

国粹书法

书法历史与艺术内涵

肖东发◎主编 孟智罡◎编著

书法从秦汉时期正式进入艺术殿堂，成为我国文化历史上不可或缺的灵魂，并发展成为一种独立艺术，出现了张芝、钟繇、王羲之父子等一批名传千古的书法大师；隋唐时代先后出现了智永和尚、欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷等唐初四大书法家和李邕、颜真卿、柳公权等楷书大家；五代时期的杨凝式与宋代著名书法家苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄等人，使宋代的书法形成尚意的趋势……

前赤壁赋

壬戌之秋七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来，水波不兴。举酒属客，诵明月之诗，歌窈窕之章。少焉，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。纵一苇之所如，凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风，而不知其所止；飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。于是饮酒乐甚，扣舷而歌之。歌曰：桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美人兮天一方。客有吹洞箫者，倚歌而和之。其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉，余音袅袅，不绝如缕。舞幽壑之潜蛟，泣孤舟之嫠妇。苏子愀然，正襟危坐而问客曰：何者？飘飘乎遗世独立，羽化而登仙？客曰：月明星稀，乌鹊南飞，此非曹孟德之诗乎？西望夏口，东望武昌，山川相缪，郁乎苍苍，此非孟德之困于周郎者乎？方其破荆州，下江陵，顺流而下，旌旗蔽空，酹酒临江，横槊赋诗，固一世之雄也，而今安在哉！况吾与子渔樵于江渚之上，侣鱼虾而友麋鹿，驾一叶之扁舟，举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。哀吾生之须臾，羡长江之无穷。挟飞仙以遨游，抱明月而长终，知不可乎？盖将自遂其志也。苏子曰：客亦知夫水与月乎？逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而卒莫消长也。盖取之天地，而用之无穷。惟其所用，不自知其然也。且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而不可取。惟吾与子之所共适。客喜而笑，洗盏更酌。肴核既尽，杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中，不知东方之既白。

江夏

中国出版集团
现代出版社

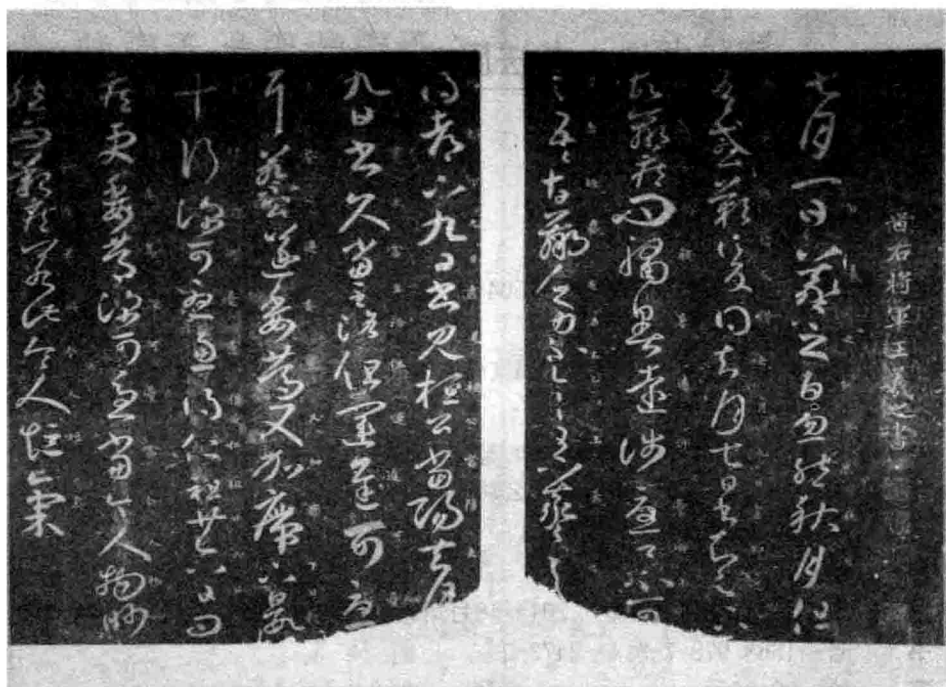
中华精神家园

国风美术

国粹书法

书法历史与艺术内涵

肖东发 主编 孟智罡 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

国粹书法 / 孟智罡编著. — 北京: 现代出版社,
2014.7

ISBN 978-7-5143-2473-0

I. ①国… II. ①孟… III. ①汉字—书法史—中国—
通俗读物 IV. ①J292-09

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第165219号

国粹书法：书法历史与艺术内涵

主 编：肖东发

作 者：孟智罡

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京海德伟业印务有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2014年8月第1版 2014年8月第2次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2473-0

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

书法之源——象形演绎

从结绳记事到仓颉造字 002

盘庚迁都甲骨文传檄天下 006

礼乐制度使金文走向成熟 011

春秋书法齐聚稷下学宫 017

一脉相承——妙笔生花

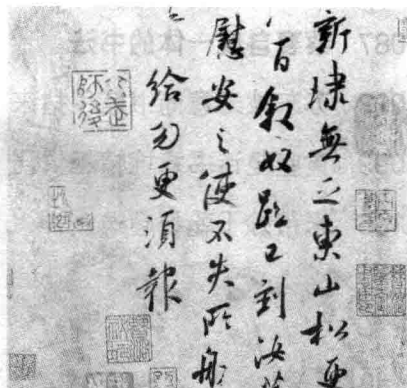
024 秦汉时期文字与碑刻书法

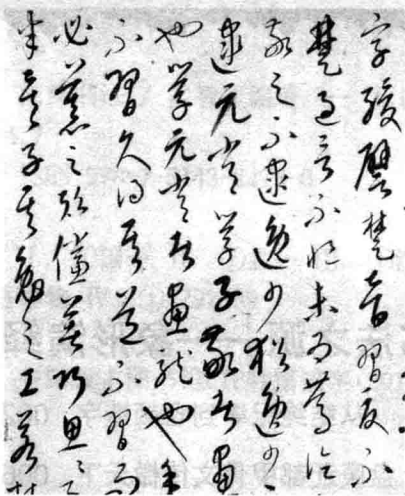
030 书圣王羲之掀起书法高潮

034 小圣王献之再攀书法高峰

038 亚圣王珣再创书法佳绩

042 郑道昭作《郑文公碑》

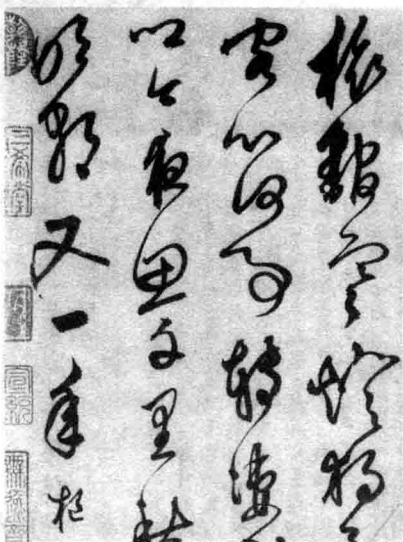
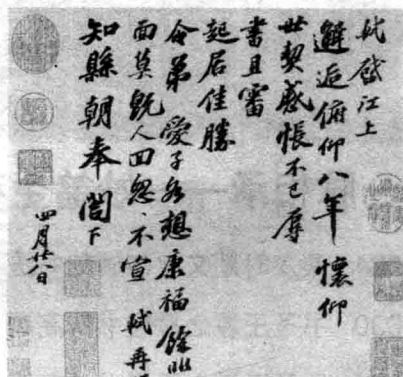

创造辉煌——尚法书法

- 智永和尚开创尚法行楷 048
- 五绝大臣虞世南气韵秀健 054
- 欧阳询创立“欧体”楷书 061
- 张旭狂态草书绝冠天下 065
- 颜真卿开创颜体书法 070
- 怀素疾风暴雨留千年草书 074
- 柳公权中兴楷书创“柳体” 078

翰墨佳境——尚意之作

- 082 五代杨凝式书法承势启意
- 087 蔡襄自成一体的书法
- 093 苏东坡无意而书信手拈来
- 099 黄庭坚诗书意境情趣俱佳
- 105 米芾妙于翰墨超逸入神

国粹瑰宝——书风流芳

- 赵孟頫各体兼善的书法 112
- 鲜于枢见挽车悟出笔法 119
- 祝允明在当时声名煊赫 129
- 董其昌诗书画独领风骚 135
- “神笔王铎”驰名天下 143
- 帖学之集大成者的刘墉 149
- 郑板桥诗书画当世三绝 153
- 著名碑学大师何绍基 158

象形演绎

汉字经过了6000多年的变化，其演变过程是：从甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书、行书、草书，以上的“甲金篆隶草楷行”七种字体称为“汉字七体”。

我国文字是古代劳动人民，在日常生产生活中智慧的体现。汉字的产生，有据可查的是在公元前14世纪的殷商后期，这时形成了初步的定型文字，即甲骨文。

甲骨文既是象形字又是表音字，至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字，十分生动。

从结绳记事到仓颉造字

那是远古的时期，人们要生存下来，就必须聚居在一起生活，相互协作，共同劳动，共同生活。在人们劳动和协作的过程中，为了便于交流，人类开始有了语言，这时的语言就产生了。

最初，人们的语言只是通过人与人之间的口耳相传来表达一定意义。但是，这只能在有限的范围内方便了人们之间的交流。

随着人们交流范围的扩大和交流内容的丰富，最初

形态的口头语言就显露出许多缺陷了。口头语言说后马上就消失了，无法保存或记录下来。

还有，口头语言还受到人体发音器官的局限，不能直接且清晰地传达到较远距离，声音的穿透力小，影响范围很小。要是想扩大语言的传播范围，就必须经由第三者的转述。

但是，语言在转述的过程中，就不可避免地会发生意义的偏差或信息的损耗，这就会严重地影响人们语言传播活动的深入发展，不能满足人们追求文明进步而扩大交往的愿望。为此，必须发明一种可以记录口头语言的符号系统，以突破口头语言的时空限制。

在那个时候，人们每天的生产活动大多是打猎，并把打来的猎物用绳子一个个地串着或拴着，人们逐渐发现，打的猎物越来越多了，绳子上用于拴猎物的结就越多；猎物打得越少，绳子上用于拴猎物的结就越少。

于是，人们开始在绳子上打上数量不同或形状各异的结来表达特定的意义，这就产生了结绳记事。

后来，人们就在石块或石壁上描画一些事物的具体形貌，用以表达一定的意义。比如，在鱼多的溪边放上画有鱼形的石块，就是告诉别人此处有鱼可捕。还有，在猎物多的地方也放个相应的东西，来表示这里的猎物很多。

■ 仓颉像

仓颉 原姓侯冈，名颉，号史皇氏。他为轩辕黄帝的左史官，是我国原始象形文字的创造者，我国官吏制度及姓氏的草创人之一。传说他仰观天象，俯察万物，首创了“鸟迹书”震惊尘寰，堪称“造字圣人”。

黄帝 上古传说时代，一位著名的部落联盟首领，是远古时代华夏民族的共主，属于五帝之首，被尊为中华“人文初祖”。黄帝本姓公孙，居轩辕之丘，号轩辕氏，他以统一华夏部落与征服东夷、九黎族而统一中华的伟绩载入史册。黄帝在位期间，播百谷草木，发展生产，始制衣冠、建舟车、制音律、创医学等。

至黄帝的时候，有一个非常聪明的人叫仓颉，黄帝非常喜欢他，因为他头脑灵活，记忆力非常强，所以黄帝就让他负责史官的事。

仓颉做了史官之后，由于事情太多了，他的记忆力就不够用了。每天那么多的事情，他根本没有办法将那些大大小小的事情清晰地记下来。他开始采取结绳记事的办法，但是他一天最少的时候也要使用3根绳子，每根绳子上都会有几十个结。

后来绳子不够用了，仓颉又用刀子在木竹上刻符号作为记事。随着历史的发展和文明的渐进，事情繁杂，名物繁多，用结和刻木的方法，在这时远不能适应需要了。

特别是黄帝不仅发明了养蚕，还发明了舟、车、弓弩、镜子和煮饭的锅与甑等。这时，仓颉也开始想

■ 史皇仓颉画像

仓颉四目生于轩辕时已建左右文以记言勤仓颉记诵实当其仕始司鸟跡而作字是时天雨粟鬼夜泣世人或称字徒其制谨按伏羲时已有书契焉焉世文字之祖盖亦因其文而增创耳耶

办法用什么东西来记事又快又准呢？

有一天，仓颉看到鸟兽的脚印留在地上，清晰可辨，特征明显，这便触发了他的灵感。

他灵机一动，就模仿着在地上用小棍画了一些生活中常见动植物的大致模样或某些具有独特形状的部分面貌，然后他再请别人来辨认这些图画所指代的具体事物，别人看完后，也很快地就能辨认出了这些图画所代表的事物。

仓颉日思夜想，到处观察，看尽了天上星宿的分布情况、地上山川脉络的样子、鸟

兽虫鱼的痕迹、草木器具的形状，描摹绘写，造出种种不同的符号，并且定下了每个符号所代表的意义。

于是，他按照自己的心意所想用符号拼凑成几段，他拿给别人看，经他解说，人们倒也看得明白。仓颉把这种符号叫做“字”。

仓颉的尝试获得了初步成功，他把这种方法向旁人推广，得至人们的认同，汉字就这样诞生了。

汉字的发明在当时是一件惊天动地的大事，传说仓颉造字时，天空下着像粟一样的密雨，地上的鬼神感到自己的尊严被冒犯了，并为此整晚地失声痛哭。

其实，汉字的起源可以上溯到若干年代，它产生的确切年代仍是一个历史之谜，与此相关的仓颉造字传说则只流传了四五千年，可见汉字的历史是非常悠久的。

仓颉画像

阅读链接

传说有一次，仓颉用绳结记录的史书给黄帝提供了错误的史实，使得黄帝在和炎帝的边境谈判中失利了。事后，仓颉十分惭愧，于是辞官云游天下，遍访录史记事的好办法。

3年之后，仓颉回到故乡，他用整理后得到的各种素材，创造出了代表世间万物的各种符号。他给这些符号起了个名字，就叫做“字”。

仓颉的字都是依照万物的形状造出来的。譬如：“日”字是照着太阳红圆红圆的模样勾的；“月”字是仿着月牙儿的形状描的；“人”字是端详着人的侧影画的……

盘庚迁都甲骨文传檄天下

至商代盘庚时期，商朝王室内部王位动摇，依附于商王朝的很多诸侯国都不再觐见与纳贡了。为了改变这种情况，商王盘庚决定迁都，将都城从亳迁移到殷，就是从后来的河南商丘迁移至安阳。

■ 古代象形汉字

当盘庚将自己的想法在朝堂上告诉手下的贵族和大臣之后，立刻遭至这些人的反对，大臣们纷纷拿出祖制来抵抗盘庚迁都的决定。

盘庚心中清楚，这些人根本就是贪图安逸和奢华的生活，一旦离开了这个已经建立了几百年的都城，就意味着一切都要重新开始，到时候他们的生活就必然会发生改变。

盘庚面对强大的反对势力，但

他并没有动摇迁都的决心。他把反对迁都的贵族找来，耐心地对他们说：“我要你们搬迁，是为了想安定我们的国家。你们不但不谅解我的苦心，反而发生无谓的惊慌。你们想要改变我的主意，这是办不到的。如果一定有人要捣乱，那么就别怪我手下无情。”

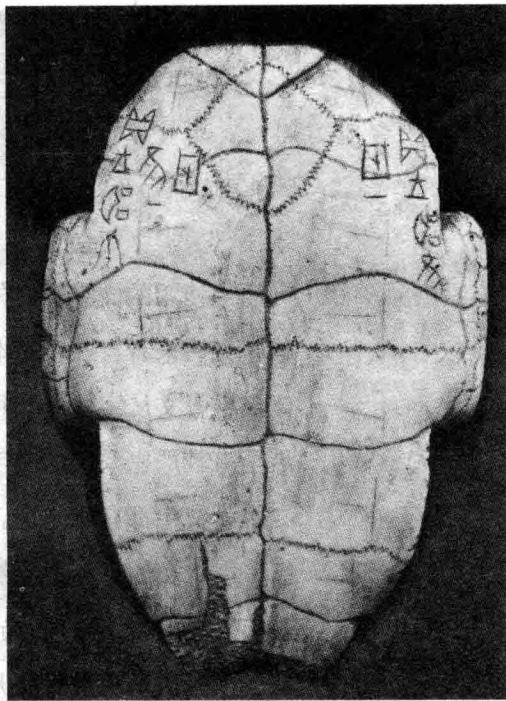
盘庚的话说得掷地有声，贵族大臣们从盘庚言语中听出了他坚定的信心，一个个只好变得老实起来。盘庚为了震慑这些贵族大臣，防止他们在暗中使用见不得光的伎俩，就让人将他说的话刻成甲骨文，在都城内部乃至整个商朝全境进行散发，人们从此认识了甲骨文。

这些大臣以及贵族看到有着自己签名的文书被天下传播，为了顾及自己的名声和面子，不得不跟随盘庚一起迁都到殷。

盘庚通过这一次的迁都，改变了大臣和贵族的许多缺点，进而完成了商代的中兴。

甲骨文又称卜辞，是商、西周时期刻在龟甲、兽骨上用于记录占卜内容的文字，其中以商代甲骨文最具代表性。

甲骨文是一种古代文字，被认为是后来汉字的早

■ 龟甲上的文字

卜辞是指商代巫师进行占卜活动常将占卜人姓名，占卜所问之事及占卜日、月、结果等刻在所用龟甲或兽骨上的文字记载，也是指近现代学者整理商代的甲骨文字而汇编的纂集。卜辞中的甲骨文与现代汉字相差甚远，不易阅读理解。

六书是指象形、指事、形声、会意、转注、假借。汉代学者把汉字的构成和使用方式归纳成六种类型，总称“六书”。六书是后来的人把汉字分析而归纳出来的系统。有了六书系统以后，人们再造新字时，都以该系统为依据。六书是最早的关于汉字构造的系统理论。

期形式，也被认为是汉字的书体之一，也是我国最古老的一种成熟文字。

从甲骨文看来，当时的汉字已经发展成为能够完整记载汉语的文字体系了。在甲骨文里，既有大量指事字、象形字、会意字，也有很多形声字。这些文字和后来使用的文字，在外形上有巨大的区别。但是从构字方法来看，二者基本上是一致的。

甲骨文从字体的数量和结构方式来看，已经是发展至有较严密系统的文字了。汉字的“六书”原则，在甲骨文中都有所体现。

甲骨文的字体上虽然大小不一，错综变化，但已具有对称、稳定的格局。所以有人认为，我国的书法，严格讲是由甲骨文开始的，因为甲骨文已具备书法的3个要素，即用笔、结字、章法。

■ 甲骨文

从用笔上看，甲骨文因用刀契刻在坚硬的龟甲或是兽骨上，所以，在刻时多用直线，曲线也是由短的直线接刻而成，其笔画粗细也多是均匀的。

由于起刀和收刀直落直起，因此多数线条呈现出中间稍粗两端略细的特征，显

殷墟甲骨文拓片

得瘦劲坚实，挺拔爽利，并富有立体感。

就结字而言，甲骨文外形多以长方形为主，间或少数方形，具备了对称美或一字多形的变化美。另外，甲骨文在结字上还具有了方圆结合、开合揖让的结构形式，有的字还具有或多或少的象形图画痕迹，具有文字最初发展阶段的稚拙和生动。

从章法上看，卜辞全篇行款清晰，文字大小错落有致。每行上下、左右虽有疏密变化，但全篇能呈现行气贯串、大小相依、左右相应、前后呼应的活泼局面。并且，字数多者，全篇安排紧凑，给人以茂密之感，字数少者又显得疏朗空灵。总之，都呈现出古朴而又烂漫的情趣。

甲骨文是我国最早的系统文字，也是比较成熟的文字。而上古文字的点、横、撇、捺、疏密结构，确实初具用笔、结体、章法等书法的要旨，已经孕育着书法艺术的美，很值得欣赏与品味。

大量的甲骨刻辞在量的方面无疑构成了商代文字与书法的主体，但是在这个青铜时代已经步入辉煌时期的王朝里，伴随着灿烂的商代

青铜文化而出现的铜器铭文，则是商代书法不可或缺的一个重要组成部分。

商代金文大体可以分为两类：一类是以字词为主的少数作品，通常称之为族徽文字；另一类则是文辞连贯、篇幅渐长的作器铭功之文。

金文就是铸刻在殷周青铜器上的铭文，也叫钟鼎文。商周是青铜器的时代，青铜器的礼器以鼎为代表，乐器以钟为代表，“钟鼎”就是青铜器。

商代书法，是我国书法史的源头，甲骨卜辞究天人之际，通古今之变，其金文又贯通于书画，天迹心象，浑融一气，从此开拓出我国书法恢宏高旷的精神境界。

阅读链接

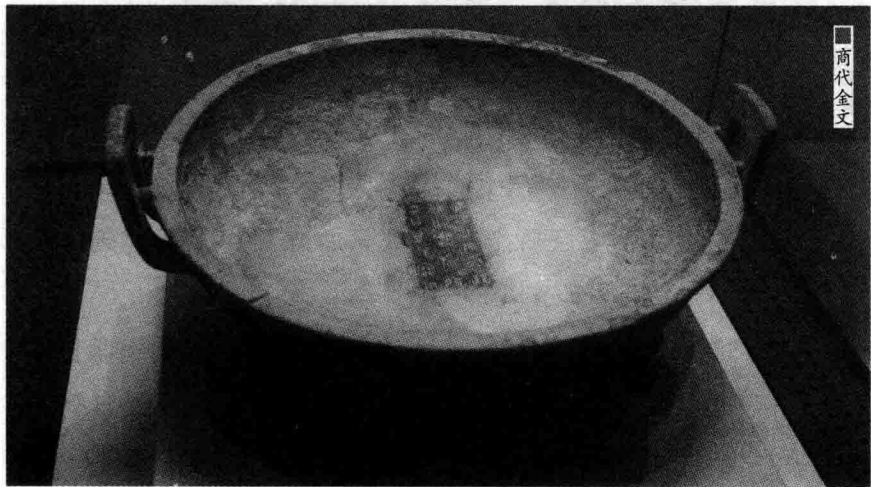
甲骨学是以我国上古时期甲骨文字为主要研究对象的人文学科。甲骨学可分为狭义甲骨学和广义甲骨学。狭义甲骨学局限于甲骨文字本身的研究，是一门古文字学。

广义甲骨学则举凡以甲骨卜辞为承载体论述上古历史文化皆得纳入，这包括整合古文字学、历史学、考古学、历史化学、历史文献学、文化人类学等多个学科的理论、研究方法和材料来深入研究甲骨文所记载的历史文化背景以及甲骨卜辞的一些自身规律，这是一门多元的专门性学科。

礼乐制度使金文走向成熟

那还是在周代时期，周武王去世之后，他的儿子成王继位。成王当时年幼，周朝就由帮助周武王推翻商纣统治的周公旦辅佐成王主持朝政。

有一天周公旦对年幼的成王说道：“大王，当初商纣昏庸无道，宠幸姐己，以至于天下大乱，天下共伐之。如此惨痛的教训，我们必

■ 商代金文

■ 青铜器上的金文

须吸取。为了我们大周的统治能够延续下去，所以我们必须要建立起来一种可以约束人行为的制度。”

成王虽然年幼，但是却遗传了周武王的聪明，他听到周公旦的话后，非常认可

地点着头，问道：“您有什么好的主意吗？”

周公旦说道：“我认为我们应当以礼为教、以乐为教。礼，就是礼节，礼貌。不同身份的人，他的礼节是不同的，这样可以形成严格的等级制度，让人们可以清楚地认识到自己的身份地位，对身份高贵者进行尊敬。

“而乐，就是要把乐曲广泛推广，让乐曲形成一种时尚，音乐是非常高雅的东西，可以陶冶人的情操，带给人快乐，清洗人的心灵。喜欢高雅音乐的人，绝对不会像无道纣王那样沉溺于女色，致使国家衰败。礼乐的推行，可以在人们的心里形成一个道德准绳，杜绝因为荒谬行为而导致社会祸乱的发生。”

成王听完周公旦的话后，非常高兴，立刻让周公旦进行安排。

周公旦开始打造青铜器，以金文在青铜器上书写礼教内容，并积极推行高雅音乐。随着周公旦全力在周国推行礼乐，全国的文化得至空前的发展。

周公为周代的爵位，得爵者辅佐周王治理天下。历史上的第一代周公姓姬，名旦，亦称叔旦，周文王姬昌第四子。因封地在周，故称周公或周公旦。为西周初期杰出的政治家、军事家和思想家，被尊为儒学奠基人，孔子一生最崇敬的古代圣人之一。