

中国书法

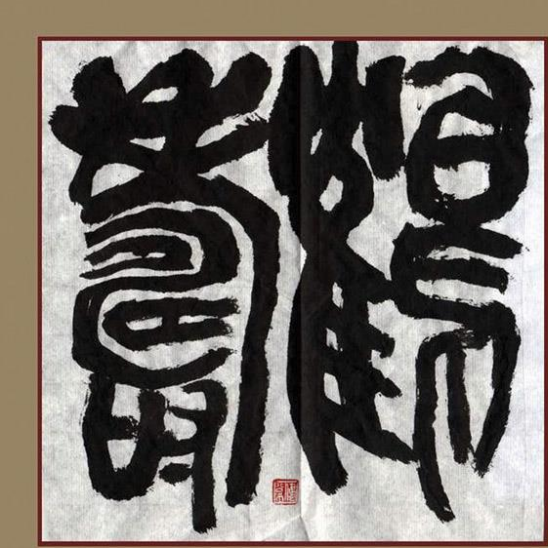
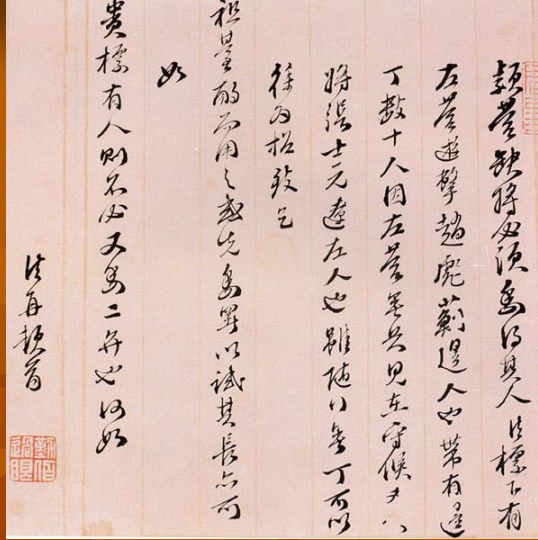
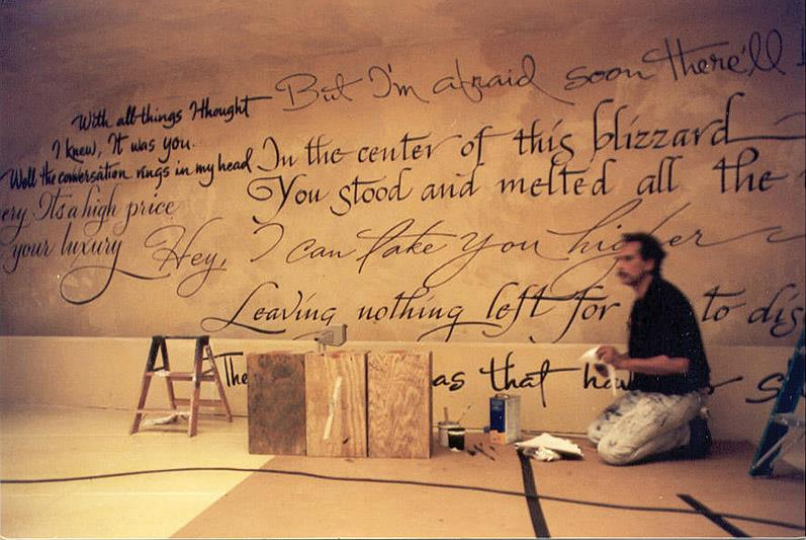
在日常生活中，哪些地方常常见到书法？为什么中国的汉字会发展成为一门独特的书法艺术？

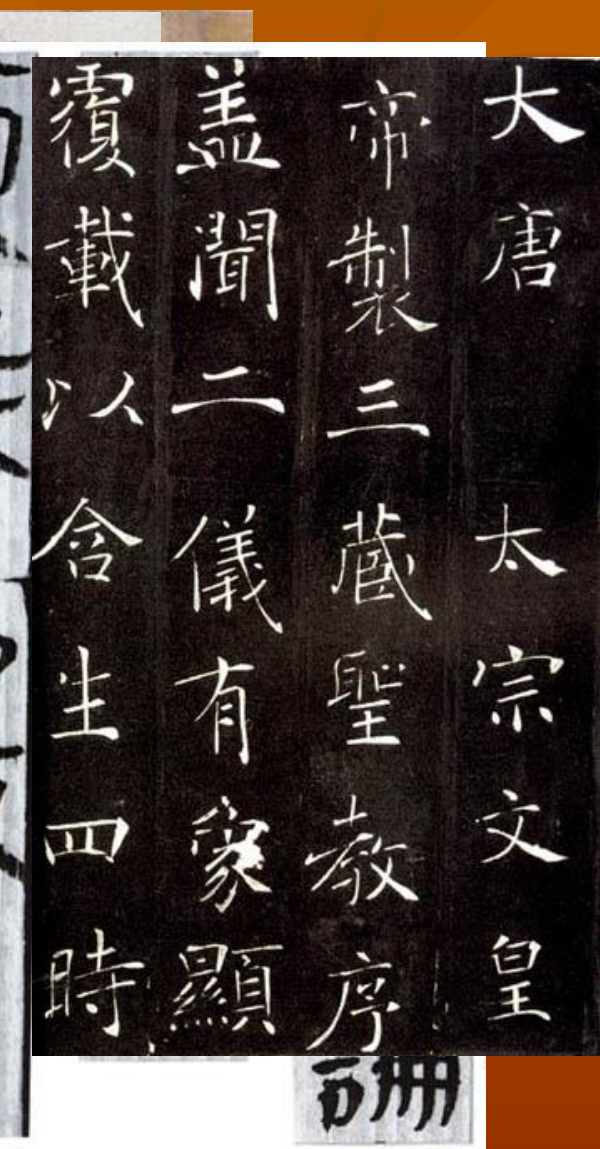

书法是中国的国粹，博大精深，源远流长，是东方艺术的代表。

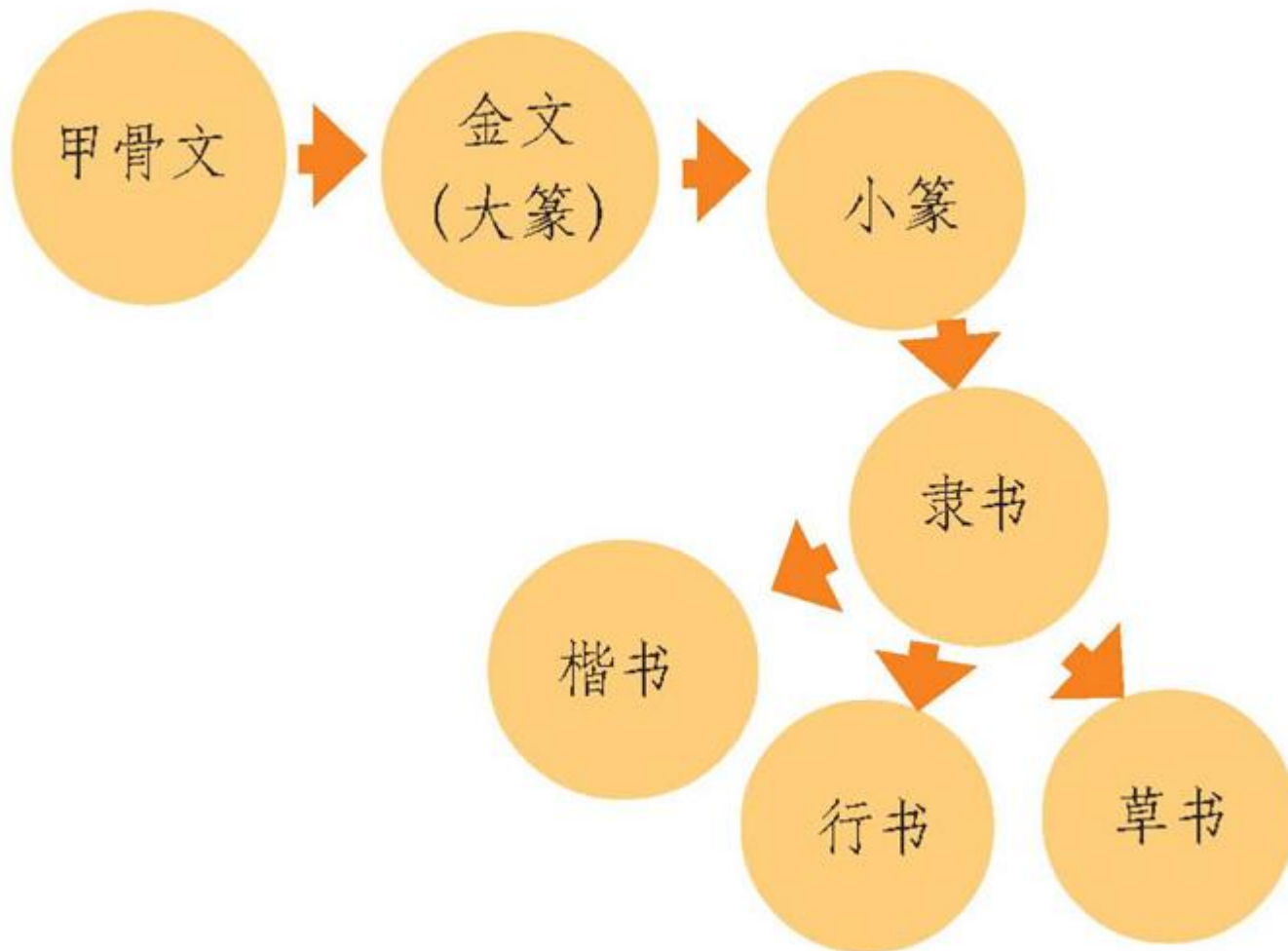
从古到今，世界上数千种文字仅止于记事传言，虽有写得美观、带有艺术意味的文字，但是只有汉字的书写上升为一门特别高深的艺术，它产生了别具一格的形式意味和笔法体系，有严格的技艺规范和品评标准，其审美意味所表现的创造主体的心灵世界，是书法艺术的精神构成，成为世界艺术史上的瑰宝。

欣赏书法作品，说说汉字演化的过程与各种字体的特点。

汉字演化的过程

甲骨文（商周早期）

- 商周帝王由于迷信，凡事都要用龟甲或兽骨 进行占卜，然后把占卜的有关事情刻在甲骨上，作为档案材料由王室史官保存。这是中国最古老的成熟的文字，因为刻在龟甲和兽骨上，人们称之为甲骨文。
- 这片甲骨上记载了商王祭祀、乘车狩猎等活动，所刻的文字在书法上有很高的造诣。

金文

与甲骨文几乎同时兴起的书体是金文，因铸刻在青铜器上而得名。在商周，一个人如果为王朝策立了功勋，君王就大量地予以赏赐。立功的人常常要铸造青铜器，并铸刻上自己的功勋，以显耀于后世。这些记录功勋的文字流传到现在，也成为书法艺术的瑰宝。

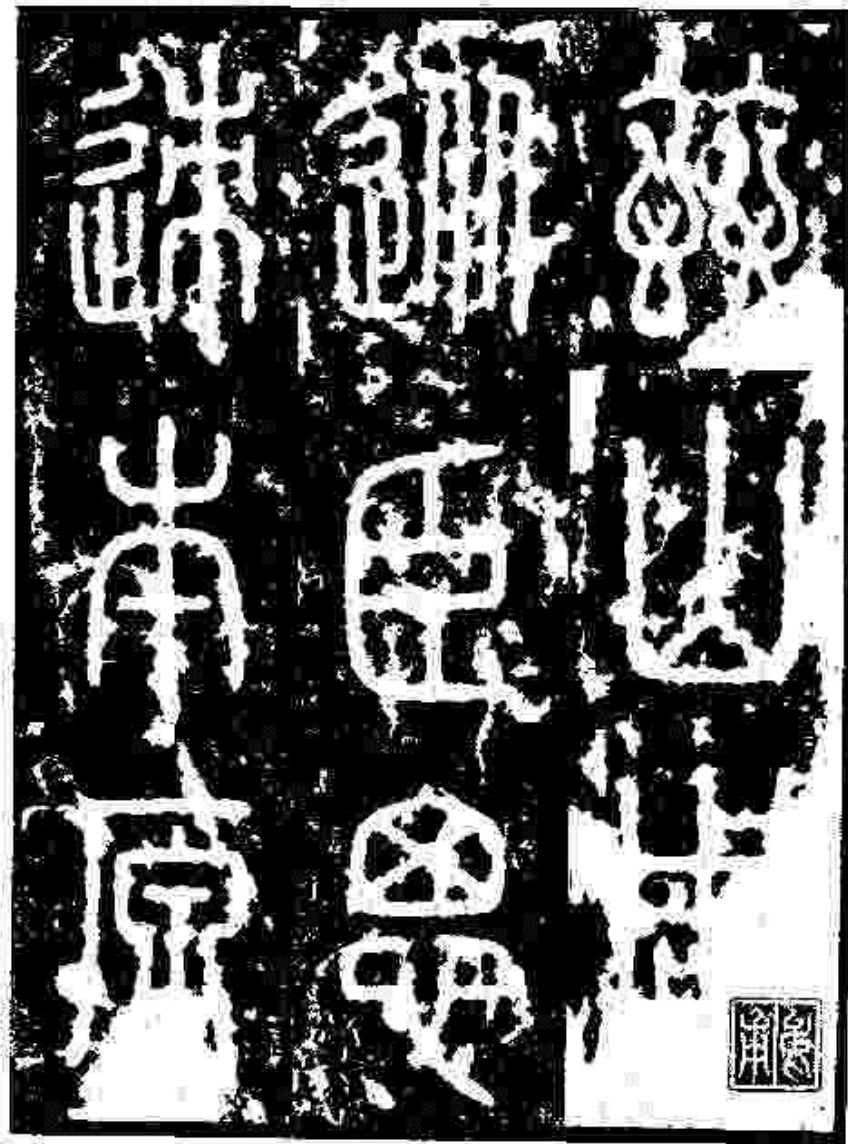

绎山刻石（小篆）

李斯（秦）

小篆又称秦篆——它的笔画首尾匀圆，结构对称；给人以刚柔并济，圆浑挺健的感觉，对汉字的规范化起了很大的作用。

泰山刻石

隶书（汉）

曹全碑

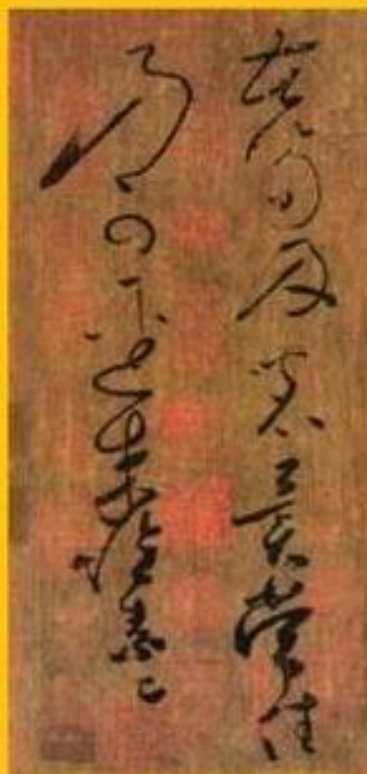
字形扁方，
左右伸展；
左波右磔，
蚕头燕尾。

礼器碑（隶书 汉）

出师颂 (草书 章草) 索靖 (晋)

苦笋帖 (草书 小草) 怀素 (唐)

勤礼碑 (楷书) 颜真卿 (唐)

参政帖 (行书) 米芾 (宋)

在书体演变过程中，由隶书向楷书、行书、草书同时演变，大概在魏晋时期均已出现了。

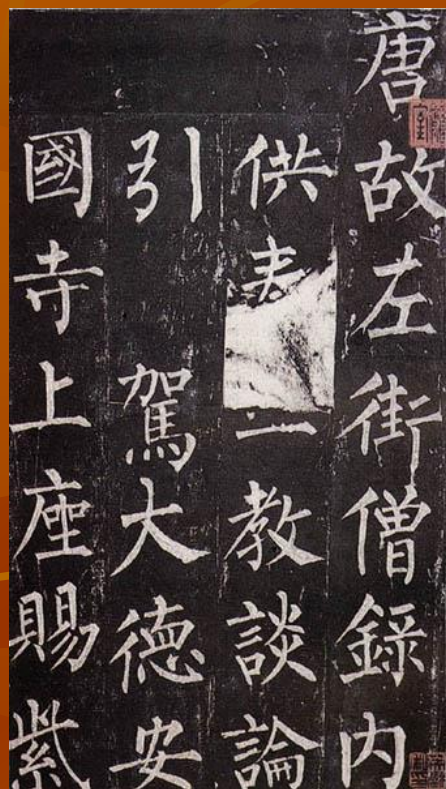
考考你：你知道楷书四大家吗？

欧阳询（唐）

《九成宫醴泉铭》

（局部）

柳公权（唐）

《玄秘塔碑》

（局部）

颜真卿（唐）

《颜勤礼碑》

（局部）

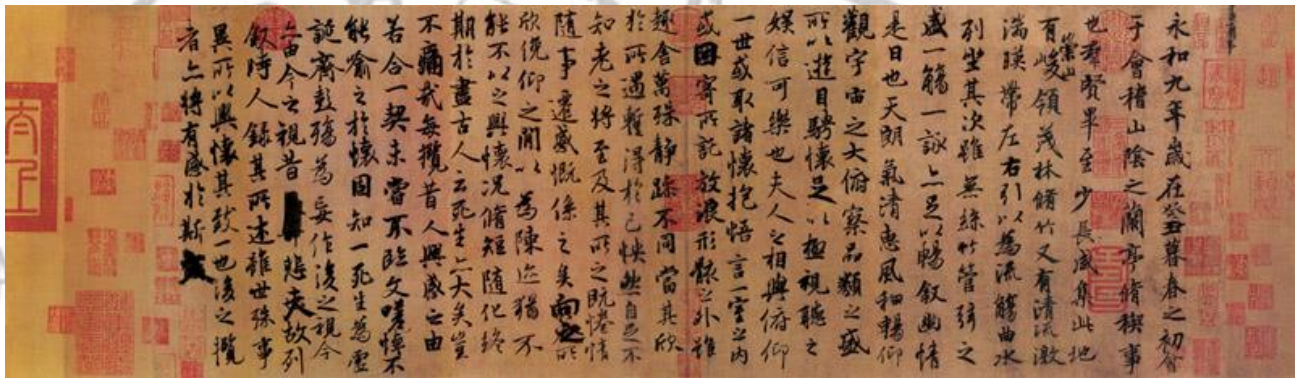
赵孟頫（元）

《三门记》

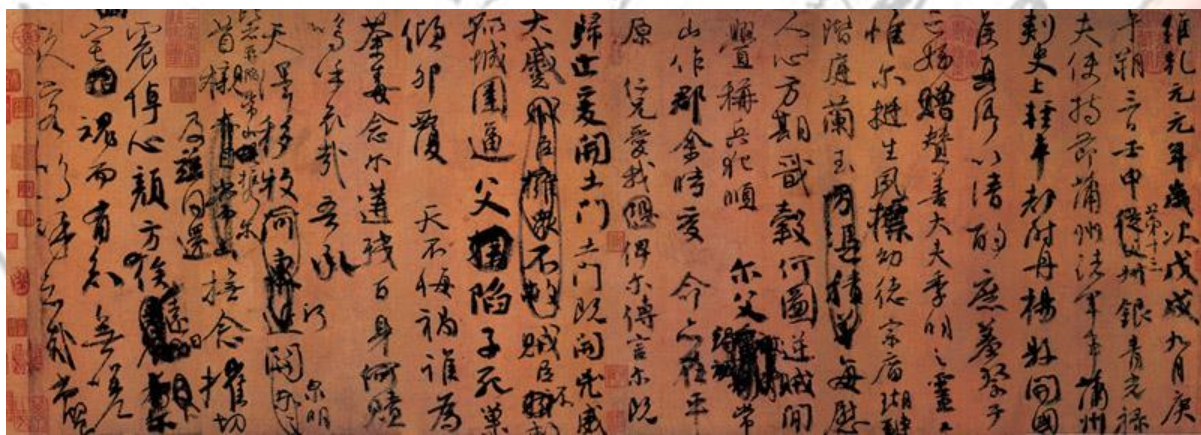
（局部）

考考你：你知道天下三大行书吗？

1、《兰亭序》 王羲之（晋）

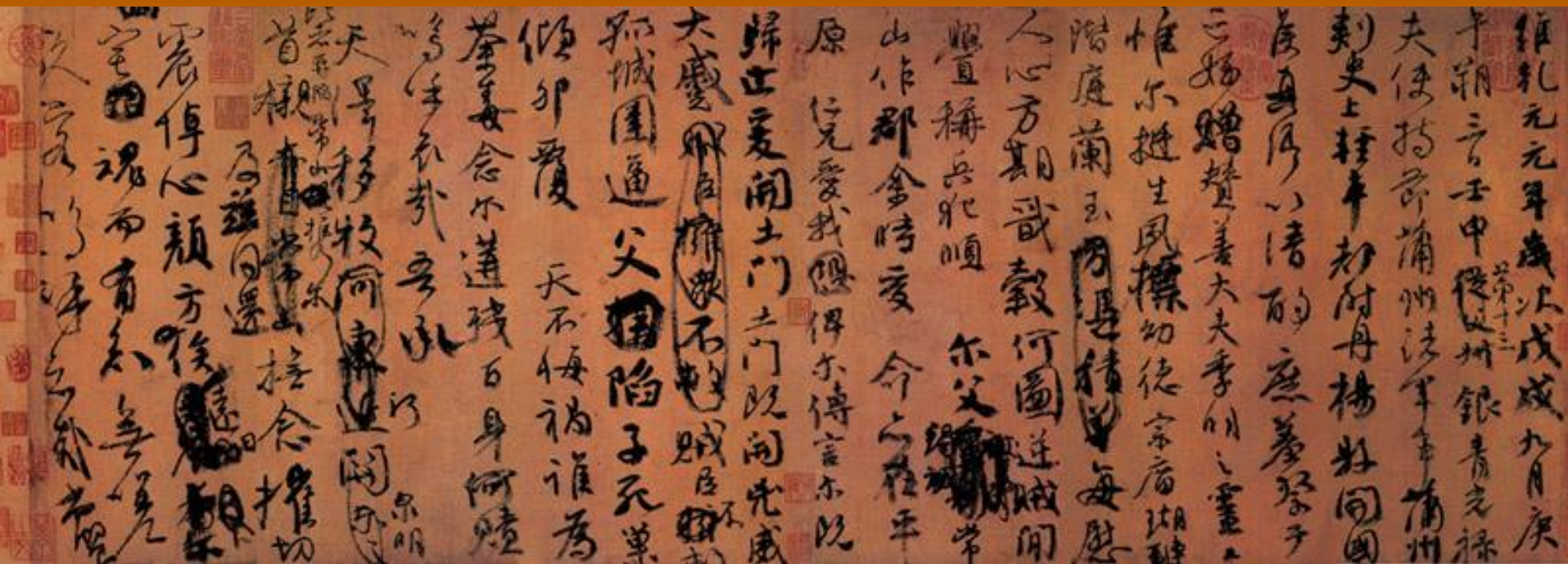

2、《祭侄文稿》 颜真卿（唐）

3、《黄州寒食帖》 苏轼（宋）

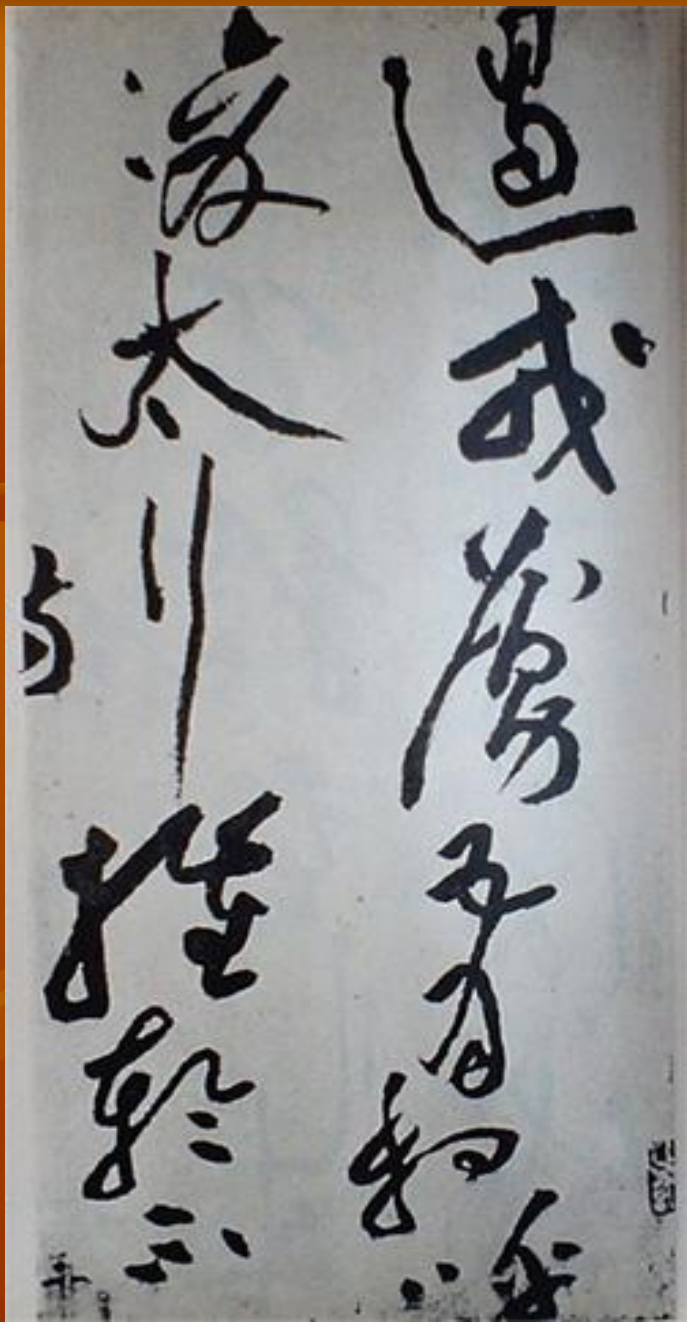

- 《祭侄文稿》（原迹现藏台北故宫博物院）
- 颜真卿（708——784），享年77岁，琅邪临沂（山东临沂）人。是中唐时期的书法创新代表人物，楷书端庄雄伟，气势开张。行书遒劲舒和，神彩飞动。他的书法，既有以往书风中的气韵法度，又不为古法所束缚，突破了唐初的墨守成规，自成一体，称为“颜体”，具有独特的风格和笔法。

自我来黄州，已过三寒食。年年欲惜春，春不容惜。今年又苦雨，两月秋萧瑟。卧闻海棠花，泥污燕支雪。暗中偷负去，夜半真有力。何殊病少年，病起头已白。春江欲入户，雨势未止。小屋如渔舟，濛濛水云里。空庖煮寒菜，破灶烧湿苇。那知是寒食，但见乌衔纸。君门深九重，坟墓在万里。也拟哭途穷，死灰吹不起。

右黄州寒食二首

- 苏轼（1037~1101），宋代文学家、书画家。字子瞻，号东坡居士。眉州眉山（今属四川）人。书法遍览晋唐诸家，转益多师，自成一家，长于行书、楷书，笔法肉丰骨劲，跌宕自然，同蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。传世书迹有《黄州寒食诗帖》、《赤壁赋》、《答谢民师论文帖》等。

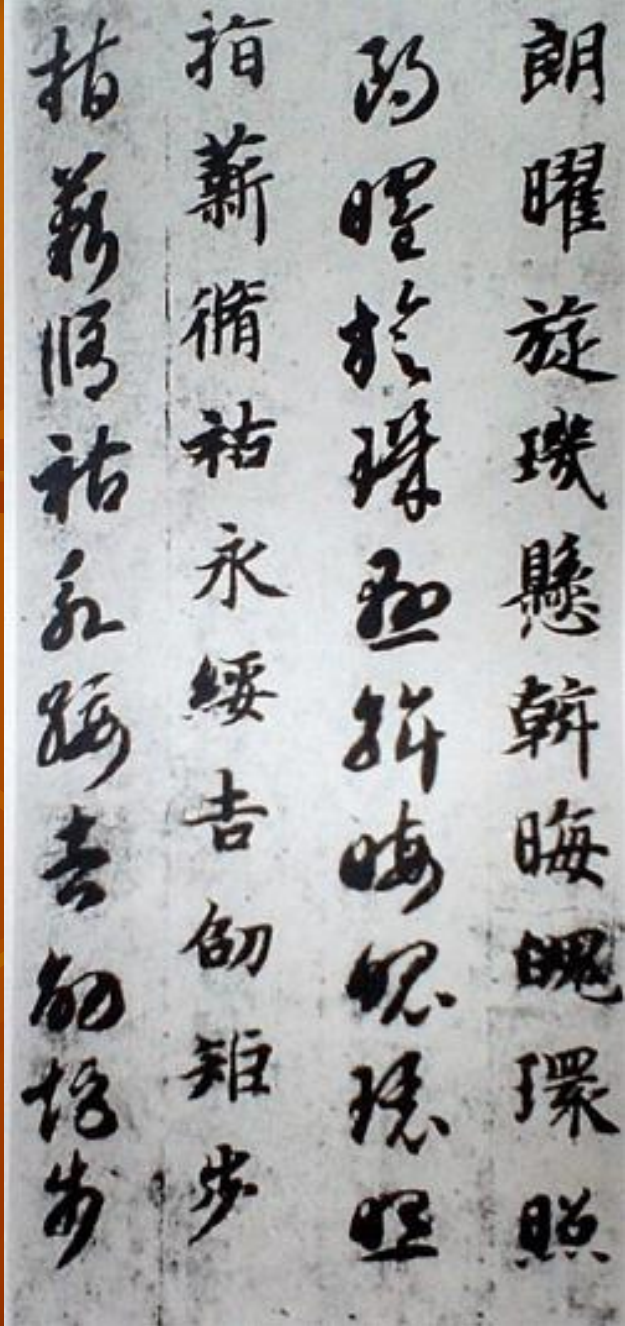
黄庭坚, 宋代书法家, 字鲁直, 号山谷道人, 洪州分宁人, 宋四家之一, 行书用古人的结构原则自创字形, 笔画有篆意, 长笔画波势明显, 结字中宫紧集, 让长笔向四面展开, 以特疏与特密处作巧妙对比, 在豪宕中流露韵趣。其草书有意想不到的突破, 点画线遒劲强健, 如长枪大戟, 间架结构欹侧, 纵横跌宕, 以及行间精彩叠出的连贯能力, 使他以草书, 成为唐代张旭、怀素后的第一位大家。

(左为《太白忆旧游诗》局部)

智永，陈、隋间杰出书法家。名法极，晋王羲之七世孙。山阴永欣寺僧，世称“永禅师”。其书妙传家法，传其四十年不下楼，写千字文八百本，分送江东各寺。积年作书所退笔头，放在可容一石的大竹麓里，五麓皆满，埋至土里，人称“退笔冢”。因求书者如市，户限为穿，乃以铁叶裹之，人谓“铁门限”。何绍基说：“智永千文，笔笔从空中落，空中住，虽屋漏痕犹不足喻之。”终年近百岁，传笔法于虞世南。

（左为《真草千字文》局部）

课堂实践：

硬笔临写《兰亭序》，感悟用笔、 结构、章法、意境等。

永和九年，岁在癸丑暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右，引以为流觞（shang）曲水。列坐其次。虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。……

谈一谈你对中国书法的感受与理解？

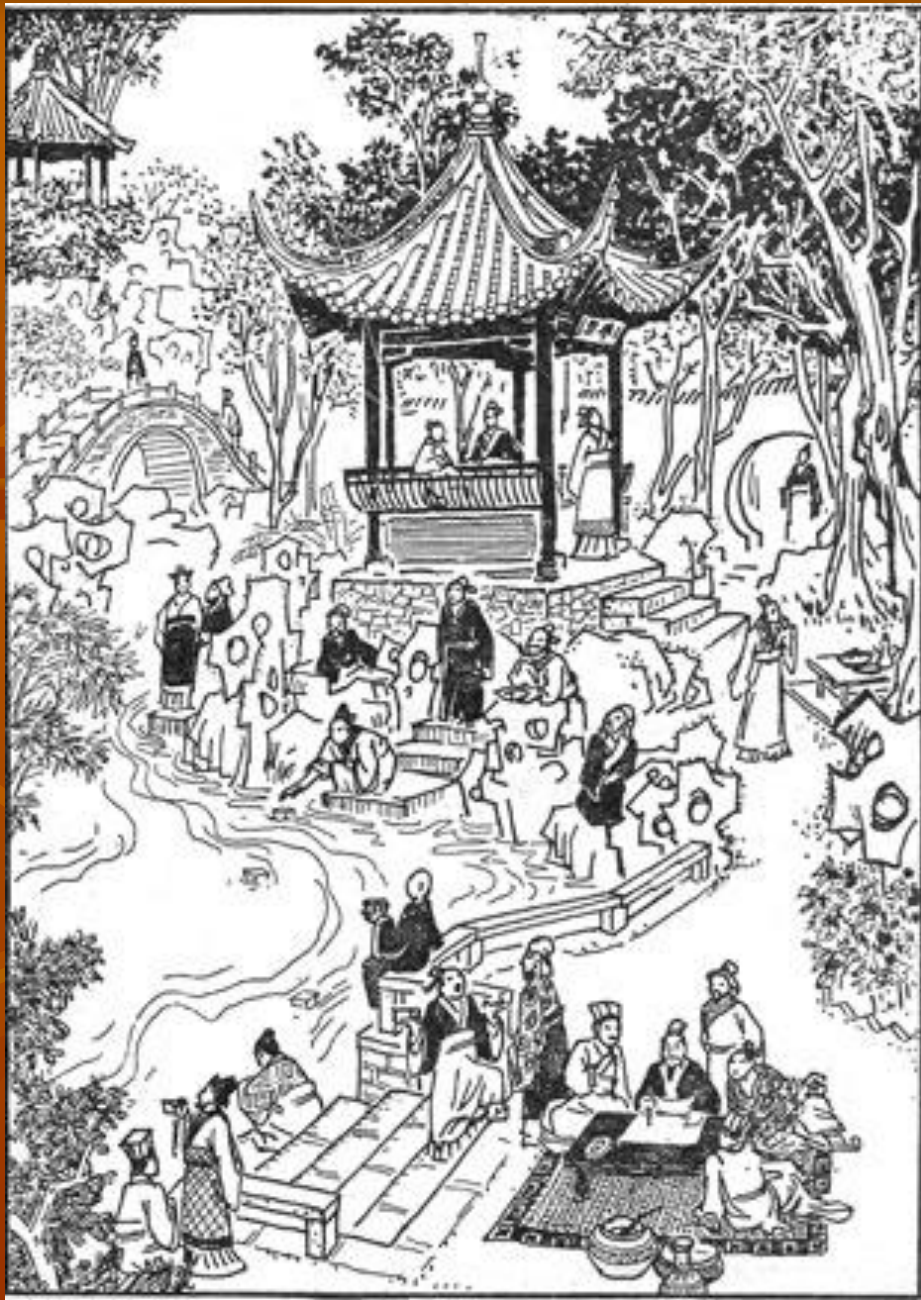
说说生活中发现的与书法之理相通的事例。

王羲之画像

王羲之，东晋书法家。字逸少，琅邪临沂人（今属山东），居会稽山阴（今浙江绍兴），官至右军将军、会稽内史，人称王右军。变汉、魏质朴书风，创造妍美流便的今体。评者以为其草书浓纤折衷，正书势巧形密，行书遒媚劲健，千变万化，纯出自然。因其书艺卓越成就，书迹为历代所宝，影响极大，有“书圣”之称。

东晋穆帝永和九年暮春，王羲之带着他的儿子们，邀请了当代名士谢安、孙绰等四十一人，聚集浙江绍兴兰诸山，山中有座亭子叫兰亭。这一天是三月初三，天朗气清，惠风和畅，群贤毕至，少长咸集，曲水流觞，赋诗集句。王羲之乘兴作序，于是产生了著名的书法作品《兰亭集序》。

《兰亭集序》原书二十八行，共有三百二十四字。凡是相同的字，写法各不相同。其中有二十个“之”字更是变化多端，无一雷同。是王羲之书法中最好的珍品，被誉为“天下第一行书”

神龍本（蘭亭序）

神龍本蘭亭序（放大本）

永和九年
歲在癸丑

《兰亭集序》的第一个字是“永”字，据说王羲之攻“永”字十五年，创立了“永字八法”。

側

側勢右顧左睞，欹側不平，如高山堅石。

勒

其勢如牽繩勒馬使回，取其矧澀。

勞

卓筆下行，用力為之。
其勢如張弩待發，弩背彎曲而力可百鈞。

趯

蓄勢轉鋒，出鋒如人之趨走，猝然而起。

策

揚鞭策馬，用力于策本，得力于策末。

掠

以篋掠發，意急而勢澀，手隨氣遣，不可转出斜拂。

啄

如禽啄啄物，勢銳而疾出，矧若鐵石。

磔

裂牲，以刀解牲，手不可疾，刃不可緩，筆如牙，應
迅銳以前行，鋒如刃，應开散而疾發。

- 1. 甲骨文。
- 中国商代和西周早期(约公元前16~前10世纪)以龟甲、兽骨为载体的文献。是已知汉语文献的最早形态。刻在甲、骨上的文字早先曾称为契文、甲骨刻辞、卜辞、龟版文、殷墟文字等，现通称甲骨文。商周帝王由于迷信，凡事都要用龟甲(以龟腹甲为常见)或兽骨(以牛肩胛骨为常见)进行占卜，然后把占卜的有关事情(如占卜时间、占卜者、占问内容、视兆结果、验证情况等)刻在甲骨上，并作为档案材料由王室史官保存(见甲骨档案)。除占卜刻辞外，甲骨文献中还有少数记事刻辞。甲骨文献的内容涉及当时天文、历法、气象、地理、方国、世系、家族、人物、职官、征伐、刑狱、农业、畜牧、田猎、交通、宗教、祭祀、疾病、生育、灾祸等，是研究中国古代特别是商代社会历史、文化、语言文字的极其珍贵的第一手资料。
- 当时人们尊尚鬼神，遇事占卜。他们把卜辞刻在龟甲和兽骨的平坦面上，涂上红色标示吉利，黑色标示凶险。这些文字都是用刀刻上去的，大字约一寸见方，小字如谷粒，或繁或简，非常精致。
- 它们经过几千年的沉睡，直到清代光绪二十五年(1899)才发现。发现地是河南省安阳城西北五里处的一个村子，那里是当年殷商(第二十代国君盘庚)的故都。由于洹水决堤，冲出许多甲骨，于是便有一些学者将其定名为“甲骨文”。

- 2. 金文。
- 比甲骨文稍晚出现的是金文，金文也叫钟鼎文。商周是青铜器的时代，青铜器的礼器以鼎为代表，乐器以钟为代表，“钟鼎”是青铜器的代名词。所以，钟鼎文或金文就是指铸在或刻在青铜器上的铭文。
- 金文的内容是关于当时祀典、赐命、诏书、征战、围猎、盟约等活动或事件的记录，都反映了当时的社会生活。金文字体整齐遒丽，古朴厚重，和甲骨文相比，脱去板滞，变化多样，更加丰富了。

- 3. 小篆。
- 中国秦汉时期，汉字的变迁更为剧烈也最为复杂，大篆经过省改而创造了小篆，小篆又称秦篆，是大篆的对称，它给人以刚柔并济，圆浑挺健的感觉，对汉字的规范化起了很大的作用。小篆的出现，是汉字发展史上的一大进步。
- 李斯（？—前208），楚上蔡（今河南上蔡西南）人。李斯是秦代著名的政治家、文学家和书法家。他年轻时，起初在乡村做管理文书的小官，后来，随荀卿学习，当任廷尉。在秦始皇统治期间，李斯以杰出的政治远见和卓越才能，被任命为丞相。李斯主张以小篆为标准书体，特善篆书，后世推他所做篆书为小篆之逸品。

■ 4.汉隶——礼器碑。

- 全称为《鲁相韩敕造孔庙礼器碑》，故又名《韩敕碑》，永寿二年（156）刻，在曲阜孔庙，此碑字体工整方纵，大小匀称，左规右矩，法度森严。用笔瘦劲刚健，轻重富于变化，捺脚特别粗壮，尖挑出锋十分清晰，燕尾极为精彩。书势气韵沉静肃穆，典雅秀丽。此碑对以后唐代楷法的形成影响很大。

- 5.索靖《出师颂》。
- 中国书法史上成就卓著的书法家——索靖，字幼安，是西晋时期敦煌龙勒人。他出生在一个累世官宦之家，索靖在中国文化史上是位有重要影响的人。他在书法上受张芝影响很深。以善写草书知名于世，尤精章草（章草是隶书草化后的书体）。
- 索靖的书法，浓浅得度，内涵朴厚，古朴如汉隶，转折似今草，气势是相当雄厚的，历来被书法家称为上乘。梁武帝萧衍称誉他的字“遒劲而峻险。遒劲处如飘风忽举，鸢鸟乍飞；峻险处如雪岭孤松，冰河危石”。黄山谷也称道他的书法为“笺短意长，诚不可及”。有人把索靖的字与张芝的字作了比较，认为：“精熟至极，索不及张芝；妙有余姿，张不及索靖”。两位大师的书法是各见所长。
- 《出师颂》自唐朝以来，一直流传有序，唐朝由太平公主收藏，宋朝绍兴年间入宫廷收藏，明代由著名收藏家王世懋收藏，乾隆皇帝曾将其收入《三希堂法帖》。1922年，逊位清帝溥仪以赏赐溥杰的名义，将该卷携出宫外，1945年后失散民间。2003年7月突然在中国嘉德2003年春季拍卖会上亮相，引起业界轩然大波。

■ 8.米芾《参政帖》。

- 米芾（1051-1108），字元章，号襄阳漫士、海岳外史。祖籍山西，迁居襄阳，有“米襄阳”之称。史传说他个性怪异，喜穿唐服，嗜洁成癖，人称“米颠”。在书法上，他是“宋四书家”（苏、米、黄、蔡）之一，又首屈一指。其书体潇洒奔放，又严于法度，苏东坡盛赞其“真、草、隶、篆，如风樯阵马，沉着痛快”。
- 米芾对书法的分布、结构、用笔，有着他独到的体会。要求“稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥”，即要求在变化中达到统一，把裹与藏、肥与瘦、疏与密、简与繁等对立因素融合起来，也就是“骨筋、皮肉、脂泽、风神俱全，犹如一佳士也”。章法上，重视整体气韵，兼顾细节的完美，成竹在胸，书写过程中随遇而变，独出机巧。米芾的用笔特点，主要是善于在正侧、偃仰、向背、转折、顿挫中形成飘逸超迈的气势、沉着痛快的风格。字的起笔往往颇重，到中间稍轻，遇到转折时提笔侧锋直转而下。捺笔的变化也很多，下笔的着重点有时在起笔，有时在落笔，有时却在一笔的中间，对于较长的横画还有一波三折。勾画也富有特色。

■ 欧阳询《九成宫》

- 欧阳询（557-641），潭州临湘（今湖南长沙）人。他的书法成就以楷书为最，笔力险劲，结构独异，后人称为“欧体”。其源出于汉隶，骨气劲峭，法度谨严，于平正中见险绝，于规矩中见飘逸，笔画穿插，安排妥贴。楷书以《九成宫醴泉铭》等为最著名。
- 《九成宫醴泉铭碑》由魏征撰文，欧阳询书。记载唐太宗在九成宫避暑时发现泉水之事。此碑立于唐贞观六年（632）。楷书二十四行，行四十九字。此碑用笔方整，且能于方整中见险绝，字画的安排紧凑、匀称，间架开阔稳健。明陈继儒曾评论说：“此帖如深山至人，瘦硬清寒，而神气充腴，能令王者屈膝，非他刻可方驾也。”明赵涵《石墨镌华》称此碑为“正书第一”。