

J292.113.3
U

汉字楷书艺术 十析

李鑫华 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中医学院

0599184

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字楷书艺术十析 / 李鑫华著 . — 北京 :
文化艺术出版社 , 2011.5
ISBN 978-7-5039-5066-7
I . ①汉 … II . ①李 … III . ①楷书—书法 IV .
① J292.113.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第060264号

汉字楷书艺术十析

著 者 李鑫华
责任编辑 陶 玮
封面设计 顾咏梅
版式设计 姚雪媛
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 100700
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 84057660 (总编室)
(010) 84057696 84057698 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
版 次 2011年8月第1版
印 次 2011年8月第1次印刷
开 本 720 × 1000 毫米 1/16
印 张 21
字 数 250千字
书 号 ISBN 978-7-5039-5066-7
定 价 32.00 元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

目 录

1…… 序论

55…… 汉字楷体书法艺术十析

58…… 第一讲

魏晋唐元明清小楷书

—— 承前启后、正书之祖钟繇之《宣示表》等帖与二王楷书《乐毅论》、《洛神赋》

90…… 第二讲

南碑楷书“二爨”

—— 朴厚古茂之《爨宝子碑》、《爨龙颜碑》

120…… 第三讲

北朝楷书龙门造像题记

—— 雄强厚密之《龙门二十品》之《始平公》、《孙秋生》与《云阳伯》造像题记

146…… 第四讲

北朝楷书摩崖石刻

—— 飞逸浑穆之《石门铭》、高古峻美之《郑文公碑》

186…… 第五讲

北朝楷书墓志铭

—— 典雅秀美之《刁遵墓志》与隶分遗韵、峻宕秀雅之《张玄墓志》

204…… 第六讲

北朝楷书碑刻

—— 精能至极之《张猛龙碑》

215…… 第七讲

唐代楷书欧阳询体

—— 整饬谨严之《九成宫醴泉铭》

236…… 第八讲

褚遂良楷书

—— 精巧飘逸之褚遂良《三藏圣教序记》

264…… 第九讲

唐代楷书之颜真卿体

—— 法度谨严之《多宝塔碑》、
老辣成熟之《颜勤礼碑》

293…… 第十讲

唐代楷书之柳公权体

—— 清癯劲挺之《玄秘塔碑》、
遒媚劲健之《神策军碑》

序论

第一节

学习汉字书法艺术必做的功课

—— 汉字繁体字与异体字的识认与使用

汉字的繁体字和异体字虽然在我们日常的工作和学习中已经不再使用，但是在学习传统文化，尤其是学习汉字书法艺术及篆刻艺术时，识认并且了解一定量的繁体字和异体字，仍然是很有必要的。在学习和借鉴汉字楷体书法艺术的过程中，同样离不开对繁体字的学习和使用。

学习书写篆、隶、草、行、楷书各书体，首先要能够辨认它们，其前提是识认汉字的繁体写法，不识繁体字，便无法学习这几种书体。学认繁体字，主要是从深入学习书法的角度提出的要求。这一要求与我国现行使用简化汉字的文字政策并不矛盾。因为对于中国传统书法而言，离开了繁体字，就无从去谈继承和学习。我们的祖先就是通过使用繁体字，把汉字文化传下来的。学习书法，又必须从古人所创造的艺术作品中去借鉴。当然，在日常生活中交际、应用时，还是应该写规范的简化字。但是，唯独书法艺术中的各种书体，只能以繁体字形来练，否则就不伦不类，不能称其为书法艺术了。

学习汉字书法艺术，应该首先熟悉汉字的繁体写法。识认繁体字的捷径，就是依据《简化汉字总表》反其道而学习之，先认，后写，按类记忆，可以事半功倍。

第二节

汉字书体与书法艺术概述

汉字经历了以象形为主的古文字阶段，其中包括现在能见到的较为成体系的甲骨文、金文、籀文、小篆等先秦的文字形体。其后，经过了隶书的演变，出现了楷体。在此前后，还有草书与行书等书体的出现，我们可以将之归结为今文字阶段。汉字的这些书体的出现与演变，不单单是几种书体的形状的发展变化，实际上，汉字本身的演变过程，始终离不开其字形书写的艺术表现性，离不开历代书法艺术家所做出的卓越贡献。自甲骨文、金文、小篆，到隶书、章草、大草、小草、行书乃至楷书，其间，涌现出诸如史籀、李斯、张芝、蔡邕、钟繇、皇象、卫觊、索靖、卫铄、王羲之、王献之、王珣、智永、虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷、李邕、张旭、怀素、颜真卿、徐浩、柳公权、苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄、赵孟頫、宋克、文徵明、董其昌、邓石如、刘墉、王文治、郑板桥、赵之谦、吴昌硕、沈尹默、沙孟海、舒同、启功等名垂史册的书法家。在帝王中，汉章帝、唐太宗、宋高宗、宋徽宗，清康熙、乾隆等，为提倡和推动书法艺术，均作出过突出的贡献。也正因为这些书法家的实践，和重视汉字书法艺术的帝王的倡导与推动，才使得汉字，在世界文字之林，成为独一无二的既可使用，又具欣赏价值的造型文字。

在专门介绍汉字楷体书法艺术之先，有必要大致了解一下汉字书法艺术的发展概貌。汉字书法于楷体书法产生或形成之前后，所经历的几种书体，从其演变来看，有其偶然与必然。中国书法艺术的发展脉络，与中国汉字书体的发

展演变是一致的，因此，要了解中国汉字书法艺术的发展，就必须从中国汉字的各种书体的发展演变过程来看。从有文字资料可考的汉字书体历史可知，汉字主要经历了这样两大阶段：即古文字阶段和今文字阶段。

第三节 汉字的古文字阶段

古文字阶段主要包括先秦至秦小篆这一阶段的书体，即早自殷商时期的甲骨文、青铜器铭文（金文）及战国时期六国的文字、秦刻石等（亦称大篆），直至秦朝统一文字后的标准书体小篆，统统可称之为古文字。从秦小篆以后的汉代隶书、草书，以及楷书、行书等，一般称为今文字。了解这一情况，是我们了解和学习汉字书法的基础。

从古文字阶段的几种形体来看，各有其造型特征，对于后来文字形体的演变至关重要。

中国书法是汉文字文化的重要方面之一，尤其是通过书法风格、特征的不同，研究古代文化的各个方面，推断划分古代文化不同的时期，由甲骨文字的研究，十分明显地证明了这一点。殷商甲骨文字，已是具有完整体系的早期汉字，它以比较成熟的形态通用于我国的中原地区。甲骨文和其他殷商文字，如青铜器铭文（即金文），陶、石、玉、骨、角等类器物上的文字，与后世的金文、帛书、简牍文字、石刻文字等的发展，都有明显的脉络可循，继承关系十分清

楚，后来并演变为籀、小篆、隶、楷等各种不同的书体。因此，中国汉字及汉字的书法，基本上源于甲骨文字。

一、甲骨文

甲骨文在19世纪末（1899年）于河南安阳出土。从对出土的大量甲骨文的研究，人们了解到距今三四千年前，殷商后半期社会生活的许多方面，弥补了以往史书对殷商社会史料不足的缺憾。经考古研究证明：殷商时代，人们十分崇尚迷信，凡遇有祭祀、征伐、疾病、田猎、气象、出入、年成等，事先总要靠占卜来预测吉凶，以决定是否做这些事。占卜之后，就在甲骨上刻下所占卜的辞和有关的事件内容，这种文字主要是用金属刀具刻在龟甲、牛胛骨、猪骨、羊骨、鹿骨、兽头上面的。人们把这种文字叫做“甲骨刻辞”或“卜辞”，简称“甲骨文”。根据散见的文字记载，研究古代社会的历史、补充过去史载不详，只有甲骨文字的研究，提供了这种可能。

甲骨文，以其近乎简笔画的构图造形，对所表现的事物进行了较为直观又极其简练的勾勒，画的成分居多。甲骨文文字，主要是先写在龟甲、兽骨、骨片上，然后再加以镌刻，在已出土的甲骨中，就有少数只写未刻者，以出土的龟甲骨片上的朱文字形为例证。

1. 甲骨文的字形特点

甲骨文从它的形体结构来说，还没有定型化，同一个字可以有种种写法，

多一笔少一笔无关紧要。特别是许多动物名词，往往是一个字，有多个字形，写法很多，繁简不一。同一个字可以正写或反写、侧写、倒写，其形式比较自由。可参阅笔者曾摹写过的几个例字。（图1）

2. 甲骨文的书法特征

甲骨文总体的书法特征，主要取决于书刻工具与材质。用锋利尖锐的金属刀在龟甲、兽骨上镌刻文字，所刻出的笔画线条，只能是纤细瘦长的，并且笔画两端呈尖锐状。甲骨文，在通常情况下，少有肥笔，除了在质地较松的兽骨上面所刻文字，偶有粗肥之笔。

通常将甲骨文书体的风格，划分为五种。其一，自商代盘庚至武丁时期的书体，大字气势磅礴，小字秀丽可爱。（图2）

其二，祖庚、祖甲时期的书体，以工整凝重为主要特征。（图3）其三，廩辛、康丁时期的书体，书风颓靡草率，并且常有讹错。（图4）

其四，武乙、文丁之世，书法风格粗犷而倚侧多姿。（图5）其五，帝乙、帝辛之世，书法规整严肃，一丝不苟，其中大字峻伟，小字秀莹。（图6）

3. 甲骨文书法艺术欣赏与借鉴

借鉴甲骨文之艺术元素，首先要考虑到这种文字刻写的物质材料——龟甲或兽骨，又是以锋利的刀刻写上去的，而我们以毛笔来仿写时，一定要将笔画写成类似于刀在甲骨上刻写的效果。对于毛笔的运用，尤其讲究。当然，不独是甲骨文，包括所有书体，都离不开对运笔的讲究。在借鉴甲骨文书法艺术

图1

时，关键是对其字形要做仔细的观察，如奏刀时遇骨质疏松，则笔画自然较肥，若所用甲骨质地密，且饶有韧性时，则所刻笔画自然又细又尖，把握了这一特点，临习的效果会好了许多。其次，甲骨文字的表意象形的特点，决定了我们写文字的形象性，尽管已经是类似于简笔画的图形，初学时，也要临写得惟妙

图2

图3

图4

图5

图6

惟肖。由于材料与工具的限制，在甲骨文中很少有圆转的写法，至多也就写成多边形。

二、金文

金文是指刻铸在青铜器物上的文字。

1. 金文的使用

商朝早期已开始使用青铜器，至西周时期，青铜器的使用已极为盛行。当时的炊器有鼎、鬲、甗；食器有簋、盥、簠；酒器如爵、觚、斚、觥、卣；洗器如匜、盂；乐器如钟、铎；兵器有戈、戟、钺等数十种之多。人们在铸造或制作这些金属用器时，往往要同时铸、刻上一些文字，以之记录当时祀典、锡命、田猎、征伐、契约及志记造器原因等，于是人们称这类文字为“吉金文”，或叫“钟鼎文”。后来，觉得“钟鼎文”不足以包括和代表所有铜器上的文字，于是就用“金文”来称此类文字。

金文的内容受到器物体积、面积本身的局限，因此，文字极其简要，字数大多数都比较少，至少到只有一两个字。当然在有些器物上，其铭文还是比较长的，大约最长的铭文有洋洋四百九十多字的，如《毛公鼎》。（图7）

金文，与甲骨文类同，也基本上属于画的成分居多，不过，它与甲骨文不同的是，它是在许多铸造的钟鼎彝器之先，在铸模上雕刻好，直接铸在器物之

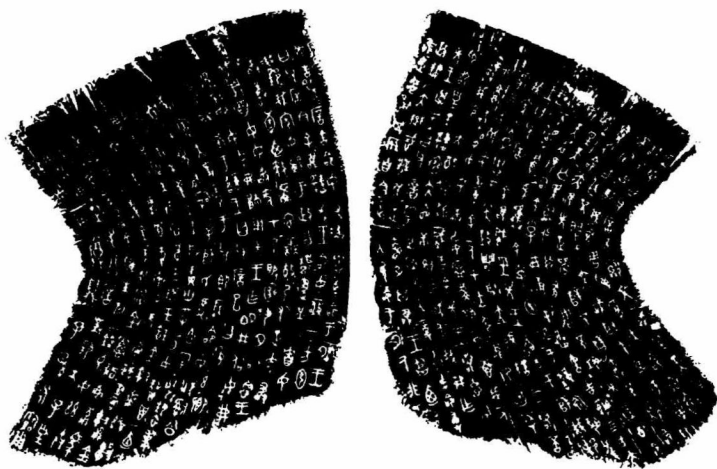

图7

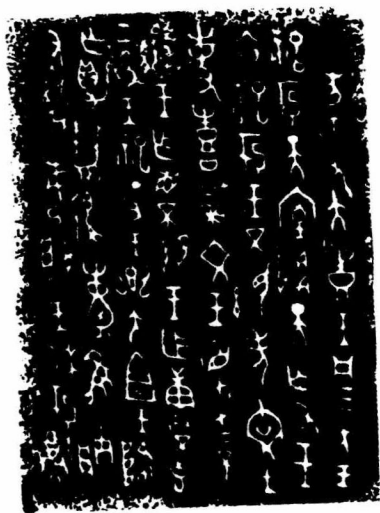

图8

图9

上。当然，也有一些是在器物铸造好之后，再镌刻上去的。

金文书体的书法风格特征：金文字体带有强烈的象形性质，有些近似于图画。从周代金文到战国铭文，其特点作如下分类：

其一，周代初期的铭文，笔画中间粗重，两端尖锐，或有明显的捺刀形。如西周（武王）《大丰簋》。（图8）

其二，西周后期的铭文，笔画粗细均匀，两端浑圆，例如西周厉王虢仲盃。（图9）

其三，春秋中期以后的铭文，笔画变细，并且字体加长，例如春秋（邾国）邾公铎钟。（图10）

其四，战国时期的铭文由浇铸变为镌刻，故而显得纤细浅小。例如战国（中山国）中山王厝鼎。（图11）

金文书法艺术欣赏与借鉴：借鉴古金文字的艺术元素，同样是画的成分居多，对于毛笔的运用，同样有着极为严格的要求。对于金文中有些类似剪影的图形文字，要因字制宜，不仅要使用绘画的手法，更不排除分为若干笔来完成的可能。千万不要拘泥于一笔写成的机械理解。其实，写的意义，不仅指用笔直接一笔完成的一般做法，也包括多笔完成的做法，亦即画法。例如，今天中国画的画家在完成一幅画作后，题款时，或者题写“×××画于×××”，或者题写“×××写于×××”，足见画与写在此处的意义是相同的。鉴此，笔者以为，书写金文字时，只要是因字形的需要，无论采用什么手法，都可以来表现。

图 10

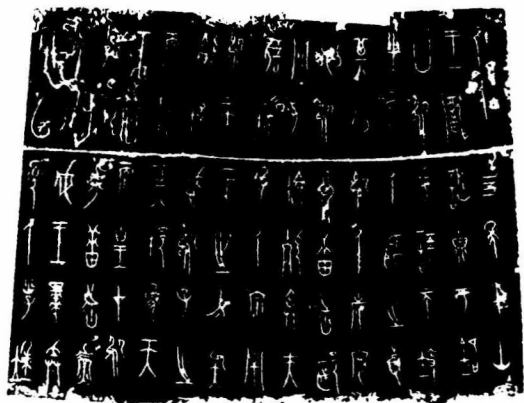

图 11

三、籀文

籀文是在金文发展到小篆之间的一种书体。

“籀文”就是《史籀篇》里的文字，它由《史籀篇》得名。据记载，《史籀篇》是周宣王时的太史籀所编，主要用于教学童识字。它是一部当时规范文字的著作（对于“籀文”，也有人认为它包括大篆、小篆、古文字等）。“籀文”的字形结构比较复杂，有悖于汉字日趋简化的发展规律，故而在后来，被小篆字体所取代。西周太史籀书（图 12）