

中国高等院校《艺术素养》丛书

中国书法

修订版

蔡慧蘋 / 编著

上海人民美術出版社

中 国 高 等 院 校
《艺术素养》丛书
中国书法

主 编 李 新
策 划 张 晶

编 著 蔡慧蘋
责任编辑 张 翠
版式设计 陈 劭
封面设计 崔生国
技术编辑 季 卫

目 录

前 言 /9

第一章 白纸黑字的大雅文化 /12

第二章 牛骨龟板上稚拙生动的文字 /16

第三章 煌煌金文 河汉璀璨 /19

第四章 利剑出鞘 砍蛟断鼉 /23

第五章 小篆传递始皇帝的梦幻 /27

第六章 简帛文开通古今隧道 /32

第七章 巍巍汉隶 流光溢彩 /37

1 庙堂汉隶的典范 /39

2 一碑一奇，唯我汉隶 /43

3 五体活跃于同一时代 /51

目录

- 4 书法艺术独立了 /57

第八章 巡礼南帖北碑 /66

- 1 孤兀一卷，名家真迹 /67
- 2 二王风范，千古传颂 /70
- 3 一纸兰亭，给后人留下多少遐想 /80
- 4 百代书圣 /87
- 4 南朝风神可餐，遗石亦堪称雄 /92
- 6 剽悍雄健读北碑 /105

第九章 百代楷法 豪迈情怀 /112

- 1 峻整秀挺，开大唐变化之风 /114
- 2 瘦硬险劲，神气充腴 /117
- 3 君子藏器，二王的嫡系传人 /121
- 4 “唐之广大教化主” /124
- 5 颠张狂素的浪漫风采 /131
- 6 学我者死，似我者俗 /136
- 7 郁烈怒张忠愤笔 /139
- 8 铁骨铮铮说柳体 /146
- 9 风行雨集识“笔虎” /150
- 10 楷法入隶，新姿丰茂 /152

目录

- 11 诗仙纵笔惊龙蛇 /158
- 12 唐风余习，演说杨风子 /161

第十章 两宋意趣 行书大兴 /166

- 1 蝉翼墨丰话阁帖 /168
- 2 惊潮澎湃海边来 /171
- 3 草书的新境界 /175
- 4 “臣书刷字” /179
- 5 因人掩书，京易为襄 /184
- 6 卓然于四家之外的群英 /186

第十一章 古法复归的元蒙 /191

- 1 赵孟頫崇尚晋唐 /192
- 2 各民族书家涌动 /196

第十二章 明代的尚势书风 /200

- 1 台阁朝臣多“吏手” /201
- 2 书法市场化始发站 /204
- 3 水乡深巷、丝竹声中走来的吴门书派 /210
- 4 董其昌代赵而起，徐文长行侠字林 /218

目录

5 王铎为明代画上句号，遗民狂歌当哭 /223

第十三章 南帖北碑 分道扬镳 /228

- 1 “浓墨宰相”和“淡墨探花”合奏了一曲馆阁大唱 /229
- 2 “扬州八怪”展现着个体人格的魅力 /232
- 3 漫谈碑学书家 /235

尾 声 海派书法崛起于东方明珠 /241

附录一 从篆隶到楷书横竖走势变异成因说 /245

附录二 临帖择要 /260

附录三 参考文献 /267

修订本后记 /269

前言

Preface

中国有古老的历史，深邃的传统。自近代西方人目光关注东方以来，它被视为一个充满了神秘色彩的国度，其文化艺术的深厚博大使人惊讶、振奋不已。巴尔扎克曾热情洋溢地赞颂“中国艺术有一种无边无涯的富饶性”。植根于这片“特别的东方”（黑格尔语）的哲学、文学、美学沃土的书法艺术乃是中国特有的艺术品种。在中国传统文化链上，它是璀璨夺目又至为重要的一环。19世纪末至20世纪初活跃在中国传教、办学、办报领域的美国人福开森甚至认定中国一切的艺术乃是中国书法艺术的延长。毕加索也曾说过：“倘若我是一个中国人，那么我将不是一个画家，而是一个书法家。我要用我的书法来写我的画。”这位现代世界艺术大师对中国书法艺术的憧憬与向往是坦诚的。

中国书法是以汉字为载体，文房四宝（笔墨纸砚）为工具，根据汉字的造型特点，通过艺术构思，调动艺术手段，运用毛笔的书写来完成的。它是线条艺术，却不是一般的单纯线条，而是具有绘画质素的线条。换言之，它是由千姿百态以及变幻莫测的线条组合来传递书写主体喜怒哀乐复杂的情感。因此，它既是具体的造型艺术，又是抽象的表意艺术，尺寸的天地可以游心万仞。兼之，中国书法以白底、黑字、红印为标准形式，色谱黑白对比，色调冷暖映衬，明快又强烈，线条艺术之美在这和谐对立中产生了诱人的魅力：风情万种的造型、音乐舞蹈的

节律、诗情画意的韵味。

中国的书法艺术源远流长，河汉灿烂，绚丽夺目，是世界文化宝库中最令人神往不已的瑰宝。

当前，人类社会已跨入21世纪。新世纪在激励人开拓进取的同时，也带来了现代理念与古老传统冲突所产生的困惑。多数青年人不了解历史，即使有那么一点知识，也不过取之于充斥荧屏的诸多戏说情节，对传统文化少了些记忆，甚至不屑一顾。他们生活在软件、光盘、伊妹儿、网络经济、精品屋、休闲吧编织的精彩时尚世界中，感觉不到历史裂变的负累，简直以为现代社会是石头中爆出的孙大圣、有七十二变，是天上掉下的林妹妹、千娇百媚。这种状况长此以往，将给我们的民族造成不可估量的损失。对历史无知，中华民族的自豪感自然打了折扣；对优秀传统否认，审美能力自然狭隘；少了高雅文化的滋养，向高品味、高档次冲刺，无疑缺乏关键的一环——内蕴力。为了提高文化修养，开拓审美境界，青年朋友们，在生活中不妨给使高鼻子蓝眼睛们神往不已的书法艺术留出一个小小的空间，和我们一起来破译它的神秘，解读它的魅力。既可作为咖啡屋、聊天吧的一碟开心果，也可在现代高速的生活节奏中感受一份意外的清凉。

面对现代社会的多元化和高节奏，我和青年朋友们有同感：即使愿驻足书法艺术，也消费不起大段整块的时间，社会再也不会给现代人提供古人那种“十年不下楼”的条件。青年人能利用来学习书法的时间极有限，只有工作生活之余硬挤出来的零打碎敲的片断。如果能在极短的时间内给原有的生活空间开启一扇窗，面对高雅文化带来的清新纯化的空气，作一番深呼吸，该不是一种奢望吧！笔者愿作开窗的尝试。

本书对中国书法作了历史的鸟瞰，并着力于各阶段历史亮

点的探索,希望读者通过阅读既可对线条所构建的黑白雅韵留下较完整的印象,又可感受名家名作令人怦然心动的一瞬。严密的推理可能会消蚀爱好者的兴趣,笔者意识到这一逆反心理,在思维导向的同时力图从历史的积淀中发掘人文掌故,再现历史人物的风采,让事实来诠释“书如其人”的真理。现代科学理论的普及,使笔者不揣寡陋,敢说前人未说之语,敢做前人未竟之事。尊重传统,但不拜倒在传统面前,不做古人的奴才,而要做鼎革的主人,让古老传统注入现代科学的原生力,从而获得新生。

本书在写作过程中承策划者多方关注,图片资料的整理又得到责任编辑的悉心帮助,前人和同辈道友诸多的研究成果给笔者的启迪更不可忽视,在此,一并表示最衷心的感谢。

蔡慧频

2001年7月

第一章

Chapter 1

白纸黑字的大雅文化

半坡彩陶上的纺锤体大鱼
和风趣的人头像

半坡刻画符号

世界文字有三大体系：表形、表意、表音。中国最早文字隶属表形文字。

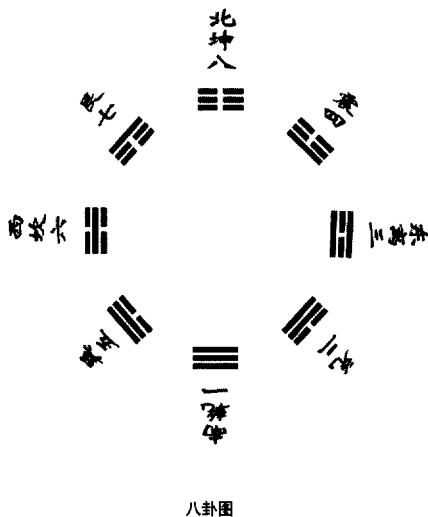
和世界各国民族一样，早在原始社会，我国先民为了适应生产劳动的需要，就从用实物——石头或手指，发展到采用刻痕和结绳来计算和记事，并利用简单的、不定形的图案来表达思维，帮助记忆。又经过很多年，由最原始的图形发展成用简单的线条将所见的事物描下来，成为一张张小画和一个个符号。这种象形的写实画还不是文字，它既没有完整的概念，更没有固定的读法。其中描绘的对象被表现得十分逼真，如陕西西安半坡村出土的距今六七千年前的彩陶上，绘有张口露齿、作吞噬状的纺锤体大鱼和风趣的人头像，钵口还刻有许多笔画和“乙”形记号，使我们由此联想到上古时代“结绳记事”和“契木为文”的传说。

在漫长的历史阶段中，象形写实画逐渐发展，它的线条或增或减，更富有意义。它表示的概念固定化了，线条简略了，成为形象化的符号，并和语言的词发生了关系，有了一定的读音，具备了文字三大要素音、形、义，于是形成了文字。

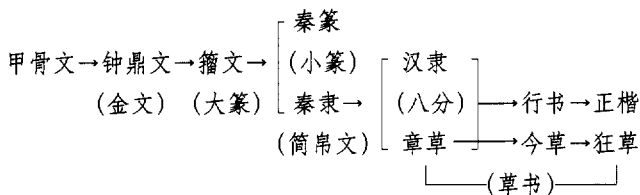
传说伏羲时代黄河边上曾出现一龙马背负一图献瑞。伏羲根据它的图形绘成八卦，以八种不同的符号来象征事物，故名“河图八卦”或“龙书”。现代学者认为，甲骨文、金文中无“八卦”痕迹，“八卦”是周代用刻画以记事的符号。

传说黄帝时代的仓颉生有四只慧眼，可探研天地的变化。两只眼睛向上，观看“奎星圆曲之势”，另两只眼睛向下，“俯察龟文鸟迹之

象”，依类象形，制作文字，“以正君臣之分，以严父子之仪，以肃尊卑之序，以出礼乐，以兴刑罚”（宋罗泌《路史》）。有了文字的记录，天体宇宙万象的奥秘逐渐显示在人们面前，为人们所揭示、认识、掌握。于是，天地、神鬼、蛟龙惊慌失态，天下粟雨，鬼神夜哭，蛟龙潜藏。当然，相信文字由一个人创造是神话，但这一传说却至少告诉我们三点：一，汉字起源于实物的象形；二，文字的产生是阶级社会产生的标志之一；三，文字是人类走上文明的必由之路。

汉字字体有其自成体系的发生、发展过程。我国文字字体的嬗变可由下表得到启示：

甲骨文是我国已发现的有确切年代可考的最早文字，它的出现是我国已进入奴隶社会的标志之一。公元前21世纪的夏朝可能已在使用文字。商朝建于公元前17世纪，从甲骨文以及青铜铭文来看，中国文字在商代后期已相当成熟。以后，为了书写的方便，减少了它的绘形性，加强了符号性，这就出现了冶刻在青铜器上的钟鼎文，习称金文，从商开始，盛行于两周。大篆有广义、狭义之分。广义是相对于小篆而言，有了小篆后追称以前的文字，包括甲骨文、钟鼎文、籀文为大篆；狭义则单称籀文。秦篆又称小篆，为秦统一后的文字。与此同时，一种简便书体——秦隶开始出现在竹简、版牍和帛书上。汉隶由秦隶

发展而来，至东汉中期成熟，为官方正式使用的文字。章草则多是民间日常使用的便体，确立于西汉中期、广泛流行于东汉。汉末张芝创立今草，狂草则是草书中最狂纵的一支，唐朝的时代风尚为狂草提供了兴盛发展的空间。行书介于草、楷之间，实用性特强，东晋已相当成熟，至宋代臻于巅峰。在民间似隶似草字体基础上发展起来的楷书，在魏晋南北朝大体形成，至唐代正式确立。

综上所述，先秦两汉是篆隶的黄金时代。魏晋南北朝各体具备，隶书向楷书过渡，行书逐趋成熟，书法史走向高峰时代。隋唐则是楷书鼎盛时代，书写法则大体形成，颜、柳两大家把楷书推向成熟。宋代尚意书风的兴起，加快了行书个性化的发展。元代赵孟頫从晋唐古帖中找回失传的笔法，扭转了南宋以来书坛滑坡的局面。明清书法形态因政治禁锢、文网严酷、资本主义因素萌芽与西学东渐有了新的变化。明人尚势，崇尚新奇，清代碑学帖学，分道扬镳。

汉字在书写过程中逐渐成为一门独特的艺术，这是由其主客观条件决定的：

1. 客观条件。

特殊的造字法。汉字由线条组成，以象形为基础，有指事、会意、形声等构字法。线条错综参差，组合稍有变化，字的风格则迥异。同一汉字在不同书写人、甚至同一书写人的笔下，可以一字千面，形态变化无穷。

特殊的书写工具。古代汉字是用毛笔书写的。毛笔最晚在战国已有实物可见，某些甲骨卜辞已留有朱书或墨写的痕迹。笔由动物毛制成，相对柔软而富有弹性，随意性很大，可自由铺展和收敛，从而产生粗细大小不等、变幻无穷的线条。

从甲骨、钟鼎、简帛到纸，汉字书写（治刻）载体由硬到软，由小到大。纸的渗化性加强了线条千变万化的表现力。

2. 主观因素。

人类的一切活动，一开始都是以实用为目的的。随着世事的繁复，思维的发展，人的审美感觉从朦胧到自觉，活动的目的就由实用转为审美。汉字书写发展成为书法艺术也经历了这样一个不可抗拒的过程。由于书写经验的逐步积累，社会审美风尚逐渐形成，书写者笔下的线条逐渐与机械冷漠的自然形态脱钩，而积淀了社会的内容，转化成为

血有肉、有情有感、予人以美感的线条。这样，孕育在书写实践中的书法艺术终于脱颖而出，成为一门独特的艺术，后来更被称为中国文化核心的核心。

书法的载体是文字，文字有内容。书写内容的社会性、历史性和文学性丰富并深化了书法艺术的内涵，提高了它的含金量。人们常说“书者，如也”，“字如其人”。书法作品是书写者道德、品质、情感、意趣、气节、操守、修养的演绎。换言之，书作是书家情感宣泄的载体。一幅成功的书作，可以使观赏者在享受到线条美的同时能强烈感受到书写者脉搏的跳动，与书写者拥有共同的喜怒哀乐。

汉字书写的艺术化是主客观条件相互作用的产物。客观是基础，汉字笔画的复杂性与汉字线条书写的可变性是构成客观因素的主要部分。主观思维的发展则是书写向艺术转化的基因。

回忆与思考

- 1 汉字是如何产生的？汉字书写又如何成为一门独特的艺术？
- 2 概述中国文字字体的演变情况。

第二章

牛骨龟板上稚拙生动的文字

甲骨文上的裂纹与文字

公元1899年（清光绪二十五年）一个秋风萧瑟的早上，小说家刘鹗匆匆赶往古文字学家王懿荣的家，去探望病中的朋友。刘鹗懂医道，王懿荣请刘鹗看医生开的方子和药。他们突然发现药中有一味叫“龙骨”的，上面竟然有文字。王懿荣兴奋得忘了病体，与刘鹗一起赶到药肆，一番探询，了解到这些“龙骨”在1891年出土于河南安阳县西北五里的小屯村，那里是殷商古都的遗址“殷墟”。两人一阵狂喜，把药铺售剩的龙骨全部买下，带回家中研究。

牛骨龟板上的文字，这是一个划时代的发现！

以后，又陆续在河南郑州，山西洪赵，陕西长安、岐山、扶风，北京昌平发现了商与西周初期的甲骨文。现已出土15万片，字数近五千，其中可识文字约一千七百个。中国社会科学院历史研究所已编纂了《甲骨文全集》。

近年来，山东邹平县苑城乡丁公村龙山文化遗址出土了一件刻字陶片，被有的学者确认为迄今为止所发现的最早陶书，并由此把我国有文字记载的历史推前了800年，即由公元前14世纪的商代提前到公元前21世纪的夏代初期。但甲骨文却是一般学者公认的可以确定年代的最早古文字，在盘庚迁殷后通行。

甲骨文契刻而成，大多与占卜有关，故又称“契文”、“卜辞”、“殷契”、“甲骨刻辞”，主要刻在龟甲和牛骨上，也有猪、羊、犀、鹿以及人的头骨。这些骨头首先要经过修治、刮削以及整形等工序，然后在背面凿挖圆形凹坑（西周有方形的），有时也在牛胛骨正面钻凿。占卜时，卜者用火烧灼（烘烤）已制好的钻坑，甲骨会出现裂纹“兆”，卜

人根据“兆”形来预测吉凶，并把整个过程组织成文字契刻在甲骨上，这就是“卜辞”。

甲骨文在运刀与结构上追求一定的美感。

甲骨文用刀契刻。刀的质地有青铜、玉；刃口有平、斜、三棱、四棱等。一般直接契刻，先左后右，先上后下，先外后内，与现代笔顺相近。也有用手写打底的，先刻直画后刻横画，未契刻完毕的甲骨文上朱书墨痕清晰可见。由于刀刃入骨，两硬相契，产生的是线而不是面，线条挺拔、尖利、纤细，却有强烈的契形立体感。线条粗细基本一致，但形态众多，不仅有简单的横、竖、斜等，还有较为复杂的曲线和折线，并有长短之别。

甲骨文结构平稳而有对称、变化之美。

甲骨文是象形的图案，它以宇宙客体为描绘对象，用简练明快的线条勾勒客体的特征。图中第一行“囚”作

，象人站立着被关在木栅栏里；“月”作

，是月亮的实写。第七行“王”作 ，

原意是大斧，以凶器来代表持有生杀大权的奴

隶主；第八行“车”作 ，则是车形的主视

图。点画随便自然，疏密均匀，显得稳定而凝练。

甲骨文具具有对称之美。图形呈左右或上下

重叠吻合的轴对称，如“舌” 、“暮” 、

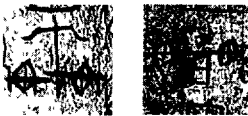
右图中的“车”字。也有图形上下、左右对折

后重叠吻合的中心对称，方形如“周” 以

及图中第二行“丝” ，斜形如“申” 、

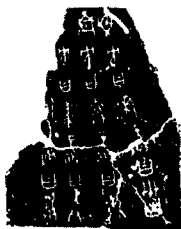
甲骨文（商代祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞）

第八行两个“车”字

“癸”两种，予人旋转飞动之感。

甲骨文结体取纵势，多为长方形，少数为正方形甚至扁形，如图中第一行“日”，第二行“己”，第六行“日”，倒数第二行“丁”。并重视多样变化，通篇文字生动有致，如下图武丁时期《四方风名刻辞》中的四个“风”字，上图第八行两个“车”字，形态各异。

四方风名刻辞

甲骨文章法字字独立，分行布白清晰。字形大小随点画多寡自然形成，大的直径超过半寸，小的微如芝麻。字与字之间疏散积叠，妙有天趣。

甲骨文的内容透露了先民对神的崇拜与敬畏，文字的书写是在审美潜意识下进行的，宗教实用是唯一的。它是无意而为的典型，体现了早期汉字书法的最大思维特点。

商代甲骨文自盘庚至武丁时大字雄伟峻利、小字庄严工整，祖庚、祖甲时整齐严谨，廪辛、康丁始流于歪斜、草率，武乙、文丁代一变为奇丽多姿，直至帝乙、帝辛期的娟秀隽美。

西周甲骨文分三个时期：文王时严肃整齐，武、成、康王时遒劲豪放，昭、穆王时清隽圆润。

甲骨文是商代的一种文字资料，但不是唯一的。当时还有众多的青铜器、石器、玉器、陶器上的铭文。

回忆与思考

- 1 什么是甲骨文，它有哪些主要特征？
- 2 甲骨文是在宗教实用意识支配下的产物，如何理解它的审美创作？

第三章

煌煌金文 河汉璀璨

青铜器是商周日常生活使用的主要器皿。古代称铜为金，青铜器上的铭文被称作“金文”。钟为古代打击乐器；鼎为食器，用于煮牲祭天祀祖。钟与鼎是青铜器中重要礼器，故金文又称“钟鼎文”、“吉金文”、“钟鼎款识”（阴文叫款，阳文称识）。

偃师二里头出土的夏代青铜器制作粗糙、单薄，没有铭文。商代中期胎体虽仍薄，但有了简单的纹饰，出现了短铭文，大多是氏族的姓字，如“祖甲”、“父乙”等。商代后期至西周前期，胎体厚重，花纹繁复粗美，并有了长铭文。西周中期以后，铸器日趋简便，花纹刻镂浮浅，铭文变长，内容也渐趋丰富。春秋时代青铜技术有了新的发展，分制法与镶嵌法的出现使青铜器有了复杂的结构、精美的错金文字与繁复艳美的花纹装饰。战国晚期崇尚素面的器物，铭文趋于衰落。秦汉时代金文常出现在诏板、量器与杂器上。汉以后，石刻文字则占了主要地位。

金文用毛笔书写，采用天然的曲线，遒劲浑厚，再经过泥范浇铸，原字的笔形、笔意可以立体化地体现出来。金文线条丰腴厚实，粗细均匀，有些点画或笔形肥大或略带波磔。如西周时期的《大盂鼎》、《毛

公鼎》中“天”、“王”、“有”、“臣”等字，行笔的提按十分明显。

金文在漫长的发展过程中，构形法由描绘客观事物的实像向抽象的表意转化，字形由纵势日趋方正，由大小悬殊变为均匀，章法从犬牙交错向整齐过渡，加工法则由铸字变为刻字。

《司母戊方鼎》、《司母辛鼎》是商代中期的代表作品，前者遒美，后者雄健。司母戊方鼎是现存最大的青铜器。腹内壁铸铭“司母戊”三个大字，为商王祭祀母戊而制。文中“母”字由两条屈曲长线与一条短线组成，两条长线一个盘曲一个流畅，如一个头簪发髻、两臂交叉柔顺前伸、跏坐略向前倾的妇女，线条遒劲浑厚，但不乏圆润秀丽，形