

孔静 著

中国书法概览

ZHONG GUO SHU FA GAI LAN

盛一簪一詠上足以暢叙幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰
觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之娛

光明日報 出版社

中国书法概览

孔静一著

盛一觴一詠上足以暢叙幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰
觀宇宙之大俯察品類之盛

图书在版编目(CIP)数据

中国书法概览 / 孔静著. — 北京: 光明日报出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5112-9019-9

I. ①中… II. ①孔… III. ①汉字—书法 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 191673 号

中国书法概览

著 者: 孔 静

责任编辑: 曹 杨 靳鹤琼

责任校对: 王桂玲

封面设计: 赵红绘

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078258(咨询), 67078870(发行), 67019571(邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn, caoyang@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 郑州宏达印务有限公司

装 订: 郑州宏达印务有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开本: 787×1092 1/16

字数: 229 千字

印张: 11

版次: 2015 年 8 月第 1 版

印次: 2015 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5112-9019-9

定价: 45.00 元

版权所有 翻印必究

序

当今社会强调向传统文化回归,提倡民族文化伟大复兴,书法作为我们民族精神内核最本质的视觉艺术表现形式,当之无愧地是所有热爱传统文化的人们都应该学习研究的对象。面对历代前贤浩如烟海的书法遗迹,它们或铸刻以示庄重、或手书以见性灵。当我们的的心灵真正与这些伟大的书迹相碰撞时,先贤们那样的文辞,那样的心灵悸动,在点线的抽象律动之间所展现出的人类精神世界无与伦比的丰富性,让我们不得不反思在今天的教育形势下传统的文脉精神将如何继续发展,我们又将如何创造出无愧于时代的文艺?

五四新文化运动以后,伴随着对西方文明不断深入的学习,我们对于传统文化的继承,特别是对书法的研究却越来越变成少数人的个人爱好了。看我国古代知识分子的全面修养,且不说其他方面,单就书法的研究而言,这几乎是人人皆能的必备素质,濡毫浸墨之间生动字迹的不断变化所展现出的已不仅仅是他们所欲示人的外在体面形式,更是他们心灵境界不断提升的最有效途径。古人正是通过书法修炼的方式将自己的生活艺术化了。综合起来比较,就个人知识修养的完善程度看,我们今天教育的缺失是显而易见的。信息化时代电脑打字的盛行更加强化了这样的趋势,键盘逐渐代替书写,谁还会有闲心去把笔弄翰呢?

书法作为传统文化中的一员,无愧于中华民族最基本视觉艺术表现形式的称谓,对它的传承发展是民族文化整体繁荣振兴的重要内容之一。如此看来对毛笔书写的回归与向往恐怕就已远不是艺术爱好者所欣赏的事,也不仅仅是从艺者所应该肩负的责任了。但是今天任何从艺者要想深入地了解中国传统艺术的精髓,想在承接、变革、发展传统艺术的道路上有所贡献,那么几乎可以肯定地说,对中国书法艺术的研究和学习是绝对绕不过去的课题。本书笔者结合二十余年的书法学习体会和教学经验,分别从秦篆汉隶、魏碑与唐楷以及行草书的发展角度,分析讲解了诸种书体的历史演化关系、各时代不同书法风格发展变迁的状况及书写中对用笔结字技巧的基本规律的研

究等,这些心得若能对热爱书法的朋友们有真正的帮助将是笔者莫大的荣幸。

书法的学习是漫长的过程,每个人字迹的成熟与他的生命成长也紧密相连,对书法的研究从一开始就意味着长久的、不断的、持续的磨炼将伴随我们终生,蜻蜓点水式的、三天打鱼两天晒网式的学习是不可能真正体会到书法的精妙的,任何学书的佳方妙法、任何所谓的学书捷径都不可能真正代替时间的淬炼。前人强调书艺之成“不唯需要超凡脱俗之才,更需要坚忍不拔之志”“非志士高人,讵可与言书之要妙也”。皆可见书法的完善与成长其实总是伴随着每位从艺者生命的完善与成长,持之以恒的精神灌注想来也应是任何学业欲有所成者的必备素质。

霍 平

2015年3月30日于郑州

目 录

第一章 中国书法历史	1
第一节 先秦书法	1
第二节 秦代书法	5
第三节 汉代书法	8
第四节 魏晋南北朝书法	13
第五节 唐代书法	21
第六节 宋元明书法	29
第七节 清代书法	42
第二章 书法名人碑帖	50
第一节 小篆鼻祖李斯	50
第二节 汉隶之美	51
第三节 楷书之祖钟繇	55
第四节 书圣王羲之	57
第五节 民间书法——魏碑	62
第六节 初唐楷法——虞、欧、褚、薛	68
第七节 唐代行草名家	72
第八节 颜筋柳骨	78
第九节 宋四家苏、黄、米、蔡	84
第十节 笔墨精妙之赵孟頫	91
第十一节 明代书家名作	93
第十二节 清代碑学诸家	97

第三章 中国书法技法	100
第一节 文房四宝	100
第二节 笔 法	104
第三节 字 法	114
第四节 章 法	117
第五节 篆 法	120
第六节 隶 法	128
第七节 楷 法	136
第八节 行 法	146
第九节 草 法	154
第十节 临摹与创作	158
后 记	170

第一章 中国书法历史

第一节 先秦书法

书法是中国特有的传统艺术,虽然书法艺术的自觉化至东汉末才发生,但书法艺术之始与汉字萌生是同时的。

目前已发现的与原始汉字有关的资料,主要是原始社会在陶器上遗留下来的刻画符号。这些符号多为几何形符号(如仰韶、马家窑、龙山等原始文化遗迹)和具体事物的象形符号(如大汶口等原始文化陶器)。但许多文字学家认为,它们还不是文字,只是对原始文字的产生起了引发的作用。大多数文字学家认为“汉字的形成时代大概不会早于夏代”,并在“夏商之际形成完整的文字体系”。故人们现在能看到的最古老的文字,有殷商时代的甲骨文和周代的金文。

甲骨文

甲骨文最初出土于河南安阳小屯村,于1899年被发现。“小屯”曾是殷王朝的故都,所以甲骨文又称“殷墟文字”。由于它主要用于殷王贵族的占卜活动,形式是用刀将卜辞和记录占卜活动的文字刻在龟甲兽骨上,因此也称“龟甲文字”“卜辞”“殷墟书契”和“甲骨刻辞”等。(图1)

由于甲骨文是卜辞,所以内容和程式都很简单,千篇一律,使用的文字大约有五千字,不是殷文字的全部,但它已经具备了中国书法艺术的三个基本要素:用笔、结体、章法。经过科学的分析和比对,考古学家发现甲骨文大多先以兽毛制成的工具沾兽血或朱砂书写在兽骨上,再用类似尖刀的刀笔逐字刻画,由于刀的钝锐,甲骨有坚硬与疏松之别,自然形成笔画的粗细方圆变化。线条两端尖而中间略粗,堪称书法最初的用笔形式,具有挺劲朴拙之美。从结体上看,一方面有了对称美或一字多形的变化美,另一方面又具有了方圆结合、开合揖让等结构形式。从章法上看,甲骨文多为纵成行,横则有列与无列并存;行款错落,大小变化,疏密有致。总之,因刀刻不易圆转,故甲骨文以方折为主要形态特质,而以尖细、挺劲为其笔道线条特征,加上甲骨文用于占卜,故笼罩了一层质朴而神秘的色彩。

图1

由于时代、刻者、用刀等因素的影响,各阶段的甲骨文也呈现出端整、豪放、奇肆和纤丽等不同风格。甲骨文研究学者以盘庚、武丁时期,祖庚、祖甲时期,廩辛、康丁时期,武乙、文丁时期,帝乙、帝辛时期五个阶段来剖析各期风格,但从总体趋势来看,则大体是从雄浑、朴拙走向秀丽、工整。(图2)

图2-

金文

金文是周代书体的主流,所谓金文即铸造在金属容器上的文字。殷代的金文为数不多,流传至今的大量金文是周代青铜器上的铭文。这些铭文与甲骨文字大有不同,这是因为随着社会的发展变化,文字也相应地在发展变化。文献记载,周宣王时有位叫籀的太史,把当时存在的文字进行整理,著大篆十五篇,这是中国文字的第一次改革。后人把史籀以前的文字称为“古文”,把史籀以后的文字叫作“大篆”,也叫“籀文”。上述的金文就是这类文字。

金文的发展,大体可分为三个阶段:

(1) 殷代和周初

这时的金文还具有从甲骨文脱胎而来的痕迹。如1976年陕西临潼出土的记载武王伐纣事迹的《利簋》铭文(图3),笔画挺劲,类似甲骨文,但却变其方折的笔画为圆转,显得灵秀而富于变化。又如西周康王时重器《大盂鼎》铭文(图4),笔画中肥而首尾出

锋,虽保留着古蝌蚪文的遗意,但结体严整凝重,章法上也初具“纵有行,横有列”的规模。它们都是周初金文的代表作品。

图 3

图 4

(2) 周代中期

这时的青铜器上,出现了长篇的铭文,以《毛公鼎》(图 5)与《散氏盘》(图 6)为代表,标志着金文已达到成熟阶段。它们笔画圆匀,初具藏锋、裹锋、中锋的笔意,确立了篆书的运笔方法。结体的紧密、平正,已显示出严谨的规律性。在章法上,《毛公鼎》铭文大小错落,长短参差,奇逸飞动;《散氏盘》铭文严整丰满,雄伟无匹,均为后世取法。这时期的金文以圆浑沉郁、肃穆凝重的共同风格,与青铜器上狞厉的饕餮纹饰交相辉映。

图 5

图 6

(3) 春秋战国时期

西周铜器主要是王室使用的器皿,其中铭文多是歌颂天子令德,故形式严肃不苟。到了春秋战国时期,王权衰落,社会动荡,诸侯争胜,于是这时期王室之器绝迹,流传下来的铜器,差不多都是诸侯王臣之器。由于诸侯各自为政,随意铸造,所以这时期铜器铭文形式,就出现了百花齐放、异彩纷呈的格局。如徐国的《洧儿钟》铭文(图7),柔婉流动,修长夸饰;楚国的《楚公钟》铭文(图8),参差错落,狂肆怪异;《越王勾践剑》铭文(图9)则为装饰纹样的“鸟虫书”;而一部分金文,如《秦公敦》(图10)线条遒劲而委婉,结构紧凑而严整,线条如“玉箸”,上呈《虢季子白盘》(图11)的遗风,下开秦小篆的先河。

图 7

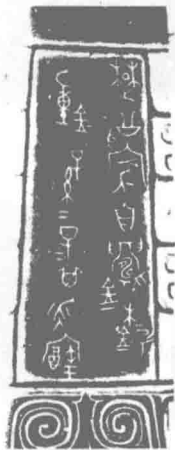

图 8

图 9

图 10

图 11

特别值得一提的是春秋战国时期出现了石刻文字石鼓文(图12),它是我国最早的石刻文字,世称“石刻之祖”。石鼓文是先秦遗物,在书法史上有承前启后的重要地位。它是刻在十个大小不等、高度和直径约有二尺的圆形的石头上的渔狩文字,因为石礪的形似鼓,所以称为“石鼓文”。现存的石鼓文为宋朝收集的十石鼓,上面刻有文字,其文字内容是歌颂秦国国君游猎行乐的情况,以四言诗的韵文形式刻于石鼓上的,所以石鼓文又称“猎碣文字”。石鼓文是唐代初年在陕西凤翔县境内发现的。原刻石应有七百来字。到了唐宋时代已多有残缺,现在仅存三百多字,其余的都已模糊不清。现存北京故宫博物院。

图 12

周平王东迁后,秦迁都于雍(今陕西凤翔附近)。它承袭了西周的故土,同时也承袭了西周的文化。秦国的文字没有发生太大的地域变异,而是同西周文字一脉相承,是金文的直接继承者,所以石鼓文也属于大篆的体系。但它与前面所讲的金文又有较大差别,相比之下,石鼓文具有明显的动感。它的线条较金文更加匀整、圆转,字形整齐、匀称,呈长方形。石鼓文在中国书法史上有举足轻重的地位,它进一步地脱离了图画性质,逐渐向线条化的小篆发展,字形结构也较甲骨文、金文简单工整多了。

石鼓文书法艺术风格雄浑古朴,规严肃整。其字形结构仍有金文之遗貌。体势雍容典雅,敦厚朴实,用笔线条浑圆饱满,心平气和,笔致圆润,无明显粗细变化。其线质婉转流畅,法体端庄朴茂、方正谨严。从其用笔、结体中可窥见《颂鼎》《毛公鼎》《大孟鼎》之遗韵。石鼓文布局匀整,又趋同小篆,并与西周《散氏盘》恣肆率真、不拘一格之书风形成强烈对比。金文受铜器制约,其文字相对较小,难以发挥笔性,故金文率真自然,而石鼓文字大小为四五厘米,书写较易把控,形成其朴拙古厚之独特风格。

石鼓文传为史籀手笔,体态堂皇大度、圆活奔放,气质雄浑、刚柔相济,古茂道朴而有逸气。横平竖直,严谨而工整,善用中锋,笔画粗细基本一致,有的结体对称平正,有的字则参差错落,近于小篆而又没有小篆的拘谨。在章法布局上,虽字字独立,但又注意到了上下左右之间的偃仰向背关系,其笔力之强劲在石刻中极为突出,在古文字书法中别具奇彩,独具风神。

第二节 秦代书法

中国文字的发展是由繁入简,由复杂略带绘画性的图像文字转变为简单且抽象的表意文字的,然而大体上仍然具有相当的造型趣味,完全不同于西方的表音文字。西方的表音文字只有音韵的传达,而缺少文字造型美的联想。

从这个观念出发的话,秦代对书法的贡献,在整个中国文化史上有着重大的意义。作为中央集权统治的一个重要组成部分,“书同文”后的秦小篆成为秦王朝的官方文字。但是“书同文”并没有废绝当时在民间流行的其他书体。许慎在《说文解字·序》

中说：“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”，许慎所说的“八体”，并不是严格的书体概念。其中“刻符”为标准的小篆。“摹印”是将小篆形变为方整结体后用于印章上的文字；“署书”用于门榜、封简题字等。这说明秦代通行的文字主要书体是小篆，它与其他民间通行文字并存发展。

秦始皇统一六国后，踌躇满志，巡狩天下，所到之处都要勒石记功。那些记颂功德的碑文都为丞相李斯的小篆体。秦始皇东巡留下的几处刻石，全面反映了秦小篆的真实面貌。据《史记》记载，秦刻石有泰山、琅邪台、之罘、碣石、会稽、峰山六处。可惜至今原迹大多毁灭。现存西安碑林的《峰山碑》(图 13)，为宋代摹刻，公认为较接近原作精神。《泰山刻石》仅存十字，也不完整，上海书画出版社的《秦铭刻文字选》(图 14)所载的一百六十五字拓本，已是稀世珍品。唯一幸存的《琅邪台刻石》，现藏中国历史博物馆，但剥蚀严重，面目全非。从以上书迹来看，小篆都是中锋、藏锋用笔，线条挺劲圆匀，富于立体感，结构整齐对称，呈长形纵势，章法严谨缜密、一丝不苟。它把庄严凝重与舒展自如统一于崇高肃穆的气度之中，这是封建中央集权制度在书法艺术上的折射，使人们感受到那位始皇帝至高无上的非凡气概，这就是秦篆所反映的时代精神。

图 13

图 14

图 15

此外，秦代还留下许多生动活泼的小篆遗迹，它们是民间简率的秦诏铭文、陶文和墓志瓦文等。权(秤锤)、量(斗、升)、诏版上的铭文，内容是秦始皇和秦二世为统一度量衡而颁布的诏书(图 15)，大多出于低级官吏之手，有些甚至由刻工直接凿刻而成。其中常混入民间古隶结体，或简化，或草率，富于个性，从中既可窥见同期隶书的影响，也可窥见战国文字的某些残留痕迹。在率意的用刀和大小不匀、行款自由的章法中，展现了质朴和天真烂漫的色彩。

在小篆成为秦的官方文字后，战国时代秦与六国的民间书体——古隶的隶变对象便转向小篆。由于隶变对象的统一和固定，使民间隶书的发展目标趋于专一，隶书由此走向了通往成熟的道路。

有人说创造这种书体的人本是个囚犯,因他对此有功,被秦始皇任命为御史,所以沿用创书者“隶人”的身份,称这种新书体为隶书。这种说法没有根据,其实隶书是与篆书相对而言的,既然篆书是官方文书的规范字体,那么隶书就是一种供非官方文字之用的简化字体。晋代卫恒曾说:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。”这里说的“隶人”,不是囚犯,而是指“胥吏”,即掌管文书的小官吏。所以古代也把隶书叫作“佐书”。

秦代隶书,尚属初创,还保留许多篆意,后来在使用中不断加工发展,才成为笔势和结构都与篆书完全不同的书体。它打破了周秦以来的书写传统,奠定了楷书的基础,隶书的出现是汉字演进史上的一个转折点。

秦隶的墨迹标本,当首推 1975 年出土于湖北的 1100 余枚《云梦睡虎地秦简》(图 16),其中一部分的成书年代可上溯到秦始皇统一中国之前,所以,很容易从《青川木牍》—《甘肃天水放马滩秦简》—《云梦秦简》之间找到隶书发展的脉络。《云梦秦简》已有了明显的波挑,在运笔中时有连笔意识和提按痕迹,逆入平出的横画及点的运用都明显增多,用笔浑厚而丰满。这些墨迹,是秦始皇统一全国后五六年间的遗物,尚有浓厚的篆意,古中见新,拙中见巧,用笔圆浑凝练,结体活泼自然,是秦代书法珍贵的遗迹。

图 16

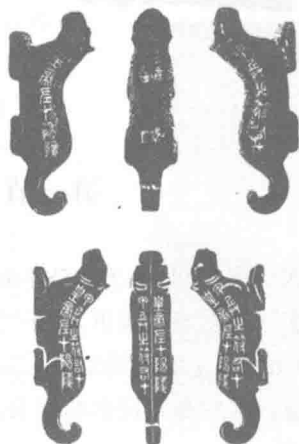

图 17

现在能见到的秦代书法珍品尚有“谨严宽博,骨劲肉丰”的《阳陵虎符》(图 17);圆融流畅,变化自然的《陶诏量铭》(图 18);细如铁线,结体灵活的《十二字瓦当》(图 19);以及大量的秦玺文字(图 20)。

图 18

图 19

图 20

第三节 汉代书法

汉王朝的四百多年间,由于经济不断发展,对外联系的加强,促成了我国民族文化发展的一个高潮。在思想领域里,由于“罢黜百家,独尊儒术”而形成的理性思潮,与迷信谶纬、向往神仙而产生的浪漫幻想,二者互相交织融铸成为汉代艺术朴拙沉雄、恢宏壮丽的时代风貌。这些都直接影响到书法艺术的发展,使得汉代成为我国书法艺术上一个关键性时期。

“汉承秦制”。汉初小篆、隶书仍作为通行应用的书体,但又都与秦代有所不同,故有“汉篆”“汉隶”之称。特别是隶书,逐渐发展定型,成为占统治地位的书体。与此同时,草书、行书、楷书都从隶书中演变出来,至此,汉字的各种书体都已具备,为书法艺术的发展奠定基础。

汉隶

西汉王朝十分重视文书工作,汉初丞相萧何制定的典章制度中,规定以“八体书”作为学童应试内容,成绩优秀者可任负责文书工作的“尚书”“史书令史”等职。而隶书是考试的重点,所谓“史书令史”,就是隶书写得好的“令史”,所以当时又称隶书为“史书”。“以书取人”的制度,促进了民间学习隶书的热情。加上统治阶级也重视写隶书,

如汉元帝、孝成皇后等都以“善史书”著明，上行下效，蔚然成为社会风气，促进了隶书艺术的发展。

隶书虽然在秦代就广泛应用，但直到汉代才成熟而定型化，这个过程，被文字学家称为“隶变”。隶变，是书法史上一个伟大的变革。古文“形无定体，笔无定画”，至小篆，虽有省改，出现形体方整、笔画圆匀的定型化书体，但仍保留象形痕迹。而定型后的隶书，却彻底消灭了象形形态，它臆造偏旁，混同了形体不同的字，同时也分化了形体相同的字，强异使同，强同使异，造成了汉字形体的巨大变化。汉隶完全不同于篆书，是从笔画到结字都方正平直化的新书体。

汉隶的出现，为书法艺术的发展开拓出广阔的前景。它在笔画上具有波磔之美。所谓“波”，指笔画左行如曲波，后来楷书中变为撇；所谓“磔”，指右行笔画的笔锋开张，形如“燕尾”的捺笔。写长横时，起笔逆锋切入如“蚕头”，中间行笔有波势俯仰，收笔有磔尾。这样，在用笔上，方、圆、藏、露诸法俱备，笔势飞动，姿态优美。在结体上，由小篆的纵势长方，初变为正方，再变为横势扁方。汉隶具有雄阔严整而又舒展灵动的气度。

成熟定型化的汉隶，又名“八分”。这是因为它的字形“似八字势”而得名，所以清代翁方纲说：“八分之义，‘八’，别也，言其字左右分别，若相背然。”

汉代书法家中，以“八分”书享誉一代的首推蔡邕。清代陈思说他“得八分之精微，体法百变，穷美尽妙，独步古今。”汉灵帝时订正六经文字的《熹平石经》（图 21），就是由蔡邕主持刻制而成。据说，碑始立，观者填塞街陌，足见其声誉之高。其他如师宜官、梁鹄也是写八分书的高手，可惜他们的书迹没有流传下来，今天我们有幸看到的汉隶是大量的东汉石刻碑版。

东汉树碑立传之风很盛，故遗留至今的碑版特别多。传世的汉碑达到 170 多种，均为桓帝、灵帝之际的作品，而这时期正是隶书走向成熟的阶段，所以这些碑版的书法艺术，表现出森严的法度和可供后世广泛借鉴的多种风格。如《郃阁颂》的浑穆雄强，《西狭颂》（图 22）的遒丽端方，《衡方碑》（图 23）的圆浑朴茂，《张迁碑》、《张寿碑》（图 24）的严整挺劲，《礼器碑》、《华山碑》、《乙瑛碑》（图 25）的法度森严，《曹全碑》、《史晨碑》（图 26）的神韵超逸，《杨淮表记》（图 27）、《石门颂》、《孔宙碑》的奇纵舒展。在汉代这样短的时间里，汉碑同霍去病墓前石雕，大批画像石、画像砖一样，是汉代文化的骄傲。

图 21

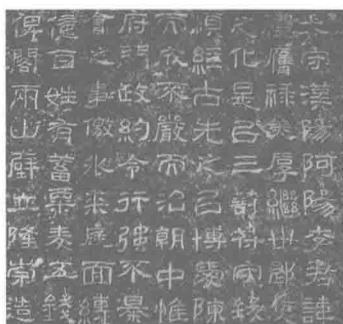

图 22

图 23

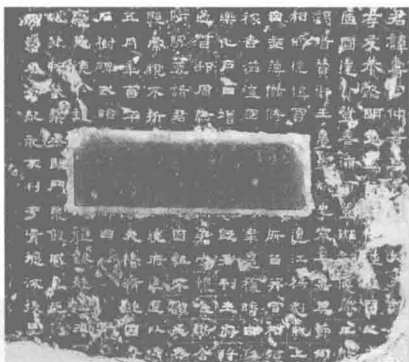

图 24

图 25

图 26

图 27

草书

西晋书法家卫恒说：“汉兴而有草书。”草书产生于汉代是众所公认的。草，即草率的意思，即张怀瓘所说：“此乃存字之梗概，损隶之规矩，纵任奔逸，赴速急就，因草创之义，谓之草书。”可见当时的草书是一种争取书写速度，打破隶书规矩的新创书体。汉代的草书有“章草”和“今草”之别。