

书法

中华文明史话

(中·英·文·双·语·版)
• HISTORY OF CHINESE CIVILIZATION •

《中华文明史话》编委会
◎ 编译

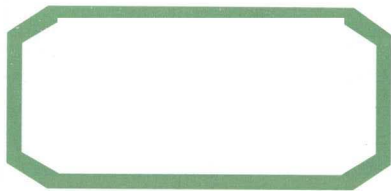

History
of Calligraphy

史话

中国大百科全书出版社

《中华文明史话》中英文双语丛书
HISTORY OF CHINESE CIVILIZATION

书 法 史 话

HISTORY OF CALLIGRAPHY

《中华文明史话》编委会 编译

中国大百科全书出版社

总编辑:徐惟诚 社长:龚莉

图书在版编目(CIP)数据

书法史话:汉英对照 / 《中华文明史话》编委会编译. —北京:中国大百科全书出版社, 2008. 12

(《中华文明史话》中英文双语丛书)

ISBN 978-7-5000-7987-3

I. 书… II. 中… III. 书法-美术史-中国-汉、英
IV. J292. 09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 173017 号

策划人:蒋丽君

丛书责编:余会 马丽娜

责任编辑:余会 杨寅辉

技术编辑:尤国宏 贾跃荣

责任印制:乌灵

封面设计:张华萍

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街 17 号 邮政编码:100037 电话:010-88390790)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

高等教育出版社印刷厂印刷

开本:880×970 1/32 印张:6.5 字数:117 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印数:1~3 000 册

ISBN 978-7-5000-7987-3

定价:28.00 元

《中华文明史话》中英文双语丛书

编辑委员会

主 编：龚 莉

副 主 编：辛德勇

英文总审定：[加] 保罗·冯

编 委：唐晓峰 韩茂莉 钟晓青
吴玉贵 彭 卫 王人龙

《书法史话》

中文编撰：闫 玲

英文翻译：唐惠润

EDITORIAL BOARD OF
HISTORY OF CHINESE CIVILIZATION
(BILINGUAL SERIES)

EDITOR IN CHIEF: Gong Li

ASSOCIATE EDITOR IN CHIEF: Xin Deyong

GENERAL ENGLISH REVIEWER: Paul Feng (Canada)

BOARD MEMBERS: Tang Xiaofeng

Han Maoli

Zhong Xiaoqing

Wu Yugui

Peng Wei

Wang Renlong

HISTORY OF CALLIGRAPHY

CHINESE COMPILER: Yan Ling

ENGLISH TRANSLATOR: Tang Huirun

序

北京大学教授 辛德勇

我不是一个科班出身的历史学工作者，基础的中国历史知识，几乎全部得自自学。所谓“自学”，也就是自己摸索着读书。在这个过程中，一些篇幅简短的历史知识小丛书，给我提供过非常重要的帮助，是引领我步入中华文明殿堂的有益向导。按照我所经历的切身感受，像这样简明扼要的小书，对于外国人了解中国的历史文化，应当会有更大的帮助。现在摆在读者面前的这套《中华文明史话》中英文双语丛书，就是这样一种主要针对外国朋友而量身定做的书籍。

编撰这样的历史知识介绍性书籍，首先是要保证知识的准确性。这一点说起来简单，要想做好却很不容易。从本质上来讲，这是由于历史本身的复杂性和认识历史的困难性所造成的，根本无法做到尽善尽美；用通俗的形式来表述，尤为困难。好在读者都能够清楚理解，它只是引领你入门的路标，中华文明无尽的深邃内涵，还有待你自己去慢慢一一领略。这套《中华文明史话》中英文双语丛书，在首先注重知识准确性的基础上，编撰者还力求使文字叙述生动、规范，深入浅出，引人入胜；内容则注重富有情趣，具有灵动的时代色彩，希望能够集知识

性、实用性、趣味性和时代性于一体；同时选配较多图片，彩色印刷，帮助读者更为真切地贴近历史；而汉、英双语对照的形式，将特别有助于非汉语母语的外国人士或是海外中国侨民的后裔用作学习中文的辅助读物。

其实，用汉、英双语对照形式出版的这套书籍，并不仅仅会为海外非汉语读者了解中国历史文化提供便利，它精心安排的选题，也会成为中国读者特别是青少年学习中国历史文化知识的简明读本；阅读这样的书籍，会有助于中国读者学习和掌握中国历史文化知识的英语表述形式，这将对增进中国民众的对外交往，起到积极的作用。

中华文明有过辉煌过去。但是，按照我的理解，主要面向海外读者编撰出版的这套丛书，并不应该成为一种自我夸耀的演示。每一个国家和民族都具有值得同等骄傲的优秀文化，也都带有诸多同样丑陋的斑点。我们需要的是相互的理解与交流。从清朝末年时起，有许多来华的日本人，喜欢用“不思议”也就是“不可思议”这个词，来描述对中国的困惑；直到今天，类似的困惑依然普遍存在。日本在历史上与中国文化接触密切，尚且如此，海外其他地区，自然更加严重。这种困惑的根源是不同文化彼此之间的隔膜。我希望出版《中华文明史话》这样的读物，能够有助于普通外国民众更多地了解中国，认识中国，进而沟通我们的心灵，共同面对逐渐融为一体的世界。

2007年12月11日

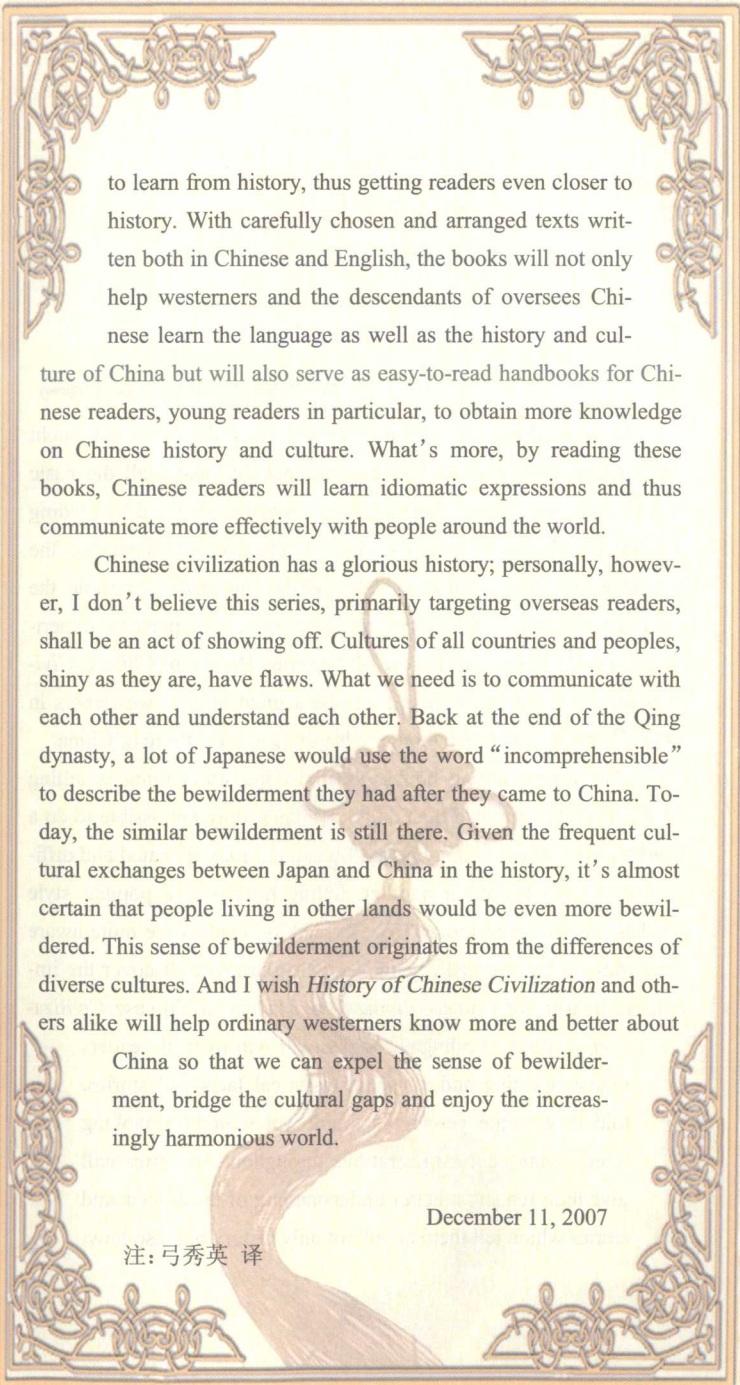
Prelude

Professor of Peking University *Xin Deyong*

A researcher in the studies of history as I am, I was not taught in school but by myself. To be more specific, nearly all the basic knowledge that I know about Chinese history is obtained by reading books. Looking back on those days, I feel deeply indebted to the small handy books of historical knowledge for leading me into the glamorous palace of Chinese civilization. Given my personal experience, the small books like those of the series *History of Chinese Civilization*, brief yet to the point, will be a great help to westerners in their effort to learn more about the history and the culture of China.

For history-telling books, the most important thing is telling truth. This is easier said than done and it's simply impossible to do a perfect job. For one thing, history, by nature, is complicated and difficult to comprehend; for another, telling history in a popular style makes the task even more difficult. Luckily, readers are quite aware that these books are just a guide in their journey to discover the immense treasure of Chinese civilization. *History of Chinese Civilization*,

a series of bilingual books, will win over its readers with interesting and inspiring historical facts and stories, told in accurate yet vivid, simple yet thought-provoking words. Many color illustrations throughout the series will give their readers a better understanding of those facts and stories which tell them about not only history but also how

to learn from history, thus getting readers even closer to history. With carefully chosen and arranged texts written both in Chinese and English, the books will not only help westerners and the descendants of overseas Chinese learn the language as well as the history and culture of China but will also serve as easy-to-read handbooks for Chinese readers, young readers in particular, to obtain more knowledge on Chinese history and culture. What's more, by reading these books, Chinese readers will learn idiomatic expressions and thus communicate more effectively with people around the world.

Chinese civilization has a glorious history; personally, however, I don't believe this series, primarily targeting overseas readers, shall be an act of showing off. Cultures of all countries and peoples, shiny as they are, have flaws. What we need is to communicate with each other and understand each other. Back at the end of the Qing dynasty, a lot of Japanese would use the word "incomprehensible" to describe the bewilderment they had after they came to China. Today, the similar bewilderment is still there. Given the frequent cultural exchanges between Japan and China in the history, it's almost certain that people living in other lands would be even more bewildered. This sense of bewilderment originates from the differences of diverse cultures. And I wish *History of Chinese Civilization* and others alike will help ordinary westerners know more and better about China so that we can expel the sense of bewilderment, bridge the cultural gaps and enjoy the increasingly harmonious world.

December 11, 2007

注：弓秀英 译

CONTENTS

序

引 言 1

一、朦胧、神秘、奇特——先秦书法 3

1. 刀刻尖细的甲骨文 4

2. 坚硬粗圆的金文 7

3. “书法第一法则”石鼓文 10

二、严谨规范，典雅秀丽——秦汉书法 13

1. “小篆鼻祖”李斯 14

2. 天然的秦、汉简帛文 17

3. 汉隶与蔡邕 20

三、在激荡和苦难中绽放——魏、晋、南北朝书法 25

1. 书法革新家锺繇 25

2. “书圣”王羲之 27

3. 风格迥异的“北碑” 31

四、博大清新，辉煌灿烂——隋、唐书法 35

1. 智永与隋代书法 36

2. 影响深远的初唐四家 39

3. 浪漫豪迈的唐草三杰 43

4. 颜筋柳骨各领风骚 46

五、浩淼长河，缓缓流淌——宋元书法 49

1. 尚意书风与“宋四家” 49

2. 千姿百态的南宋书法 55

3. 一代书家赵孟頫 59

六、在批判与扬弃中兴起——明清书法 63

1. 吴门派和华亭派 64

2. 反流俗思潮与徐渭 69

3. 直破前人的傅山、金农和郑板桥 71

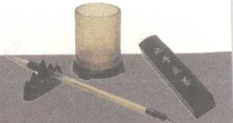
4. “书道中兴”与碑学诸家 76

结束语 80

Introduction	83
I . Pre-Qin Calligraphy: Obscure, Mysterious and Unique	86
1. Oracle-bone Inscriptions Carved with Sharp Knife.....	88
2. Hard and Round Bronze Inscriptions	91
3. Stone Drum Inscription: the Origin of Calligraphic Rules	95
II . Calligraphy of the Qin and Han Dynasties: Standard and Elegant	98
1. Li Si: Creator of Small Seal Script	99
2. Calligraphy on Bamboo or Wood Slips and Silk.....	104
3. Cai Yong and Han Clerical Script	108
III. Calligraphy in the Wei, Jin and Southern & Northern Dynasties: Flourishing in Turbulence and Tribulation	113
1. Zhong Yao: Innovator of Calligraphy	114
2. Wang Xizhi: Sage of Calligraphy	117
3. Northern Stele Inscriptions with Diversified Styles	122
IV. Calligraphy of the Sui and Tang Dynasties: Fresh , Profound and Magnificent.....	128
1. Zhi Yong and Calligraphy of the Sui Dynasty	130
2. Highly Influential "Four Masters of the Early Tang Dynasty"	134
3. Three Outstanding Calligraphers for Cursive Script in the Tang Dynasty: Romantic and Heroic	140
4. Calligraphic Characteristics of Yan Zhenqing and Liu Gongquan	144
V. Calligraphy of the Song and Yuan Dynasties: Slow but Steady Progress	150
1. Calligraphic Style in Pursuit of Expressiveness and the Four Great Song Calligraphers	151
2. Diversified Calligraphy of the Southern Song Dynasty.....	159
3. Zhao Mengfu: Grand Master of Calligraphy	164

VI. Calligraphy of the Ming and Qing Dynasties:

Rising in Criticizing and Sublating	169
1. Wumen School and Huating School.....	171
2. Xu Wei and the Iconoclastic Movement.....	178
3. Fu Shan, Jin Nong and Zheng Banqiao: Challengers to the Previous Calligraphers.....	181
4. Golden Era for Calligraphy of the Qing Dynasty and Various Schools of Stele Scholars.....	186
Closing	194
附录 Appendix	195

引言

中国书法是一门具有悠久历史和最广泛群众基础的艺术。它以汉字特有的线条和书写规律,表现出丰富多彩的笔法、章法和笔势,反映出人们的气质、情趣和审美思想。它是中国古代先民在长期实践中不断美化书写过程、进行艺术创造的成果,在传统文化中居于极为尊崇的地位,受到中国人民的普遍喜爱,也是其他艺术形式所不能取代的中国特有的传统艺术。

现代书法家沈尹默说:世人公认中国书法是最高艺术,就是因为它能显示出惊人的奇迹,无色而具图的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏,心畅神怡。

换言之,书法是没有声音的音乐,没有演员的舞蹈,没有物象的绘画。它和音乐一样,都以节奏为其要素,表现在纸面上是粗细轻重、方圆曲直的线条以及明显的节奏感,正如不断变化的音乐一样,两者都能

表现出创作者丰富的情感。同时,它又能体现出舞蹈的动作美和体态美,与舞蹈一样具有时间艺术和空间艺术的特征。

书法还与中国绘画关系密切。书画同源,自古结合,诠释完美境界。随着历史的发展,画家书法在中国书法史上也占据了重要地位,她融合了士气与禅气而阐发儒雅文人理想的董其昌,冲破文字载体束缚而把愤懑和张狂一起写入史册的徐渭,以清、奇、狂、冷著称的朱耷,等等。他们既是书家,又是画家,都为中国书法的发展作出了突出的贡献。

事实上,书法以它线条的行质、组合及运行方式直观却又抽象地表现出种种形态美的要素——平衡、匀称、参差、连贯、对比、动静的变化和谐,等等。所以,各种姊妹艺术都或多或少地从书法中获得了灵感。

中国书法史作为中国文明的一部分,影响了一代代人。现在就让我们一起推开这扇厚重的大门,步入中国书法的历史甬道吧。

朦胧、神秘、奇特

先秦书法

中国书法艺术源远流长，远在先秦时代的文字中，就孕育着书法美，是中国书法的初期阶段。先秦书法可分为商、西周时期和春秋、战国时期。

早在新石器时代中期仰韶文化的刻划符号和西安半坡村遗址的刻划符号应该算是最早的书法遗迹。由此直到殷商的甲骨文出现，其间汉字的材料非常少，而传说中夏禹时期的一本书虽有拓本流传，但真伪难辨。因此，真正的中国汉字书法历史，只能从殷商开始。

中国书法是在汉字发展到成熟阶段时产生的。商、西周的文字已具

● 仰韶文化刻划符号

● 石鼓文

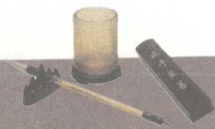
有用笔、结体和章法等书法艺术所必备的三个方面要素，书法在这时已初步形成。商、西周时期的书法主要有甲骨文和金文。

著名的石鼓文制作年代，仍有很多争议，现在一般倾向于是战国时期。它是秦国的石刻文字，内容主要是歌颂田园之美和游猎之盛的四言诗，分别刻在 10 个鼓形碣石上。石鼓文的字体被认为是属于籀文，是周代金文向秦代小篆过渡的形体。

先秦时代，文字从应用性走向艺术性。这时的书法与文字的变革紧密联系着，它从稚拙渐趋完美，从而奠定了在中国书法史上的特殊地位。

1. 刀刻尖细的甲骨文

清朝末年，河南省安阳市西北郊小屯村一带的农民在翻耕土地时，经常翻出一些有字或无字的甲骨片来。1899 年，王懿荣首先发现那些甲骨片上所刻文字的价值，开始广为搜求。1903 年刘鄂把自己收藏的甲骨片汇拓出版，公诸于世，名为《铁云藏龟》。在书的自序中，他第一次明确指出甲骨片上所刻的文字是“殷代人的刀笔文字”。

这种契刻在龟甲、兽骨上用于记载占卜、祭祀等活动的文字就是甲骨文，是巫师加工整理过的古汉字。它记载了从盘庚迁殷到商朝灭亡的 273 年间的档案资料。

甲骨文作为最早的系统文字，已有 5 000 多个单字。这些单字，无论是造型还是字义都已比较固定。后代的“六书”之说，如象形、会意、指事、形声、假借、转注，在这些字的形成和使用中几乎全部齐备。同时，还有较为系统的语法，所以可以流畅、准确地表达语气和思想。

此外，甲骨文的图画色彩还相当浓重，“六书”中象形所占的比重最多，而且这些象形字的笔画繁复，还明显地带着从原始绘画脱胎而来的痕迹，但这些文字却不同于绘画的含义。

甲骨文大多刻在兽甲骨上，其主要功能是占卜。虽然这是原始幼稚的巫事活动，但却孕育出了这一史学文明和文字，促成了书法这门艺术的萌芽与滥觞。它在中国艺术发展史上，开辟了一个新的活动天地，成为书法——契刻文字的线的表现。

从广义上讲，中国古典美术总体上始终注重线条的作用，而书法本身是靠线条、形体、结构来体现气质、品格、情感境界的。甲骨文就是由一条条的线组成的，它作为最早的刻划文字，就实践的观念而言，它不是一种自觉的书法艺术，但却具备了笔法、字法、章法等书法艺术的形式要素，可以算得上是真正的书法艺术。随着契刻的发展，慢慢地成为书者注意的对象，并进入观察者的视野。这就为后人借此表达感情和描绘意境，并将书写最终发展成一门艺术奠定了基础。因此，在不自觉中，殷商时代的书写已在龟甲骨上留下了第一批独具特色的契刻书法作品，其笔形艺术特色对今人书法创作仍有很大影响。

甲骨文的书法风格很多，有奇肆、劲峭、雄浑、秀婉、