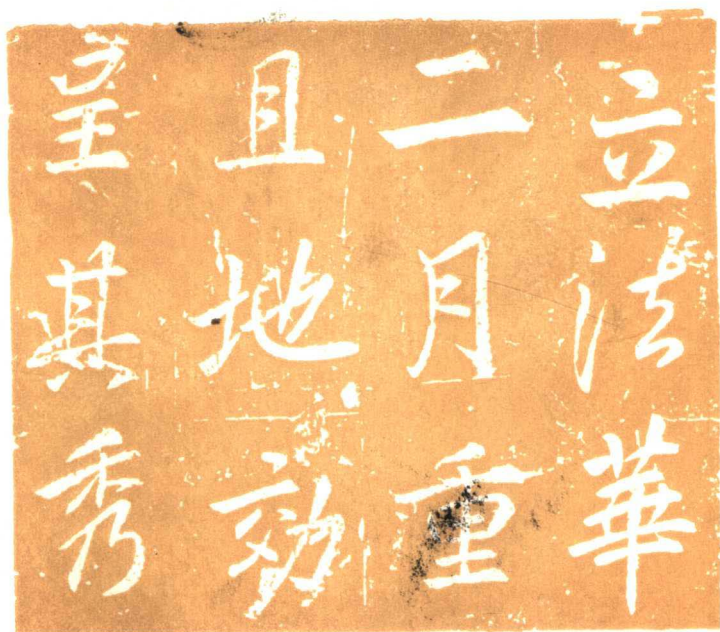

書法藝術

中国书法杂志社编

书 法 艺 术

编者： 吴鸿清 邱振中 沙曼翁 李刚田 王冬龄

孙伯翔 陈次圆 章汝夷 陈梗桥 李明回

主编： 邱振中 吴鸿清 •

中 国 书 法 杂 志 社 编

中央广播电视大学出版社出版

书法艺术

中国书法杂志社编

中央广播电视大学出版社出版

中央广播电视大学出版社发行

北京印刷二厂印装

开本787/1092 1.32 印张12 千字290

1987年7月第1版 1987年8月第1次印刷

印数 1—60,000

书号: 7300·36 定价: 2.45元

目 录

上 篇

中国古代书法史概述

第一章 先秦书法	(2)
第一节 汉字的起源与书法的产生.....	(2)
第二节 殷商.....	(4)
第三节 西周.....	(6)
第四节 春秋战国.....	(6)
第五节 隶书的出现.....	(8)
第二章 秦汉书法	(9)
第一节 秦朝.....	(9)
第二节 汉朝.....	(10)
第三节 书法艺术的成熟.....	(14)
第三章 魏晋南北朝书法	(17)
第一节 魏、吴、蜀三国.....	(18)
第二节 晋.....	(19)
第三节 南北朝.....	(23)
第四章 隋唐五代书法	(29)
第一节 隋.....	(29)

第二节 唐	(30)
第三节 五代	(39)
第五章 宋元明清 书法	(41)
第一节 宋	(41)
第二节 元	(47)
第三节 明	(52)
第四节 清	(60)

中 篇

基础训练

第一章 基础训练 概论	(69)
第一节 笔 法	(69)
第二节 章 法	(82)
第三节 范本的选择与 临 习	(92)
第二章 篆 书	(99)
第一节 篆书的含义及其 流 变	(99)
第二节 怎样学写甲 骨 文	(108)
第三节 怎样学写 小 篆	(120)
第三章 隶 书	(132)
第一节 隶书的名称及 流 变	(132)
第二节 隶书的艺术 特 点	(134)

第三节	隶书的学习过程	(151)
第四章	草书	(157)
第一节	草书的演变与种类	(157)
第二节	草书的点画、结构特点	(160)
第三节	草书的学习方法	(167)
第四节	草书创作	(172)
第五章	楷书	(179)
第一节	楷书流变及代表书家	(179)
第二节	怎样学写魏碑字	(183)
第三节	怎样学写颜字	(211)
第四节	怎样学写小楷	(232)
第六章	行书	(240)
第一节	行书的特点及代表书家	(240)
第二节	基本技法	(248)
第三节	关于行书的临摹	(260)
第七章	书法欣赏	(263)
第八章	文房四宝	(272)
第一节	笔	(272)
第二节	纸	(276)
第三节	墨	(278)
第四节	砚	(280)

下 篇

书法美学引论

第一章 线的艺术	(286)
第一节 艺术语言.....	(286)
第二节 质感、运动、情感.....	(288)
第三节 结构与空间及象形.....	(295)
第四节 艺术的“纯化”与人类感觉的发展.....	(302)
第二章 形式与表现	(307)
第一节 形式.....	(307)
第二节 表现.....	(313)
第三章 审美感受模式的建立	(332)
第一节 审美感受模式.....	(332)
第二节 传统对建立审美感受模式的影响.....	(333)
第三节 生活对建立审美感受模式的作用.....	(342)
第四节 感受模式与艺术才能的基本结构.....	(346)
第四章 书法艺术的哲学基础	(351)
第一节 书法——语言的视觉形式.....	(351)
第二节 中华民族的语言观.....	(353)
第三节 易象与书法——自觉意识的发展.....	(359)
第四节 书法艺术的认识论基础.....	(366)
附录	(373)
后记	(375)

上 篇

中国古代书法史概述

中国书法是一门古老而奇特的艺术，也是世界艺术苑囿里的一朵奇花。数千年来，无数知名与不知名的书法艺术家创造的艺术珍品，是中华民族优秀的文化遗产中不可或缺的组成部分，是中华民族精神的象征。了解中国书法的历史，对于认识中华民族的历史，对于继承书法的优秀传统、发展现代书法艺术都具有重要的意义。这里所介绍的，就是中国书法在古代社会发展的主要历程。

第一章

先秦书法

先秦是指秦始皇统一六国（公元前 221 年）以前那段漫长的历史时期，在这段历史时期中，伴随着汉字的产生与发展，书法也萌发和形成了。

第一节 汉字的起源与书法的产生

书法是汉字书写的艺术，与汉字有着不可分割的连体关系，因此，必须从汉字的起源中去考察书法的产生。

汉字的起源，人们有过种种推测。现代古文字学研究的成果，为我们勾画出了一个大致轮廓：它“起源于原始纪事方法，特别是图画和契刻；它萌芽于仰韶文化时期，距今约六千年；而其形成体系，当在夏代，距今约四千年。”（陈炜湛《古文字学纲要》）

先民们创造文字，最初只是为了实用的需要，但他们创造文字时的取材与方法，却使文字与艺术有着不可分割的联系。

颀首四目，通于神明。仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟兽之象，博采众美，合而为字，是为古文。（唐张怀瓘《书断》）

古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于

地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。（《周易·系辞下》）

缅怀圣达立卦造书之意，乃复仰观俯察六合之际焉。于天地山川得玄远流峙之形，于日月星辰得经纬昭回之度，于云霞得霏布滋蔓之容，于衣冠文物得揖让周旋之体，于须眉口鼻得喜怒惨舒之分，于虫鱼鸟兽得屈伸飞动之理，于骨角齿牙得摆抵咀嚼之势，随手万变，任心所成，可谓通三才之品，汇备万物之性状者矣。（唐李阳冰《论篆》）

这些生动形象的描述虽然不尽合理，汉字也不是某一个人创造的，但如果把它们与最初的文字和已成体系的甲骨文字结合起来考察，我们就会看到其中的合理内核：汉字确实是人们仰观俯察、博采众美的结果，其中体现了先民对世间万物的审美观照。所以，在汉字产生的同时，书法也就萌发了。

在汉字的萌芽——距今约六千年（公元前4100~3600左右）的仰韶文化遗址发现的大量陶器刻划符号中，我们同样可以看到书法的萌芽：结构均衡、稳定而不呆板，线条有粗细轻重的变化（图录1，即《中国书法史图录简编》第1页，下同）。在大汶口文化遗址发现的更为形象的图形（图录1），其中显示出的先民高度的概括与表现能力，已为人们叹服：一轮红日冉冉升起，轻云在红日与群山之间缭绕，好一幅充满生机的旭日初升图！在已成熟的汉字——甲骨文中，这种充满生命力的象形文字就更多了，较之同时期的图案来，这种具有音义的线条造型更生动，更神奇，充满了天地造化之美（图录1）。在毕加索的《牛的变形图》中，我们可以看到这位当代绘画艺术大师对具象事物的进行抽象概括的过程，而在甲骨文中我们看到了先

民们对具象事物进行抽象概括的结果，虽相距数千年，但二者表现出的艺术精神是完全一致的（图录1）。正是先民们这种博采众美的创造，使汉字充满了艺术魅力，使本为实用的汉字书写成为一种艺术活动。

第二节 殷商(约公元前 16—11 世纪)

殷商指商王盘庚迁都于殷到纣辛被周所灭这一时期。这一时期使用的文字是大篆，因写刻在不同的材料上，出现了不同的名称，书法的特点也不同，主要有甲骨文和金文两种。

一、甲骨文

甲骨文是刻写在龟甲、兽骨上的文字，故名“甲骨文”。

甲骨文是目前所见到的最早的成系统的文字，已出土的约十万多片甲骨，是盘庚迁殷之后至商代灭亡 273 年间的王室档案材料。它最初的刻写仅为实用，然甲骨文的契刻者都是当时地位很高的贞人，对线条及其造型有极强的把握能力。所以今天看来，甲骨文有很高的书法艺术价值，充满殷商时代的气息，具有天地造化之美；更主要的是，其中已孕含了中国书法艺术的基本要素，笔法、结体、章法无不备至。十万多片甲骨出自约一百二十个贞人之手，经历了商朝的中兴与灭亡，因而表现出种种不同的风格。

甲骨文的书法风格，董作宾分为五期：一期（盘庚至武丁）书风雄浑，多作大字（图录 2）；二期（祖庚、祖甲）谨饬，字形修长（图录 3）；三期（康辛康丁）柔弱颓靡，笔画草率（图录 3）；四期（武乙、文丁）劲峭，用笔放逸（图录 4）；五期（帝乙、帝辛）严整均匀，多为小字（图录 4）。

殷商时代已有毛笔，甲骨、陶片、玉片上用朱砂或墨书写的字迹就是证明(图录5)，从中可以看到甲骨文的笔法已有粗细、轻重、疾徐的变化：下笔轻而疾，行笔粗重，收笔亦轻而疾，有一定的节奏感。转折处方圆皆有，方者劲峭，圆者柔润。这种笔法在双刀刻成的甲骨文中仍可清楚地看到(图录6)。单刀刻的甲骨文表现出的是刀的意趣，笔法瘦硬挺拔，转折处多属搭笔，方折居多，亦有圆者，刻法不拘一格，丰富多彩。由于刀刻与后来埋在泥土中的腐蚀，笔画边缘并不十分平直光滑，更丰富了线条的变化(图录5)。

甲骨文的结体长方，已定汉字的格局，其比率用后世黄金分割率分析，基本符合。字的结构随体异形，任其自然。均衡、对称、稳定而又变化多姿。后世所谓参差错落、穿插避让、朝揖呼应、管领映带、天覆地载等结体原则在甲骨文中已大体具备。

甲骨文的章法最为人们称道：大小不一，方圆多异、长扁随形的单字组合在一起，错落多姿而又统一和谐。章法款式亦不拘一格，多为上下竖行，亦有横行排列。竖行者有左行也有右行，由于兆辞纹路的影响，行与行之间有疏有密，有直有斜，字数也不一定，纯视空间位置布局，其天真烂漫、自然天成之美，后世难以企及。

二、金文

铸刻在各种青铜器上的文字叫“金文”。由于商代金文多数是铸上的，可以先在陶范上写好，然后用刀精雕细刻，所以能够充分表现毛笔书写出的笔画的形态。商代金文与双刀刻出的甲骨文基本一致(图录6)。

殷商时代的金文多应用于记事，十几字以上的铭文不多，商代晚期的小臣觶犀尊铭文(图录6)，笔画丰厚，体势凝重，结字大

小错落，章法自然，为西周金文奠定了基础。

第三节 西周(公元前 1134—前 771 年)

周武王灭殷而有天下，他从商朝灭亡的教训中看到了人民的作用，因而把他的统治放在敬天保民的基础之上，建立了礼乐制度。随着礼乐制度的发展、青铜器铸造的增多，金文也蔚为大观。

西周金文书法风格亦可依时代分为早中晚三期：早期（武王、成王、康王）书体承袭殷商，笔画厚重，肥画较多；结体谨严方整，章法错落自然；书风浑厚雄健，充满了质朴凝重的气息，显示出周王朝初建之时雄强蓬勃的风貌（图录 7、8）。中期（昭王、穆王）笔画由厚重变为纤瘦，均匀圆润，间出肥笔，结体规整，每行字数固定，章法亦开始刻意求工，缺少早期恣肆雄奇的气势（图录 9）。晚期（恭王至幽王）笔画更为均匀，肥笔完全消失，结体也有变化，呈现出多彩多姿的风貌：散氏盘铭笔势豪放，结体扁圆而呈斜势，极为生动；册命长篇臣制毛公鼎铭文笔法圆劲，形体严谨，充满肃穆的气象；虢季子白盘铭文笔画挺秀，结体修长，疏密有致，开秦篆之先河（图录 10、11、12）

西周甲骨文近年也有发现，其字较殷商为精细，小者只有用放大镜才能看清，其微刻艺术水平之高，令人叹为观止（图录 4）。

第四节 春秋战国(公元前 771—前 221 年)

自周平王东迁洛阳之后，王室大权旁落，诸侯争霸称雄的春

秋战国时代开始了。伴随着诸侯的割据和文字使用范围的扩大，书法的地方色彩极浓。金文、石刻文字以及在玉石、简牍、缙帛上书写的文字都为我们展现了春秋战国时代的书法面貌。随着篆书的草写，在战国晚期，隶书也出现了。

一、金文

春秋战国时期，诸侯国的金文都有自己的特色，陈梦家按地域分为五系，如果综合考察，这时金文的特点是笔画纤细、结体舒展并且装饰性较强，显现出由大篆向小篆过渡的情况（图录13—16）。

二、石刻文字

石刻文字产生很早，但其最有书法艺术价值的首推石鼓文（图录21）。石鼓文是战国时代秦国的作品，刻在十个鼓形的石上，每一石鼓周围刻有一首四言诗。因诗中纪述的是秦王游猎的情况，又名之曰猎碣文字。自唐初在凤翔（秦时名“雍邑”，故又称石鼓文为雍邑刻石文字）发现后，历代备受推崇。唐朝张怀瓘评曰：“体象卓然，殊今异古。落落珠玉，飘飘缨组。仓颉之嗣，小篆之祖”（《书断》）。韩愈、苏东坡都曾作《石鼓歌》赞美它。石鼓文笔画浑厚凝重，圆劲挺拔；结体略趋方正，章法均衡疏朗，朴实自然。虽不知出于何人之手，但与李斯所书小篆的血脉关系是十分清楚的，确为“小篆之祖”。

晚于石鼓文的诅楚文亦是秦国石刻，其书体风格近似金文。

三、毛笔朱墨书迹

毛笔朱墨书迹主要有侯马盟书、楚缙书、楚简等多种。

（1）侯马盟书 侯马盟书是1956年在山西侯马出土的，主要

是晋国赵简子主盟时的盟誓词，都用毛笔书写在玉或石上，多为朱书，少数是墨书。文字形态变化多端，笔势劲爽，节奏感较强。盟书中一字多形，“敢”字写法竟达九十多种，足见战国“文字异形”的状况（图录17）。

(2)楚缯书、楚简 战国时楚国之物，都以墨书，字体风格与楚金文相近。笔画一般先粗后细，流畅而有变化。缯书形体略方，简书形体显长，书写材料不同所致（图录16.18）。

第五节 隶书的出现

关于隶书的起源，古人有种种说法，多以为是秦始皇时隶人程邈在云阳狱中冥思苦想创制的，所以叫隶书。现代人虽能断定隶书非一人所创，然囿于材料不足，对隶书的产生等情况也只有揣测而已。考古的发现方使鸿濛大开。

1980年四川青川县出土的木牍上已见隶书的雏型：笔画由繁趋简，由曲变直，横画、捺画上已略有波形；不少字形变篆书的长方为正方或扁方。虽然结体尚存篆意，但已初具隶书的规模，人们称之为“古隶”。据考定，青川木牍是战国秦武王二年（前309）的遗物，它向人们证明，至迟在战国中期，隶书已经出现了，它是在大篆省改的基础上产生的（图录19）。

1975年底在湖北云梦县秦墓出土1100余枚竹简上的书迹也是秦隶，据考是秦始皇统一中国前后的物品。笔画、结体与青川木牍极其相似。因数量很多，所以书法风格也多样，具有很高的艺术价值（图录19）。

秦隶上承大篆，下启汉隶，在汉字和书法发展史上有重要的地位，虽书者都是无名之辈，但这更证明了推动汉字形体演变与书法艺术发展的主要动力不是某一个圣贤，而是民间的大众。

第二章

秦汉书法

秦汉是我国历史上一个重要的发展阶段，也是汉字和书法发展史上的重要阶段。随着社会政治经济的发展，文化也得到了极大的发展。在殷商时代，汉字主要由上层社会部分史官垄断，而在秦汉，使用文字的人日益增多，民间小吏和文人的实用性草写，是推动汉字字体由篆向隶、草、行、楷不断变化的主要动力。到东汉末年，随着汉字字体演变过程的基本完成，书法艺术也成熟了，成为人们欣赏、创作和追求的审美对象。

第一节 秦朝(公元前 221—前 206 年)

公元前 221 年，秦始皇结束了诸侯割据的局面，统一了中国。为了实现对全国的统治和各地区间经济文化的交流，秦始皇初兼天下，即采取了“书同文”的文字规范化措施。“罢其不与秦文合者”，以秦篆作为标准字体。秦代字体有两类：一是官方公布的规范的篆书，后称“秦篆”、“小篆”（所谓秦书八体中的大篆、刻符、虫书、书印、署书、殳书等六种都是篆书，只是应用场合不同，体势有别）；一是民间日常使用的隶书（参见第一章）。

一、石刻上的篆书

始皇初兼天下，踌躇满志，到处巡行。每至一处，常立石刻字，炫耀其文治武功，企传于久远。据《史记·始皇本纪》记载，共有七次刻石（泰山、琅邪台、之罘、碣石、会稽、绎山六地），相传均为李斯手笔。今所能见到的，只有泰山、琅邪台刻石为秦代物，虽残损严重，但秦篆面目尚存（图录 22）。而绎山刻石、会稽刻石都是宋元人书刻的，仅存字形格局，远非秦篆风貌（图录 23）。

唐人对李斯小篆极为推崇，备加赞美。张怀瓘赞曰：“画如铁石，字若飞动，作楷隶之祖，为不易之法。……铁为肢体，虬作骖排，江海渺漫，山岳峨巍，长风万里，鸾凤于飞”（《书断》）。李嗣真赞曰：“李斯小篆之精，古今妙绝。秦望诸山及皇帝玉玺，犹夫千钧强弩，万石洪钟”（《书后品》）。

李斯小篆的雄强浑厚之气确如上评。其笔画停匀，圆浑而道健，后人以此称为“玉箸篆”；它结体平稳，上密下疏，沉着舒展。这类风格的篆书只用于庄重严肃的场合，虎符上的字与此同一风貌（图录 25），可以说是秦时的美术体。

二、诏版、权量文字

诏版权量上的文字多出乎下层小吏之手，书写似不经意，然其自然朴实的风格，奇趣多姿的结体，参差错落的布局亦具有较高的艺术价值，更为后世书家所汲取（图录 24）。

第二节 汉朝（西汉 公元前 206—公元 8 年；东汉 公元 25—220 年）

秦王朝仅统治了十六年就因其暴虐而被推翻了，汉高祖刘邦