

把大师带回家

中国古代书法大师 名作赏析

张超 编著

赏析经典

对话大师

领略古代书法之神韵 分享文化之盛宴

把大师带回家

中国古代书法大师 名作赏析

张超◎编著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代书法大师名作赏析 / 张超编著. —北京 :
北京工业大学出版社, 2014. 12
(把大师带回家)
ISBN 978 - 7 - 5639 - 4127 - 8

I. ①中… II. ①张… III. ①汉字—书法—鉴赏—中
国—古代 IV. ①J292. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 259821 号

中国古代书法大师名作赏析

编 著: 张 超

责任编辑: 闫 妍

封面设计: 大燃图艺·姜宜彪

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 邮编: 100124)

010-67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 243 千字

版 次: 2015 年 1 月第 1 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5639 - 4127 - 8

定 价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-67391106)

前言

汉字是我国劳动人民智慧的结晶。汉字最初是以图画记事为源头的,经历了几千年的历史发展,才不断演变成当今的文字。在文字的发展与演变过程中,由于我们的先人发明出了用毛笔书写汉字,由此而产生了书法。

随着汉字的产生与发展,书法艺术诞生了。我们通过查阅一些古代文化资料,发现在很早以前的龙山文化与仰韶文化时期留传下来的器皿之上便雕刻着一些非常特殊的符号,这些符号与甲骨文十分相似,到了商代时期,甲骨文便已经发展成为一种非常成熟的汉字,在这一时期的早期、中期、晚期所表现出来的文字风格也是不尽相同的。通过甲骨文在这三个时期的不断发展成熟,可以看出当时的人们已经具备了最基本的书法艺术素养,正在经历由努力掌握技巧到追求一定审美的过程。

在随后的商周、战国时期,我们可以通过那个时期的青铜器上所记载的铭文发现,那些铭文的线条富有变化,排列也变得十分工整,尤其是战国时期青铜器上面的铭文更具有强烈的装饰风格,只是在那个时期,文字还仅仅是一种交流的工具,那个时期的人们还没有将文字的线条结构与精神生活联系到一起。

大秦王朝实现了六国统一之后,对文字进行了整理,将异体予以删除,随着小篆被创造,书法艺术诞生了。在我国悠久的历史文化

中,书法艺术乃是最具广泛群众基础的一种艺术,这种艺术以具有特殊线条与书法规律的汉字为基础,借助极其丰富的笔法、章法与笔势,充分展示了当时的人们在文字的气质、情趣以及审美等方面的造诣。

随着时代的不断发展,书法在人们长时间的实践中得到不断的形成与美化,从而发展成为一种艺术,这种艺术也是其他艺术形式无法取代的,是我国特有的一种传统艺术。

自古以来,我国的书法都是用毛笔来书写的,书法艺术乃是一种有意境的线条构成的美,借助各种形式的线条给予汉字不同书体的形式之美,书法起于画卷,将字形与结构作为基础,用笔墨形成一整幅的章法。对书法艺术作品稍稍有所了解的人都知道,但凡高超的书法艺术作品,最重要的一点便在于其形式非常美,而这种美不仅可以令世人受到感染,还有利于人类思想的进步,可以帮助人们领悟抽象艺术外的意趣,也就是说书法的形式之美远远超出了他的气势神韵,而这种形式之美又拥有其特有的内涵与情趣,一旦书法艺术所包含的内涵越多,其意境就会越深刻,艺术感也会越发强烈。

历朝历代的书法大师们,便是靠不断地追求这种极具内涵、极富艺术感的书法艺术,才使得我国的书法艺术得到不断的发展与成熟。本书着重从历朝历代的书法大师的作品鉴赏入手,为更多的读者呈现一个不同寻常的视觉盛宴,带领更多的人踏上古代书法的神韵之旅,发现书法艺术美之所在。

值得说明的是,为了提升读者的阅读兴趣,本书穿插了大量的图片,有了这些精美的图片,才使得这套书更为精美,我们非常感谢这些图片的提供者,但是,由于种种原因一部分图片我们无法找到其作者,在此我们也深表歉意,感谢他们为本书做出的贡献。

目 录

第一章 秦汉书法

——汉字剧烈变迁,见证书法之美

在我国文字发展的历史长河中,最为重要的一个阶段便是秦汉两朝。在秦王朝实现大统一之前,那时的各个诸侯国的字体都存在着极大的不同,直到秦王朝实现统一,并推行了“书同文”的文字政策,努力实现文字的统一与规范,才使得我国的文字发展演变成一种统一的格式——秦篆,也就是后来我们所说的小篆。小篆书体形成之后,很快便得到了普及。不仅如此,战国时期又出现了隶书,这种书体在秦王朝时期孕育,直到西汉时期才得以形成,到后来的东汉时期盛行。因此,将秦汉两朝称之为我国文字发展与演变的重要时期一点儿也不为过。

书法笔祖——李斯	2
通晓法律,更善书法——赵高	7
删古立隶文——程邈	12
创作汉隶书法之瑰宝——仇靖	16
寸纸不遗之草圣——张芝	19
飞白妙有绝伦,动合神功——蔡邕	23
大则一字径丈,小则方寸千言,甚矜其能——师宜官	27
用笔斩截,干脆利落——梁鹄	30

第二章 魏晋南北朝书法

——魏晋尚韵,南北朝尚神

当我国的古代历史进入魏晋南北朝时期,这一时期的文化特点是儒、释、道三家逐渐发生碰撞,并不断地进行融合,甚至影响到当时社会文化的各个层面。与此同时,思想文化的一个侧面——书法艺术在这一时期进入了第一个高峰发展期,在这样的社会背景下,出现了诸多著名的书法家,诸如,钟繇、王羲之等,这些著名的书法家因为受到道家思想的影响,从而一改古质书风,开始朝着流美妍媚的方向发展,从而使得书法艺术成为当时书法家进行自我陶冶的一项手段。也就是说,因为道家思想的影响,使得以往留传下来的书法理论不断发生着改变,并一度影响到书法艺术的风格。那么,这一时期的书法大家们,又留下了什么样的传世珍品呢?本章将一一为您讲述。

楷书鼻祖——钟繇	36
精通书法的一代枭雄——曹操	41
高逸清婉,流畅瘦洁——卫夫人	45
书圣——王羲之	48
张芝而下,妙人神品者,官奴一人而已——王献之	52
笈短意长,诚不可及——索靖	56
创作“法帖之祖”——陆机	60
相众而形一——皇象	63

第三章 隋朝书法

——上承两晋南北朝,下开唐代新规范

我们都知道,在我国古代诸多王朝之中,隋朝存在于世间的时间很短。也正是因为在于世间生存的时间短,使得隋朝时期的书法也没有太大的发展,尽管那个时期的书法臻于南北融合,却依然没有得到充分的发展。不过,这并不能否认隋朝书法为唐代书法所起到的先导作

用。其实,短短的几十年间,隋朝同样也出现了一些比较优秀的书法家,他们的书法作品成为后代临摹、学习的对象。

方严遒劲,不类世南——丁道护	68
楷隶掺杂,峭拔矫健——赵文渊	71
真草千文真迹,为天下法书第一——智永	74
得王羲之的书骨——释智果	78

第四章 唐朝书法

——书至初唐而极盛,唐重间架

自从晋代时期开始,唐朝书法在我国古代书法发展历史中又步入了一个高峰期,其中影响最大的当属真书与草书。在这样一个书法发展的高峰阶段,无论是真书、行书、草书,还是篆书、隶书等各种书体,同样都出现了一大批影响极大的书法家。唐朝时期在真书方面有着杰出成就的书法家,他们不仅从以往王羲之的书法风格中挣脱出来,同时又兼具魏晋时期开始的墨迹与碑帖两种传统,而书写的风格也开始不断走向严谨雄健,法度也随之森整起来;而那些擅长行草的书法家,他们开始了飞动飘逸的书写风格;就连在唐朝没有得到极大发展的隶篆也开始不断走向严整紧劲与遒劲圆活的风格。书法在唐朝可谓达到了发展的鼎盛时期。

长发作毛笔,直书狂草——张旭	82
“颜体”楷书的创立者——颜真卿	86
书法誉满天下——欧阳询	90
有出世之才——虞世南	94
方圆兼备,舒展自如——褚遂良	98
瘦金书的先驱——薛稷	101
笔笔规范,极具法度——孙过庭	104
笔虎——李阳冰	108
纵笔如飞,奔而不竭——贺知章	111

字字飞动,宛若有神——怀素	113
观北海书,想见其风采——李邕	117
柳体开创者——柳公权	120
佯狂避世的怪才——杨凝式	124
落笔浑成,耻为飘扬绮靡之风——陆柬之	128

第五章 宋朝书法

——尚意抒情,标新立异

当我国古代历史发展到北宋时期时,其文化的发展也达到了高峰,尤其是书法,更得到了极大的发展。当时在书法方面颇有成就的书法家有苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,他们四人被世人称之为宋朝四大书法家。宋朝时期的书法开始崇尚意趣抒情,进入了标新立异的阶段,尤其是行书得到了快速的发展。

擅长书艺的坎坷天才——苏轼	132
十年老却少年心——黄庭坚	136
稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥——米芾	140
浑厚端庄,淳淡婉美,自成一体——蔡襄	144
瘦金书体的创造者——赵佶	147
笔法姿媚,字势豪健,痛快沉着,独具风格——蔡京	150
风流韵达,雅致超群,天然妙品——朱熹	153
追求气格遒劲淳厚的书风——李建中	157
薛书诚美,微有按模脱击之嫌——薛绍彭	160
大字古雅遒劲,细书尤俊健不凡——张即之	163

第六章 元代书法

——崇尚复古,行草之大成

当我国古代书法历史进入元朝,这一时期的书法家大多崇尚复古。当时的元文宗又是一个极其喜爱古物的帝王,他下令建造了奎章

阁,专门用来掌管秘玩古物。当奎章阁建好后,元文宗时常会前往这座阁楼欣赏著名的书画,这也在一定程度上促成了元朝书法的发展,使书法进入一段兴盛的时期。尤其在元代出现了诸多优秀的书法家,诸如赵孟頫、鲜于枢,这些著名的书法家不仅主张书画同法,而且更加关注结字的体态,从而使得元朝时期的书法得到了发扬。只是元朝时期的书法风格大多是承继了晋唐时期的特点,没有形成自己所特有的风格,只在行草方面有了些许的突破。

既享盛名,又背骂名的书法大家——赵孟頫	168
悬腕作字,笔力遒健——鲜于枢	173
古淡天真,米痴后一人——倪瓒	177
承续欧书小楷,又另辟蹊径——张雨	181
笔墨纵横,铅粉狼藉——杨维桢	184

第七章 明代书法

——一字万同,满纸烟云

明朝犹如宋朝一样,是帖学得到极大发展的时期,当时的法帖传刻主要活跃于书法领域,并出现了许许多多著名的刻帖,再加上士大夫清玩风气浓厚,使得书法创作深受影响。因此,在整个明朝时期,书法领域被各大书法家使用最多的书体便是行楷,而这一时期的人们似乎早已忘记篆书、隶书、八分书体以及魏体是何物,几乎没有哪位书法家愿意使用这些书体进行创作,而楷书则深受明朝书法家的热捧,在楷书方面获得巨大成就的书法家不胜枚举,诸如,董其昌、文征明、祝允明等。

所得荣誉却难掩恶名——董其昌	188
润秀劲,稳重老成,法度谨严,意态生动——文征明	192
集各书家之长,领一代风骚——祝允明	196
风流才子——唐伯虎	200
雅宜书蕴藉秀媚——王宠	204

金刚杵——张瑞图	208
书法灵秀神妙,行草尤极超逸——倪元璐	211
书中有画,画中有书——徐渭	214

第八章 清代书法

——放浪笔墨,狂放不羁

我们都知道,清朝经历了300年,而在这近300年间的发展历史中,这一时期的书法技艺也经历了一场极为艰难的蜕变,在这一时期的书法不仅打破了自宋朝以来开始的帖学之樊笼,而且还开创了一种新的书法学,那便是碑学,尤其是这一历史阶段的篆书、隶书以及北魏碑体都得到了空前的发展,甚至可以与唐朝时期的楷书、宋朝时期的行书以及明朝埋藏的草书相媲美,从而形成了专属于大清王朝所特有的雄浑渊懿的书法风格。在这一历史阶段出现的书法家诸多,使得书法领域极为活跃,出现了各种各样的书法流派,使得书法艺术达到了兴盛的局面。

清初第一作家——傅山	220
广收博取,以写绘画——吴昌硕	224
清代碑学书家巨擘——邓石如	227
清代隶书第一人——郑簠	231
用功极勤,精于篆刻——赵之谦	234
熔铸古人,自成一家——何绍基	237
帖学第一,名满天下——刘墉	241

第一章 秦汉书法—— 汉字剧烈变迁，见证书法之美

在我国文字发展的历史长河中，最为重要的一个阶段便是秦汉两朝。在秦王朝实现大统一之前，那时的各个诸侯国的字体都存在着极大的不同，直到秦王朝实现统一，并推行了“书同文”的文字政策，努力实现文字的统一与规范，才使得我国的文字发展演变成一种统一的格式——秦篆，也就是后来我们所说的小篆。小篆书体形成之后，很快便得到了普及。不仅如此，战国时期又出现了隶书，这种书体在秦王朝时期孕育，直到西汉时期才得以形成，到后来的东汉时期盛行。因此，将秦汉两朝称之为我国文字发展与演变的重要时期一点儿也不为过。

书法笔祖——李斯

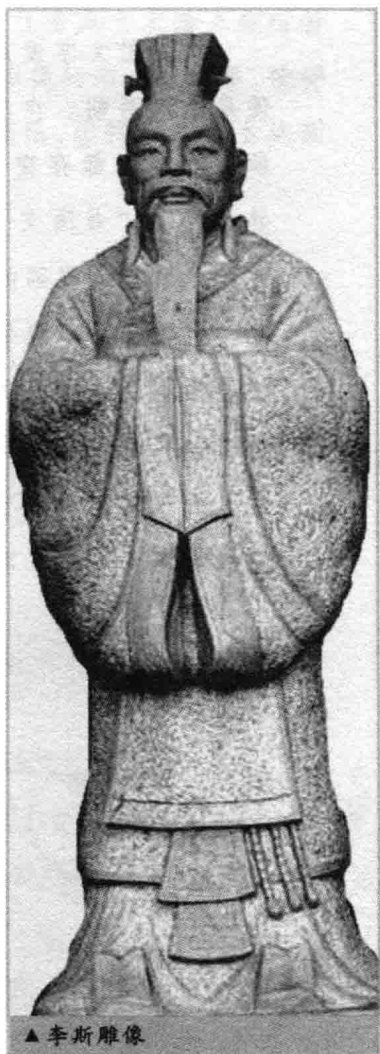
● 千古第一相 |||||

谁是千古第一相？面对这一问题，人们或许会有很多的答案，诸如，被世人称之为管子的管仲，辅佐周王治理天下的周公——辅佐周武王灭商扶周、齐国始祖的姜子牙等，但是，若是论所取得的功绩与影响的话，李斯是当之无愧的千古第一相。

李斯何许人也？对秦王朝历史有所了解的人，对李斯肯定不会陌生，他大约出生于公元前 280 年，去世于公元前 208 年，姓李名斯，字通古，是一位出生于战国末期的上蔡（也就是现在的河南省上蔡）人。李斯不仅帮助秦始皇并六国、设立郡治、改革当时的币制，他甚至还严重打击了北方的匈奴、征服南方的百越、修建灵渠，他最大的贡献就是使文字得到统一，可谓立下了赫赫之功。

李斯年轻的时候，仅仅是一位管理文书的小官。但是李斯有着远大的理想，并能够为实现自己的理想而付出坚持不懈的努力，为了实现自己的理想，李斯便拜荀卿（荀子，名况，字卿）为师，跟随其学习帝王之术。

跟随荀子学成之后，他便入秦。在刚刚进入秦国时，他被吕不韦任命为郎；不久之后，因为李斯劝说秦王政（即秦始皇嬴政）消灭诸侯，建立帝业，而被秦王任命为长史；

▲ 李斯雕像

秦王按照李斯的建议，派遣谋士携带大量的金银财宝前去游说关东六国，并设计离间那些国家的君臣，取得了非凡的效果，因此，秦王又任命李斯为客卿。后来，秦王于公元前 237 年受到间谍的蛊惑，便下令驱逐六国客卿。听到这一消息后，李斯立即上书阻止。看到李斯的陈词后，秦王又一次采纳了他的建议，很快便任命其为廷尉；在秦王消灭六国的过程中，李斯发挥了巨大的作用，因此，在秦王实现了天下统一之后，李斯凭借着自身杰出的政治远见与非凡的才能被秦王重用为丞相。

成为秦王朝的丞相之后，李斯又上书秦王将郡县城墙全部拆除，将那些流传在民间的各种兵器一一销毁；他还坚持主张实行郡县制，消除分封制；尤其为了帮助秦王加强中央集权的统治，李斯又主张将那些民间收藏的《诗》、《书》等百家语全部焚烧，在全国各地禁止私学；除此之外，李斯还参与了秦王朝各种法律的制订，使得车轨、度量衡得到了统一，尤其在文字的统一方面做出了巨大贡献。李斯的这些主张对整个世界都产生了深远的影响，更为接下来中国两千多年的历史发展与政治制度奠定了基础。

删繁就简，创立秦篆

在大秦王朝还没有实现统一之前，由于各个诸侯国在很长一段时期内都处于分地占据的局面，使得那时的语言也是多种多样的，没有统一的语言类型，更没有统一的文字形式。在天下统一了之后，秦始皇便想办法将文字实现统一，挑选一种标准的字体去取代以往各种各样的异体文字。尤其当秦始皇发现李斯在书法方面的才华十分出众时，更加坚定了秦始皇想要制定一种标准文字去取代异字体的决心。很快，秦始皇便将这一任务交给了李斯，并一再要求李斯必须出色地完成这项任务。

或许很多人对于李斯的了解仅限于他在政治方面的贡献，很少有人知道李斯其实还是一位非常著名的书法家。事实上，李斯的书法在他生活的那个年代是非常杰出的，可谓一流。由于对书法有着十分深入的了解与研究，李斯还曾总结出一套书法理论，在他看来，在练习书法时，一定要将笔急速地进行回转，而在写折画时要以更快的速度，犹如苍鹰俯冲、盘旋一般；到了收笔之时，又如鱼得水一般；当运笔之时，又必须做到轻重适

度、自成一体。

为鲁迅所称赞的“秦之文章第一人”——李斯，在书法方面的成就可谓“小篆入神，大篆入妙”，因此，秦始皇才会将创制标准字体的任务很放心地交给这位被世人称之为书法笔祖之人。正如秦始皇所料的那样，李斯果然没有让他失望，在接到创制标准字体的任务后，李斯便开始将大量的时间与精力都用到完成此项工作之上，他不断地将烦琐的大篆字体进行删简，在删简的过程中整理出了一套笔画非常简单、形体十分整齐的文字。经过一系列的工作之后，李斯将自己创制出来的这种新字体称之为秦篆，也就是我们现在所说的小篆。

拿着自己费尽心思创制出来的新书体，让秦始皇过目后，秦始皇对这种新书体十分满意。当即，秦始皇便下了一道圣旨，将李斯创制出来的新书体作为全国上下通用的标准字体。

李斯创制的小篆，促使我国汉字的发展向前迈进了很大一步。只是刚刚创制出的小篆在秦王朝推行之际，由于人们对于这种新书体的结构不甚熟悉，要想挥洒自如地书写这种书体并不是一件容易的事情。了解到这一情况后，李斯为了在短时间内推广小篆，便与赵高、胡毋敬等人一起为人们编写了小篆的范本，好让世人进行临摹。

流芳百世的名作赏析 |||||

读过《史记·始皇本纪》的人，可能会对秦始皇的事迹有所了解，在这本历史文献中记载着秦始皇在统一了天下之后，曾经多次外出巡游。在外出巡游的过程中，秦始皇几乎每到一处，都要留下自己的足迹，而能够证明他到过那里的证据便是由李斯书写的各种碑刻，诸如，在泰山留下的《泰山刻石》；在峰山留下的《峰山刻石》；在琅琊台留下的《琅琊刻石》；在芝罘留下的《芝罘刻石》；在碣石留下的《碣石刻石》，以及在会稽留下的《会稽刻石》。

其中，留传下来的李斯真迹有《泰山刻石》、《琅琊刻石》。《泰山刻石》又被世人称之为《封泰山碑》，此石碑上刻着的是秦小篆，出自于秦始皇二十八年，也就是公元前 219 年，由李斯亲笔所书。这块石碑上面讲述的内容主要是赞扬秦始皇一生所取得的成就与功德。

▲《泰山刻石》(局部)

如今，这块由李斯亲自所书的《泰山刻石》石碑残存下来的部分被保存在山东泰安岱庙东庑。通过对那块残存下来的《泰山刻石》进行研究与分析，我们可以发现，整块石碑上面所用到的书体都是秦小篆，这种书体在我国书法发展的过程中，有着承上启下的作用，即上呈石刻之祖——《石鼓文》的书写风格，下又开启了汉代篆书的先河，使得我国古代文字彻底走向完结。

《泰山石刻》上面的书法是当之无愧的玉筋篆，李斯在书写时其用笔如锥

画沙一般，刚劲有力，每个字体的体态狭长，字体的结构也是上面紧凑，下面松散，看上去十分的端正与平稳，松紧适度，极富涵雅，正是因为李斯的书法达到如此境地，才使得他创造的这种书体对后人产生了极为深远的影响，成为书法爱好者学习小篆时必须进行临摹的对象。

去过我国历史博物院的细心之人，在那里便可以看到李斯的另一书法作品——《琅琊刻石》，这一书法作品同样是在公元前 219 年，秦始皇在东地巡游琅琊台时，由李斯亲笔所书；后来，秦始皇死后，秦二世在前往琅琊台时，又命令李斯在那块石碑的后面增刻了诏书。

通过观察《琅琊刻石》上面的书法，我们可以领略李斯这位大书法家用笔劲秀圆健的书法风采，了解他在书写时对字体结构极力描述的严谨工稳，这块小篆的作品在书法历史发展中同样有着十分重要的影响、占据着非常重要的地位。

可惜的是，由于《琅琊刻石》距今年代太过久远，在经历了无数风雨

后，到了清朝乾隆年间，《琅琊刻石》便无法再继续完整地保存于世而发生开裂，尽管当时的人们对这块留传下来的千古名作予以整修，但是，到了光绪年间，依然没有避免出现石碑散落的情况；直到后来，一位名叫王培佑的人，他为了使《琅琊刻石》可以继续被世人瞻仰，先后两次前往琅琊台寻找散落的《琅琊刻石》的碎石，并对寻找到的碎石进行拼合，之后又将拼合好的《琅琊刻石》石碑的残体移放到诸城市；到了新中国成立之后，《琅琊刻石》残存下来的部分于1959年才被我国历史博物馆进行了收藏。

《峰山刻石》是李斯的又一书法手迹，只是这块石碑的原石在很早以前便被曹操派人毁掉了，现在被安置在西安碑林之中长度为218厘米、宽度为84厘米的《峰山刻石》并非李斯书法的真迹，而是由后来的宋代人郑文宝按照古人的记载而重现的；到了宋朝之后，《会稽刻石》作品的原刻石也发生了散落，现存的乃是清朝人李亨特按照以往的旧藏《会稽刻石》临摹而成的。