

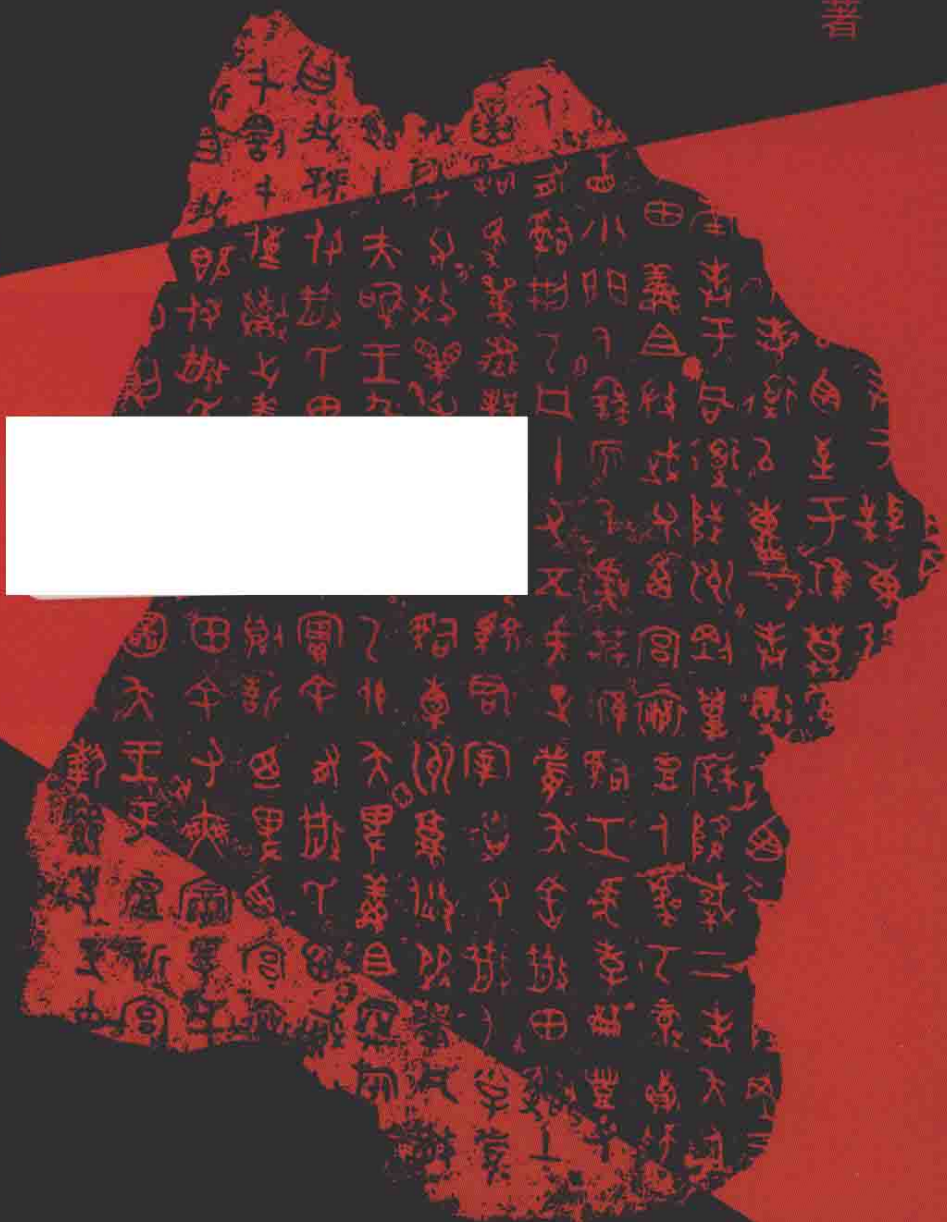
CALLIGRAPHY

遇见

艺术
No. 002

遇见 中国书法艺术

楼世芳 王栋霆 著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

上海市教育发展基金会资助项目
上海视觉艺术学院艺术教育发展智库建设成果

遇见 中国书法艺术

楼世芳 王栋霆 著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

《遇见中国书法艺术》是“遇见艺术”系列中的一册。本书介绍了篆书、隶书、楷书、行书、草书的源流与演进,对中国各书法流派与代表书法家及作品进行系统梳理,适合书法艺术爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

遇见中国书法艺术/楼世芳,王栋霆著. —上海:
上海交通大学出版社, 2023.6

(“遇见艺术”系列/陈立民总主编)

ISBN 978-7-313-27122-8

I. ①遇… II. ①楼… ②王… III. ①汉字-书法-
研究-中国 IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第140246号

遇见中国书法艺术

YUJIAN ZHONGGUO SHUFA YISHU

著 者: 楼世芳 王栋霆

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

印 制: 苏州市越洋印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

字 数: 124千字

版 次: 2023年6月第1版

书 号: ISBN 978-7-313-27122-8

定 价: 68.00元

地 址: 上海市番禺路951号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 5.375

印 次: 2023年6月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 0512-68180638

“遇见艺术”系列

顾 问

王荣华

主 编

陈立民

副主编

俞振伟

刘 轶

序

书法是汉字的书写艺术。从传说的仓颉造字起，书法与文字演进相辅相成，体现着天人合一的传统思想，承载着中华文明优秀的基因，并成为最具代表性的中国文化艺术的符号之一；后期的书法与人的修身养性紧密相连，成为文人墨客须臾不可离身的“技能包”。因文字有“经艺之本”与“王政之始”的特殊作用，故书法艺术从实用的书写到艺术的表现，就与儒家所倡导并一以贯之的“游于艺”思想紧紧结合，成为与修、治、齐、平相映生辉的一门古老又常写常新的艺术。故一代又一代的书家和爱好者抽绎其属性，赋以哲学思想而道德化；分析其形成，赋以阴阳五行而泛宗教化；比较其式样与演进，赋以爵位等级而政治化；讨论其书风转变，赋以时代影响而艺术化。

真是说不尽的书法。

从可考的中国文字来看，殷商时期的甲骨文和金文，不论契刻还是铸造都已相当成熟，其纵横有象之状，其由上往下的书写之势，象形、会意、形声之姿，无不孕育着先民们的智慧之思。从金文伊始，以《史籀篇》确立的典雅，延至东周列国的文字异形，从小篆到汉碑，从章草简帛到行草之妙，从秦皇汉武到李唐

贞观，从“钟张二王”到“欧柳颜赵”，从“初唐四家”到“苏黄米蔡”，不论是高举复古大旗的赵孟頫，淡雅简远的董其昌，还是“浓墨宰相”“淡墨探花”，不论是隐士书家群落的疏宕和寂寞，还是晚明王铎等个性书家的纵横不羁，不论是帖派“江左风流”的潇散妍妙，还是碑学“新理异态”的峭拔奇崛，不仅勾勒出一条关于书体递嬗演进和风格启承流变的较为清晰的脉络，也时时刻刻地述说着中国书法激荡而高昂的人文主义精神，构成了中国文化史、文学史上特有的诗篇。

在中国书法史上，无论是散金碎玉的断简零札，还是高碑大志所椎得的楮墨拓片，无论是书家的日常记录还是诸如孙过庭《书谱》的长篇大作，无论是冯承素所摹搨《兰亭序》的流传有绪，还是新时代考古所见颜真卿书《郭虚己墓志》的字口如初，都是耀眼且不可遗漏的珍珠和宝藏。把这些珍贵的艺术品和背后的故事串在一起，就是书法史编撰者乐在其中却又非常费神之举。正是在这样的背景下，由楼世芳、王栋霆共同编著的《遇见中国书法艺术》应时而出，以点带面，纲举目张，以专题介绍和个案分析相结合的方式，对中国古代书法艺术的发展历程、流派变迁及其所承载的艺术文化精神，从书家到作品、从技法到审美做扼要的描述分析，并配以多幅书法图片，以期图文并茂，既能通俗易懂，又有一定的知识性，可观书法史之变迁，可扬书法艺术之精神，必将有益于书法艺术的普及与推广，利在当代，功在千秋。

是为序。

刘天琪

辛丑仲冬于长安两由轩

（刘天琪，博士，湖北美术学院中国画学院教授）

前言

书法：从书写到艺术

人类从直立到行走，一直进化到现代社会，大约经历了数百万年。在人类进化的漫漫长夜里，一个相当长的历史阶段并没有文字。而汉字的创制和使用，或一部汉字的书写史，距今也不过三千多年。

自从有了文字以后，人类进入了文明社会。《淮南子·本经训》说：“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭。”为什么呢？据说是因为人类创造了文字，提高了社会劳动生产率，财富开始积累，社会开始走向现代文明；至于“鬼夜哭”，东汉人高诱作注说：“鬼恐为书文所劾，故夜哭也。”人类由文字而积累知识，产生智慧，鬼魅再也不能作祟为害，所以夜哭。

人类的语言是丰富多彩的。要把丰富多彩的语言记录下来，必须依赖文字。而文字的传播离不开书写。最初的书写并无规则，书写的人多了，便逐渐形成了规则。远古以来，文字经历了甲骨文、金文以及秦篆汉隶，到了魏晋时期，书写已然形成了一门有理论指导的独立艺术，这就是书法艺术。

汉代文学家扬雄曾说，“书，心画也”（《扬子法言·问神卷第

五》)。从这个意义上说，书法又是人类情感的载体。书写不同于书法，书写的意义主要在于记录、交流与传播。所以，只要把文字所欲表达的意思写清楚就可以了。但书法的要求就高得多：首先，书写应符合法度；其次，书写应具有艺术价值。尤其是后者，不仅要让人明白书写者表达什么，更重要的是从中体悟书写者在作品中凝集的思想情感。史上每一部形神兼备的书法作品，其原创性远远高于书写形式（技巧、法度），书写者根本不是为了所谓的传世而刻意雕琢出来的。如《平复帖》，只是一张非常普通的病情探视便条；又如《兰亭序》，则是在一个惠风和畅的春日传统雅集后，略带醉意的即兴抒怀。作者日后多次重书，竟不可追复。在遵循书写法度的基础上，他们率性而为，屡屡突破既有法度，进入“非法法也”的化境。在他们存世的书法作品中，后人可以从中感知书写者灵魂深处幽邃的密码。这样的书写方式，就是他们被后人尊为“书法家”的根本理由，也是书法艺术传递给我们隐秘在历史皱褶里穿越时空的情怀：读《兰亭序》，可以感知晋人“新亭对泣”后的散淡与洒脱；读《寒食帖》，如见贬黜黄州的苏轼在凄风苦雨中的无奈与不屈（否则他不可能在那里写出“谁怕？一蓑烟雨任平生”的诗句）。黄裳在评论颜真卿书法时说，“予观鲁公《乞米帖》，知其不以贫贱为愧，故能守道，虽犯难不可屈。刚正之气，发于诚心，与其字体无异也”（《溪山集》）。可以设想，如果没有《兰亭序》《祭侄文稿》等书法作品，那晋唐以后的思想史、艺术史，就会逊色许多。唐代孙过庭在《书谱》中对中国书法的“表情”本质做了科学而鲜明的阐述，他认为，在掌握了篆、隶、草、章各体类书写特征之后，还要以“凛”与“温”、“鼓”与“和”等使文字的书写具有“风神”与“妍润”、“枯劲”与“闲雅”等多种相辅相成的阳刚与阴柔之美，才能升华到艺术的境界；只有进入了这种艺术的境界，才能实现书法“达其情性，形其哀乐”的最终追求，书法作品也才

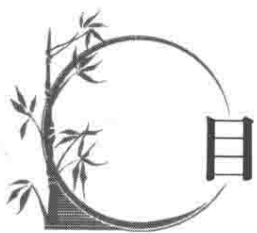
能具有“千古依然”“百龄俄顷”（书家一生中不同时期的情怀于书中顷刻可见）的长远审美体验。“达其情性，形其哀乐”，就是表达、体现作者的个性与情感，即表情达性。“情感”——这一中国书学的根本命题，在孙氏以前，除去东汉蔡邕《笔论》在阐述书法创作心态时提到“欲书先散怀抱”，以及南齐王僧虔《笔意赞》在阐述如何体现“神采”时提到“心手达情”之外，向来无人论及，更没有人把它视为书法创作的根本追求，而孙氏竟破天荒地、一针见血地揭示出了书法这门表现心灵的艺术的真谛，这是极其难能可贵的。所以说，一部书法史，就是一部心灵史。书法是中华文明对世界艺术的独特贡献。

我们不难发现，中国历代优秀的书法家，不仅因为在书法领域独树一帜而成为一代宗师，而且还是出类拔萃的学问大家。他们以自己的学识和修为，成就了自己的书法造诣；把寻常的书写，凝固成不朽的书法艺术。他们的作品，既是自我的心灵写照，又是历史瞬间的形象见证，展读法帖，抚今思昔，我们由衷心地生出深深的敬意。

民国初年是个风起云涌的时代，随着各种政治力量登上历史舞台，中国的书法艺术也开启了现代篇章。除本书所载由晚清而进入民国的康有为、沈曾植、吴昌硕等艺术家外，还有如沈尹默、于右任、李叔同、袁克文、张伯驹、沙孟海、启功等书法大家。他们或活跃于政界，或潜心于学术，或为不求闻达之匹士，或为超迈凡尘之高僧……其不仅所在领域各异，书法艺术亦独辟蹊径，延至当代日臻繁荣。书家犹如群星璀璨，在现代艺术的夜幕中熠熠生辉。惜限于篇幅，本书不一一评述，故至晚清告一段落，其续篇端仰方家椽笔浓墨重彩绘就。

楼世芳

辛丑大寒于一统斋

目 录

第一章 篆书的源流与演进	001
第一节 殷商甲骨文	002
第二节 商周金文	007
第三节 石鼓文	015
第四节 秦小篆及其演变	016
第二章 隶书的源流与演进	030
第一节 秦汉隶书	031
第二节 魏晋与唐代隶书	043
第三节 清代隶书	045
第三章 楷书的源流与演进	047
第一节 魏晋小楷系列	048
第二节 南北朝魏碑楷书	057
第三节 隋唐楷书	066
第四节 唐代之后楷书	081

第四章 行书的源流与演进	087
第一节 魏晋行书.....	088
第二节 唐代行书.....	098
第三节 宋代行书.....	106
第四节 元代行书.....	119
第五节 明清行书.....	123
第五章 草书的源流与演进	137
第一节 章草源流与特点.....	138
第二节 今草源流与名家.....	141
第三节 狂草及名家.....	148
参考文献.....	157

第一章

篆书的源流与演进

书法是中国文化中最具代表性的精神符号，是汉字不同体式的书写所呈现出的一门古老又青春的艺术，是承载中华文明的最重要基因之一。它与汉字演进同步，绵延几千年，深深地根植于中国传统文化的血脉之中。

现代考古证明，中华民族已有五千多年璀璨的文明历史。除各种艺术图画外，中国的书法艺术以其独特的艺术形式和语言再现了这一历时性的嬗变过程。在书法艺术发展过程中，金、石、简、帛、纸等材质都曾是重要的契刻或书写载体。书法以笔、墨为工具材料，通过汉字书写与阅读，在完成信息交流等实用功能的同时，以特有的汉字造型和笔墨韵律，融入人们对自然、生命的思索，表现出中国人特有的思维方式、人格精神与性情志趣，成为几千年来须臾不曾被丢弃的艺术实践。

中国书法艺术是汉字的书写与造型艺术。文字是书法艺术的母体。文字学家认为，原始社会在陶器上遗留下来的刻画符号虽然还不能认为是文字，但可以确切地说，它们一定对原始文字的产生有重要的引导作用。故郭沫若先生说：“彩陶上的那些刻画符号，可以肯定地说是中国文字的起源，或者中国原始文字的子遗。”

从目前可考的材料来看，殷商两朝是我国所见最早有文字记

载的历史时期，这一时期的文字是考古资料证实的，数量多且相当成熟的中国最早具有体系的文字。

书法艺术又有书体之别。所谓字体，是文字学的概念，即人们熟知的篆书、隶书、楷书、行书和草书；而书体是书法学的概念，指书法的风格分类。一般来说，有共同特点和风格并能自成系统的书法，则能称为一种“书体”。后来随着时代和字体的发展，“书体”的含义逐渐丰富起来，如飞白书、章草和今草等。唐代以后“书体”又多了另一种含义，指某一书家个人的风格，如楷书当中的欧体、颜体、柳体、赵体，行书当中的苏、黄、米、蔡等。以下将按照篆书、隶书、楷书、行书和草书的源流与发展，介绍与分析不同书体及书家的时代背景和风格流派。

“篆书”被列为篆、隶、楷、行、草五体书之首，是我国最早的一种书体，从殷商时期的甲骨文算起，至今有三千多年的历史。篆书是个统称，狭义上篆书单指大篆和小篆。广义的篆书是指小篆及小篆以前的所有的古文字，包括甲骨文、金文、石鼓文以及春秋战国时期通行于各国的文字、秦小篆，还有兵器、印符、秦诏版、权量、瓦当上的文字以及汉唐以来碑石上的篆额文字等流派篆书。本章将从篆书入手，谈论甲骨文、金文、石鼓文、秦篆以及唐代到清代篆书的流派，名家和名作的时代背景和个性特征。

第一节 殷商甲骨文

甲骨文是甲骨文字的简称。所谓甲骨文字，就是殷人在占卜或祭祀时在龟甲或兽骨（龟腹、牛的肩胛骨）上刻的文字，主要记载的是祈告天地、典祭神灵、占卜吉凶、王室祖先祭礼、猎获

多少、外夷入贡、帝王的梦等内容。神秘的甲骨文沉睡地下数千年，一个很偶然的机会被“遇见”，从此惊现人世。

19世纪末，河南安阳的农民在田野中偶然发现甲骨碎片，但不知其为何物。后来人们得知它研碎后可以治创伤，就把它当作“龙骨”卖给药铺或药商。直到光绪二十五年（1899），晚清古董商、金石学家王懿荣，偶然发现药里的“龙骨”上刻着类似文字的图案，随之开始搜集研究。这就是现有发现最早的、成系统的汉字，即

图1-1 甲骨文

商朝的“甲骨文”（见图1-1）。甲骨的发现地曾是殷商王朝的都城，甲骨文是殷商通行的文字。后因武王灭殷，随着历史变迁，这里便成为废墟，即所谓“殷墟”，所以甲骨文又称为“殷墟文字”“殷墟书契”或“甲骨刻辞”。

甲骨文形成了独特的书刻艺术技巧，为中国书法奠定了基础。其已经具备了书法形式美的众多要素，和以前的刻画符号相比，具有较完整的体系，成熟而有规律。虽为早期的文字，但在神权统治的时代，它的书刻者（或称贞人）出于对神的虔诚，为了取得神的欢心，总是在实用的基础上追求书写的线条美、章法美，力求在刻写过程中表现出神圣美和崇高美。所以甲骨文又被

认为是最早的书法。

关于甲骨文的成字方式，除了有少部分是墨迹外，大致可分为两种，一是先书后刻，二是直接刻写。由于特殊的书刻工具在龟甲或兽骨上刻写决定了其笔法和刀法的特殊性，所以呈现的甲骨文笔画以直线为主，锋芒毕露，线条自然、流畅和劲挺。结构上始终遵循着一种均衡对称却具有变化美的法则，左右对称，大小参差，字形以长方为主，上密下疏，浑然一体。在章法上，布局匠心独运，有行无列，错落有致，意趣天成，相得益彰。

甲骨文书法随着历史的进程不断发展成熟。其早期的字形较大，中期的字形变小，后期的就更小，到了周代变成了微雕，书刻技艺达到了炉火纯青的地步。这种演变具体反映在字体和字形的嬗变之中，为西周的金文趋向线条化、战国时代民间草篆向古隶的发展，奠定了基础。

甲骨文陆续出土后，王懿荣、刘鹗、董作宾、罗振玉、王国维、郭沫若等一大批学者相继出版了众多相关研究著作，从而形成了一门关于甲骨文研究的专门学问——甲骨学。甲骨学以“甲骨四堂，郭董罗王”为体系，“四堂”指郭沫若（字鼎堂）、董作宾（字彦堂）、罗振玉（号雪堂）、王国维（号观堂）。唐兰曾评价他们的殷墟卜辞研究“自雪堂导夫先路，观堂继以考史，彦堂区其时代，鼎堂发其辞例，固已极一时之盛”。以下简要介绍甲骨四堂之罗振玉、王国维。

1. 罗振玉

罗振玉（1866—1940），初名宝钰（振钰），字式如、叔蕴、叔言，号雪堂，晚号贞松老人、松翁。祖籍浙江省上虞县永丰乡。中国近代考古学家、古文字学家、金石学家、敦煌学家、目录学家、校勘学家、农学家、教育家。

罗振玉与蒋伯斧于光绪二十二年（1896）在上海创立“学农社”，并设“农报馆”，创《农学报》，决心致力于农学及教育事业。光绪二十四年（1898），他又创设东文学社，培养出来的学生中有王国维、樊炳清、沈紘，此三人堪称东文学社的杰出俊才，他们翻译的各种教科书，传播了西方现代学术分科体系，特别是对斯宾塞传播的进化论史学贡献最为突出。

宣统三年（1911），罗振玉携带家眷从天津渡船前往日本。此后他旅居京都长达八年，在净土寺修建楼四楹及书库一所，潜心学术，学术成果极为丰富：在甲骨学上，先后编辑《殷墟书契前编》《铁云藏龟之余》《殷墟书契后编》《殷墟书契著华》四部著作；在敦煌学上，先后编成《鸣沙石室佚书》《鸣沙石室佚书续编》《高昌壁画著华》；在古器物方面，先后编成《齐鲁封泥集存》《石鼓文考释》《历代符牌图录》《秦金石刻辞》《汉晋石刻墨影》等；在简牍学上，与王国维合著《流沙坠简》一部。罗振玉一生著作达189种，校刊书籍642种，刊布流传，其功大焉。王国维在甲骨学和古文字学的研究基础上，又加以各种精深的考证，在学界中形成很大的影响力。世人把他们二人的学问称为“罗王之学”。

傅斯年评价：“其（明清史料）中无尽宝藏，盖明清历代私家记载，究竟有限，官书则历朝改换，全靠不住，政治实情全在此档案中也。且明末清初，言多忌讳，官书不信，私人揣测失实，而神、光诸代，御虏诸政，明史均缺，此后明史续纂，此为第一种有价值之材料。罗振玉稍整理了两册，刊于东方学会，即为日本、法国学者所深羨，其价值重大可想也。”

鲁迅评价：“中国有一部《流沙坠简》，印了将有十年了，要谈国学，那才可以算一种研究国学的书。”

2. 王国维

王国维（1877—1927），初名国桢，字静安，初号礼堂，晚号观堂，浙江省海宁州（今浙江省嘉兴市海宁）人。王国维是集考古学家、词学家、史学家、文学家、美学家、金石学家和翻译理论家于一身的学者，是中国近现代享有国际声誉的著名学者。

王国维早年追求新学，受资产阶级改良主义思想的影响，把中国古典哲学、美学与西方哲学、美学思想相融合，形成了独特的美学思想体系，继而攻词曲戏剧，后又治史学、考古学、古文字学。

他中年后在甲骨学、简牍学、敦煌学三个方面，均做出了辛勤而卓有成效的探索，被公认为国际性新学术的开拓者和奠基者。他在中国近代新材料发现史上的崇高地位，几乎成为学人津津乐道的共识。

王国维生前著作六十余种，他自编定《观堂集林》《静安文集》刊行于世。更有今人整理出版之遗著、佚著多种。批校的古籍逾200种（收入其《遗书》的有42种，以《观堂集林》最为著名）。

王国维在文学创作和文学理论上最著名的是其《人间词》与《人间词话》，这两者构成互相印证的关系。他词作的成就在境界的开拓上，而境界也正是《人间词话》所着力强调的，摆脱了抒写离情别绪、宠辱得失的俗套，重在展现个体的人在苍茫宇宙中的悲剧命运，表达的是一种哲学境界，而超越了伦理的境界，是对生命与灵魂的考问。

王国维在《人间词话》里谈到了治学经验，原文如下：“古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界：‘昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路’，此第一境也；‘衣带渐宽终