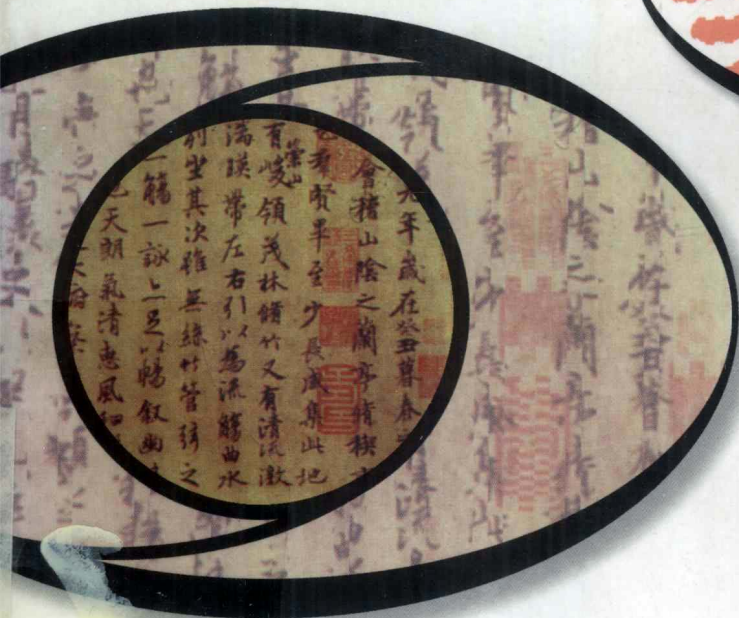

世界艺术教育文库

汉字的艺术

书法与篆刻

刘涛 唐吟方 著

吉林美术出版社

SHI JIE Y

世界艺术教育文库

汉字艺术

书法与篆刻

刘 涛 著
唐吟方

吉林美术出版社

(吉) 新登字 06 号

世界艺术教育文库

汉字的艺术——书法与篆刻

著 作 者：刘 涛 唐吟方 责任编辑：朱孝达

封面设计：朱 循 版式设计：丹 赤

出版发行：吉林美术出版社 长春市人民大街 124 号

印 刷：长春第二新华印刷厂 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787×1092mm 1/32 5 印张 插页 8

印 数：0001—5000 册

书 号：ISBN7-5386-0722-6/J·469 定价：14.50 元

编者的话

艺术的教育与普及是当今世界人类走向文明的阶梯。在我国从应试教育向素质教育转变的过程中，艺术教育更是重要的一环。为了推进青少年的艺术普及教育，吉林美术出版社经过两年多的筹划，组织各门类艺术的专家、学者编写了这套《世界艺术教育文库》。这套文库分为美术、音乐、戏剧、舞蹈四大门类。

美术门类既包括富有东方艺术特色的中国人物画、山水画、花鸟画、油画、书法篆刻及日本美术；又有代表西方社会文明的古希腊罗马美术、文艺复兴美术、法兰西美术、苏俄美术、西方现代美术；及文化特殊现象的宗教美术和石窟艺术。音乐门类包括独具风韵的中国古典乐曲、民间音乐；异国情趣的西方音乐、西方民族音乐等。戏剧门类包括蕴涵中国文化精神的民族戏剧、文人戏曲、中国京剧；表现西方人文主义的外国古典戏剧、现代西方剧作等。舞蹈门类包括包容华夏风骨的古代舞蹈、民间舞蹈；体现外国艺术精华的芭蕾舞、西方民间舞蹈等。上述作品主要介绍各艺术门类的基本概况及其特色，介绍各艺术门类最有代表性的艺术家和作品。

艺术教育不是美育的全部，但却是美育的重要组成部分

分，艺术是美的集中体现，它能陶冶人们的性情、纯洁人们的心灵，本文库旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，浏览、徜徉在美的境界里，对世界艺术有一个最基本的了解，提高艺术欣赏能力和识别能力乃至艺术的创造能力，增强审美的观念，提高审美的素质。

《世界艺术教育文库》的问世，是出版社对中国青少年素质教育的一点贡献，能否达到预期的目的，还要靠广大读者的检验。

吉林美术出版社

目 录

序言	1
一、书体的演变	1
二、甲骨上的书法	8
1. 甲骨文的书法特征	9
2. 早期与晚期的名作	11
三、篆书	16
1. 篆书的书法特征	16
2. 斑斓的西周金文	18
3. 秦朝的小篆	21
4. 小篆书法的风格流派	23
5. 篆术艺术的复兴	27
四、隶书	30
1. 隶书的书法特征	30
2. 古隶与汉隶	31
3. 汉碑上的隶书艺术	32
4. 衰落与振兴	39
五、楷书	45

1. 楷书的书法特征	46
2. 钟繇的楷法	47
3. 王羲之的楷书艺术	49
4. 方严峻拔的“北魏体”	53
5. 初唐三杰欧虞褚	59
6. “颜体”与“柳体”	67
7. 流美圆润的“赵字”	72
六、行书	76
1. 行书的书法特征	77
2. 行书法典《兰亭序》	79
3. 无意于书的《祭侄稿》	80
4. 抒写心境的《黄州寒食诗帖》	83
5. 沉着痛快的“米字”	86
七、草书	92
1. 草书的书法特征	93
2. 王羲之《十七帖》	96
3. “颠张狂素”	99
4. 理智的草书	103

八、实用时期的印章艺术	106
1. 先秦印章	106
2. 秦汉印章	109
3. 唐宋元印章	113
九、明清篆刻艺术	118
1. 文彭与何震	118
2. 典雅的汪关和野逸的朱简	123
3. “徽四家”	126
4. 印外求印的“西泠八家”	129
5. 印从书出的“邓派”	134
6. 发明形式语言的圣手赵之谦	137
7. 追求金属质感的黄士陵	140
8. 苍茫浑厚的吴昌硕	143
9. 单刀骁将齐白石	146
后记	150

序 言

书法艺术和篆刻艺术,人们都耳熟能详。冠以“艺术”的称谓,并不是我们私心好之的恭维。据学者的研究,书法在汉魏之际就“艺术”了,篆刻要迟一些,到元明时期才真正“艺术”。专家们提出,书法、篆刻艺术化历程的重要标志是文人的参与,作者有了高扬个性的“自觉”。

我们尊重学术,相信事实,也为自己生息的祖国有繁盛的艺术之花而高兴。让生存的环境美好一些,让附在七尺身躯之中的精神多一些自由栖息的绿洲,难道不是一件好事?也许因为艺术的存在,人类“异化”的速度才会慢一些吧!

从表面现象看,书法艺术展现“笔”写的意趣,篆刻艺术表现“刀”刻的精神,舞笔与走刀,仿佛一文一武,当然不同,何况书法的妙谛在于挥写的不可重复,治印的匠心却要凭借打稿、琢磨来显示。但在我们看来,它们都是表现汉字形体美韵的艺术,“血缘”很亲很近。所以我们把书法与篆刻作为一本书来写,并且用“汉字的艺术”作书名。

中国的文化是靠汉字来传承的。大概汉字还有难写难认的麻烦,因此有志之士要改革,要拉丁化,要拼音化。这当然是善意的作为。可是书法家、篆刻家恐怕不会由衷地

赞同这样的方案,因为他们对汉字结构的形体情有独钟。如果汉字拼音化了,也变成了类同于西方的线形文字,到了那一天,中国的书法、篆刻艺术或许只能是博物馆里的历史陈列品了。

我们没有高瞻远瞩的眼光洞悉遥远的未来,只是想,既然这两门艺术在今天仍然蓬勃地发展着,还拥有那么多自觉、自愿的爱好者,我们就有义务让更多的人了解书法、篆刻艺术的美质,本书的章节,也是从这个角度来设立的。

本书的重点在赏析作品。我们知道,艺术的欣赏总是在相应的人文背景中展开的,就象艺术家的创作是某一时代的文化现象。因此,我们是用现代人的审美观念来赏析古典作品。这样做,有强差古人的危险,为了尽量避免主观臆断,我们努力将赏析延伸到艺术家的人生处境和创作心态中去,这样做还有一个好处,那就是使“美”的欣赏立体化。

一 书体的演变

自从有了汉字,人们为了交流的方便,要求把汉字写得规范、端正、整齐。

但是,在实际的书写中,每一个人都有自己的书写习惯,写出的字与当时的标准字形有偏差:

有人为了书写的便捷,把几笔省作一笔来写;有人要作夸张的处理,有意在结构上造成长短、疏密、欹正的对比;有人把笔画写成鸟虫状;有人把汉字的结构当作图案来排列组合;有人让笔画丝丝露白,或者加上象“蚕头”、象“燕尾”之类的装饰。

一旦某种笔画形状和结构使大家觉得很美观,很有趣,许多人会去模仿。时间久了,后人就给这些汉字的形体、样式定下各种名称。

秦朝是中国历史上第一个大一统的专制集权国家,一切讲求统一,文字上实行了“书同文字”的政策。但是,秦朝时汉字的形体,根据用途的需要,也有大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书等八种名目,书写的形体样式不尽一致,有各自适用的范围。学童考试,要会写以上列举的“八体”。(许慎《说文解字叙》)

新莽时朝(公元9—24年),汉字有六种名目的形体:古文、奇字、小篆、佐隶、缪篆、鸟虫书。也是政府要求学童掌

握的汉字形体。

东汉以至西晋,汉字的形体和书法意义上的书体基本合二而一了,分为古文、篆书、八分、隶书、行书。(卫恒《四体书势》)

南北朝时期,书体的名目繁多,把许多并非通用的装饰字也算作书体,据梁朝书法家庾元威列出的品目,达一百二十种之多,号称“百体”(《论书》)。

其中有近九十种并不是人们日常使用的书体。不能被大家共识。这些用途逼仄,形象怪异的书体,古人称作“杂体”。这些杂体,有的用纯墨书写,有的是用彩墨书写的,五花八门。

古代美术化的杂体字,相当于现在装饰化的美术字。创制的方法其实很简单,将某种书体与动物的特征和日月星辰的形象揉和在一起,例如虎篆、鱼隶、云隶、风书、羊书,或者用某种特殊的笔法作书,例如一笔篆、飞白草之类。

魏晋的时候,一些书法家善于摹拟别人的笔迹来达到自己的目的。例如钟会,他知道荀勗家里藏有一柄好剑,趁荀勗不在家,模仿荀勗的笔迹写了一封信,让荀母把剑交给他,轻而易举地得到了他朝思暮想的宝物。据说钟会与邓艾一同带兵伐蜀,为了争功,他伪造了邓艾谋反的信件,害死了邓艾。

那时,中央政府和地方政府传送的书信文件也有防伪和保密的问题。办法之一是用难写难认的书法形体来写官方文件,据说,虎爪书就是为了这样的需要创制的。

象玺文书、幡信书、署书之类的体态,是秦汉之际专门用于某种特定的场合或者写在特定的物品之上的书体,现

在已经见不到了。

古代的许多杂体只是流行一时,没有流传下来,根据它们的名称来看,大多取资于图画,形体介于字和画之间,好象是“画”字,不是“写”字。

画字比写字自由,是字,又类似画,很有趣味。有些书法家拿它作笔戏来消遣,或者当作一种书写技巧来表现,大概觉得这样“画”字很快乐。

汉字的形体由于一代又一代的人写,形体在逐渐发生变化。又因为各种应急和悦目的需要,标新立异的体态自然多起来了。

到了唐朝,懂得文字学的书法家审定古代的各种书法形态,把主流的书体归类为十一种,即古文、大篆、籀文、小篆、八分、隶书(楷书)、章草、草书、行书、飞白。

飞白书产生于东汉末年,本是杂体的一种,唐人把它列为主流书体,是一个例外。大概考虑到飞白书是东汉的蔡邕创制的,他是文学家,又是书法家,地位很高。而且许多有地位的书法家如王廙、王羲之父子、萧子云、欧阳询,还有唐朝皇帝李世民、李治、武则天都喜好写飞白书。

其他十种书体,大篆、小篆是一家,章草与草书是同类,八分是隶书的眷属。

那么,唐人归纳的十一种书体,似嫌繁复,还可以进一步归并类属。

宋人归并为六种,即篆书、隶书、正书、行书、草书、八分。八分是隶书的一种书法样式,可以归于一类,这样,历代的书体便分成了篆书、隶书、楷书、行书、草书等五种大类型。

当你翻开任何一部书法图籍,历代书法家所写的书体,基本上是在这五大书体系统之中。

篆书体还不能把殷商的甲骨文和金文(青铜器铭文)、西周的甲骨文以及金文包括在内。篆书之前的某些古代字体,汉朝人称为古文,但并不是指甲骨文和金文,因为他们无缘见到甲骨文,连金文也见得不多。

按古文字学专家的意见,还应当有“古文”这一大书体系统。而书法家往往略而不计,大而化之。说书体,往往称篆、隶、楷、行、草五种,所以大家都很熟悉。

这五大书体,笔画形态、结构形式都有各自的类型和风格特征。同一类型的书体,又有新旧,繁简和风格的不同,例如隶书有古隶、汉隶,八分之区别,后面,我们将在每一章中具体介绍。

它们之间有什么样的联系呢？我们不妨用家庭成员的关系来作比喻：篆书如祖父辈，隶书如父辈，楷书、行书、草书如子孙辈。

用一个简单的图例来表示:

甲骨文(金文)……篆书→隶书→ $\left\{\begin{array}{l} \text{楷书} \\ \text{行书} \\ \text{草书} \end{array}\right.$

书体的演变,从商周时期就开始了,延续到东晋才告基本完成,这个漫长的过程达 1600 年。其间,书体的演变几乎就是字体的演变。而且有些书体在文字演变的不同历史时期,所处的地位也不一样。

每一个时期都有正体字。小篆是秦朝的正体字,隶书是汉朝的正体字,魏晋以后,楷书一直是正体字。这三类书

体,笔画规范,结构工整,易识易写。正体字都是静态的书体。

每个时代也流行以前各个时代的古体字,在隶书成为正体字的汉朝,篆书就成了古体字。魏晋以后,楷书取代了隶书的正体字地位,隶书也成了古体字。就是同一种书体,也有古今、新旧的分别,同是篆书,大篆比小篆古,同是隶书,秦隶比汉隶古。

俗体字也是每个时代都有的。日常的书写,讲求实用便捷,不免省并正体字的点画,改易结构形态。篆书的俗写繁衍出隶书,隶书的俗写产生了楷、行草三体。在汉字的演变过程中,俗写是书体演变的动力,前朝的俗写体,常常是后朝的正体字。但是,唐朝以后,俗写不再具有繁衍新书体的功能。

我们常常把某一书法家的书法称为“某体”,如“欧体”、“颜体”、“柳体”,也有称为“某书”或“某字”的,如“王书”、“苏字”、“米字”等等,这已经不是指书体类型了,而是指某一书法家或某一书法流派的艺术风格。

二 甲骨上的书法

我们现在见到的最早的汉字书体,是公元前 14 世纪的殷人刻在龟甲兽骨上的文字,习称“甲骨文”。从那时起,直到西周早期,甲骨文一直是在上层社会通行的书体。它比篆书体更古老,但很晚才被发现。

甲骨文是人们偶然发现的。19 世纪末,河南省安阳西北郊小屯村的农民耕地时,无意中从地里翻出许多带有刻画痕迹的龟甲兽骨,起初,农民把它当成一种叫作“龙骨”的药材,很便宜地卖给了商人。那时,安阳经常出土古代的铜器,北方一些古董商常常在这一带从事收购,他们也把一些甲骨转售到天津、北京,被王懿荣、刘鹗等学者见到,断定上面的刻画是文字,而且是篆书以前的文字。他们开始大量收购,进行研究,并影印成书籍披露于世。这一重大发现,在学术界引起很大的震动,许多著名学者把学术的兴趣转向了甲骨文,有的甚至终生研究它。经过几代人近百年的收集、发掘、整理、著录、研究,围绕它形成了举世闻名的学科:甲骨学。

原来,小屯村一带是商朝后期的首都,古书上记载,商朝的首都在亳这个地方,到了盘庚做商王时,把首都迁到了这里,当时这里的地名叫“殷”。商朝以殷为都城,共经历了八代十二王,270 余年,史称“殷商”。

殷商时,历代君王都很迷信,信鬼信神,经常举行祭祀活动,求祖先和神灵保佑他们。他们遇事喜欢事先向祖先、神灵报告,筑城、修建宫室、出兵作战、巡游狩猎,都要求得祖先的认同,神灵的赞成,还请求他们预言自己未来的吉凶,王妃有没有生育能力,自己会不会生病,甚至具体到牙齿会不会疼,都要问。

商王提出的问题,和祖先神灵的回答,也就是人间与神灵的对话,是通过占卜的方式来沟通的。方法是在预先整治过并且凿有孔眼的甲骨上用火烧灼,使孔眼周围显现出不同的裂纹,即“卜兆”,然后由巫师根据卜兆进行解释。每次占卜的内容,也就是学者说的“卜辞”,由巫师或者史官用当时的正规书体书刻在甲骨上。当时发生的一些重大事情,包括占卜后应验与否的结果,也要刻在甲骨上。这些记录,就是殷商国家的典籍、档案。

“甲骨文”这个名称并不是从书体的特征来命名的,但是,还找不出更恰当的语词给它取一个“学名”。

1. 甲骨文的书法特征

甲骨上的字,是用锋利的工具契刻的。有的是先用笔写上字,然后再刻;有的是直接刻上去的,省去了笔写的程序。

书法讲究笔法,契刻讲究刀法。表现甲骨文书法线条的美感,主要用三种刀法:直笔多用单刀法,弧笔多用双刀法,肥笔多用复刀法。

掌握刀法的技艺,要经过长时间的训练,这与现在学习书法一样,需要老师的指导。有一片用作练习刀法的甲骨,