

中国书法这棵树

马琳 编著

上海书店出版社

卷首语

艺术是一棵树，一棵根深干壮、枝繁叶茂、花团锦簇的大树。有多少种艺术，就有多少棵这样的树。它们共同组成了一座浩瀚茂盛、神奇迷人的艺术森林。

艺术是人类创造的和独有的。有人类在，就有艺术。艺术是人类永恒的梦，陶冶和熔铸着人类的灵魂和良心。没有艺术，我们就无法生活，我们也绝不愿意过没有艺术的生活。但是，古希腊哲人希波克拉特说：“艺术长存，而我们的生命短暂。”于是，现代人房龙发问道：“一个文明人在哪儿才有可能以最低程度的不满足和最大程度的精神满足来度过自己的一生呢？”这的确是一个发人深省的问题。正是为了回答这个问题，才有了这套“艺术树丛书。”

艺术史家贡布里希在《艺术发展史》卷首即引用了亚里士多德的一句名言：“求知是人类的本性。”那么，就让我们一起，从这套丛书任何一本的第一页开始，就宛若走进了一座生气盎然、色彩斑斓的森林，在迎面遇见的第一棵树前停下，深深吸一口清冽沁人的空气，然后开始赏心悦目的浏览……

目 录

根

甲骨文.....6

金文.....8

篆书.....10

干

两汉时期.....14

魏晋南北朝.....16

隋唐时期.....20

五代两宋.....25

元代.....29

明代.....32

清代.....36

20 世纪.....40

枝

隶书.....44

楷书.....47

行书.....51

草书.....54

叶

钟繇.....58

王羲之.....59

王献之.....60

虞世南.....61

欧阳询.....62

褚遂良.....63

颜真卿.....	64
柳公权.....	65
张旭.....	66
杨凝式.....	67
蔡襄.....	68
苏轼.....	69
黄庭坚.....	70
米芾.....	71
赵佶.....	72
赵孟頫.....	73
康里巎巎.....	74
杨维桢.....	75
宋克.....	76
文徵明.....	77
祝允明.....	78
王宠.....	79
董其昌.....	80
王铎.....	81
傅山.....	82
朱耷.....	83
郑燮.....	84
邓石如.....	85
伊秉绶.....	86
何绍基.....	87
赵之谦.....	88
吴昌硕.....	89
康有为.....	90
李叔同.....	91
于右任.....	92
沈尹默.....	93

花

兰亭序.....	96
中秋帖.....	97

伯远帖.....	98
九成宫醴泉铭.....	99
雁塔圣教序.....	100
书谱.....	101
祭侄稿.....	102
神策军碑.....	103
古诗四帖.....	104
自叙帖.....	105
神仙起居法帖.....	106
自书诗帖.....	107
黄州寒食诗帖.....	108
诸上座帖.....	109
蜀素帖.....	110
草书千字文卷.....	111
洛神赋.....	112
王安石杂诗卷.....	113
临急就章卷.....	114
李白诗卷.....	115
真镜庵募缘疏卷.....	116
七言律诗四首.....	117
临王羲之书.....	118
苏轼重九词.....	119
临古法帖.....	120
六言诗.....	121
李白长干行一首.....	122
唐诗集句.....	123

根

中国书法的寻根，“沿波讨源，虽幽必显”，从结绳而治，河图洛书，到伏羲画卦、仓颉作书；从殷民占卜记录的甲骨文，到端庄稳重的篆书，从而拉开中国书法艺术的序幕。

仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之“文”。其后形声相益，即谓之“字”。文者，物象之本；字者，言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之“书”。书者，如也。

—— [汉] 许慎《说文解字·序》

甲骨文

甲骨文，中国现存最古老的文字，为殷商时人刻于龟甲兽骨的卜辞及与占卜有关的记事文字。文字相形简古，劲健挺秀，文字结构已由独特趋向合体。

《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》，商代武丁时期的作品。

关于汉字的起源，在学术界有多种观点，撇开上古的“结绳记事”、“契木为文”和传说的“仓颉造字”不论，迄今所发现的原始陶器上的刻画符号，有数十种之多，不少学者认为，这是中国最早的原始文字。但严格来说，这种观点并不能成立。原始陶器上的刻画符号，尽管有了简单的记事、表意涵义，但既不具备相对固定的结构形态，又没有组合成哪怕是最简单的文句，因此也就不能被看作是文字或所谓的原始文字。

真正的中国文字——汉字，应该是从殷商时代的甲骨文开始的。

甲骨文，是殷商时期的一种文字形态，也是书法史上最古老的书体，因刻在牛骨、龟甲上而得名。其内容多为巫教祭祀活动的祈祷之辞，所以又称甲骨卜辞。

然而，它的发现却是近代史上的事，是在清光绪二十五年（1889）由王懿荣发现的。清末至今，殷墟甲骨的出土量极其惊人，总数约15万片以上，上面契刻的单字约有4500多个，可识的约有1500字。这些字用尖利的工具契刻，也有用类似毛笔所写的墨书或

《宰丰匕骨刻辞》

朱书文字。笔画瘦硬方直，线条无论粗细都显得遒劲而有立体感，表现出契刻者运刀如笔的娴熟技巧。

甲骨文流行于商朝的盘庚至帝辛时代（约公元前14 - 前11世纪），前后270多年，董作宾先生把它们的风格变化分为五个时期：第一期（武丁），雄伟；第二期（祖庚、祖甲），谨饬；第三期（廩辛、康丁），颓靡；第四期（武乙、文丁），劲峭；第五期（帝一、帝辛），严整。以时代来分，大致前期的字大，中期的字小，较质朴，晚期的字带有一些金文的特点，有的字很小，但很严谨。甲骨文几千年来一直被埋在地下，出土时大多是碎片，其中有许多年代和人物都不能确定，因此要想对甲骨文书法风格进行科学分析，研究它的历史发展，还是一件十分困难的事。

甲骨文绝大多数是刀刻的，有的刻好后填朱，也有少数甲骨以朱墨所写而未刻。这说明甲骨文一般是直接刻字，也有的是先写后刻。从这里知道甲骨文的线条不仅显现刀法而且还包含笔意，对于笔意是不容忽视的。甲骨文由于用刀刻，刀有钝有锐，骨有细硬、疏松之别，所成笔画就有粗有细，有方有圆。从结体上看，甲骨文字或则对称、均衡，严谨规矩；或则歪歪斜斜、错落落落。从章法上看，大多是纵有行而横列不拘，或则错落疏朗，或则端庄严整，且因骨片大小和形状不同而异，显露出原始文化古朴而又烂漫的情趣，可以给现代书法求新者以有益的启示。

甲骨文与今天汉字的对照图

金文

金文，殷商至秦代铸刻在青铜器上的文字，圆浑古朴，富有变化，书体由甲骨文演变而来，成为中国书法史上的一座丰碑。

《毛公鼎》，铸于西周宣王时，清道光末年出土，器内铭文共32行，497字，是大篆的杰作。

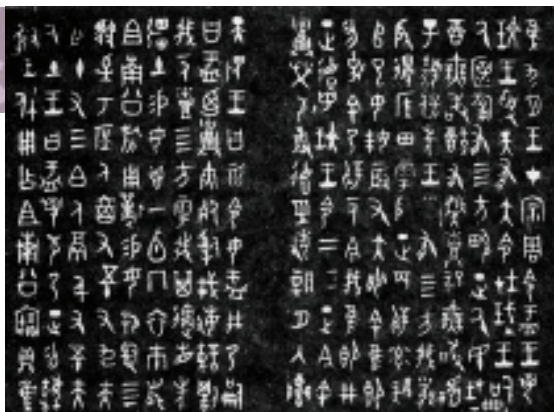
上的铭文，现在就称之为金文。据统计，青铜器上的铭文在数十字以上的不下六七百篇，最长的《毛公鼎》497字，堪称鸿篇巨制。

金文一般是与青铜同时铸成的，少数是在铜器铸成之后刻上去的。铸刻的文字有两种形态，一是凹入的阴文，称为款；一为凸出的阳文，称为识，故过去又把青铜器铭文叫做“钟鼎款识”。金文的铸作过程是先把文字写在软胚上制成范模，然后用烧融的铜液浇铸。在金文刻范和铸的过程中，对原来书写的笔画虽有所损益，但仍能较多地保留和显示书写时的笔意。

金文，又称钟鼎文，也是十分重要的文字资料，在书法上有着与甲骨文不同的艺术特色。根据文献记载，中国在夏代已开始了青铜的冶炼和铸造，在商、周两代形成了光辉灿烂的青铜文化。这些青铜器

《大孟鼎》，铸于西周康王时，清道光初年出土，铭文19行，291字，是西周早期金文书法的代表作。

《墙盘》，铸于西周恭王时，陕西扶风出土，盘内铭文284字，其书法已开后世小篆笔法的先河。

金文与甲骨文相比，有许多不同之处。从文字的进化程度看，甲骨文象形味重，字形繁复，而金文则比较简单；从使用工具上看，甲骨文用刀刻在龟甲和动物的骨头上，笔画很细，字形方折，而金文主要是用范模浇铸的，即使笔画写得很细，浇铸出来也会变粗，字形转折圆浑，不带棱角。材料、工具与铸刻方法的不同，决定了金文与甲骨文书体风格的区别。

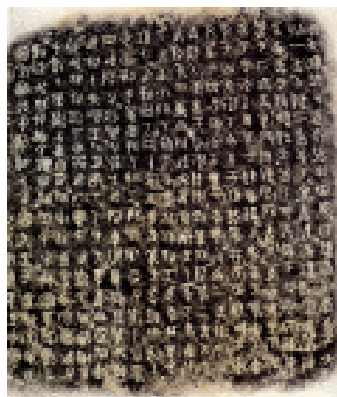
西周的金文最具代表性。西周青铜器的种类和数量都大大超过商代，金文也发生了很大变化，主要是字数逐渐增多，出现了长篇巨制的金文；内容更加广泛，有祭祀典礼、征伐记功、赏赐锡命、训诰臣下、颂扬先祖等。从书法的角度进行考察，这一时期的金文可分为早中晚三个时期。

早期金文很简短，从笔画到结字、章法都与殷商甲骨文相近，后来逐渐加长，如武王时期的《天亡簋》，康王时期的《大孟鼎》等。早期金文，笔画还有明显的波磔，但行款渐趋齐整，尤其是《大孟鼎》，其文洋洋大观，用笔方整，行款茂密，气度宏伟，为历来学者所推崇。

中期，自穆王始，金文逐渐进入成熟阶段。不仅更多长篇，金文的书风也有了变化，笔画粗细划一，均匀圆润，布局丰满，文字也十分规整。如穆王时期的《静簋》、恭王时期的《墙盘》、孝王时期的《大克鼎》都是金文精美的代表作。

晚期，金文已发展到高峰，其点画写法、单字结构、章法布局都有严格的规律可循。其风格与青铜时代狞厉、威严、神秘、沉静的美的总趋势相适应，线条厚重、结体严谨、章法茂密浑厚。代表作品如《毛公鼎》、《虢季子白盘》等。

《散氏盘》，铸于西周晚期，在碑学体系中，其书法占有重要的位置。

篆书

篆书，分大篆和小篆，从春秋战国至秦代，从史籀大篆至“书同文”小篆，确立了汉字的基础规范，由“造字”走向“造形”，从文字时代走向“书法时代”。

大篆，是流行于西周至战国时期的文字形态。因为据记载，它是太史（官名）籀（人名）所创造的，所以又称“籀文”；又因为它多被铸刻在青铜器上，所以又称“金文”、“钟鼎文”、“钟鼎款识”。而实际上，在青铜器之外，大篆还有其他的载体，有名的石鼓文，便是小篆产生之前的大篆体系。

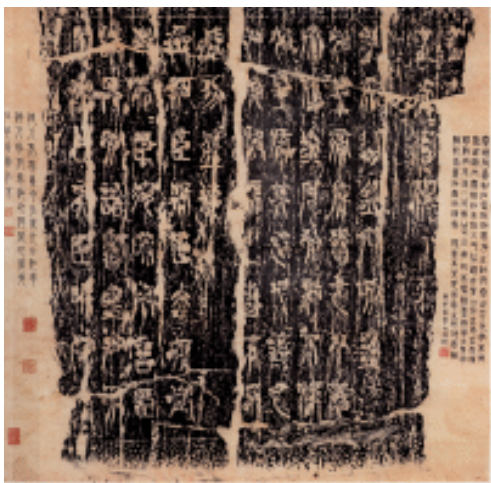
相比于甲骨文，大篆的结体自然更是更趋规范化了，但也绝不是如小篆那样的统一。在许多钟鼎款识中，事实上仍包含了一定数量的象形文字、甲骨文、古文、六国异文，只是一些常用字，基本上有了固定的写法。

在具体的书写中，它的结构，多取整齐的形式，一篇文句之中，每一个字所占的面积大体上相等。甲骨文是参差

《泰山刻石》，又称《封泰山碑》，传为李斯所书，其书法是小篆的标准体。

《石鼓文》，在书法史上居于承前启后的地位，其书风属于典型的秦国书风，对小篆的出现产生了很大影响。

《琅琊台刻石》，据传为李斯所书，书法属于小篆书体。

秦篆专门称作小篆。

小篆的书写，它的结构，几乎取绝对整齐均衡的形式，一篇文句之中，每一个字都是长方形的，所占的空间几乎完全相等，使通篇的章法，横平而竖直，就像排版一样；它的笔法，也规范为细瘦且粗细一律，起笔、行笔、收笔，力度和速度基本均衡，不追求轻重快慢的变化，转折之处，多用圆转而不用方折。显然，这一些特征，主要是出于方便实用的考虑，而不是出于艺术的考虑，但不期然而然地，也就形成了一种特殊的整饬之美：一方面，因为它的整齐划一，显得规矩森严；另一方面，因为其字形的瘦长，森严的规矩又不使人感到窒息压抑，而是使人感到轻松舒畅。

中见严整，而大篆，则是严整中见参差；它的笔法，虽然还不是十分丰富，但已不限于方折的形态和细瘦的笔画，而较多地出现了圆转的形态和粗肥的笔画，这是因为青铜的铸刻和石鼓的凿刻，在技术上与甲骨的镌刻有着不同要求的缘故，自然，在艺术的审美上，也就导致了不同的风格创造：甲骨文更见天真烂漫，大篆书更见端庄整肃。

小篆又称秦篆，相传为秦丞相李斯所创造，是从大篆省改而来，变六国异文为“书同文”。每一个字，在大篆有多种不同的写法，在小篆便只有一种写法。所以，小篆与大篆，乃是相对说的，既把秦以前的书体称作大篆，于是就把

吴昌硕《石鼓文》。纸本，篆书，上海朵云轩藏。

京内史吳郡陸機士衡書

冬人病瘧

乃陽二病里之

大至乃乎方

生子初生初

此而後來也

采食山

此書從
王右軍書中採得
以爲世所罕見
今在書中見之
如神技也
此書從
王右軍書中採得
以爲世所罕見
今在書中見之
如神技也

此書從
王右軍書中採得
以爲世所罕見
今在書中見之
如神技也

此書從
王右軍書中採得
以爲世所罕見
今在書中見之
如神技也

此書從
王右軍書中採得
以爲世所罕見
今在書中見之
如神技也

此書從
王右軍書中採得
以爲世所罕見
今在書中見之
如神技也

冬人病瘧

乃陽二病里之

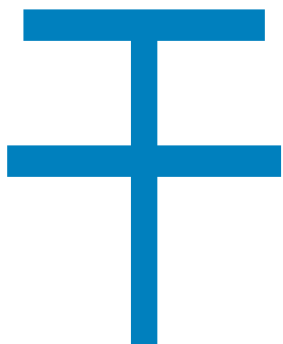
大至乃乎方

生子初生初

此而後來也

采食山

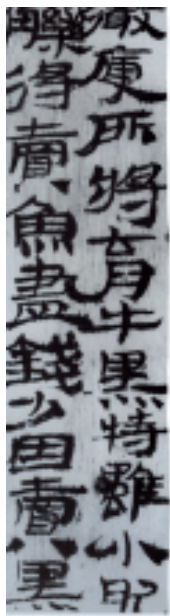
中国书法的发展历程，呈现出各时代的文化意蕴和审美特征：秦汉尚势，晋代尚韵，南北朝尚神，唐代尚法，宋代尚意，元明尚态，清代尚质，充分体现了“艺事之体随时代而异”的规律。

三代以来，每一个朝代有它的“书体”，表现那时代的生命情调与文化精神。我们几乎可以从中国书法风格的变迁来划分中国艺术史的时期。

—— [现代] 宗白华

两汉时期

两汉时期，度高韵胜的隶书统治时代，草书开始步入书法艺术的殿堂，楷书和行书初露端倪，直启魏晋时代。

《居延汉简》，书法粗犷老辣，展现了汉代民间书法的风采和韵致。

中国书法艺术自西汉时期起，开始告别混沌期，而到了东汉时期，则走过有序期，正式跨入繁荣昌盛的阶段，最终成为举世瞩目的独特艺术。

我国发现最早的墨迹，有长沙出土的战国帛书、山西侯马出土的战国盟书、湖北云梦出土的秦简以及西北等地出土的西汉简书。其中西汉简书是数量最多、保存最好的墨迹。这些数以万计的汉简，在书写上表现出来的拙朴、自然、率真的意境和高超技巧，给汉代书法艺术带来了无限的生机。这些气韵生动的质朴之作，汇成了汉代书体的万千景象。

汉代书法，上承秦篆、秦隶，下开魏晋南北朝及隋唐的行、楷风范，并且是草书风起之发端。因此，在中国书法史上，汉代是一个极其重要的时期。过去人们常以东汉碑刻替代整个汉代书法的全貌，而对西汉书法语焉不详。直至近代，随着西汉帛书和简书的不间断发现，才为我们提供了从秦篆、秦隶到汉隶的书法演变脉络，得以了解两汉时期书法发展的全貌。

东汉桓、灵之世，定型隶书，成为法度森严的官定标准书体。这一时期留下的碑版、金文、砖文、印章文字以及篆、隶、楷、行、草诸体兼备的竹木简牍数量极多，琳琅满目，丰富多彩。东汉树碑立传之风特盛，所遗碑牋也最多，最为精湛。传世碑版

《敦煌木牋》(部分)
字体为章草

《礼器碑》，刻于永寿二年，今存曲阜孔庙。

《石门颂》，又称《杨孟文颂》，建和二年代刻，此碑书体属于隶书。

达一二百种，风格多样，笔法各异，大致可分为四类。其一，茂密雄强，浑穆厚重，如《斐岑纪功碑》、《西峡颂》、《夏承碑》等。其二，方整劲挺，斩截爽利，如《张迁碑》、《子游残碑》、《鲜于璜碑》等。其三，左规右矩，法度森严，如《礼器碑》、《曹全碑》、《熹平石经》、《史晨碑》等。这类碑刻立汉碑风范，数量最多。其四，舒展峭拔，烂漫多姿，如《石门颂》、《杨淮表记》、《苍颉庙碑题铭》等。

汉代隶书承秦时简易体制的篆书而来，并进行了改进完善。隶书的应用既久且广，种类极多，在中国书法史上成为一大渊源，并在东汉前期逐渐实现了字体造型规范的自我更新，形成了新的“正体”，这即是中国书法史上的“隶化”。及至东汉中期，中国书法造形时代第一阶段已告结束，中国文字拥有了漂亮的公文文字形式。

从西汉末年开始，中国书法创兴草书。草书的诞生，在书法艺术发展史上有着重大的意义，它标志着书法开始成为一种能够高度自由地抒发情感、表现书法家个性的

艺术。中国书法史上流传至今的第一篇关于书法艺术的理论文章，不是讲篆书或隶书而是讲草书的，即东汉时期崔瑗的《草书势》，这并非偶然。

汉代是中国书法史上第一个人才辈出的时代，由于汉代在隶书和草书上都获得了史无前例的突破，一大批书法名家脱颖而出。如以解散隶体作《急就章》而著称的史游；并称“崔杜”的草书大师崔瑗、杜度；“体法百变，独步古今”的蔡邕及其女儿蔡琰（文姬）；“超前绝后，独步无双”的“草圣”张芝及其弟张昶；传说为行书创造者的刘德升等，他们都以各自精湛绝伦的书品，彪炳于中国书法的史册。

《张迁碑》。此碑历来评价较高，如杨守敬云：“其用笔已开魏晋风气。此源始于《西峡颂》，流为黄初三碑之折刀头，再变为北魏真书《始平公》等碑。”