

21世纪高职高专人文素质教育类规划教材

总主编 杨紫元

书法艺术

SHUFA YISHU

● 主 编 仵 刚

河南大学出版社

书 法 艺 术

SHUFA YISHU

主 编 仝 刚

副主编 蒋晓雷 蒋 梅 关 强

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法艺术/仵刚主编. —开封:河南大学出版社,2010.8

ISBN 978-7-5649-0118-9

I. ①书… II. ①仵… III. ①汉字—书法—高等学校—教材 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 019050 号

责任编辑 胡长瑞

责任校对 马素菲

封面设计 王四朋

出 版 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号

邮编:475001

电话:0378-2825001(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南郑印印务有限公司

版 次 2010 年 8 月第 1 版

印 次 2010 年 8 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 15

字 数 356 千字

印 数 1~3000 册

定 价 33.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

前 言

书法艺术是中华民族的传统文化艺术之一,是中华民族艺术百花园中的一朵奇葩,具有很高的艺术价值。书法艺术在弘扬民族文化、激发民族自尊心、发扬爱国主义精神和优良民族传统等方面起着重要作用。它博大精深,能陶冶人们的情操,美化人们的生活,具有很高的实用价值。青年学生应该努力学好书法,提高艺术素质和审美能力,使自己成为全面发展的栋梁之材。

根据教育部对大中专院校开设书法艺术课程的安排和要求,为适应高等院校书法艺术教学及教师“字体”(毛笔字、钢笔字、粉笔字)训练的需要,提高师生书写汉字的水平,加强素质教育,满足社会主义市场经济对各专业人才的新需求,继承和弘扬中华民族博大精深的书法艺术,我们广泛征求了几所高等院校从事书法艺术教育、教学和研究的专家、教授的意见,编写了《书法艺术》一书。

在编写过程中,我们以实用为前提,遵循理论联系实际的原则,系统阐述了本课程的基础知识、基础理论和基本技能,并注重吸取书法艺术界的最新研究成果,力争使本书具有时代性。本书内容丰富,资料翔实,图文并茂,并附有供临摹和欣赏的各种书体的范本图例,集知识性、科学性、实用性、直观性、趣味性、艺术性于一体,既可作为全国高等院校(含师范类)书法艺术教学的通用教材,又可作为广大书法艺术爱好者的参考书。

本书参编人员及编写分工如下:仵刚,第一章、第二章;蒋梅,第三章、第六章;关强,第四章;蒋晓雷,第五章;韩建军,第七章;杨若凡,第八章。

在编写过程中,我们参阅并借鉴了有关专家、学者的论著和教材体例,并得到了河南大学出版社王四朋老师和商丘职业技术学院杨紫元教授的大力支持和帮助,在此一并致谢!

由于编者水平有限,本书虽经多次审校,但疏漏错误恐仍难以避免,敬请广大读者批评指正。

编者
2010年5月

目 录

前 言 /1

第一章 绪 论 /1

第一节 什么是中国书法 /1

第二节 书法艺术发展简史 /2

第三节 学习书法艺术的意义 /22

第四节 学习书法艺术的方法 /22

第二章 文房四宝和碑帖 /26

第一节 文房四宝 /26

第二节 碑 帖 /32

第三节 碑帖临摹 /45

第四节 书法创作 /51

第三章 毛笔楷书 /64

第一节 毛笔书法艺术的基本运用 /64

第二节 楷书的基本笔法 /72

第三节 楷书的笔顺 /80

第四节 楷书的偏旁部首 /82

第五节 楷书的结构法则 /84

第六节 楷书范本简介 /91

第四章 毛笔行书 /95

第一节 行书的产生 /95

第二节 行书与楷书的差异 /98

第三节 行书布局谋篇的方法 /103

第四节 行书名家名作 /114

第五章 钢笔楷书 /127

第一节 硬笔书法概说 /127

第二节 钢笔楷书笔画 /130

第三节 钢笔楷书偏旁部首 /132

第四节 钢笔楷书结构 /135

第五节 实用钢笔楷书选例 /144

第六章 钢笔行书 /150

第一节 钢笔行书概述 /150

第二节 钢笔行书笔画变化 /153

第三节 钢笔行书笔顺变化 /155

第四节 钢笔行书偏旁部首写法 /156

第五节 钢笔行书结构变化 /167

第七章 篆书、隶书、草书常识 /178

第一节 篆书常识 /178

第二节 隶书常识 /186

第三节 草书常识 /193

第八章 书法欣赏 /202

第一节 书法艺术的审美特征 /202

第二节 书法欣赏的内容 /204

第三节 书法名作赏析 /211

参考文献 /231

第一章 绪 论

本章学习目标

1. 了解汉字的成字方式。
2. 了解书法艺术的发展历史。
3. 明确学习书法艺术的意义。

第一节 什么是中国书法

中国书法是关于汉字书写的一门艺术。

由于汉字以象形为基本成字方式,其本身就有着艺术的特征。

汉字的成字方式有六种,即“六书”:象形、指事、会意、形声、假借和转注。

象形,是对事物外形的描摹,这样形成的字如“山”、“水”、“草”、“木”等。

指事,是在象形的基础上加上象征性的符号或指事性的符号,这样形成的字如“刃”、“末”、“本”等。

会意,是把两个或两个以上的字组合起来,使其意义更为抽象,这样形成的字如“步”、“丧”、“意”、“受”等。

形声,是把一个表意的偏旁和一个表音的偏旁组合起来,这样形成的字如“河”、“粉”、“钉”、“摹”等。

至于假借和转注,是替代或解词的问题,并没有造出新字。前四种成字方式都是以象形为基础的,所以说,汉字以象形为基本成字方式。

虽然现在的汉字已远远离开了象形,比如“日”(太阳)不会是方的,但这只是书写上的演变,其原形还是以象形为基础的,只是从画变更为字了。

正因为如此,汉字本身就蕴涵着艺术的特征。诸如字中笔画有多有少,有疏有密;笔画体势有横有竖,有撇有捺,有点有钩,有折有转;结体多种多样,有独体,有合体;合体方式不一,有左右,有上下,有左中右,有上中下,有左右下,有上左右,有全包围,有半包围,半包围又有三面包、两面包之分;字的外轮廓有方有长,有扁有圆,有斜有正。所有这些都是汉字特有的艺术素质,再加上书写者每人的不同特点,便形成了千姿百态、少有雷同的

书法艺术。

随着书法艺术的形成,品评研究者通过自己或别人的实践,对书法理论进行了探索和研究,自然而然形成了一套与书法艺术相辅相成的理论。这些理论对书法艺术的发展和成长既是一种总结,又是一种前导,所以说,中国书法既是一门艺术,又是一门学问。

书法艺术是关于汉字书写的艺术,它的出现与文字是一体的。应该说书法是文字通过书写而展现出来的艺术,虽然文字和书写是两个方面,但它们一表一里,密不可分。

当然,写字和书法还不是同一个概念,不写字或写不好字,谈不上书法,而书法必然是写字达到了艺术的高度。

这就要求我们通过对书法艺术的学习提高书写能力,能够把字写得正确无误、字形规整,让人看起来不致生厌,如果能够达到赏心悦目的效果就更好了。至于能够成为书法家,虽不在计划之内,但也不在期望之外。

第二节 书法艺术发展简史

中国书法艺术史与中华民族文化史一样,历史悠久,源远流长,非三言两语所能概括之。这里以中国历史发展为经,以汉字演变与各朝代重要书家及其作品为纬,粗略勾勒一个书法艺术发展史的轮廓,为学书者提供一把打开中国书法艺术宝库大门的钥匙。

一、先秦时期书法概况

先秦时期指秦朝以前,自远古人类产生时期起,至公元前 221 年秦始皇统一六国止,经历了原始社会和夏、商、周(含春秋战国时期)三代奴隶制社会。中国的书法艺术就是在这一历史时期孕育形成的。据现在所能见到的史料看,中国最早成系统的文字是商代中后期(约公元前 14 世纪至公元前 11 世纪)的甲骨文和金文。从书法艺术的角度考察,这些最早的汉字已经具有了书法形式美的众多因素,如线条美、单字造型的对称美、变化美以及章法美、风格美等,中国的书法艺术便从此开始。

通常所说的大篆就包括甲骨文、金文、石鼓文和那个时期通行于各国的文字。

(一) 甲骨文

甲骨文是殷商时期契刻在龟甲、兽骨上记载占卜、祭祀等活动之事的文字,所以也称卜文、卜辞、占卜文字等。甲骨文最早发现于今河南省安阳市的小屯村,这里曾是殷商王朝的都城,故又名“殷墟文字”,近年来在陕西、山西、山东等地又有出土,据考证它是殷商至周初通行的文字。自 1899 年甲骨文被发现以来,共计发掘、收集甲骨 20 多万片,含单字 4000 多个,其中已有 1000 多字被释读出来了。

甲骨文是中国书法艺术史上的瑰宝,其整体形态已具备了中国书法艺术的三个基本要素:用笔、结字、章法。如笔法瘦硬方直,有粗有细,锋芒外露,棱角分明,且遒劲而富有

节奏感、立体感;结构对称均衡,形态端庄大方,显出甲骨文瘦硬刚劲的独特风格。从整体上看,甲骨文字形大小参差,错落有致,有繁有简,各尽其态,富于变化而又自然潇洒。甲骨文纵写基本成行,横写有列与无列并存,且因骨片大小不一,显露出质朴而又活泼的情趣。其风格雄伟豪放、劲峭挺拔、明朗质朴、细密放逸、秀丽多姿、端庄灵动,已具有了早期书法艺术的魅力,凝聚了我们祖先的智慧。

(二) 金文

金文一般是指先秦时代镌刻或铸造在青铜器上的文字,古代称铜为金,所以叫做金文,也称为铜器铭文。商周是青铜器时代,礼器以鼎为代表,乐器则以钟为代表,所以钟鼎即为青铜器的代名词,而金文则是钟鼎上镌刻的款识文字(其或阴或阳,凹下去的阴文称为“款”,凸出来的阳文称为“识”),所以金文又称为款识文、钟鼎款识、钟鼎文。(图1-1)

金文产生于商代,兴盛于周代。西周时期的金文主要记载着分封、赏赐、征伐、围猎、盟约、祭祀等内容,涉及当时的政治、经济、军事、法制和礼仪等,具有十分重要的史料价值。

金文在书法艺术上有着与甲骨文不同的艺术特色,是中国书法史上的又一座丰碑。据《左传》、《墨子》等书记载,中国在夏代已经开始了青铜的冶炼和铸造,在商、周两代发展并形成了光辉灿烂的青铜文化。在青铜器上铸铭文始于商,盛行于西周。一般是铸,少数是刻。金文的铸造是把文字镌刻在毛坯上制成范模,然后用烧熔的铜液浇铸。金文刻范和铸造的过程中,对原来的笔画虽有损益,但仍不失其笔意,因此金文的线条比甲骨文更为粗壮、丰满,曲笔、直笔变化丰富,或方或圆,有的甚至铸成了面,体势雍容、古朴、厚重,骨力内含,字形大小不拘、宽窄各异,结体疏密虚实错落有致,节奏感强,极富艺术性。

图 1-1 钟鼎文 商周时期

图 1-2 《司母戊鼎》铭 商代

商代中期,青铜器上就出现了很简短的铭文,一般为两三个字,多为族徽。这些族徽文字图画性很强,比甲骨文保留着更为原始的图画因素,如《司母戊鼎》铭中的“母”字就像一位双手交叉、膝盖着地恭敬地跪在那儿的妇女(图1-2)。殷商晚期,青铜器上的铭文已成熟,如《戊嗣子鼎》铭共3行29个字,记录的是商王赏赐戊嗣子贝二十朋,戊嗣子以铸造这方鼎来祭祀他父亲的事情。其铭文字体大小错落有致,有些字的笔画还有着明显的波磔,末尾“犬”、“鱼”两个象形文字,可能是代表戊嗣子家族的族徽(图1-3)。总体来说,商代的金文字体与甲骨文相近,笔画首尾尖锐出锋,中画肥厚,收笔处时有波磔,行款错落有致,书体遒劲、深峻、雄浑,气象雄奇瑰丽,如《宰甫卣》铭(图1-4)等。

图1-3 《戊嗣子鼎》铭 商代

图1-4 《宰甫卣》铭 商代

图1-5 《利簋》铭 西周

西周初期的金文,如武王时代的《利簋》铭(图1-5),康王时代的《大盂鼎》铭(图1-6)等,继承了商代金文的风格,笔画肥美,字体端庄凝重,气势浑朴,章法参差,充分展示了方块汉字的艺术魅力。

西周中期的金文,脱离了周初的风貌,线条圆润柔和,肥笔和波磔已少见,用笔厚重坚挺,结体平稳端正,舒展流畅,大小一致,行列整齐,章法严谨,有的用凸出的界格规范,更具伟岸与雍容典雅之美。如《墙盘》铭(图1-7)和《大克鼎》铭(图1-8)等。

西周晚期是金文书法艺术的成熟期,笔画圆劲,结体呈长方形,整齐匀称,大小参差,追求整体的自然和谐,气势流畅。其代表作《散氏盘》铭和《毛公鼎》铭,不仅在文字学和书法艺术上都具有很高的价值,而且还是我们学习的典范,被誉为金文书法艺术的“双子星座”。

图 1-6 《大盂鼎》铭 西周

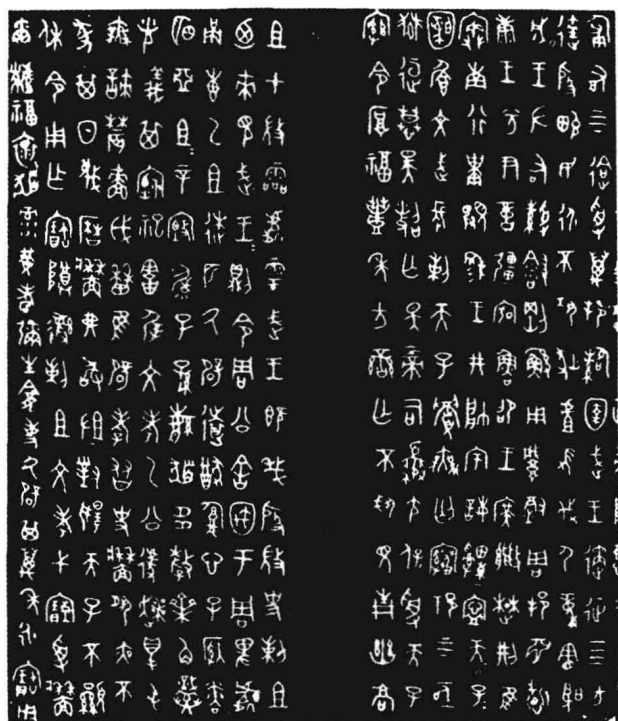

图 1-7 《墙盘》铭 西周

图 1-8 《大克鼎》铭 西周

（三）石鼓文

东周是先秦书法发展过程中的一个繁荣阶段,出现了多种书法艺术样式,金文、石刻文字、墨书、玺印文字等百花齐放。墨书中最引人注目的有侯马盟书、楚简、战国木牍、帛书等,都属于篆书体系,但书写更为随意自然,线条粗细变化明显,结字、章法都十分生动活泼,夹杂着古隶的笔画和结体特点。

东周的石刻文字在中国书法艺术史上有着重大意义。唐代初年,在陕西凤翔发现的东周时期刻在 10 块鼓形石头上的“石鼓文”,是我们迄今为止所知道的中国最早的石刻文字,也是架于金文和小篆间的重要桥梁,在中国书法艺术史上具有承前启后的重要地位。它以劲健挺拔的用笔、方正谨严的结体、雄宏浑厚的气势,为历代的书法家所推崇和借鉴,并被称为中国“书家第一法则”、“石刻之祖”,影响深远,充分显示了强盛的艺术活力。

石鼓文是春秋战国时期秦国的文字。石鼓共有 10 块,每块呈圆形,其内容多为歌颂田猎、宫室美好的四言韵文,故石鼓文又称“猎碣”。原刻石有 600 余字,因年代久远,风雨剥蚀,现存文字仅 300 余字。原刻石现藏于北京故宫博物院。

石鼓文也叫籀文。相传西周宣王时,有个史官名叫史籀,他在金文的基础上整理创制文字,作了《史籀篇》15 篇,作为当时的识字课本,后流行于秦国,籀文由此而得名。

春秋战国时期其他各国通行的文字,此处不再一一赘述。

先秦时期的文字从应用性走向艺术性,这时的书法艺术与文字变革紧密联系着,它从稚拙阶段渐趋完美,从而奠定了其在中国书法艺术史上的特殊地位。

二、秦汉时期书法概况

中国秦汉时代,汉字的变迁最为剧烈,大篆经过省改而创造了小篆,隶书发展成熟,草书发展成章草,行书、楷书也在萌芽,书家也随之大量产生。文字的变化和书法艺术的成就,给以后的书法艺术产生了极为深远的影响。

（一）小篆

公元前 221 年,秦始皇统一中国后,发布了“书同文”的命令,淘汰了通行于六国的异体字,定丞相李斯等以大篆为基础创造的新书体——小篆为通行标准字体,定李斯作的《仓颉篇》、赵高作的《爰历篇》、胡毋敬作的《博学篇》为当时的小篆范本,对小篆进行了普及,实行了文字的统一。这在中国书法艺术的发展史上是一个飞跃,对后世的书法艺术发展具有很大的影响。

相比先秦大篆,秦小篆字体简化、工整、规范,点画圆润匀称,结构均匀对称、统一定型,章法整齐划一,有柔中寓刚、爽朗峻健之美感。

在秦代,小篆广泛用于刻石颂德。据司马迁《史记·始皇本纪》记载,秦始皇统一中国后,为了炫耀他的文治武功,几次东巡诸郡县,每到一处就要树碑立传记功,以传后世,共刻有《泰山刻石》、《琅邪台刻石》、《峰山刻石》、《芝罘刻石》(2 块)、《碣石颂》、《会稽刻石》等。相传这六处七块刻石全是李斯书写。李斯小篆“画如铁石,字若飞动”(张怀瓘《书

断》),笔画线条圆凝遒劲,圆转的曲笔和静长的直笔一起使用,使字呈现出既静穆又飞动的姿态。这些刻石既促进了小篆字体的普及,又以其独特的艺术风貌在中国书法艺术史上享有盛誉。李斯也因此被尊为“小篆之祖”,成为中国书法艺术史上有确切记载的第一位书法大家,对书体的变革和书法艺术的发展起到了先驱作用。

秦代除推行以《泰山刻石》等为代表的标准小篆字体外,也有书写较灵活的小篆,如一些书刻在权量、诏版上的小篆,比较随意,大小不拘,行列参差,却有一种错落的美。

秦虽推行了统一的文字——小篆,但与小篆并存的仍有大篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书等字体。

(二) 隶书

隶书起源很早,可以上溯到战国时代。1980年,四川省青川县郝家坪出土的战国时期的木牍,其中很多字画已是隶书的体势和写法。隶书在秦代普遍流行于民间,经过不断改进和完善,至汉代发展到最高阶段,成为汉代的主要字体。因此,隶书分为秦隶和汉隶。秦隶是小篆的草率写法。“隶书者,篆之捷也。”(卫恒《四体书势》)隶书将篆书的曲线变成为直线,圆转笔画变为方折,纵势字形变为横势。有些诏版、诏权、诏量上的文字写得比较草率,篆体中带有隶书笔意,故有人称之为秦隶或古隶。今天我们所能见到的是1975年底在湖北省云梦县城西睡虎地第11号秦墓出土的1100余枚竹简,这是历史上第一次发现秦简。简文均为墨书、古隶,是较早的简册墨迹之一。此简字形有正方、长方、扁方等,笔画肥瘦刚柔相互为用,气势奔放、浑厚、凝重,虽有篆书的痕迹,但已融篆隶于一体,是未成熟的隶书,可以说是秦隶的范例。

隶书必然取代篆书,很大程度上取决于实用书写的要求,因为“秦既用篆,奏事繁多,篆书难成”(卫恒《四体书势》)。隶书的产生是中国文字和书法艺术发展史上的一次重大变革,汉字书法艺术史上把这次变革称为“隶变”。从此,隶书成了古今文字的分水岭,为汉字书法艺术的进一步发展开拓了宽广的道路。

秦代在中国书法艺术史上是一个承前启后的重要历史阶段。它既统一了六国文字,又创造了后代流行的小篆和隶书,为书法艺术增添了新的形式。

汉隶是汉代使用的正式字体,它同秦隶统称为隶书,我们现在所说的隶书多指汉隶。秦隶到汉隶的“隶变”,至西汉末年和东汉时期发展到成熟阶段。这时的隶书形体由长方趋向宽扁,由纵势转向横势,笔画已趋工整,波挑、波磔也更为完美,而点画俯仰呼应使隶书的艺术性达到了和谐完美的境界。

西汉隶书较秦隶日臻成熟,其主要墨迹为简牍和帛书。1959年7月在甘肃省武威县磨嘴六号墓出土的西汉晚期的《仪礼》简,1972年秋、1976年夏秋期间甘肃遗址出土的《居延汉简》,湖南长沙马王堆汉墓出土的《老子》甲本和《老子》乙本帛书等,都是具有典型汉隶特点的隶书作品,都可以成为汉隶成熟于西汉中后期的历史见证。它们端庄沉静、腴润浑厚的书风,可为东汉隶书的雏形。

东汉隶书用笔技巧更为丰富,在波挑中充分利用笔毫的变化,提按顿挫,起笔止笔,表现出蚕头燕尾波势的特色。在结构上,疏密的变化,点画的呼应,更加呈现出隶书复杂多变的风致,而风格也更为多样化。其中碑刻文字代表了成熟的汉隶,被后世书家引为典

范,如浑朴雄强、自然奔放的《石门颂》、《西狭颂》,端庄典雅、遒劲凝练的《礼器碑》、《史晨碑》,雄浑古朴、极有法度的《乙瑛碑》、《衡方碑》,烂漫秀丽、舒展飘逸的《曹全碑》、《孔宙碑》,雄厚朴茂、端庄遒劲的《张迁碑》、《鲜于璜碑》,方正浑雄、气势磅礴的《衡方碑》、《熹平石经》等。

在正史上,东汉熹平四年(175年)第一次把书写和碑刻称为书法。把书法看做一门艺术,用艺术的眼光来对待文字书写的态度,说明秦汉时期的书家们对书法艺术已经完成了从感性认识到理性认识的飞跃。

(三) 草书

草书是适应快速书写的需要而产生的,在社会生活中曾起到重要作用,但现时草书的真正价值却被人们忽略。首先,草书是中国书法艺术各书体之间的催化剂,是连接篆书、隶书、行书的中介书体,它虽然不是正体,却起到了正体所起不到的作用。这是因为草书是动态化的表现,任何书体一旦注入动态的力量,就容易发生变化,产生新奇的效果。其次,草书是最适宜于抒情表意的书体,它书写速度快,能及时记录思想,书写时不受种种约束限制,其书体充分展示出一种流畅自然的美。现在人们欣赏草书,多侧重其反映的艺术美,而忽略其实用价值。

对于草书的起源,说法不一,但从其发展过程来看,可以勾勒出这样一个轮廓:草书源于秦代之前,至汉代臻于成熟,其突出表现为章草书体的出现;魏晋时期今草成熟,唐代时草书达到高潮,主要表现为狂草的出现;宋、元、明、清几代是草书的继承和弘扬时期,至民国于右任《标准草书》问世,为变化纷繁的草书寻找到了规范。

章草又称“隶草”、“急就”、“古草”等,是一种定型最早、由篆隶演化而来的隶书草写体,也是汉代臻于成熟的书体之一。但以“章草”名之,却是后来之事,其名由来历说法不一。其一,史游制章说。西汉元帝时,史游作书法名篇《急就章》,章草由此而得名。清《四库全书总目提要》中说:“草书出《急就章》,故名章草。”其二,章帝爱好说。东汉章帝酷爱书法,尤喜欢书法家杜操写的隶草,于是就允许他用这种书体写奏章。唐蔡希综《法书论》云:“章草兴于汉章帝。”唐韦续《纂五十六种书》亦云:“章草者,汉齐相杜伯度援稿所作,因章帝所好,故名也。”其三,章程法度说。南朝宋羊欣《采古来能书人名》中云:“钟(繇)有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书、教小学者也;三曰行押书,相闻者也。”其中“章程书”的“章”取义为有条理,有法则,可用于奏事或教授学生,故以“章草”命名。

章草的基本特点是:横画上挑,环转如篆;捺脚有波磔之态,写法同隶;点画之间时有萦带相连;用笔有方有圆;结体简约扁平;笔断意连,字字独立;章法布局整齐,笔法古拙、典雅。流传下来的著名碑帖有汉章帝《千字文断简》,张芝《秋凉帖》,史游《急就章》,索靖《月仪帖》、《出师颂》,陆机《平复帖》,王羲之《豹奴帖》等。

今草是由章草演化而来的。唐代张怀瓘在《书断》中说:“章草即隶书之捷,草亦章草之捷也。”“草亦章草之捷”中的第一个“草”,指的就是“今草”。今草兴于汉,成熟于魏晋,是草书发展的第二阶段。在今草发展、成熟的过程中,张芝及王羲之、王献之父子等起了很大的作用。今草脱离了章草的面貌。张怀瓘《书断》卷上“草书”曰:“伯英学崔、杜之法,

温故知新,因而变之以成今草,转精其妙。字之体势,一笔而成。偶有不连,而血脉不断。及其连者,气候通而隔行。”

今草的基本特点是:改章草中带有隶意的横画挑式以及捺脚的波磔,以圆转代替方折,基本上去掉了隶书笔意;删繁就简,去掉了章草中的一些繁杂点画,笔画之简,或以意沟通,或以游丝萦带相连;字与字之间,笔断意连,连绵萦带;行与行之间,顾盼揖让,气韵贯通。今草珍品如王羲之的《十七帖》、王献之的《中秋帖》等。

狂草,又称“大草”,是极为恣肆放纵的一种草书,其笔势变化无穷、连绵不绝,字形变化多端。狂草是草书发展的高峰。

狂草始于东汉,繁盛于唐代。张芝的“一笔书”,由后来唐代的张旭发展开来,首开狂草之先河。怀素又继承和发展了张旭的书风,以狂继颠,把草书推向了高峰。历史上便形成了以张旭、怀素两位书法大家为代表的狂草派。发展至今,擅长狂草者更是不乏其人,狂草便成了书家抒情达意、创造美好意境的一种独具魅力的艺术性书体。

狂草的基本特点是:纵横驰骋,挥洒自如,大小无则,奔腾飞扬,气势夺人;笔势疾速,回绕奔放;结构简省,诡奇多变;上下贯通一气,连绵不断;以诡异为高,以博变为能。

张怀瓘《书断》中云:“草之书……如流水速,拔茅连茹,上下牵连,或借上字之下而为下字之上,奇形离合,数意兼包,若悬猿饮涧之象,钩锁连环之状,神化自若,变态无穷。”

总之,狂草,既最富于浪漫主义色彩,又富有高度的象征性;既可以表达纵横的才思,又可以舒展奔放的思想情怀。狂草最著名的法帖有张旭的《古诗四帖》、怀素的《自叙帖》等。

(四) 楷书

楷书是由汉隶、章草省改波磔,增加钩挑,并将字体由扁变方而成的,字皆真正,所以又名“真书”、“正书”。楷书始于汉,流行于魏晋,盛于唐,绵历千载而不衰。

隶书产生、发展、成熟的过程中孕育着楷书的萌芽。史载,生活于汉魏易代时的大书法家钟繇开创了楷书之先河。他从东汉以来民间流行的隶书中,把那些冲破隶书规矩、方正平直、简省易写的成分集中起来,以楷书的横捺取代了藏头翻尾的隶书的蚕头燕尾,参以篆书、章草的圆转笔画,使其结体端庄妩媚,点画轻盈潇洒,字形稳健方正,淳朴超妙,气韵高逸,促进了楷书的定型化。张怀瓘《书断》中称他:“真书绝妙,乃过于师,刚柔备焉。点画之间,多有异趣,可谓幽深无际,古雅有余,秦汉以来,一人而已。”清代刘熙载《艺概·书概》中评他:“其书大巧若拙,后人莫及。”可惜钟繇墨宝早于唐时就已湮没无存了,今人所见者多为后人临摹传刻之迹。

(五) 行书

行书是介于楷书与草书之间的一种书体,较之楷书流畅,较之草书规整,显示出灵活和变化的特性,无论是用笔还是结构都有鲜明的特征。写得规矩近于楷书的称为行楷,写得放纵近于草书的称为行草。

行书的产生也是说法不一,如东汉刘德升创造说、起源于楷书说、起源于草书说等,这些说法均缺少一定的实据。但我们从出土的大量汉简、帛书、篆刻和碑帖等物证来看,行

书应产生于隶书的成熟时期——两汉时期。在两汉时期隶书逐渐发展成熟的过程中,一些笔画的连带,结构的变化,显露了行书的端倪。这在出土的《流沙坠简》、《武威汉简》、《居延汉简》、《银雀山汉简》、《张家山汉简》以及《马王堆帛书》中,均可找到足够的例证。如《马王堆帛书·春秋事语》书法,既可以说它为古隶,亦可以说它是一篇流利的行书。其笔画书写非常随便、自由,无拘无束,经常改变笔画走向,不守固有的书写规矩,这完全是由当时书写快捷实用的需要而造成的。至此,可以说隶书在趋向成熟的过程中,同时孕育着草书、行书、楷书的萌芽,这三种书体同时产生,而不是派生的。

秦汉时期是书法大变革、大发展的时期,特别是到了汉末,篆书、隶书、草书、楷书、行书,各种书体均已出现,并有了对书体的系统论述。东汉许慎的《说文解字》便是一部从文字学角度来探讨书体的专著,它为汉字书写进一步发展为艺术奠定了造型基础,也为笔墨功能充分发挥开辟了崭新的天地。

三、三国、两晋、南北朝时期书法概况

三国、两晋、南北朝时期是中国书法艺术史上的一个重要时期,有着自己的特点。

这一时期战乱频繁,但书法艺术却得到空前的发展。楷书、行书、草书通过钟繇、王羲之等众多书家的努力实践,臻于成熟,并达到艺术的高峰。究其原因,一方面,人们摆脱了政治上的束缚,得到精神上的解脱,书法艺术成为思想追求的寄托;另一方面,玄学的兴起,人们追求自我、表现个性之风蔚然,也不同程度地促进了书法艺术的发展。

这一时期是中国书体演变的归结期,从两汉开始形成的楷书、行书、草书至晋已完全成熟,并成为主要字体,篆书、隶书退到次要地位。钟繇、王羲之等杰出书家变通隶法,健全楷书法则,将楷书、行书、草书等新字体推向艺术高峰,同时北朝民间石刻、墓志盛行,在书坛上独树一帜,影响深远。

这一时期,中国书法艺术的技法体系已基本建立,后世的书法艺术技法均是在此基础上变化和丰富的。人们有意识地追求书法内在的美,把书法作为艺术的实践活动,从而产生了大量关于书法艺术的理论著作,这一时期也成为中国书法艺术最辉煌灿烂的时代。

魏、蜀、吴三国的书法各有特色,其中以魏国的成就最高,书法艺术史上的伟大革新家钟繇就是魏国人。钟繇(151~230),字元常,颍川长社(今河南长葛东)人,魏明帝时,拜丞相,进太傅,封定陵侯,世称“钟太傅”。他自幼酷爱书法,曾师曹喜、蔡邕、刘德升,精思学书30余载,博取众长,融会贯通,兼擅各种书体,尤精隶书、楷书和行书。唐张怀瓘认为钟繇“虽习曹蔡隶法,艺过于师,青出于蓝,独探神妙”(《书断》)。他的书法点画俊秀,结体茂密洒脱、朴实厚重,笔势严谨,超逸潇洒,出乎自然。梁萧衍《古今书人优劣评》说:“钟繇书如云鹄游天,群鸿戏海,行简茂密,实亦难过。”他富有革新精神,被后人奉为“楷书之祖”,与王羲之并称为“钟王”。

钟繇楷书的真迹没有流传下来,传世的墨迹与刻本都是后人临摹的,主要有《宣示表》、《贺捷表》、《力命表》、《荐季直表》和《墓田丙舍帖》等,其中,以《宣示表》为其代表作。

事实上,不仅是钟繇等少数书家的作品具备了楷书书法艺术的特征,整个曹魏书风都体现了从隶到楷的汉字形体变迁特点。魏的石刻成就也很突出,《上尊号碑》、《受禅表》、

《范式碑》、《五基残碑》、《三体石经》等隶书石刻,可为两晋、南北朝隶、楷的渊源所在。特别是《三体石经》,它包括古文、篆书、隶书三种字体,是汉字书法史上的一件集大成之作。它收集整理了小篆之前的战国时代六国古文、形体为长方形的汉篆,并继《熹平石经》之后对隶书作了再一次的规范和肯定。

吴、蜀两国,书法艺术的发展不及魏国繁荣。吴国书法以碑刻最为突出,其中《天发神讖碑》、《禅国山碑》是三国时期篆书书法的代表作,承袭汉篆书法传统,形体纵长,笔画方劲,气象雄伟险峻。《葛府君碑额》是现存最早的楷书碑石,这说明楷书在三国时期地位的提高,开始进入“碑”这个神圣领域,并逐步取代隶书的统治地位,这在书法史上是一个大的转折。蜀国书法与吴、魏相比,显得最为逊色,除诸葛亮、张飞等少数人的书法颇为人称道之外,其他书家寥寥无几,碑刻流传下来的也很少。

两晋书法艺术,可分为西晋、东晋两个不同时期。

西晋的书法艺术远远不及东晋兴盛。西晋时期由于缺乏才气出众、能够变革创新的书法大家,虽然处于汉字形体发生重大革新的时代,但楷书字体中隶书笔意还很明显,优秀的书法作品很少出现。加之西晋禁止立碑,所以西晋的碑刻书法也很难见到。西晋书法中最著名的一件是传为西晋的文学家陆机所书的《平复帖》,它是现存最早的文人墨迹,用章草写成,笔力劲健,行气自然。

东晋时期在中国书法史上是一个光彩照人的历史时代,它揭开了中国书法发展史的新篇章,树立了行书、草书的典范。其中王羲之、王献之父子顺应汉字形体的变化规律,以非凡的才华创造了被后世历代书家尊为楷模的“二王”书体。

王羲之(303~361,或作321~379),字逸少,祖籍山东琅邪(今山东临沂),官至右军将军、会稽内史,故世称“王右军”。他因书法成就很高,对后世书法产生了深远的影响,被誉为“书圣”。他在书法方面的贡献有三:其一,完善了钟繇的楷书字体,使它完全摆脱了隶书笔意;其二,在学习、继承张芝草书的基础上,真正确立了流动飞扬的今草书体;其三,开拓了行书的新书风,使行书具有了恬静和谐而又富于变化的韵律。他的传世书迹,行草书帖主要有唐摹本《丧乱帖》、《奉橘帖》、《二谢帖》、《快雪时晴帖》、《十七帖》等,楷书有《黄庭经》、《乐毅论》等,书法理论有《题卫夫人〈笔阵图〉后》、《笔势论十二章》、《用笔赋》等。特别可惜的是,王羲之的生平得意之作、被誉为天下第一行书的《兰亭序》真迹,被唐太宗当了陪葬品,未能流传于世,现在所见《兰亭序》均为摹本,其摹本墨迹以“神龙本”最为有名。

王献之(344~386),字子敬,小字官奴,是王羲之第七子,官至中书令,人称“王大令”。王献之学其父书,又习张芝草书,勇于革新变通古法。其书多用“外拓”笔法,笔势飞动,风神散逸,较之父,更加流便开张,大气磅礴。他在当时书风变革中起到了倡导作用,与其父并称“二王”。其楷书,突破了其父的成法束缚,显得华美流畅,笔画舒展,清新雅逸;其草书,创制上下相连的“一笔书”,亦称“连绵草”,一笔直贯,数字相连,一气呵成。其主要书迹有《洛神赋》、《十二月帖》、《中秋帖》、《地黄汤帖》、《二十九日帖》、《鸭头丸帖》、《东山帖》等。

晋代是中国书法艺术创作极其繁荣的时代之一,产生了一批水平很高的书法家,出现了不少书法世家,如以“二王”为代表的王氏一门书法,以卫铄为代表的卫氏一门书法,还