

中国书画函授大学建校三十周年纪念册

中国书画函授大学建校三十周年纪念册

视觉艺术系列

人人都应该知道的 中国30幅最著名的 书法

王新宇 编著

宁夏人民出版社

人人都应该知道的中国30幅最著名的书法.....

致读者

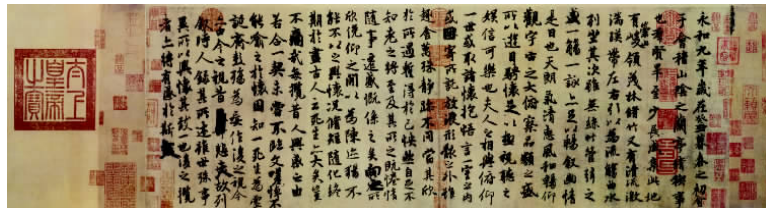
人的一生是有限的，人对知识的渴求则是无限的。知识是人生最宝贵的财富，是智慧，是力量。它可以润泽人的修养和谈吐，可以熏染人的心灵和气质，甚至可以改变一个人的一生。

人类数千年来积累的知识，大致可分为“科学知识”与“人文知识”两大类。不论前者还是后者，它们都博大精深，有如汪洋大海，浩瀚无际。假如，读者朋友想在这知识的海洋中远航探险，“非凡30”书系就是一只理想的小舟。它美丽而轻巧，坚固而便捷，可以带你遨游远方陌生的世界，领略那五彩斑斓的水色天光。

所谓“非凡30”，是指书系的编写者从涉及的每一科学文化领域都精选出30个最重要、最耀眼的知识点加以讲解，以展示人类文明最辉煌的成果和大自然最神奇的杰作。可以说，作为最基本的“科学知识”或“人文知识”，这一个个成果与杰作本应是人人都该了解的；如果由于某种原因，你至今还不知道或知之不详，那实在是极大的人生遗憾！

《人人都应该知道的中国30幅最著名的书法》属于《非凡30·视觉艺术系列》。本书点、面结合，既注重知识性和科学性，又强调趣味性和观赏性。入选其中的30幅名作，无一不代表中国书法艺术的最高成就。作者用深入浅出的语言 and 大幅精致的插图对它们逐一进行解剖与赏析，同时还以丰富的栏目介绍了许多相关的艺术知识和历史知识。

亲爱的读者朋友，快驾上这美丽而轻快的小舟，到艺术的海洋中遨游！

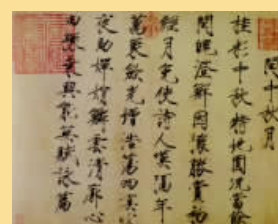
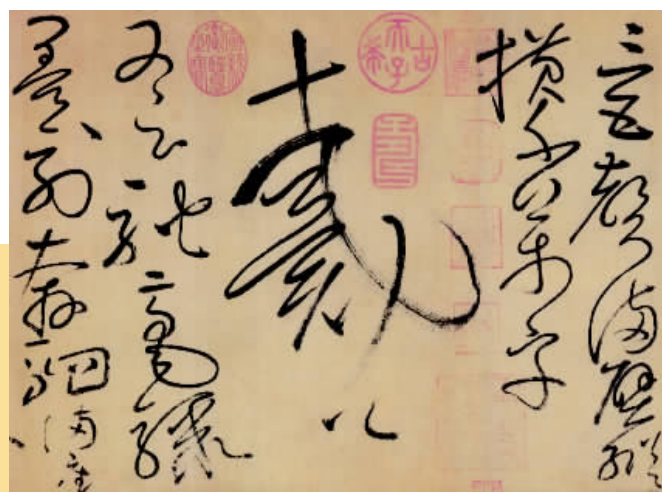
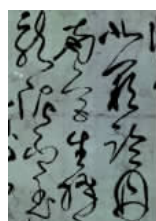
CONTENTS

目录

- 4 曹全碑
- 6 张迁碑
- 8 荐季直表
- 10 初月帖
- 12 兰亭序
- 14 鹅群帖
- 16 洛神赋
- 18 始平公造像记
- 20 石门铭
- 22 郑文公碑

- 24 张猛龙碑
- 26 张黑女墓志
- 28 孔子庙堂碑
- 30 九成宫醴泉铭
- 32 雁塔圣教序
- 34 古诗四帖
- 36 祭侄季明文
- 38 麻姑山仙坛记
- 40 自书告身帖
- 42 自叙帖

- 44 玄秘塔碑
- 46 黄州寒食诗帖
- 48 苕溪诗卷
- 50 闰中秋月
- 52 玄妙观重修三门记
- 54 韩愈《和卢郎中诗》
- 56 前后赤壁赋
- 58 岳阳楼记
- 60 临石鼓文轴
- 62 行书词册

曹全碑

原作者：佚名
创作年代：185
字体：隶书
尺寸：碑高253厘米，宽123厘米
拓片高178厘米，宽72厘米

《曹全碑》的全名为《汉阳令曹全碑》，凿刻于东汉时期，现藏陕西西安碑林。曹全担任过东汉阳(今陕西合阳)令(即县令)。此碑记载了他一生的功绩，正面碑文共19行，除有两行各少3个字外，每行45个字。

汉代隶书风格多样，《曹全碑》是其中

“秀丽俊美”风格的代表。它的用笔以圆笔为主，中锋运行，线条圆润秀丽而富于变化。字体多为扁方形，纵向笔画紧凑，横向则靠长横、撇和捺尽力向两边舒展，把“收敛”和“放纵”这两种笔势巧妙地结合在一起，使文字看起来俊美多姿，好像白鹤展翅一般，飘飘欲飞。

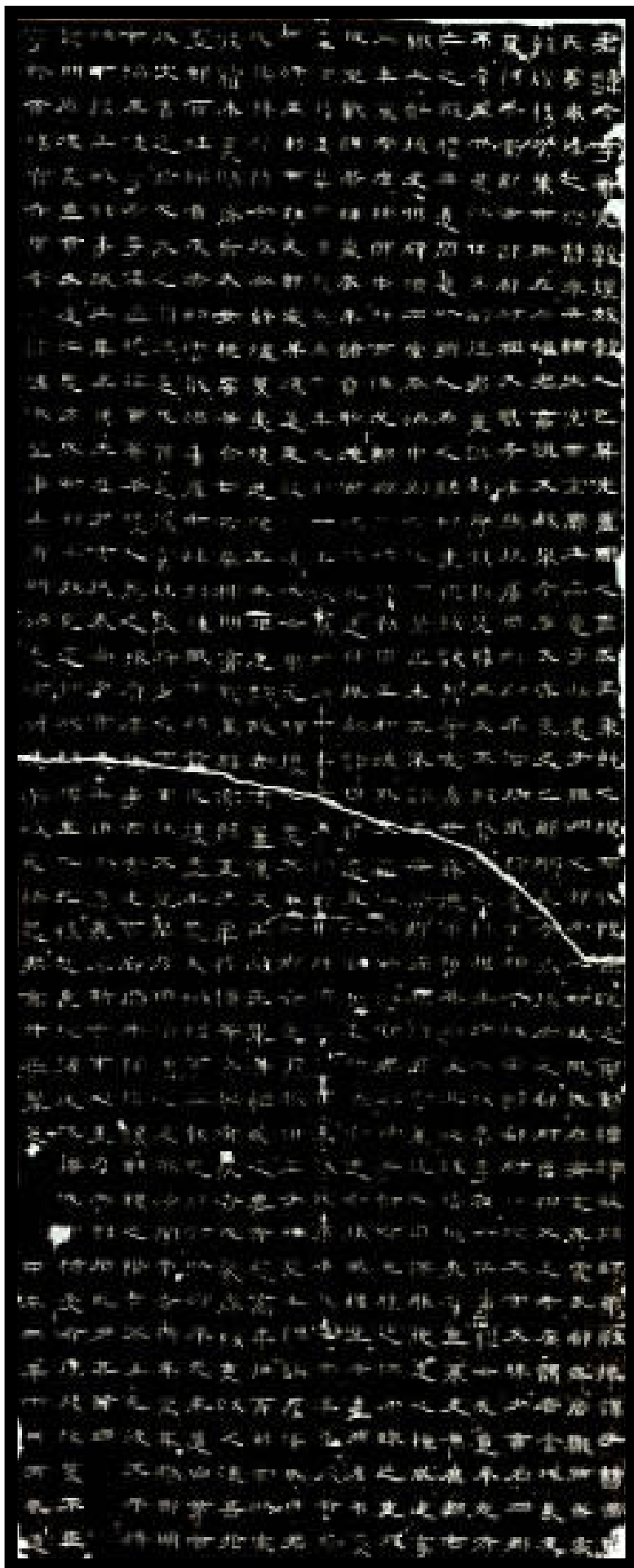

展示窗

隶书

汉字字体的一种，也叫“佐手”“史书”，由篆书演变而来。相传隶书是由秦代一个叫程邈的囚犯在监狱里创造出来的。秦代把犯人叫“徒隶”，所以人们就称这种新字体为“隶书”。

隶书在汉代时不断发展完善。它字体扁平，布白匀称，笔画方折，波磔分明，一般具有“蚕头雁尾”似的形态特征。

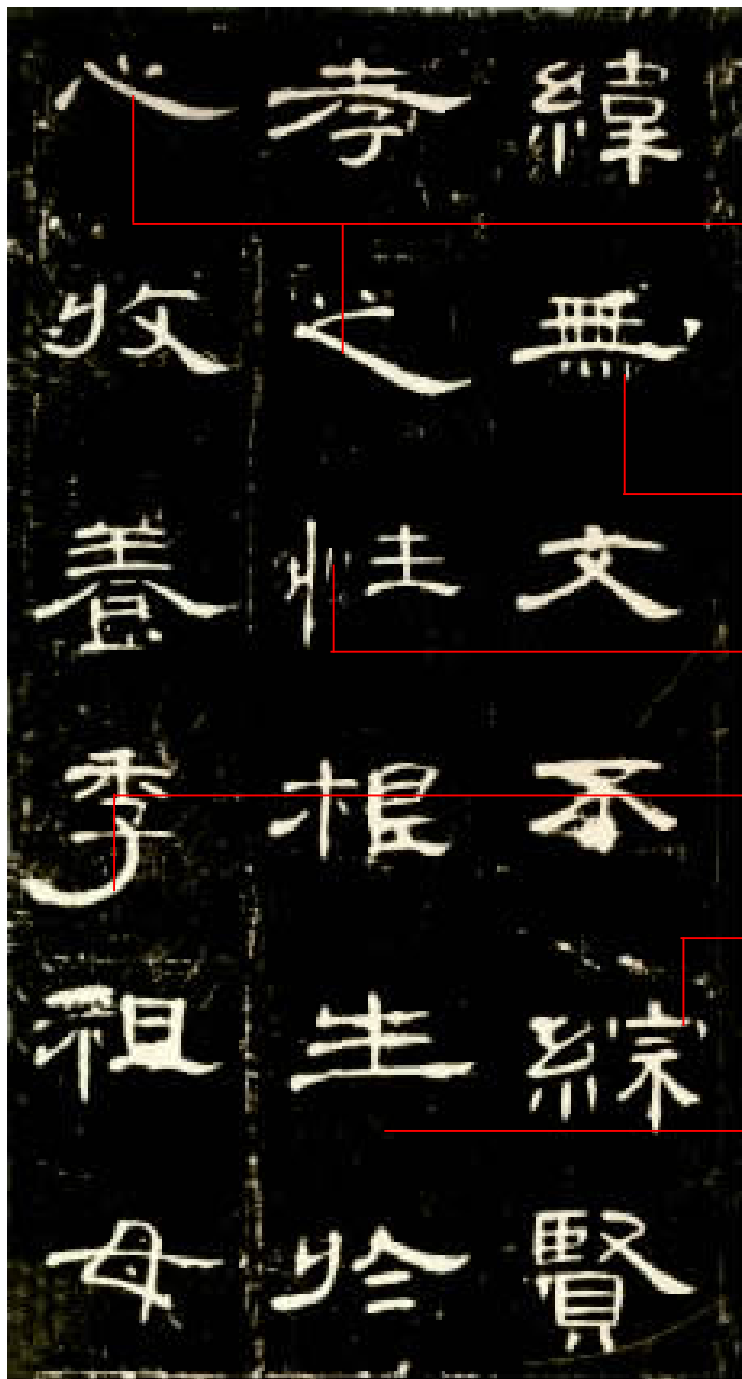
秀丽俊美

一种清秀美丽的书写风格。当线条写得修长流畅、结构端正匀称时，往往会形成这种风格。

汉代的书法

在汉代，使用最广泛的字体是隶书。西汉时多写在竹简、绢帛上，东汉时还大量刻在石碑上。后来人们多用“汉隶”一词来概括汉代书法。

你知道吗？

长横、长捺常有弧形上弯、下弯，舒展自然，像波浪一样，表现出强烈的起伏和节奏感。

“四点水”像珠玉一般圆润光滑，并讲究相互呼应。

点画细润短小，灵动可爱。

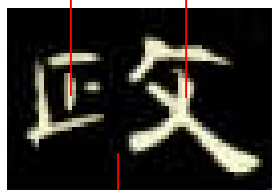
弯转的弧形，柔和生动。

笔画虽已断开，可笔意却还相连，增添了一份委婉变化的趣味。

行距很大，章法稀疏而清晰。

这个“政”字的字形既紧密又舒展。

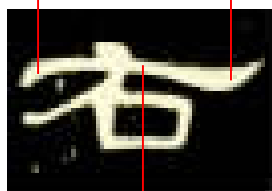
紧密。 舒展。

字形扁方，稳重而典雅。

这个“右”字的线条自然、大方、漂亮。

蚕头。 雁尾。

波浪起伏，俊美多姿。

从这个局部可以看出，《曹全碑》的字体俊美多姿，有白鹤展翅、飘飘欲飞的韵味。

布 书法术语，指写字时笔画结构的全面安排。

蚕 雁
头 尾

隶书线条的形态特征。“蚕头”指横画的起笔处浑厚圆润，好像蚕的圆头；“雁尾”指横和捺收笔时，先用力顿按，再轻挑，形成一个向上扬起的波浪形，好像大雁的尾巴。

小知识

张迁碑

原作者：佚名

创作年代：186

字体：隶书

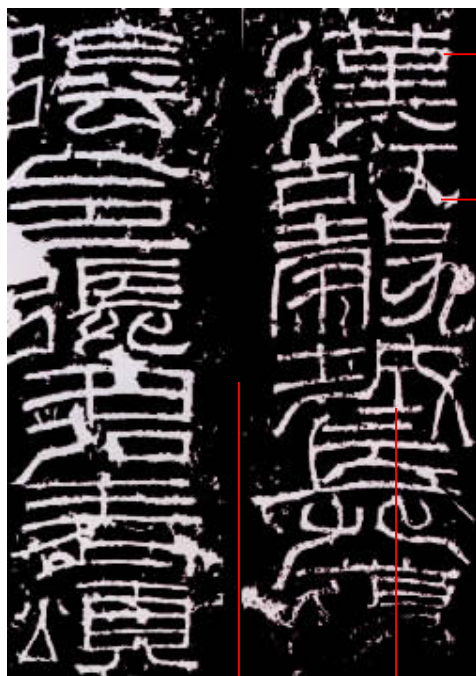
尺寸：碑高314厘米，宽106厘米，拓本共36面，拓印的纸高26.5厘米，宽14厘米

《张迁碑》现收藏在山东泰安岱庙碑林。张迁是东汉时期的荡阴(今河南省汤阴县)令，他死后，下属官吏立下了这块石碑，颂扬他生前的美德。

《张迁碑》代表汉代隶书“古朴雄健”的风格。它的笔画比较直，粗短有力，充满了古意。用笔方折而不呆板，书写时讲究长短、粗细、俯仰的自然搭配，常常构思精巧。字形大多方整厚重，看上去就像石块和山崖，坚实而硬朗；同时穿插扁方、长方等字形，对比鲜明，相互衬托，富有趣味。在字体结构上，作品打破了“上下均衡”这一常见的布局原则，构形往往上大下小，在质朴雄健中透出稚拙天真的意趣。

■ 碑的上端有题额“汉故 城长荡阴令张君表颂”12个字，均为篆书，风格奇特雄伟。

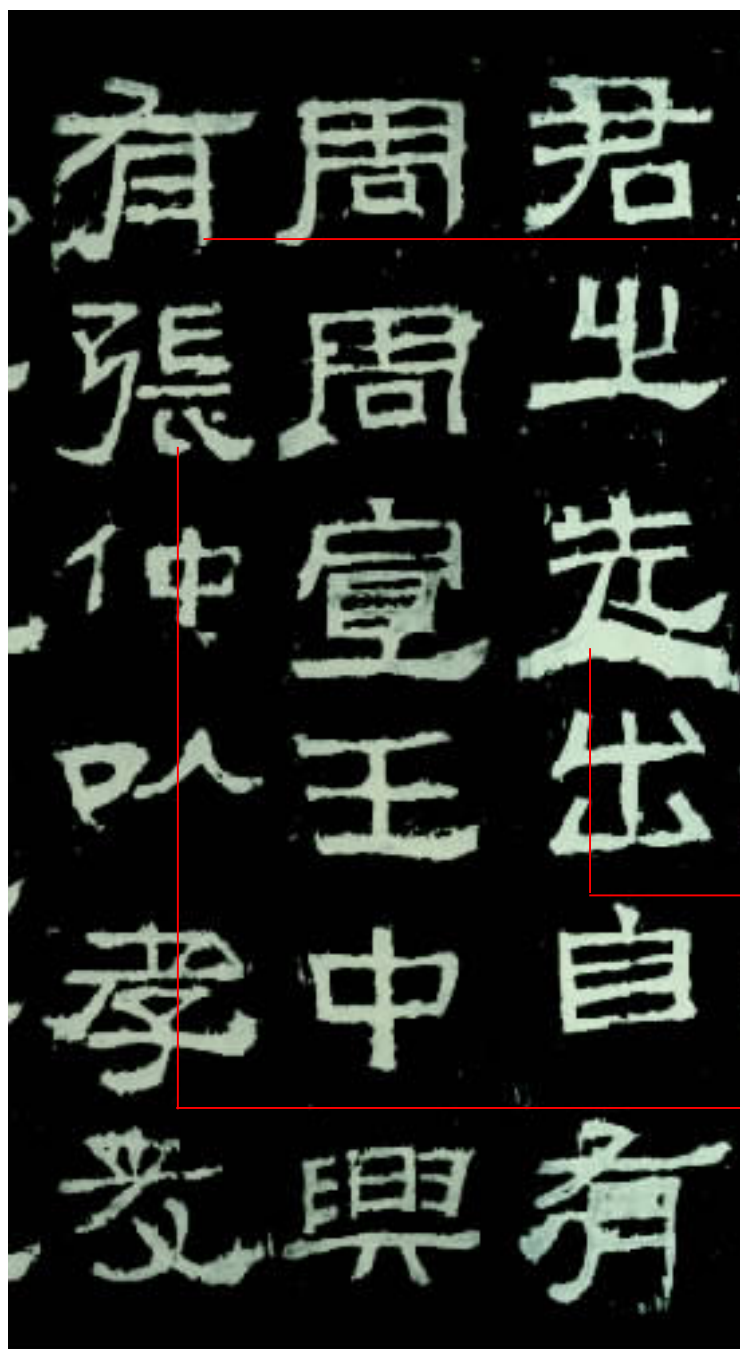

笔画以方折为主，线条挺拔有力，富有刀刻的意味。

时而出现圆转的曲线，打破了原有节奏和韵律，增加了跳动感，令人耳目一新。

左右行距宽松，使气息在行间自由流动。

上下字形穿插交错，茂密无间，好像一个整体。

方折、圆转

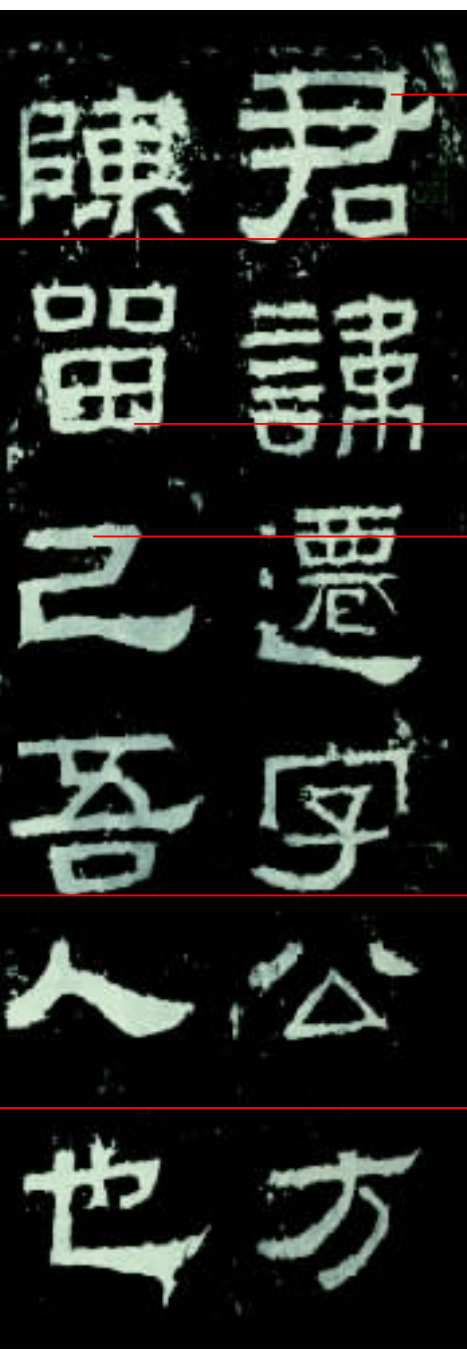
方折，笔画转折的地方以折为主，形成方直的外轮廓。圆转，笔画转折的地方以转为主，形成圆曲的外轮廓。

篆 书

汉字字体的一种,有大篆、小篆之分。大篆是指商、周青铜器和石刻上的文字。小篆是对大篆的简化、规范化,出现于战国,大量应用于秦代,笔画圆转,字形上还保留着象形意味。

这是碑的第1至5行,文字雄壮质朴,刚劲中透露稚拙的意趣。

外形方正,气势朴实雄伟。

内含弯转,构思新奇。

造型上大小,古朴而不加过分修饰。

线条平直粗厚。

横行字排列不齐,高低起伏,富有变化。

偶尔有短小含蓄的曲笔,流露出天真的趣味。

古拙雄健

一种书写风格,指点画不加雕饰,写得刚劲有力,具有古朴韵味。

这个“字”字巧妙运用了几何图形。

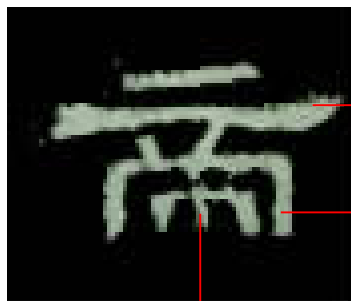

方折轮廓从上向下包围。

中间成三角形。

圆转笔画从下向上兜裹。

这个“帝”字横竖笔画的处理有些夸张。

横画舒展,向两边扩张。

竖笔短而有力,纵向压缩。

中间的竖画较细,稍带倾斜,像一个跳动的音符。

碑

拓本和拓片

书法艺术中的“碑”,狭义上专指打磨平整、有一定形制、用来记事记功的石碑。广义上则是有刻字的石头的通称,还包括刻石、摩崖、造像记、墓志等。

“拓”又叫“拓印”,是指把碑刻、铜器等形状和上面的文字、图形印下来,印在纸片上就叫“拓片”,印在纸本上就叫“拓本”。

荐季直表

原作者：钟繇
创作年代：221
字体：小楷
尺寸：纵33.4厘米，横33.9厘米

《荐季直表》是三国时期的一幅小楷书法杰作。它是钟繇71岁时写的一篇奏章，内容是向魏明帝推荐关内侯季直，希望能重新起用他。

此作虽然是楷书，但带有隶书和行书的笔意，气韵高雅古朴，充满生机。用笔外柔内刚、圆润凝练，富有力度。点画讲究相互呼应，有时出现连笔，增加了章法上的婉转与跳跃。字形方扁，字体结构表面松散，其实宽大，并有倾斜变化。上下字之间的距离较小，显得行间气息流畅贯通。行间距离较大，显得章法宽疏，清新而明快。风格淳朴自然，有看似稚拙其实细致精巧的趣味。

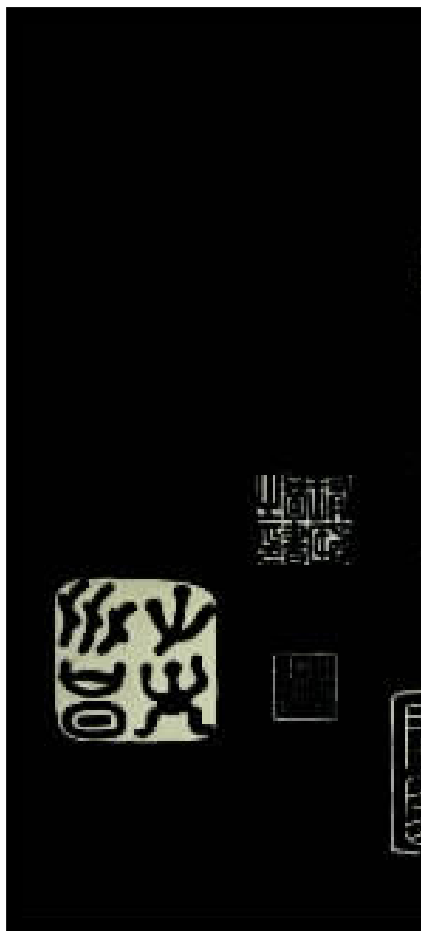

趣闻录

钟繇画被

钟繇年轻时就上抱犊山学习书法，他用心专一，3年都没下山一步。后来，钟繇得到了汉代大书法家蔡邕的《笔法》。他如获至宝，潜心钻研，常常废寝忘食，就是和别人闲坐时，他也一边聊天，一边在周围的地上画字；睡觉时也要用手指在被面上比划着练字，时间久了，被面都被他划穿了。

钟繇终于领悟了《笔法》的精义，他的书法技艺日益进步，成了一名大书法家。

小词典

笔意

绘画、书法所表现出来的意态。在书法中，篆书、隶书、楷书、行书、草书等字体都有自己独特的笔意。

气韵

指书法、绘画和文章中表现出来的意境和韵味。

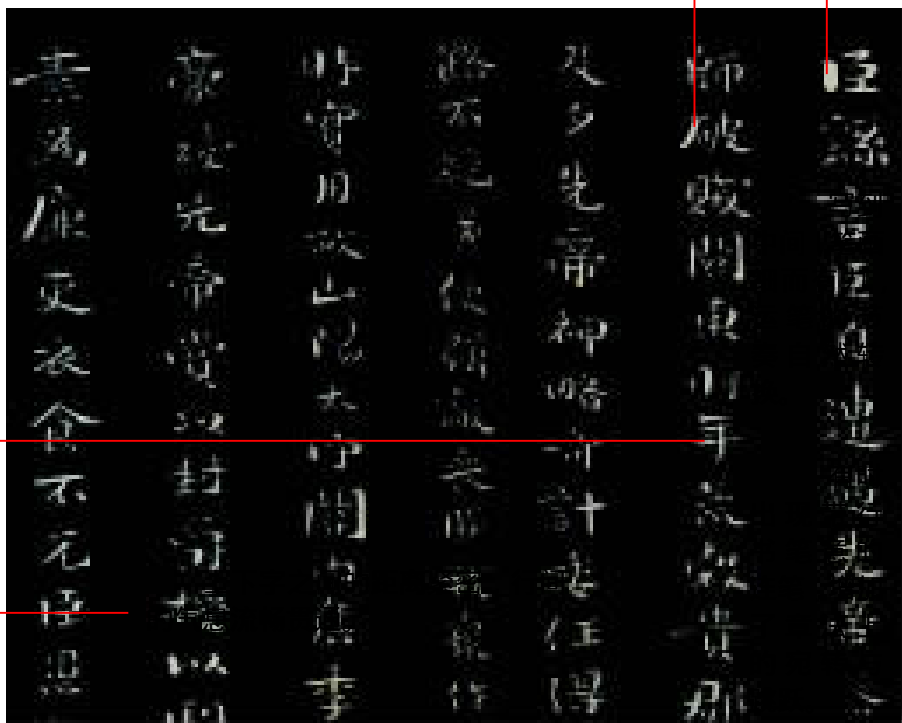
偶尔也会出现隶书笔意，气韵典雅淳朴。

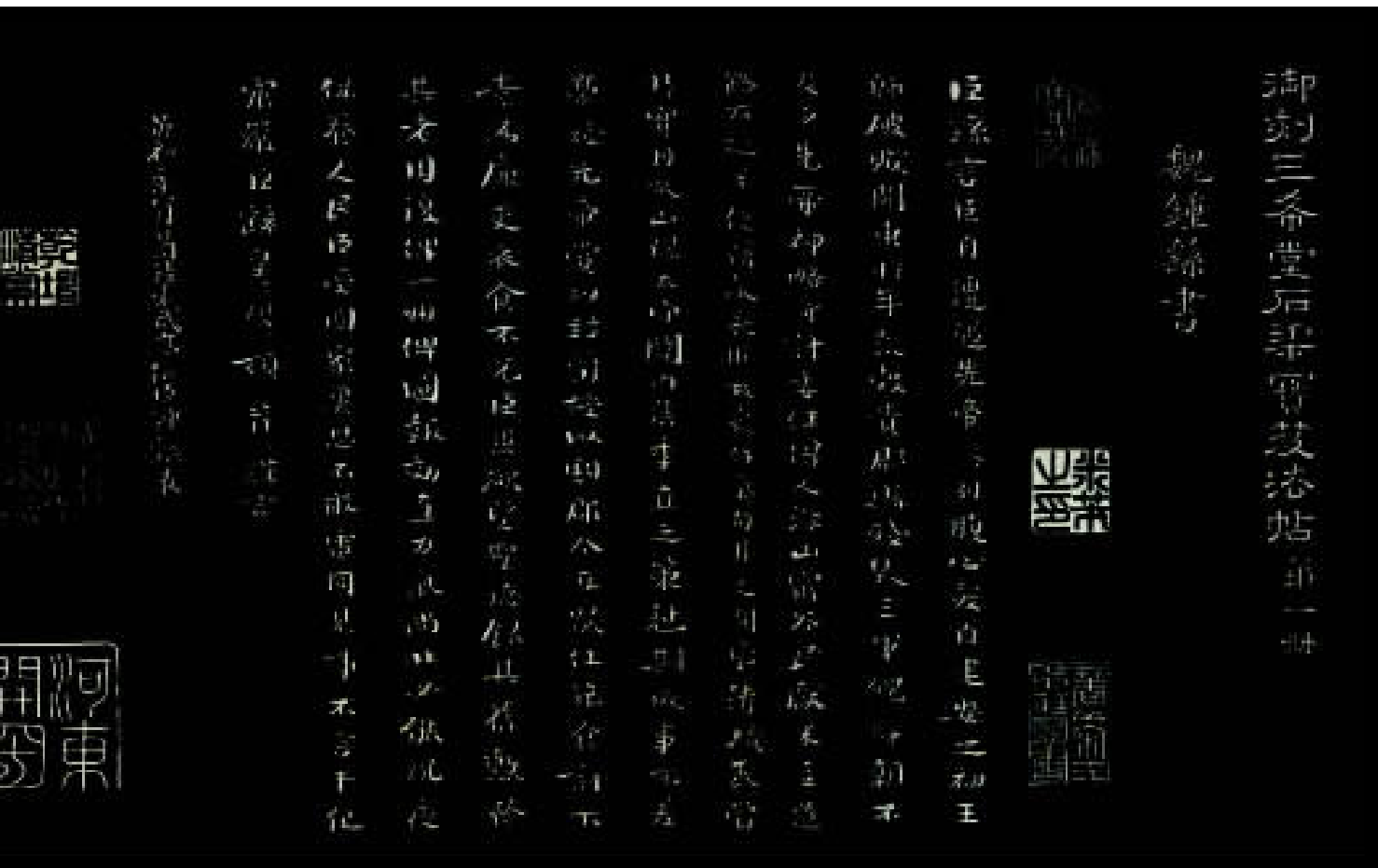
行与行之间距离较大，显得章法宽疏，清新而明快。

《荐季直表》有隶书、行书笔意，气韵古雅生动。

头两行的笔画较粗，墨色较浓。

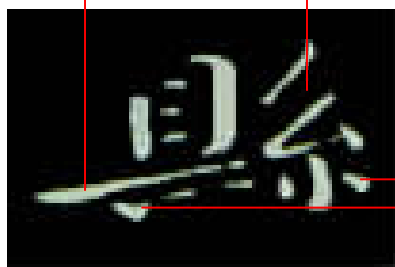
头3个字“臣繇言”极其引人注目。

横画长，挺拔有力，拉长了字左部的横势，也增加了左上方的空白，使气息能自由流动。

省略连接笔画，增加了空白，显得宽疏清晰。

点画收笔向上，像波浪似的，给人一种跳动感。

连笔的短点画，别有一番趣味。

这是“县”的繁体字。

四角处都留有空白，彼此呼应。

笔画虽已断开，可笔意仍然相连。

这个短竖占据了左半边结构的部分空间，使左右两半部分紧密结合。

竖画短而粗重，压缩了纵向的长度。

弱化了下半部的结构，显得稚嫩可爱。

这是“剧”的繁体字。

艺术大师

钟 繇 (151 ~ 230)

三国时魏国著名书法家，颍川长社（今河南长葛东）人，楷书的奠基人，后人称之为“正书之祖”，也擅长隶书和行书，在书法史上和王羲之并称为“钟王”。

展示窗

楷 书

汉字字体的一种，也叫“正书”、“真书”，由隶书演变而来。笔画工整、结构匀称、字体方正、法度严谨。始于汉末，是南北朝以来官方通用的标准字体。其中，字径约1厘米的叫“小楷”，也叫“蝇头书”。

初月帖

原作者:王羲之
创作年代:不详
字体:草书
尺寸:纵26.3厘米,横253.8厘米

《初月帖》是东晋大书法家王羲之写给友人的一封信,因其开头“初月”两字而得名。

此作用笔简练明快,笔力爽快、利落、有力,点画沉稳厚重,特别是转折的地方,决不含糊带过,而是用方笔或圆笔,顿挫有致,增强了一种豪迈飞动的感觉。字的结构上,大小、正侧、疏密有机结合,呼应而洒脱。整篇虽是随手写来,可章法和谐完整,就像天然形成的一样。气韵古雅纯正,气势矫健奔放。

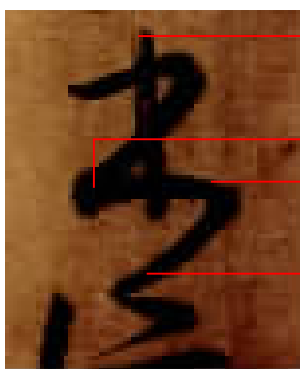
该帖真迹已经失传,这是唐代的临摹本,现藏在辽宁博物馆。

艺术大师

王羲之 (303 ~ 361)

中国书法史上成就最高、影响最大的书法家,善于吸收众家的长处,勇于推陈出新,不仅使楷书完全摆脱了隶书的影响,还革新、发展了行书和草书,开创了一代书法风范,被后世尊为“书圣”。

这个“书”字的起笔倾斜,带出了第二笔。

转折处顿挫有力。

弯转的弧形,与上面平直的横画形成对比。

和第一笔的斜势互相呼应。

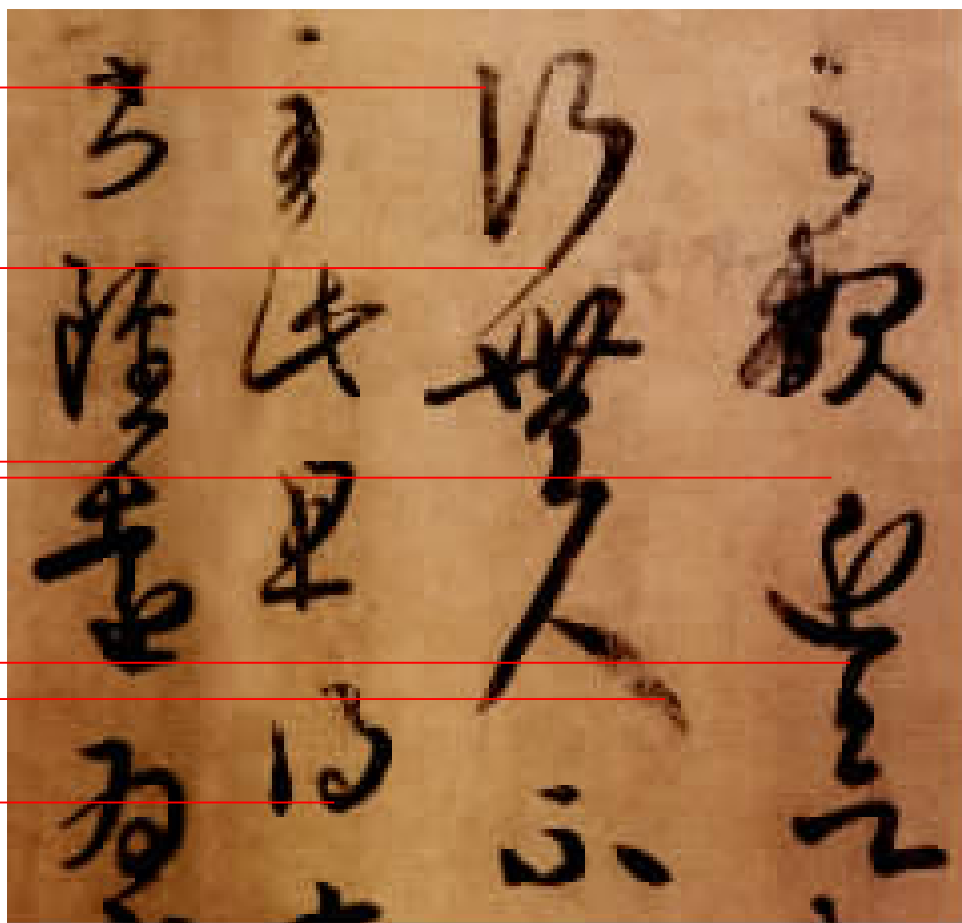
真迹

指书法家或画家本人所创作的作品,区别于他人临摹或伪造的作品。

小常识

王羲之的草书如飞龙腾空,矫健奔放,很有气势。

粗厚持重,雄健朴实。

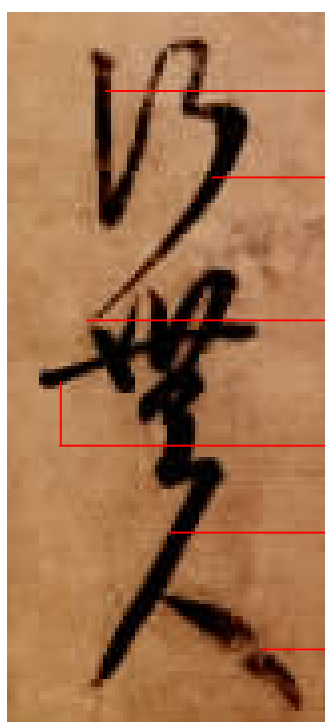
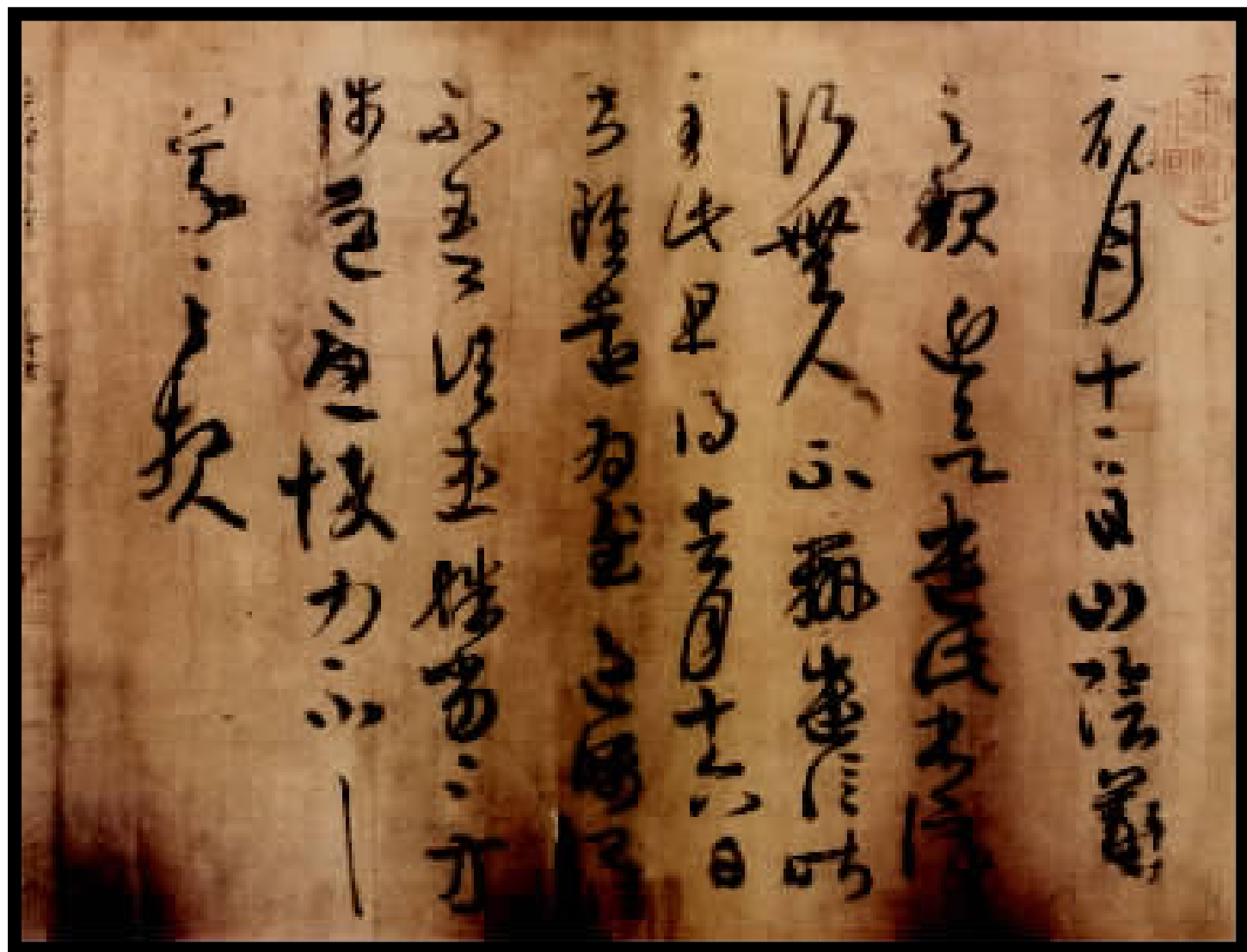
细而有力,轻巧灵活。

一气呵成,连绵不断。

字间笔画的衔接形成奇妙的字群组合,相连与断开构成了有趣的对比。

放纵。

收拢。

这个“行”字起笔直率，爽快利落，不仅带动接下来的笔画，还从总体上带动了后两个字“无人”。

婉转、连绵，好像飘舞的绸带。

笔断意连。

形态舒展而优美高雅。

圆熟泼辣，雄健有力，势拔千钧。

侧锋尖利，锋芒外露。

展示窗

草书

汉字字体的一种，字体比行书简化，笔画曲折，彼此牵连，便于快速书写。

小知识

中锋、侧锋

两种运笔方法。“中锋”是指笔杆与纸面的角度保持垂直，书写时笔毫控制在线条中间；“侧锋”是指笔杆稍微倾斜，用笔毫的一侧写字。

兰亭序

原作者：王羲之

创作年代：353

字体：行书

尺寸：纵24.5厘米，横69.9厘米

《兰亭序》是王羲之的行书代表作，是他在绍兴兰亭和朋友们饮酒作诗时乘兴写作的一篇文稿，因此有涂抹和增删的痕迹。

书作前3行带有明显的楷书笔意，从第4行开始运笔渐渐流畅，第8至11行形成了优美的节奏，第12至17行时则完全进入最好的书写状态，运笔明显加快，风格也更随意，如行云流水，令人产生无限遐想。整幅作品潇洒自然，韵味十足，充分体现出王羲之行书俊逸、雄健、流美的特点。

《兰亭序》被称为“天下第一行书”，但原作今天已失传，这是唐代冯承素的精彩摹本。

展示窗

行书

汉字字体的一种，结构和笔势介于楷书与草书之间，写起来比楷书灵活快捷，认起来比草书清晰易懂，是最常用的手写体。

《兰亭序》的由来

东晋永和九年(353年)三月初三，王羲之和朋友们结伴到山阴(今浙江绍兴)的兰亭聚会。这一天春风拂面，阳光明媚，众人沉浸在青山绿水中，十分快乐，不由得就玩起了曲水流觞的游戏。大家分散坐在小河边，把酒杯放在荷叶上，让它顺水漂流，酒杯停在谁面前，谁就得喝一杯酒，并当场作一首诗。酒喝得痛快，诗也越作越多。最后，众人决定将记录下来的37首诗合成一部诗集，并推选王羲之为它作篇“序”。王羲之愉快地拿起笔，一边构想一边挥毫，很快就写下了千古杰作《兰亭序》。

有趣的是，后来王羲之静下心来，又将这篇序重新抄写了几遍，却再也找不到当时那种得心应手的感觉了。

《兰亭序》的字体结构很见功力。

“流”字，笔画尖的地方不显空虚。

粗的地方不显臃肿，用墨浓重的地方不显浑浊。

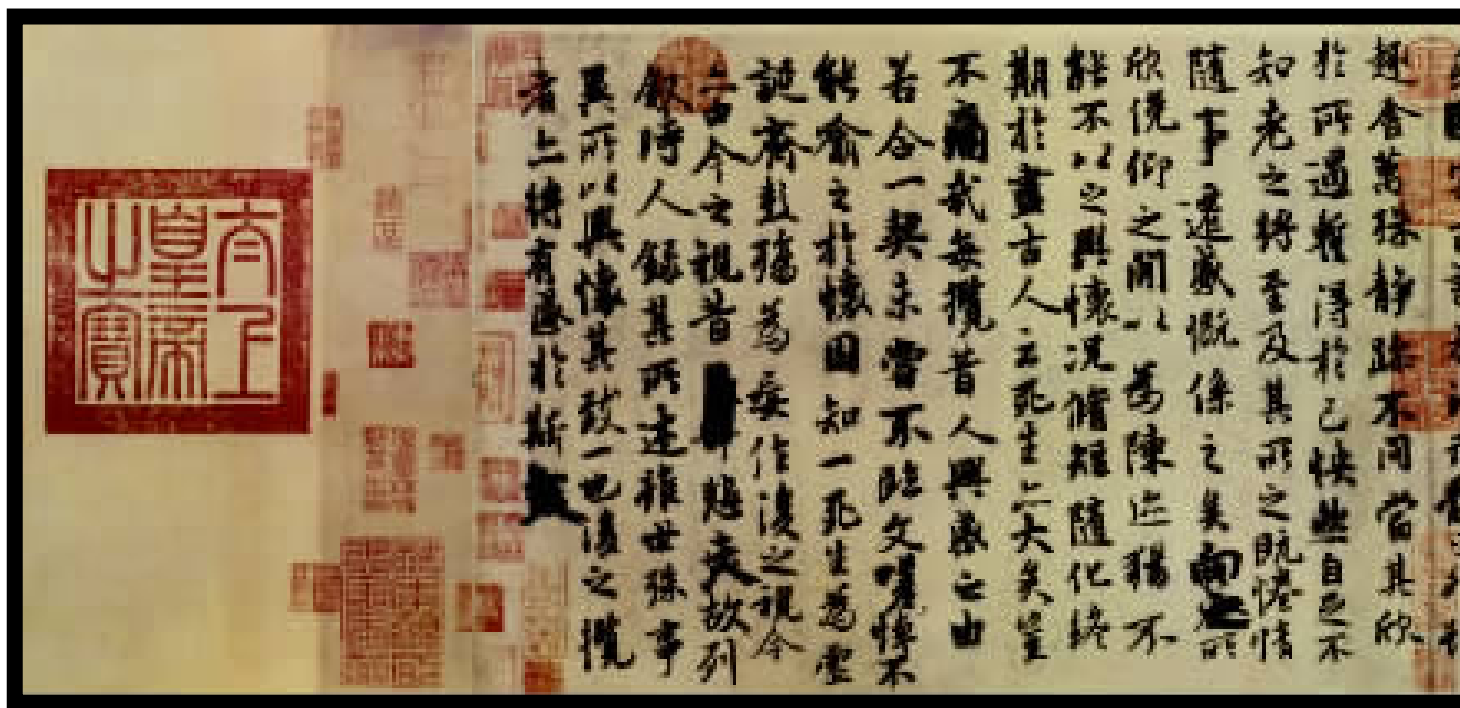
细的地方不显柔弱。

“暢”字的转折处方圆结合，富于变化。

方折显得挺拔有力。

圆转显得灵活动人。

临摹

“临摹”即模仿书画的意思，具体而言，它又指仿制书画作品的两种方法。“临”，就是照着原作写。“摹”，就是将纸张或绢帛蒙在原作上，一笔一笔地描。临出来的作品叫“临本”。摹出来的作品叫“摹本”，一般来说，“摹”比“临”的仿真效果更强。

趣闻录

《兰亭序》真迹为何失传

相传《兰亭序》一直在王氏家族代代相传，后来王羲之的七世孙智永禅师临终前把它交给了弟子辩才和尚。唐朝贞观年间，唐太宗李世民酷爱王羲之的书法，非常想看到《兰亭序》的真迹，于是就派一个叫萧翼的人，假装与辩才和尚交朋友，将《兰亭序》骗了过来。

唐太宗得到《兰亭序》后极为珍视，一再命著名书法家虞世南、欧阳询、褚遂良及宫里的拓书人冯承素等临写、描摹传世。经唐太宗这么一提倡，后来学习书法的人几乎都要临摹王羲之的作品了。唐太宗死后，《兰亭序》据说被列为殉葬品封进了陵墓，世人再也看不到它的真迹了。

书作的第12行至第17行是最精彩的部分，其运笔就像行云流水，令人产生无限遐想。

修改覆盖的痕迹，显示出作者书写时心态的自然随意。

上下字虽然并不连接，但行间的气息却是贯通的，节奏流畅而优美。

修改覆盖的痕迹。文字粗重醒目，改变了原来的书写节奏。

每行末尾的字都较小，说明作者没有用尽心思去安排章法，而完全是任其自然，顺势写成。

重复出现的字形态各不相同，大小随意。

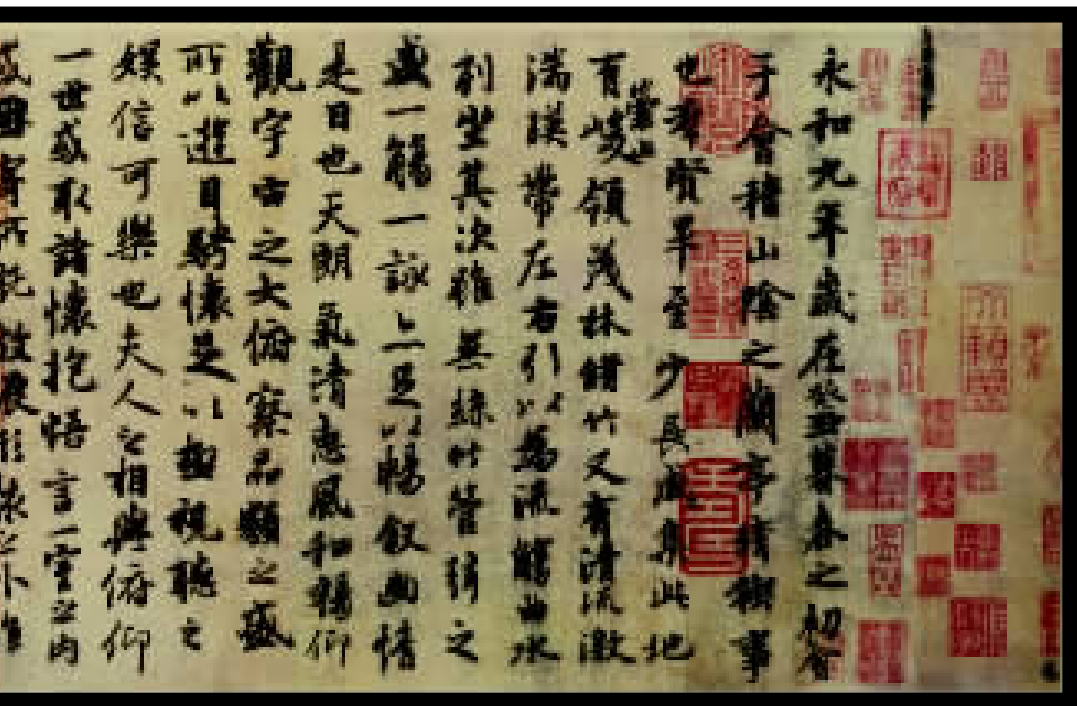
稳健端庄，似乎含有无穷的力量。

挺拔而立，尖利的笔画锋芒外露。

显得轻盈飘逸，虚静可爱。

鹅群帖

原 作 者：王献之
创 作 年 代：不 详
字 体：行草书
尺 寸：不 详

《鹅群帖》是王献之用行草写的一封信，共8行，50个字。

与王羲之相比，王献之的行草书更为飞动瑰丽，婉转流畅。这幅作品的运笔非常熟练，点画灵动而有力，弯与直有机结合：直画挺拔刚劲；弯画圆转秀丽。字体结构有的庄重沉稳，有的舒展洒脱，富于变化。字与字之间气息贯通，笔画连中有断，章法有疏有密，灵活自然，充满明朗欢快的韵律感。

《鹅群帖》的真迹已经失传，这是北宋书法家米芾的临本。

艺术大师

王献之 (344 ~ 386)

王献之是王羲之最小的儿子，从小跟父亲学习书法。他后来自成一家，创造出新书体“行楷”、“行草”，使行书体系得到了充实和完善，对后人影响极大。人们把他与王羲之并称为“二王”。

“鹅”字的造型优雅洒脱。

优雅微妙的曲线。

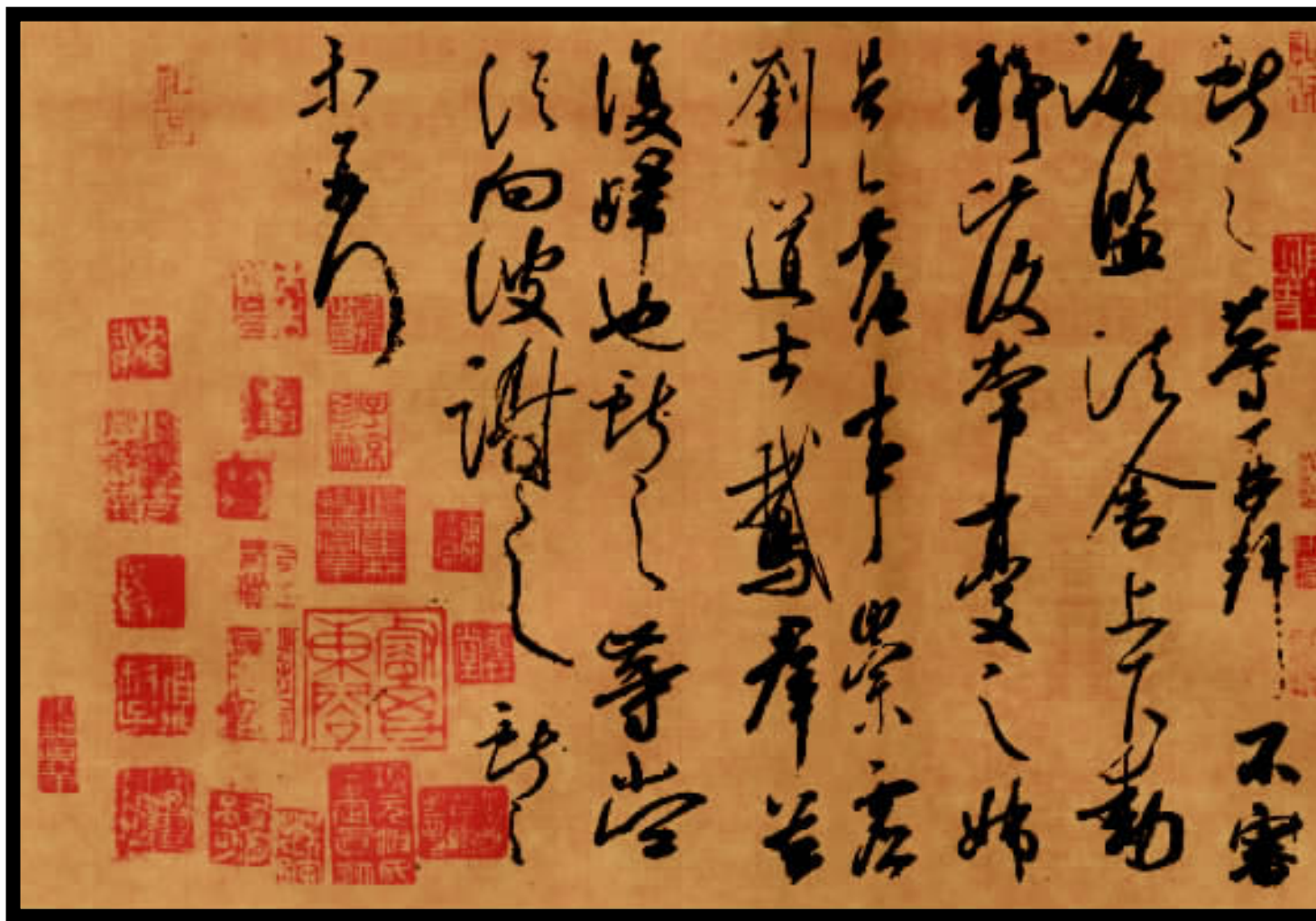
舒展、挺拔，细而有力的斜线。

粗重的笔画并在一起，形成浓黑的墨块，与上部、右部的空白形成鲜明对比。

互相
照应，熠熠
生辉。

大面
积留白，格
局开阔。

沉稳
有力。

行 草

汉字书法字体的一种，介于行书、草书之间，参照草书的笔势，可又不像草书那样牵连曲折，比草书更容易辨认。字形结构比行书简化，比草书完整。

“道”字的点画具有强烈的跳动感，但字的整体结构却显得沉稳端正。

笔画粗重，稍向一侧倾斜，和下一个字似连非连。

线条细而有力，轻巧灵动，形态美妙可爱。

字与字之间的距离紧凑密集，节奏连贯急促。

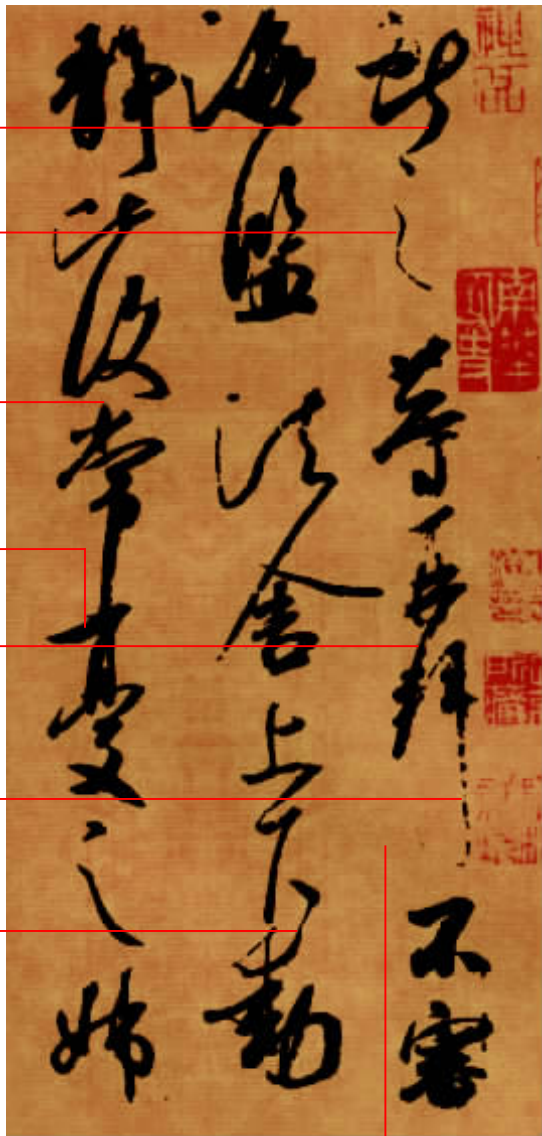
和上一个字的最后一笔接连。

向下延伸舒展，气势奔放。

使用倒插笔的手法，和上一个字的最后一画巧妙地连接起来。

形成大面积的空白，使气息能左右流动。

前3行的字与字之间笔画连绵，连中有断，整幅作品充满明朗欢快的韵律感。

晋 尚 韵

“晋”指“晋代”，“尚”即“崇尚”，“韵”即“气韵”。这是人们对晋代书法艺术特点的一种概括。晋代以前，读书人写字时往往只注意字体的外形是否漂亮与工整。到了晋代，读书人则常常追求书法的内在气韵，喜欢让作品表现出来一种独特的韵味和意境。这种“气韵”，是书法家精神气质和情感的流露、表达。

洛神赋

原作者：王献之
创作年代：不详
字体：小楷
尺寸：纵29厘米，横26厘米

《洛神赋》是三国时期曹植的文学名作，王献之用小楷把它工整地抄录下来，成了一幅书法杰作。

王献之的小楷雄健有力，优美严谨中流露出闲散自然的风度。线条挺拔，结构舒展，撇捺等笔画往往伸展很长，但并不轻浮软弱，笔力一直运送到笔画末端，神采飞扬。作品的字体结构布局有疏有密，体态或正或斜，字形忽大忽小，生动自然，变化多姿。书作通篇气韵婉转悠扬，与原作空灵缥缈的意境极为相符。

此作的真迹现在已经失传，这是原迹局部的刻版拓片，又叫《玉版十三行》，是南宋贾似道根据当时残缺的原迹翻刻的。

你知道吗？

魏晋南北朝 书法

魏晋南北朝是中国古代书法的一个辉煌灿烂时期，出现了众多书法家，为后世留下了大量经典杰作。

三国时魏国书法成就最高，以钟繇为杰出代表。东晋时“二王”父子的小楷、行书、行草、草书开创一代风范，对后世产生了深远影响。南朝继承东晋传统，风格秀美。北朝书法以无名工匠的碑刻为主，风格质朴古拙。

韵味婉转悠扬，在优美挺拔中流露出散逸自然的风姿。

点画跳跃，有行书的笔意。

线条挺拔有力。

字体虽小，但不拘谨。

时常有舒展飘逸的长笔画，神采飞扬。

偶尔也有向一侧倾斜的字形，自然天成，多姿多彩。

章法错落，富有情趣。

快速链接

洛神赋

见本丛书《人人都应该知道的中国30幅最著名的绘画》第4页。

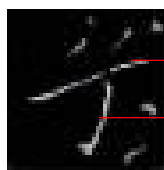

笔 势

指写字、画画时,点画间暗含的动势。

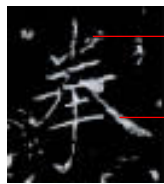
这个“兮”字的结构笔画像正的又像歪的,意趣十足。

尽力向上倾斜。

出人意料地向左倾斜。

这个“拳”字的线条笔画优美高雅、清秀明朗。

互相呼应。

长画细长舒展。

这个“畴”字的体式略有质朴的趣味。

略带歪倒的姿势,自然有趣。

短而弯曲的弧形,显得稚拙朴实。

买王得羊

故事角

王献之有个外甥叫羊欣,十五六岁的时候书法就已经练得挺不错了,因此王献之很喜爱他。一次,王献之去羊欣家,看见他穿着一件崭新的白丝绸袍正在睡午觉,王献之一时兴起,就取来笔墨在羊欣的袍子上写满了字。羊欣醒来后一看,非常高兴,就把这件衣服当作范本,照着来练字。羊欣得到王献之的真传,后来也成了著名的书法家,他模仿王献之的字可以达到乱真的地步。因此,后来流传着一句谚语:“买王得羊,不失所望。”意思是说,本来要买王献之的字,但如果买到的是羊欣摹仿王献之的书法作品,也不会令人失望。