怕也逃不出这个例子的。”这说明汉字是出于社会需要,源于社会生活,脱胎于画符号,并由劳动人民集体创造的。由此看来,仓颉造字之说,也是不可靠的,如果历史上确有仓颉其人的话,他也只能是采集、整理文字的“史官”之一。

至于造字的方法,我国古代有所谓“六书”的理论,即象形、指事、会意、形声、转注和假借。这是古代研汉字的构造而总结出来的造字法。许慎在《说文解字·叙》中对“六书”作了解释:“一曰指事。指事者,视而可识,察而可见,上下是也;二曰象形。象形者,画成其物,随体诘屈,日月是也;三曰形声。形声者,以事为名,取譬相成,江、河是也;四曰会意。会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也;五曰转注。建类一首,同意相受,考、老是也;六曰假借。假借者,本无其字,依声托事,令长是也。”“六书”中的象形、指事、会意、形声是直接造字的方法,而转注、假借并没有造出新字,因此,有人认为后两者是用字的方法。从汉字的构造上来看,汉字属于表意性质的文字。

汉字究竟始于何时?据考古新成果证明,远在今6000年前的新石器时代,半坡遗址的彩陶器上,已经出现了文字的渊源。这些陶器上的各种不同的符号(图1-4-1),可以认为是我国文字的萌芽。

图1-4-1 陶文字符号

甲骨文

汉字从萌芽到成熟,有一个漫长的孕育过程。现在所能见到的成系统的早期文字,只有殷商时代的甲骨文。(图1-4-2)

甲骨文是“龟甲兽骨文字”的简称,因其契刻在龟甲兽骨上而得名。它于19世纪末在河南安阳附近出土,那里是殷都的废墟,所以又名“殷墟文字”;又因为甲骨文主要是卜卦的记录,故甲骨文还有“卜辞”之称。近年又在陕西等地发现了西周早期的甲骨文,证明它是殷商至周初通行的文字。

由于甲骨文是早期的文字,结体多为象形,体态长形居多,少数略扁;单字组织紧密,通篇字体大小、长短、宽窄无一定则,错综变化,互有关联,行气贯通,质朴自然。在笔法上,因镌刻工具尖锐,刻字材料坚硬,字的笔画一般为单线,较瘦挺,且锋芒外露,笔画转角处以方折为主,行款错落自然,浑然成章。总之,从整体上看,甲骨文雄伟豪放、劲峭挺拔、明朗质朴、细密放逸、秀丽多姿、端庄灵动,已具有了最早的书法艺术的魅力。即使在今天,它还能为我们学习书法提供有益的借鉴。

金文

金文出现在距今3000年前后的周朝,它是从甲骨文发展而来。因为这些文字大多是铸

图1-4-2 甲骨文

刻或铸造在青铜器上的铭文，当时人们称铜为“金”，所以叫做金文，又因为古代的铜器分钟、鼎两个大类，这两类铜器上都有铭文，所以金文也称“钟鼎文”。金文书法有四个特点：

1. 在字体上还保留着不少甲骨文的形态。
2. 笔画比甲骨文粗壮，字体渐趋规整，行款已基本整齐。
3. 曲笔、直笔变化较多，有些笔画甚至写成了面。
4. 字的转角处或方或圆，点画圆浑，体势雍容，骨力内含。《毛公鼎》《颂鼎》《颂敦》《史颂敦》《虢季子盘》《散氏盘》《齐陈逆》《大孟鼎》(图1-4-3)等可为代表。

金文是研究我国文字和书法发展的重要资料，我们可以由此窥见甲骨文逐渐向小篆演变的痕迹。

石鼓文

春秋战国时，书风日趋诡变，文字异形，风格不一。其时的书作最为后人称道的是《石鼓文》(图1-4-4)石鼓文，也叫“籀”文。周宣王时有个史官名字叫史籀，作了《史籀篇》供当时的士大夫们识字用，后流行于秦国，由此而得名。据

考，石鼓文是战国时代秦国的石刻文字，为我国现存的“石刻之祖”，一般以它为籀文的代表作，属大篆的范畴。石鼓共有十个，每个石鼓上面刻有一首四言诗，记述秦国国君游猎的情况，故又称为“猎碣”。石鼓文笔法圆劲挺拔，结构方正谨严，排列整齐，气韵醇厚，既保存了金文中繁复的痕迹，又带有装饰性，在书上已初备了小篆的基本特征。石鼓文自从唐初在陕西凤翔县被发现后，为历代的书法家所推崇和借鉴，影响深远，充分显示了它强盛的艺术活力。郭沫若说：“有意识地把文字作为艺术品，或者使文字本身艺术化和装饰化，是春秋时代的末期开始的。这是文字向书法的发展，达到了有意识的

图1-4-3 大孟鼎

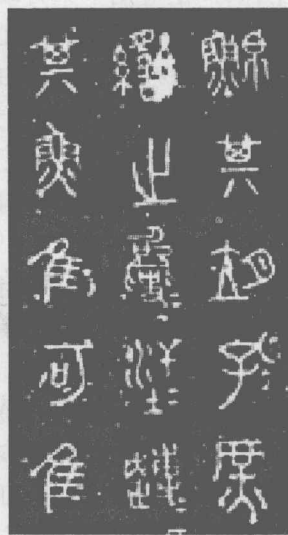

图1-4-4 石鼓文

阶段。”

甲骨文、金文、石鼓文和春秋战国时通行于各国的文字统属于大篆。

综上所述,先秦为中国文字、书体的创始期。这一历史时期,汉字从仰韶文化期的陶器符号,经历了甲骨文、金文等阶段,演变发展到战国石鼓文已经成熟,书法艺术也在它的实用中逐步形成。

二、秦汉书法

战国时期,诸侯割据,各自为政,造成了“七国言语异声、文字异形”的局面。秦始皇统一全国之后,为了巩固其统治,实行“书同文”的政策,进行文字改革。首先把大篆简化为小篆,作为全国通行的标准字体,后来又整理出更为简便的新字体隶书。

小篆

公元前221年秦始皇吞并六国后,推行统一文字的政策,淘汰了通行于六国的异体字,定小篆为正体,将李斯做的《仓颉篇》、赵高做的《爰历篇》、胡毋敬做的《博学篇》定为当时的小篆范本,对普及小篆起到了重要作用。它是书法发展史上的一个飞跃,对以后书法的发展影响很大。

秦篆的小篆比大篆要简化、工整、规范,其点画粗细均匀,结构均衡对称,章法整齐化一,有柔中寓刚、爽朗俊健的美感。秦代把这种书体,广泛应用于刻石颂德。存世的有《琅邪台刻石》和《泰山刻石》(图1-4-5)残石等,可以代表秦代小篆的风格。相传这些刻石大都是李斯

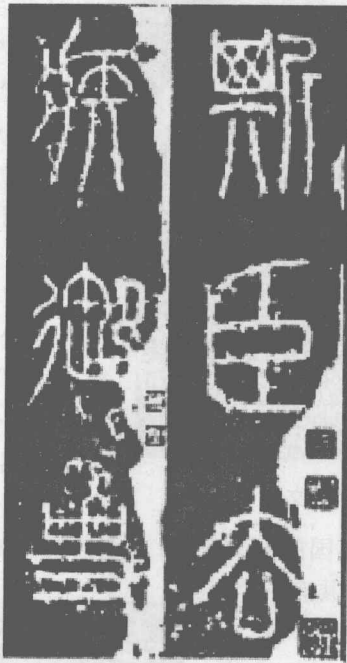

图1-4-5 泰山刻石

图1-4-6 秦诏版

写的。李斯,字通右,楚上蔡(今河南上蔡县)人,他不仅是秦代著名的书法家,也是中国书法史上有记载的第一个创新者,对汉字书法的发展起了先驱作用。

秦隶

秦代统一文字后,当时仍并存大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书八体。不过八体之中,通行的是小篆和隶书。

“隶书者,篆之捷也。”为了适应快速书写,隶书将篆书的曲线变成为直线;圆转笔画变为方折;纵势字形变为横势。有些诏版、诏权、诏量上的文字写得比较草率,带有隶书笔意,故有人称这种字体为秦隶或古隶。(图1-4-6)1975年,在湖北云梦睡虎地发现了1000多支秦简,这些未臻成熟的隶书,可以说是秦隶的典型。隶书必然取代篆书,很大程度上取决于实用书写的要求。因为“秦既用篆,奏事繁多、篆书难成。”(卫恒《四体书势》)隶书的产生是我国文字和书法发展史上的一次重大变革,汉字书法史上把这次变革称为“隶变”。从此,隶书成了古

今文字的分水岭,为汉字书法的进一步发展开拓了宽广的道路。

由此可见,秦代在中国书法史上是一个承前启后的重要历史阶段。它既统一了六国文字,又创造了为后代流行的小篆和隶书,为书法艺术增添了新的样式。

汉隶

汉代实行休养生息政策,经济比较繁荣,文化也比较发达,以书取士为国家制度之一。这一时期,隶书大盛,其他书体也在这一基础上应运而生。

汉初承用秦隶,后来经过人们在实用中加工、美化,逐步将秦隶遗留的篆意脱尽,点画波磔明显,结体更趋方正,成为汉代的代表字体。人们称这种隶书为

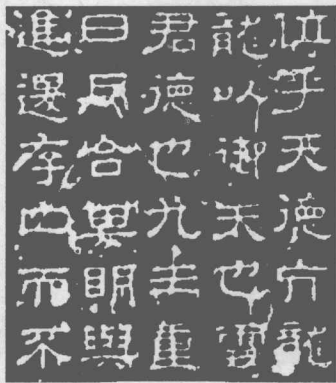

图1-4-7 熹平石经

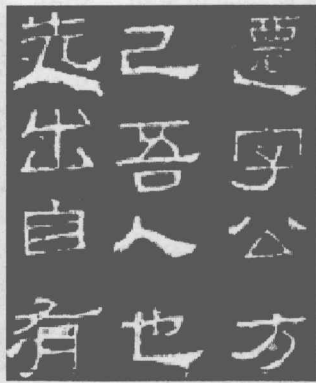

图1-4-8 张迁碑

汉隶。(图1-4-7)东汉石刻盛行,“碑碣云起”,目前我们所见到的汉碑,几乎都是这一时期的作品,如瘦劲宽博的《礼器碑》,飘逸秀丽的《乙瑛碑》,厚重古朴的《张迁碑》(图1-4-8)纵肆奔轶的《石门颂》等等。近代还发现了大量的汉简和帛书,如在敦煌出土的《流沙坠简》,在内蒙古出土的《居延竹简》及在甘肃出土的《武威汉简》……面目不同,格调各异。诸多汉碑汉简,洋洋大观,形成了中国书法史上空前繁荣的局面。

在正史上,东汉熹平四年(175年)第一次把书写和碑刻文字称为书法。把书法看作一门艺术,在秦汉时期的作品中,有着较前代更强烈的反映。碑文上书写者与撰文者一样署名,是一例;秦李斯、汉蔡邕等人的书法理论之出现,又是一例。这种自觉地用艺术的眼光来对待文字书写的态度,说明秦汉时期的书法家们对书法艺术已经完成了从感性认识到理性认识的飞跃。

草书

书体在应用过程中不断演进,据许慎的《说文解字·叙》说:“汉兴有草书。”汉时流行的早期草书称章草。(图1-4-9)它的得名说法不一,一般认为因用于章奏而得名,也有因汉史游以此体作《急就章》而得名说,还有一些其他的说法。史游、杜操等都是汉代善章草的书法家。我们从作品中可以看出,章草保存有明显的隶意,点画带有波磔,字形扁平,字字独立。唐张怀瓘《书断》说:“章草即隶书之捷,草亦章草之捷也。”章草在实用中快速书写,逐渐去掉波磔,人们又称不带波磔的草书为今草。

至于章草与今草的区别,张怀瓘在《书断》中说得很清楚:“章草之书,字字区别。张芝变为今草,加其流速,拔茅连茹,上下牵连;或借上字之终,而为下字之始,奇形离合,数意兼包。”这里提到的张芝,是后汉时敦煌酒泉人,相传他非常勤奋,临池学书,池水尽墨。由于他既熟悉章草,又精于今草,故史称“草圣”。传说今草是他创制的,现存相传为他的作品,可为其今草代表作。(图1-4-10)

楷书

隶书在经过章草发展为今草的同时，沿着另一条线索发展为楷书。我们从东汉熹平陶瓶题字可以看出，其中大多数字褪去隶书的挑脚，已是一种稚拙的楷书。楷书把隶书点画的波磔改为平直，把形体的扁平变为方正。这样点画清楚，结体端正，既便于书写，又易于辨认。所以楷书一经形成，字体便长期保持稳定，一直沿用至今。十几个世纪以来的书法艺术史，

图1-4-9 松江本急就章学书

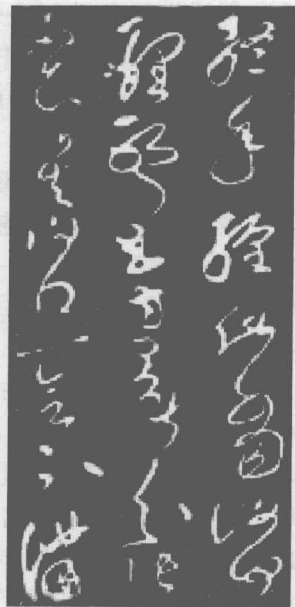

图1-4-10 张芝草书

都离不开因楷书产生、成熟和普遍使用而带来的影响。

行书

任何时代对书法发展的要求，都是易认、易写、便捷。行书也是在这样的要求下产生的。行书简化楷书点画，又兼带草书联绵笔势。没有楷书那么工整，又不像草书那么潦草；既比楷书易写，又比草书易认，最切合实用，因此它和楷书一样通行至今。

汉代是书法大变革大发展的时期，书法到了汉末，基本上各体具备，并已出现对书体的系统论述，东汉许慎《说文解字》便是一部从文字学角度来探讨书体的专著。草、楷、行书体的出现，为文字书写进一步发展为艺术奠定了造型基础，也为笔墨功能充分发挥开辟了崭新的天地。

三、魏晋南北朝书法

(一)三国时期

魏晋南北朝时期，篆、隶、草、楷、行各种书体，经过前代繁衍都已成熟，并各自成体系。五体并行，相互影响，各具风格。在这基础上，孕育了钟繇、王羲之这样伟大的书法家，产生了一批不朽的杰作，形成中国书法史上的黄金时代。三国书法，以魏为主，魏的石刻有《受禅碑》《范式碑》《五基残碑》《十三字残碑》《三体石经》(图1-4-11)等，这些隶书石刻为两晋、南北朝隶、楷的渊源所在。《天发神讖碑》(图1-4-12)，以方笔写篆，最负盛名，相传是皇象写的，另有《谷朗碑》《禅国山碑》等。蜀国的石刻少见。魏国出现的书法家主要有邯郸淳韦诞、钟繇等，其中以钟繇最为著名，他善各种书体，尤以楷书见长，被后代奉为“楷书之祖”，与王羲之并称为“钟王”。其楷书笔法道媚，结构朴茂，开创了由隶入楷的新貌。其真迹不见流传，历代法帖中传有以临本翻刻的《宣示表》(图1-4-13)《力命表》《荐季直表》等。

(二)晋朝

晋代受传统和师承的影响很深，书风极盛。书写工具在这时也有了普遍的改进和提高，