

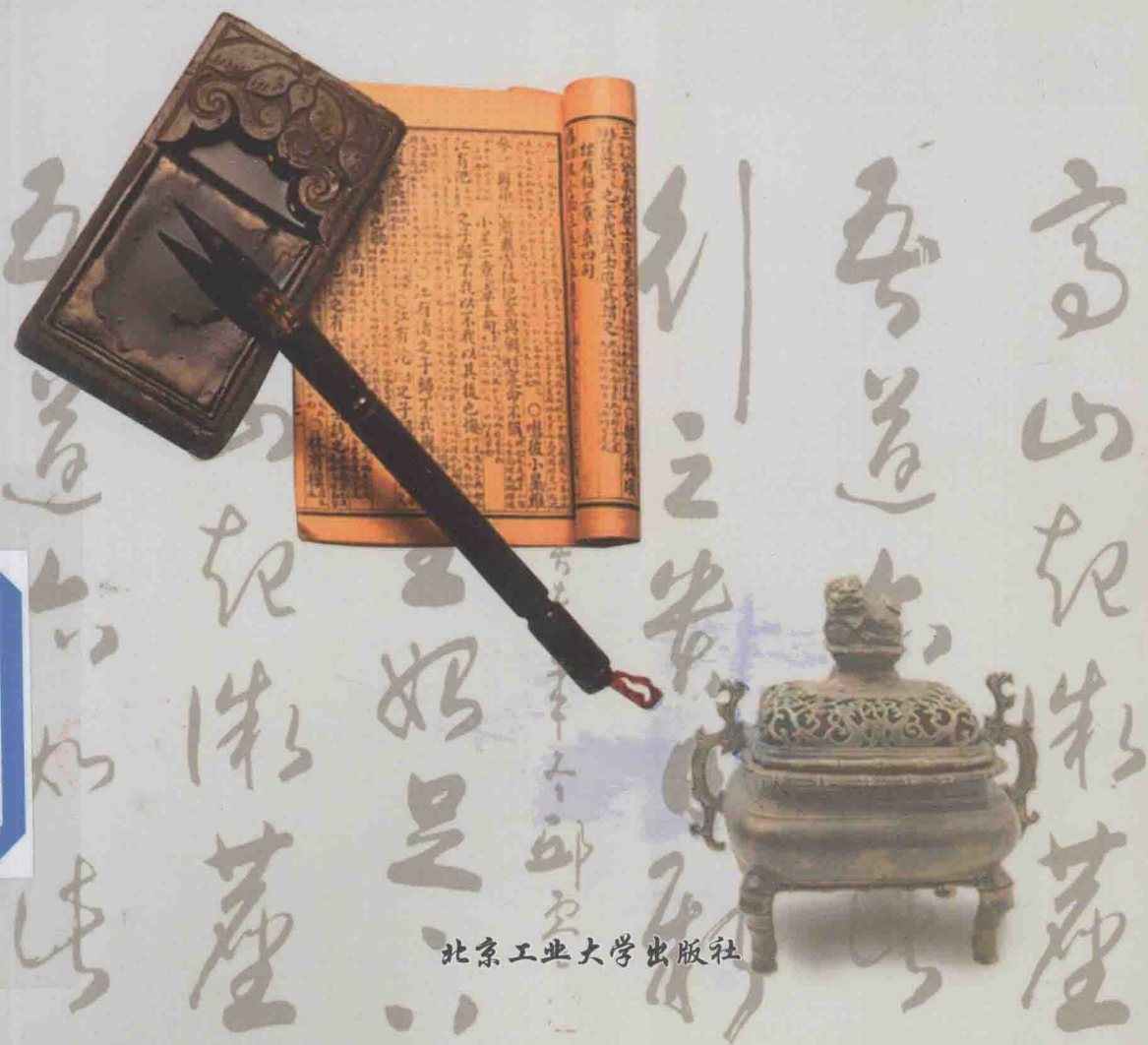
艺术与人文修养

书法艺术欣赏

SHUFA YISHU XINSHANG

盛文林◎编著

北京工业大学出版社

艺术与人文修养

书法艺术欣赏

SHUFA YISHU XINSHANG

盛文林◎编著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书法艺术欣赏 / 盛文林编著. —北京: 北京工业大学出版社, 2014. 1
(艺术与人文修养)
ISBN 978 - 7 - 5639 - 3711 - 0

I. ①书… II. ①盛… III. ①汉字 - 书法 - 鉴赏 - 中国 IV. ①J292. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 274456 号

书法艺术欣赏

编 著: 盛文林

责任编辑: 郑 华

封面设计: 映象视觉

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 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: 河北鸿祥印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16

字 数: 259 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5639 - 3711 - 0

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

书法，是世界上少数几种文字所有的艺术形式，包括汉字书法、蒙古文书法、阿拉伯文书法，以及源于中华汉字书法派生的日本书道，等等。其中“中国书法”，是中国汉字特有的一种传统书写艺术，以其独特的书体笔法、结构和章法，成为富有美感的艺术作品，被誉为：无言的诗，无行的舞；无图的画，无声的乐。

中国的汉字经历了一个长期的沿革流变，从甲骨文、金文演变而为大篆、小篆、隶书，至东汉、魏、晋的草书、楷书、行书诸体，最终，篆书（包含大篆、小篆）、隶书（包含古隶、今隶）、草书（包含章草、小草、大草、标准草书）、行书（包含行楷、行草）、楷书（包含魏碑、正楷）等五种主要书体在数百种杂体的筛选淘汰中定型，这些书体作为书法时，一直散发着艺术的魅力。

日常欣赏、练习或书写书法具有神奇的美育作用。在我国，以书法作为教育手段，由来已久。古代读书人必备的“六艺”中，“书”既指文字学也指书法，在唐代“楷书遁美”更是取仕的四大条件之一。

书法美的表现是多方面的，从点画到造型，从形式到内容，从笔法到墨法，从情感到神采，从不同的角度可以窥见书法美的博大与精深。欣赏书法艺术之美所产生的美育功能是多方面的，主要有以下几点：

一是培养勤奋学习、刻苦钻研的精神。书法是赏、用结合的艺术。进行书法艺术美育的一个重要方面，就是引导人们亲自动手练习书法，使之勤于习字，刻苦钻研，养成一种潜心求进的精神。而在书法发展史上，留下了许多前人勤奋练书的动人故事。

二是培养审美想象能力。凡历史上有成就的大书法家，无不竭尽全力，观察体验，取法自然，从大自然中吸取美的因素，融汇于书法之中，从而改造成活泼的点画和形体来。人们欣赏书法艺术，可以培养审美联想和想象能力，从

书法的笔画和结构中，发现和感受到现实生活中的形体美和动态美。

三是陶冶性情，促进审美情趣的高尚化。练字时，须得全身舒展，肌肉放松，呼吸均匀，心地宁静，静中求动，动静有节。不仅有益于身体健康，延年益寿，而且可以养性怡情，促进人的审美趣味的高尚化，提高人的精神境界。因此，中国书法被誉为“纸上的太极，墨上的气功”。

四是有助于培养审美通感能力。唐代书法家孙过庭在《书谱》中认为，出色的书法作品有“悬针垂露之异，奔雷坠石之奇，鸿飞兽骇之姿，鸾舞蛇惊之态，绝岸颓峰之势，临危据槁之形”，真是气象万千，神奇动人。经常欣赏书法作品，人的艺术审美的通感能力可以不断得到提高。

五是涵养人格美，从中学会做人做事。“字如其人”。书法是创作者本质力量的对象化，它不但物化了客观事物的形象和美，而且物化了这种形象和美所唤起的创作者的思想感情和审美感受。因此，人们在观赏书法作品时，总是很自然地与书法家的人格道德联系起来。欣赏颜真卿书法，仿佛感受到了他忠正刚直的品行。同时，从一笔一画的训练中还可以培养一笔不苟和耐心稳妥的品质。从“少而精”“各个击破”的练字方法中懂得循序渐进的道理；从笔画的形态与笔法中体味“锋不偏、芒不露、形不滑、姿不媚”的为书做人之道。

几千年来，我们的先人留下了大量的墨宝，现在仍有许多人在书法艺术的园地里耕耘。虽然书法艺术起源于中国，并且主要为中国所有，但它已经走向世界，遍及日本、朝鲜、韩国、新加坡等国家。西方一些艺术家也对中国书法艺术十分推崇，并借鉴书法艺术的表现手法用于其他艺术创作，给西方艺术以某种滋养。

为了继承和发扬书法这一祖国艺术传统，请从欣赏一幅书法作品开始，请从动手写好每一个字开始！

目 录

奠定基础的先秦书法

《大孟鼎》	2
《虢季子白盘》	3
《石鼓文》	5

开创先河的秦代书法

《泰山刻石》	8
《里耶秦简》	10

隶书大盛的汉代书法

《马王堆帛书》	14
《王杖十简》	16
《石门颂》	18
《西狭颂》	19
《乙瑛碑》	20
《礼器碑》	22
《孔宙碑》	25
《史晨碑》	27
《张迁碑》	29
《鲜于璜碑》	31
《张景碑》	33
《夏承碑》	35

《曹全碑》	37
《熹平石经》	38
《衡方碑》	40
《天发神讖碑》	41
《冠军帖》	43

书体定型的魏晋书法

《急就章》	48
《平复帖》	49
《宣示表》	52
《荐季直表》	54
《兰亭序》	55
《快雪时晴帖》	59
《十七帖》	61
《中秋帖》	62
《洛神赋》	64
《鸭头丸帖》	66
《伯远帖》	67

碑志石刻风行的南北朝书法

《太子舍人帖》	72
《真草千字文》	73
《爨宝子碑》	75
《爨龙颜碑》	78
《张猛龙碑》	79
《始平公造像记》	81
《张黑女墓志铭》	83
《瘞鹤铭》	85
《石门铭》	87
《郑文公碑》	88
《龙藏寺碑》	90

书学昌盛的唐代书法

《九成宫醴泉铭》	94
《皇甫诞碑》	96
《梦奠帖》	97
《汝南公主墓志铭》	99
《大唐三藏圣教序》	100
《阴符经》	102
《城隍庙碑》	104
《屏风帖》	106
《书陆机文赋》	108
《信行禅师碑》	110
《云麾将军碑》	111
《古诗四帖》	113
《多宝塔碑》	115
《祭侄季明文稿》	117
《颜勤礼碑》	120
《麻姑仙坛记》	121
《玄秘塔碑》	123
《神策军碑》	125
《自叙帖》	127
《灵飞经》	129
《书谱》	131
《石台孝经》	133
《上阳台帖》	135
《韭花帖》	138

帖学大行的宋代书法

《虹县帖》	142
《黄州寒食诗帖》	143
《洞庭春色赋》	146

《诸上座帖》	147
《松风阁诗卷帖》	148
《蜀素帖》	150
《苕溪诗帖》	152
《瘦金书千字文》	153

宗法晋唐的元代书法

《汲黯传》	156
《仇锬墓碑》	158
《烟江叠嶂诗》	159
《石鼓歌》	160
《自书诗册》	162
《九歌图卷跋》	164
《心经》	166
《李白古风卷》	168

由宋元上追晋唐的明代书法

《急就章》	172
《丙辰论画册》	174
《行书千字文》	176
《前后赤壁赋》	178
《金刚经卷》	180
《访王元肃虞山不值诗卷》	181
《李梦阳脩然台诗卷》	183
《煎茶七类》	185
《誓墓文》	187

异彩纷呈的清代书法

王铎的行草书	190
《右军大醉诗轴》	192
《浣溪沙词屏》	194

《漆书相鹤经轴》	197
《行书四条屏》	199
《篆书四条屏》	201
《敖陶孙诗评》	203
《频罗庵主写经册》	206
伊秉绶隶书	208
《行书五言诗屏》	211
《抱朴子佚文》	213
《吴镇诗》	215

包容并蓄的近现代书法名家

清末海派四大家之一吴昌硕书法欣赏	218
“中国大儒”沈曾植书法欣赏	220
碑学大师康有为书法欣赏	224
书法大家郑孝胥书法欣赏	226
金石大师李瑞清书法欣赏	228
一代宗师于右任书法欣赏	231
一代高僧李叔同书法欣赏	234
当代草圣林散之书法欣赏	236
“书坛泰斗”沙孟海书法欣赏	239
书界楷模启功书法欣赏	242

奠定基础的先秦书法

一般认为，书法艺术的自觉化至东汉末才发生，不过可以说，书法艺术与汉字的萌生几乎同时，因为审美是人类的天性。汉字的形成经历了漫长的历史过程。目前发现的与原始汉字有关的资料，主要是原始社会在陶器上遗留下来的刻画符号，但许多文字学家认为，它们还不是文字，只是对原始文字的产生起了引发的作用。大多数文字学家认为汉字的形成时代大概不会早于夏代，并在约公元前 17 世纪夏商之际形成完整的文字体系。

目前学术界公认的我国最早的古汉字资料，是商代中后期（约前 14 至前 11 世纪）的甲骨文和金文。从书法的角度来看，这些最早的汉字已具备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、章法美和风格美等。

从商代后期到公元前 221 年秦统一中国，汉字演变的总趋势是由繁到简。这种演变具体反映在字体和字形的嬗变之中。西周晚期金文趋向线条化，战国时代民间草篆向古隶的发展，都大大消弱了文字的象形性。然而书法的艺术性却随着书体的嬗变而愈加丰富起来。

《大盂鼎》

书家素描

西周康王时佚名书者。

作品源流

在甲骨文盛行的商代，青铜器也逐步兴起，青铜器的大量运用标志着文明觉醒时代的到来。当时最好的金属是青铜，因具有沉着、庄严的美感，所以当时有人美曰为“吉金”，镌刻在上的文字称为金文，也有称吉金文、钟鼎文的。

进入周王朝以后，社会的进步和繁荣继续推动文字向更高一级的阶段发展。若说甲骨文为商代书法的代表，那么金文就是两周书法的代表，必然地产生了历史上极为重要的青铜文化。文字在这时的种类和数量也大大超过商代，在乐器的钟、食器的鼎上有了长篇巨制，内容包括册命、赏赐、征地、颂扬。总结此铭文，可据以考古、证史，研究文字变迁、文章渊源，更重要的是其把金文的艺术魅力发挥到了极致。

康王时的《大盂鼎》是西周早期金文的典型，清代道光年间在陕西眉县出土之际，就以近三百字的恢宏格局、雄浑气势和极为少有的个性表现引起了学术界的震动。

作品欣赏

该鼎文的创造者在线条上注意了粗细的变化，丰富地展现出沉厚、含蓄、古朴、浑然的意态，可看出书写者对线条已有了直观的认识。虽然其中包含了一些方笔起始，但基本倾向于对圆而厚的审美追求。当然此圆润饱满的线条并不完全依赖于审美，铸造的因素增强了线条内的骨力，翻模的工艺以及历史的洗礼更加深了沧桑的厚重感，西周人敦厚质朴的风度与此线条得到了融洽的统一。在行笔过程中，出现了波磔，显示出书写工具的改进和书写技巧的讲究。

而且捺笔粗撇式顿挫，为隶书燕尾的运笔特征提供了想象的空间。

在结构上，严谨而不失意趣，腾挪错落，俯仰接应，部首的搭配安排合理，有了对构成的思索和丰富表现，通篇趋于章法的整齐和行气的连贯。

此鼎文在苦心经营的布局之外，加入了大量的修饰，而这种修饰建立在质朴的基础上，是自然和谐的。理性的修饰在精心制作的工艺下是对趣味的强化和协调。在对此鼎文的理解和欣赏中，可以感觉到个性化的艺术生命由此诞生了。

在众多的青铜器中，有人把“大孟鼎”、“散氏盘”、“毛公鼎”、“虢季子白盘”并称为“四大国宝”，这4件重器上的铭文分别代表了西周不同时期文字的艺术风格。

大孟鼎铭文

《虢季子白盘》

书家素描

西周宣王时佚名书者。

作品源流

西周宣王时，虢季子白在对玁狁的一次战争中获得斩敌 500 人、俘敌 50 人的业绩，于是周王以车马、弓矢和斧钺奖赏虢季子白。虢季子白受到周王的赞赏深感荣幸，于是命人铸造青铜盘以作纪念。其文曰：隹十又二年，正月初吉丁亥，虢季子白乍宝盘。不显子白，壮武于戎工，经维四方。搏伐玁狁，于洛之阳。折首五百，执讯五十，是以先行。桓桓子白，献馘于王。王孔加子白义，

王各周庙，宣榭爰卿。王曰：“白父，孔景又光。”王赐乘马，是用左王。赐用弓，彤矢其央；赐用戊，用政蛮方。子子孙孙，万年无疆。

从上面文字内容可见，“虢季子白盘”语言洗练，叙事明确，这在史学、文学上都有很高的价值，也是研究西周晚期政治、军事的重要资料。在书法艺术上虢季子白盘亦为西周金文书法的代表之一。

► 作品欣赏

“虢季子白盘”诞生在西周晚期，这个时段的金文是周人书风确立、成熟、发展及表现多样化时期。在外部形态上看，此期金文的点画中的肥饰笔画已逐渐消失，点画的端点和中段渐趋匀称，线条洁净；结体也逐渐趋于方整匀称；字间距和行间距比较清晰，章法秩序日益明朗。这种有一定规则秩序的书写状态使人明显看出汉字的演变逐步向线条化推进。

虢季子白盘铭文

用笔严谨整饬、圆转周到、线条流畅遒丽是盘文的最大特点。另外，此盘在笔画形质上有一种明显的后世小篆化特征，这是在临习此作时有不同于“大盂鼎”、“散氏盘”等块状线条明显的金文的地方，当然这也正是其特殊之处。

结体平正匀称，布局和谐，体式洒脱优美是盘文的特点之二。这种字形结构也从侧面揭示周人逐渐完善的礼法制度在文字、文化上的潜在影响。“虢季子白盘”的单字多形体狭长，临习时在“长”形的基调下，要有变化，局部多圆转，有灵动的错位。切不可千篇一律，此作小范围内的活泼堪称一绝，要细心体会。

章法纵横有致，布局疏朗，意态萧散典雅是盘文的特点之三。“虢季子白盘”的章法布局非常明显地与早期、中期金文相区别。线形的疏细、行间距的大幅度拉开，特别是行距之间，这种虚多实少的疏朗布局对后世书风产生很大影响，杨凝式《韭花帖》、董其昌行书等都有其韵。

《石鼓文》

► 书家素描

战国时期秦国佚名书者。

► 作品源流

石鼓共有十枚，形似鼓状，每件石鼓上以籀文刻四言诗一首，共十首，其内容为记述战国时期秦王游猎之事，故石鼓又称为猎碣。

这十个鼓形石，被康有为称为“中国第一古物”，而《石鼓文》则被他称为“书家第一法则”。但如此神物，却是命运多舛的。从先秦时被刻制好后，就在荒郊野岭一睡千年，饱受风雨侵蚀之苦。唐初被发现后，虽然受到文人书家的欢呼，却没有改变它的命运。后来总算被迁到凤翔的夫子庙。五代战乱，石鼓又散失了。直到宋代司马池到凤翔做官，才又在民间把它们找回来，可惜其中一个已经被无知的乡民削去上截，做了舂米的石臼！后来总算被向传师把散失的一个也找到了，并把它们运到开封。南宋时，被金人劫到燕京（今北京）。元代被移到太学。抗日战争时，《石鼓文》也随大批文物南迁。新中国成立后，它才在北京故宫博物院安下了家。

石鼓破坏严重，北宋欧阳修所录已仅存 465 字，明代范氏的天一阁中藏宋拓本仅 462 字，今尚存 200 多字，其中一鼓已一字无存。

► 作品欣赏

《石鼓文》集大篆之大成，开小篆之先河，在书法史上起着承前启后的作用。从书法的角度看，石鼓文迥美异常，它两端皆不出锋，不像一些钟鼎彝器铭文两头尖细，中腹较粗。字体已趋于方扁，于规整中得天然之趣。赵宦光说它“信体结构，自成篇章，小大正欹，不律而合。至若钩引纷披，作轻云卷舒，依倚磊落，如危岩乍阙，文施也异。用无定方，立有成法，圆不致规，方不致

《石鼓文》拓片

矩。可摸者仅三百余言，赖前人释文能补其缺，遂为书家指归”（《寒山帚谈》）。

康有为对它更是推崇备至，他在《广艺舟双楫·说分》中说：“若《石鼓文》，则金钿落地，芝草团云，不烦整裁，自有奇采。体稍方扁，统观虫籀，气体相近。《石鼓文》既为中国第一古物，亦当为书家第一法则也。”诗圣杜甫在诗中提到过它，韦应物、韩愈、苏轼等大诗人都写过《石鼓歌》来歌颂它。对《石鼓文》，似乎无论怎样的赞美，无论怎样的叹赏，都不

过分。《石鼓文》对书坛的影响以清代最盛，如著名篆书家杨沂孙、吴昌硕就是主要得力于《石鼓文》而形成自己风格的。

它在唐代就已经有了拓本。唐窦蒙《〈述书赋〉注》说：“岐州雍城南有周宣王猎碣十枚，并作鼓形，上有篆文，今见打本。”“打本”就是拓本。现存最早的拓本是北宋时的。清乾隆时才据以刻印传世。道光年间，于天香阁梁上得到以“先锋”“中权”“后劲”命名的三个北宋拓本，后被日本人买走。现在传世的各种印本甚多。

《石鼓文》在书法史上有承前启后的重要地位。它的字体是典型的秦国书风，并对后来秦朝小篆的出现产生了很大影响。同时其本身的艺术成就也很高，它的结体方正匀整，舒展大方，线条饱满圆润，笔意浓厚，在其字里行间已经找不出象形图画痕迹，完全是由线条组成的符号结构。

开创先河的秦代书法

春秋战国时期，各国文字差异很大，阻碍了文化交流和经济发展。秦统一天下后，李斯主持统一全国文字，使之整齐划一，这在中国文化史上是一项伟大功绩。

秦统一后的文字称为秦篆，又叫小篆，是在金文和石鼓文的基础上删繁就简而来。李斯称得上是当时的一位书法家，他的代表作《泰山刻石》，历代都有极高的评价。秦代是继承与创新的变革时期。

《说文解字序》说：“秦书有八体，一曰大篆，二曰小篆，三曰刻符，四曰虫书，五曰摹印，六曰署书，七曰殳书，八曰隶书。”基本概括了此时字体的面貌。隶书的出现是汉字书写的一大进步，是书法史上的一次革命，不但使汉字趋于方正楷模，而且在笔法上也突破了单一的中锋运笔，为以后各种书体流派奠定了基础。

秦代书法，在我国书法史上留下了辉煌灿烂的一页，堪称开创书法史的先河，是华夏民族劳动人民智慧的结晶。