

巍巍交大 百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn

策划编辑 白 玥
责任编辑 胡思佳
封面设计 刘文东

笔墨之间 中职书法实用教程

中等职业教育公共素质课系列教材

笔墨之间
中职书法实用教程

主编 刘永镇

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

笔墨之间 中职书法实用教程

中等职业教育公共素质课系列教材

主编 刘永镇

定价: 39.90元

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

中等职业教育公共基础课系列教材

笔墨之间 中职书法实用教程

主编 刘永镇
副主编 马梦美 姜颖

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

内容提要

本书结合中职学生书法课程的开展情况编写而成。本书包括八个单元的内容,分别为书法历史概览、毛笔书法初识、毛笔楷书学习、毛笔行书学习、硬笔书法初识、硬笔楷书学习、硬笔行书学习、粉笔字学习。本书具有书法知识全面、系统,栏目设计活泼、多样,学练结合、注重实践的特点。

本书适合中等职业学校各专业学生书法课教学使用,也可作为书法爱好者的学习参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

笔墨之间: 中职书法实用教程 / 刘永镇主编. —
上海: 上海交通大学出版社, 2023. 12

ISBN 978-7-313-30027-0

I. ①笔… II. ①刘… III. ①书法课—中等专业学校
—教材 IV. ①G634. 955. 1

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 257504 号

笔墨之间——中职书法实用教程

BIMO ZHI JIAN——ZHONGZHI SHUFA SHIYONG JIAOCHENG

主 编: 刘永镇

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

印 制: 三河市骏杰印刷有限公司

开 本: 850 mm×1168 mm 1/16

字 数: 172 千字

版 次: 2023 年 12 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-30027-0

定 价: 39.90 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: 12.75

印 次: 2023 年 12 月第 1 次印刷

电子书号: ISBN 978-7-89424-550-2

版权所有 侵权必究

告读者: 如您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: 0316-3662258

PREFACE

书法是中国文化的根，是中华民族高度文明的象征，是全人类共同拥有的艺术瑰宝。

党的二十大报告指出，中华优秀传统文化源远流长、博大精深，是中华文明的智慧结晶。书法植根于中华广袤而肥沃的文化土壤，是一门极具历史感且民族性、哲理性、文化性、经典性和综合性极强的学问，是中华优秀传统文化的重要组成部分。在弘扬中华优秀传统文化的今天，我们应该对书法倍加珍视，勇于承担责任，用心传承书法艺术，弘扬国学文化，推动中华优秀传统文化蓬勃发展。

结合目前中职学生书法课程的开展情况，编者编写了本书。

本书包括八个单元的内容，分别为书法历史、毛笔书法初识、毛笔楷书学习、毛笔行书学习、硬笔书法初识、硬笔楷书学习、硬笔行书学习、粉笔字学习。本书结合中职学生的实际情况，力图将艺术性和实用性结合起来，引导学生了解历史悠久的书法文化，积累毛笔及硬笔书写的基础知识，掌握基本的书写技法，提高审美情趣和创作意识，加深对中华优秀传统文化的认识，增强文化自信。

本书具有以下特色：

(1) 书法知识全面、系统。书法作为一门艺术，强调的是笔墨之美、意境之美和形式之美的统一。本书内容和形式结合较好，先介绍书法理论知识，后运用大量具有代表性的书法作品来讲述书法的发展历史，激发学生对书法的兴趣；从楷书、行书两大模块对不同的笔画、字体、布局和结构等进行解析，帮助学生掌握书法技法，提升书法水平。

(2) 栏目设计活泼、多样。通过欣赏、学习和研究书法，学生可以培养自己的审美情趣、锤炼自己的性格修养、丰富自己的情感体验。本书专门设置了“名作欣赏”“名家介绍”等栏目，旨在帮助学生了解书法大家、欣赏优秀的书法作品、探索书法的魅力和培养审美能力。

(3) 学练结合，注重实践。本书把书法知识、名作赏析与不同书体的书写练习相结合，让学生在学习知识和欣赏名家名作的基础上进行不同书体的书写练习，做到理论联系实际。书中加入二维码资源，能够开阔学生的视野，传达以学生为主体的教学思想，并指导学生进行书法练习和实践。

本书由刘永镇任主编，马梦美、姜颖任副主编。由于编者水平有限，本书难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

CONTENTS

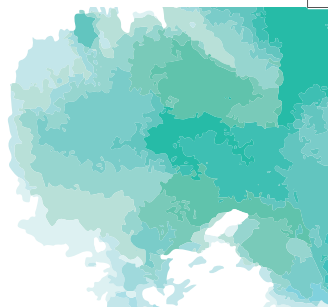
第一单元 书法历史

2	第一节	先秦及秦代书法
6	第二节	汉代书法
10	第三节	魏晋南北朝书法
15	第四节	隋唐五代书法
22	第五节	宋元书法
26	第六节	明清书法
32	课堂活动	

第二单元 毛笔书法初识

34	第一节	毛笔书法的书写工具
38	第二节	毛笔书法的要领
42	第三节	毛笔书法的用笔方法
47	第四节	毛笔书法的学习方法
51	课堂活动	

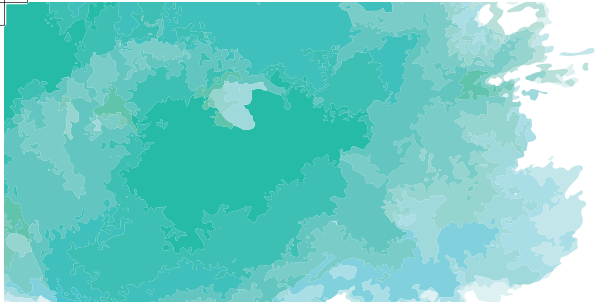
第三单元 毛笔楷书学习

- 54 第一节 毛笔楷书的基本笔画
- 63 第二节 毛笔楷书的结体
- 79 课堂活动

第四单元 毛笔行书学习

- 82 第一节 毛笔行书的基本笔画
- 84 第二节 毛笔行书的结构特点
- 86 第三节 毛笔行书的谋篇布局
- 90 课堂活动

目
录

CONTENTS

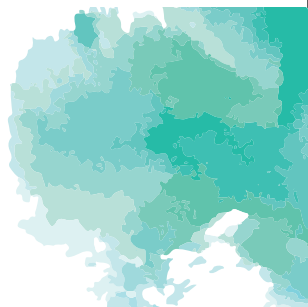
第五单元 硬笔书法初识

92	第一节	学习硬笔书法的准备工作
94	第二节	学习硬笔书法的方法
97	第三节	硬笔书法的用笔方法和技巧
100		课堂活动

第六单元 硬笔楷书学习

102	第一节	硬笔楷书的特点
104	第二节	硬笔楷书的基本笔画
112	第三节	硬笔楷书的结构
118	第四节	硬笔楷书的偏旁部首
127	第五节	硬笔楷书的章法
135		课堂活动

第七单元 硬笔行书学习

138	第一节	硬笔行书的书写特点
141	第二节	硬笔行书基本笔画的写法
152	第三节	硬笔行书偏旁部首的写法
173	第四节	硬笔行书的结体
181	课堂活动	

第八单元 粉笔字学习

184	第一节	粉笔字的书写工具
185	第二节	粉笔字书写的基本技法
192	课堂活动	

195	参考文献

第一单元 书法历史

中国书法历史悠久，历经商、周、秦、汉、唐、宋、元、明、清、民国至今。自商代中后期到秦统一中国，汉字演变的总趋势是由繁到简。这种演变具体反映在字体和字形的嬗变之中。

本单元你将学习：

1. 中国书法的起源与发展。
2. 各朝代名家及其书法作品。

第一节

先秦及秦代书法

资料

甲骨文成功入选
《世界记忆名录》

一、甲骨文

“一片甲骨惊天下”，甲骨文是我国现存最早的系统性文字，蕴含着厚重的中华文化基因和源远流长的文化根脉。甲骨文中有许多象形字，这些象形字是古人观察和认识自然后的生动描述。

甲骨文因文字刻写在龟甲、兽骨上而得名，最早出土于河南安阳小屯村殷商遗址。据说，甲骨文在清光绪二十五年（1899年）被王懿荣、刘鹗发现，后来经罗振玉、孙诒让、王国维努力搜集考证而成为一门显学。

关于甲骨文的成字方式，少部分甲骨文是墨迹，大部分是契刻。契刻大约有两种：一种是直接刻写，另一种是先书后刻。契刻主要用单刀，少数郑重的记事刻辞用双刀。龟甲、兽骨的质地都比较坚硬，形体又多不规则，因此，文字多自上而下排列，行多从右到左排列。

图 1-1 和图 1-2 所示为故宫博物院藏品。

二、金文

金文又称吉金文字、钟鼎文，是商、西周、春秋、战国时期刻铸于青铜器物或钟鼎盘彝上铭文字体的总称。

金文起于商代，盛行于周代（前 1046—前 256 年）。随着周代礼乐制度的建立和发展，礼乐之器——青铜器被大量铸造和使用，金文盛行。金文涉及的内

图 1-1 晚商时期占卜田猎与凶疾梦幻的涂朱牛肩胛骨刻辞

图 1-2 晚商时期占卜天气遇到彩虹的涂朱牛肩胛骨刻辞

容很广，主要记载分封、赏赐、征伐、祭祀等内容，可被看作周代文字。从字体上看，金文同甲骨文相近（文字的划分不能像朝代更替那样截然断开，存在着延续和发展的问題。事实上，商代晚期就已经出现铜器铭文，其与甲骨文并存），金文是甲骨文的直接继承者。金文的图画性很强，形体还没有完全定型，但成熟程度较甲骨文有所提高。因金文是先用毛笔写在器物毛坯上，再进行刻写浇铸的，故笔画线条比甲骨文要粗壮些，显得浑厚质朴、端庄凝重、体势恢宏峻拔。

※(名作欣赏)※

大 孟 鼎

大孟鼎（见图1-3）是西周康王时期（前1020—前996年）的作品，1849年在陕西省岐山县礼村（一说郿县礼村）出土，现藏于中国国家博物馆，为周初重要器物。其内壁有铭文（见图1-4）19行，共291个字，记述了周康王二十三年（前998年）册封孟之辞。其是研究周代分封制和周王与臣属关系的重要史料，一向为史学家所重视。铭文大意为周康王向孟叙述周文王、周武王、周成王的立国经验和殷商朝野沉湎于酒而亡国的教训，告诫孟要效法祖先，忠心辅佐王室，并赐孟命服、车马、香酒、邦司、人鬲等。孟在铭文中说明制作此鼎是为了祭祀其祖父南公。

大孟鼎铭文字体较大，体势谨严，诡谲壮美，其笔画因势而异，书写畅达，酣畅淋漓，古雅雄浑，结体完美；通篇在平衡、疏密、轻重、曲直等方面都运用得恰到好处，为西周前期金文的典范。

图1-3 大孟鼎实物照片

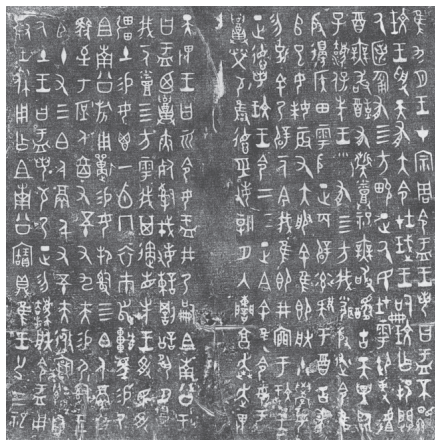

图1-4 大孟鼎铭文拓片（局部）

图 1-5 石鼓文拓片

图 1-6 《泰山刻石》拓片（局部）

图 1-7 《峰山刻石》拓片（局部）

三、石鼓文

石鼓文（见图 1-5）是战国时期秦国的文字。现存可考的石鼓文是故宫博物院的十个鼓形石碣文，每个石鼓上刻有一首四言古诗。因诗中记述的是秦王游猎的情况，故石鼓文又称“猎碣”。

石鼓文是最早的石刻文字之一，自唐代初年在陕西凤翔被发现后，备受历代文人推崇。唐张怀瓘评石鼓文说：“体象卓然，殊今异古。落落珠玉，飘飘缨组。仓颉之嗣，小篆之祖。”（《书断》）韩愈、苏轼都曾作《石鼓歌》赞美它。

石鼓文的字体上承西周金文，下启秦代小篆。从书法上看，石鼓文上承《秦公簋》法则，然而更趋于方正丰厚，用笔起止均为藏锋，圆润浑劲，结体促长伸短、匀称适中，有疏朗之趣，古茂雄秀、冠绝古今，其笔力之雄强在刻石中极为突出。

四、秦小篆

秦始皇统一中国后下令“罢其不与秦文合者”，统一文字，形成了秦小篆。秦小篆的特点是线条圆润均匀，结构匀称。秦始皇巡游天下，铭石以纪功，留下了很多石刻文字，其中以《泰山刻石》（见图 1-6）、《琅琊台刻石》、《峰山刻石》（现流传拓本为北宋徐铉翻刻本，见图 1-7）为代表。

秦时权、量、诏版上的小篆比较随意，大小不拘、行列参差，具灵动错落之美。

五、秦隶

所谓秦隶，事实上是篆书向隶书过渡的一种书体，是秦代小篆的草率写法，也是流行于民间的手写体、快写体。这种字体大小不一，转折处改圆为方，字形结构也由长变方，布白也不像小篆那么均匀，但仍保

留了篆书笔意，融篆隶为一体。秦隶的出现意味着线条勾勒的古汉字阶段的终结、笔画方块化的开始。秦隶在篆书向隶书的转化过程中起着承上启下的作用。1975年，湖北云梦睡虎地出土了大量秦简。科学家在这些秦简中发现了秦代隶书墨迹，找到了秦统一中国之前隶书的发展脉络与痕迹。与湖南长沙马王堆汉墓出土的帛书、简书相比，云梦睡虎地秦简在用笔、造型、行款、节奏等方面风格基本一致，这既表明了篆书向隶书过渡的大趋势，也表明了隶书笔法正日渐成熟。

※(名作欣赏)※

云梦睡虎地秦简

云梦睡虎地秦简（见图1-8）又称睡虎地秦简、云梦秦简，是指1975年12月在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的大量竹简，现收藏于湖北省博物馆。这些竹简有1155枚（其中残片80片），长23.1—27.8厘米，宽0.3—0.7厘米，厚0.25厘米，内文为墨书秦隶，写于战国晚期及秦始皇时期，反映了篆书向隶书转变阶段的情况。其内容为《编年纪》《语书》《秦律十八种》《效律》《秦律杂抄》《法律答问》《封诊式》《为吏之道》《日书》（甲种和乙种），主要是秦朝时的法律制度、行政文书、医学著作及关于吉凶时日的占书，为研究中国书法和秦帝国的政治、法律、经济、文化、医学等方面的发展历史提供了翔实的资料，具有十分重要的学术价值。云梦睡虎地秦简书风古拙，线条短直，结体扁方，有些还略带篆意。

图1-8 云梦睡虎地秦简

第二节

汉代书法

微课

汉碑

一、碑刻隶书

隶书萌芽于战国时期，兴盛于汉代，传为秦吏程邈获罪后在狱中所创。秦隶又称古隶，保留篆书意味尚多。隶书变篆书的长圆为扁方，变篆书用笔的均匀提笔为提按，变篆书的笔笔相连为笔笔分断，改线条为笔画组合，脱离象形性质变化为纯粹的符号。篆书向隶书的演变在文字史上称为“隶变”。

西汉时，隶书已演变成熟，由古隶向今隶演变。今隶的典型特征是增加了波磔俯仰，字形由长趋扁，体势展向左右两边，世称“八分书”。隶书到东汉时已发展为一种高度完美、成熟的书体。东汉树碑之风盛行，传世的著名隶书碑刻皆为东汉时所刻。东汉隶书气象恢宏，法度严谨，风格多样，大致可分为四种：

(1) 端严俊逸，古朴大气，以《礼器碑》(见图 1-9) 为代表。

(2) 典雅静穆，圆润娟秀，以《曹全碑》(见图 1-10) 为代表。

(3) 雄浑古拙，方峻厚重，以《张迁碑》(见图 1-11) 为代表。

(4) 散逸开张，纵横奔放，以《石门颂》(见图 1-12) 为代表。

图 1-9 《礼器碑》拓片（局部）

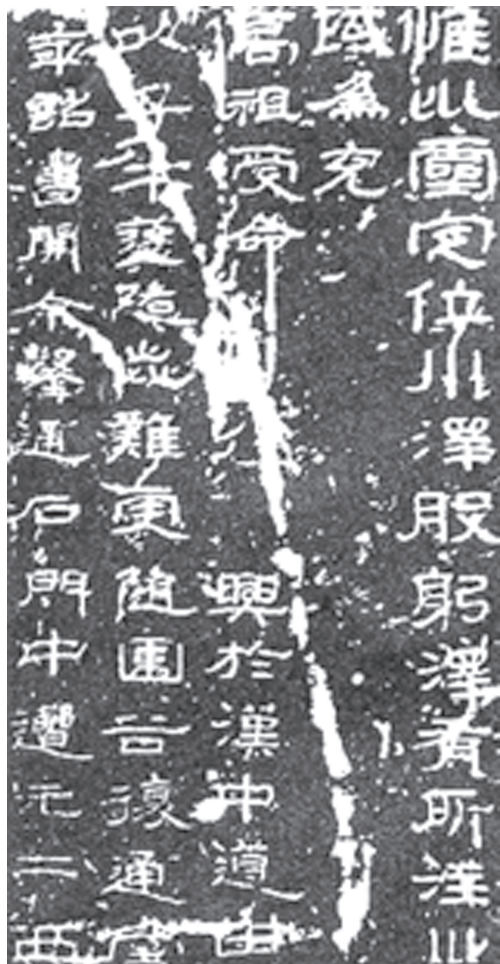

图 1-12 《石门颂》拓片（局部）

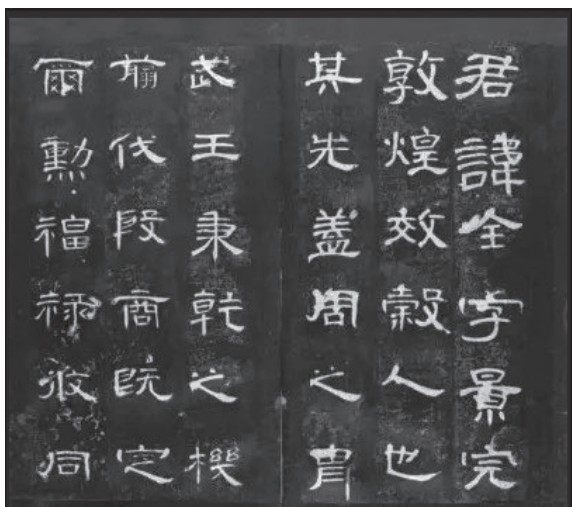

图 1-10 《曹全碑》拓片（局部）

图 1-11 《张迁碑》拓片（局部）

二、汉简

除碑刻外，汉简亦蔚为大观。典型的汉简有山东临沂银雀山汉简（见图 1-13）、湖南马王堆简书和甘肃居延汉简等。

图 1-13 银雀山汉简

《名作欣赏》

山东临沂银雀山汉简

银雀山汉简 1972 年出土于山东省临沂市银雀山汉墓。完整的简和残缺的简共约有 5 000 枚，内容包括《孙子兵法》《孙臆兵法》《六韬》《尉繚子》《晏子》《守法守令十三篇》《元光元年历谱》等先秦古籍和古佚书，给研究中国古代历史、哲学、兵法、历法、文字、简册制度和书法艺术等提供了珍贵资料。

银雀山汉简在 20 世纪 70 年代被列为“新中国 30 年十大考古发现”之一，20 世纪 90 年代被列为“新中国 50 年影响最大的考古发现”之一，21 世纪初被评为“中国 20 世纪 100 项考古大发现”之一，2013 年入选中国九大“镇国之宝”。

三、草书

在汉代，隶书开始有了简化趋势，先后衍生出草书、楷书、行书等书体。

草书分为章草和今草两种。从出土的大量简牍中可以看出，章草在西汉时已经成熟，同时今草也在隶书的草化过程中孕育而生，楷书和行书也在隶书的简化过程中萌芽。

微课

章草

1. 章草

张怀瓘在《书断》中说：“案章草者，汉黄门令史游所作也。”相传，《急就章》是史游的代表作。流传至今最早的《急就章》写本传为皇象所书。

图 1-14 所示为赵孟頫临皇象的《急就章》选页。

章草由隶书快写而成，笔画起伏变化，结体扁平而有波动，字字独立，转折有度，虽草但笔笔有序，给人古朴秀丽之感。这种书体在当时处于初创阶段，并且是为汉代儿童编写的识字教材，所以作者书写时必然规矩，纵任奔放之意难免有所削弱。尽管如此，但是章草仍开了草书的先河，在书学史上光耀千秋。

除史游和皇象的《急就章》外，历史上著名的章草作品还有汉代张芝的《八月九日帖》、西晋索靖的《出师颂》和陆机的《平复帖》。

2. 今草

今草是指在楷书和行书流行之后，章草加以变化而形成的一种新的书体。今草改变了章草中的波磔，增加了字与字之间的连绵，而且大小相间、粗细杂糅、斜正相依。简言之，章草是隶书的快写体，今草是楷书和行书的快写体。

《知汝帖》（见图 1-15）又称《冠军帖》，是张芝今草的代表作。此帖充分体现了他一笔构成的章法，写得淋漓尽致、精彩动人、丝丝入扣、一泻直下，似有锐不可当之势，正如张怀瓘在《书断》中所说：“字之体势，一笔而成，偶有不连，而血脉不断，及其连者，气脉通于隔行。”

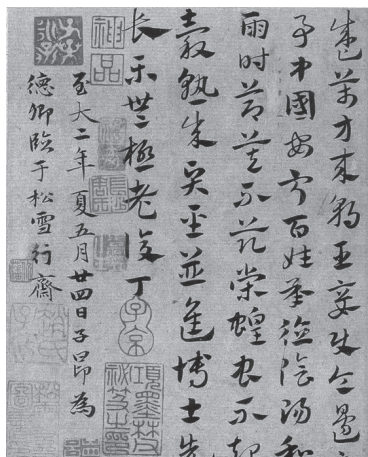
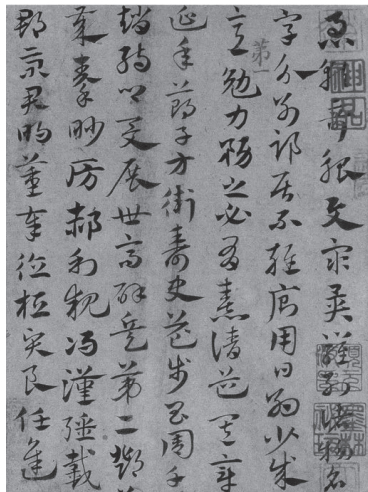

图 1-14 赵孟頫临皇象的《急就章》选页

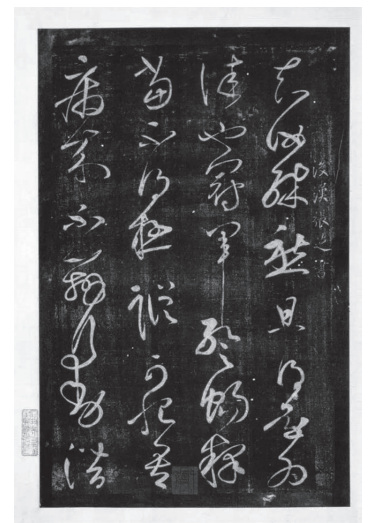

图 1-15 《知汝帖》（局部）

第三节

魏晋南北朝书法

魏晋南北朝时期是指从曹魏立国至隋建立之前这段时间。这是个战乱频仍、动荡不安的时期，由于道教和佛教在士大夫中广为盛行，投身于书法艺术的人越来越多。不少知识分子和官宦子弟遁隐山林，高谈玄学，将品评、收藏书法作为一种时尚，再加上国家设立书学博士，允许寒门学子以书致仕，从而促进了书法艺术的蓬勃发展。由隶书衍生出来的楷书、行书、草书在钟繇、王羲之等众多书法家的共同努力下臻于完善，成为社会主流书体，最终达到了艺术的高峰，而篆书和隶书则退到了次要的地位。

一、三国时期书法

220年，曹丕废汉献帝自立。此后，刘备、孙权也分别在四川、江东一带称帝，由此形成了魏、吴、蜀三国鼎立的局面。

在当时众多书法家中，以钟繇的成就最高，对后世的影响也最大。但是，钟繇的书作真迹已无存。自宋以来，法帖中所刻《宣示表》（见图1-16）、《贺捷表》、《荐季直表》、《力命表》、《墓田帖》等都为后人临摹。

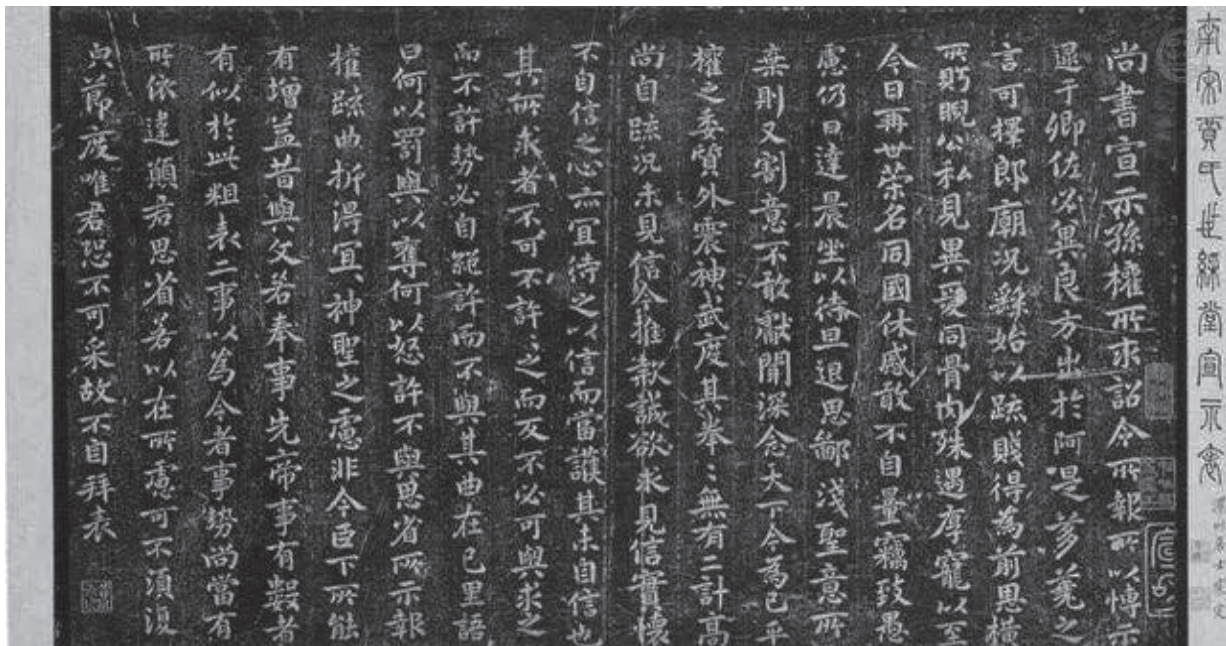

图 1-16 《宣示表》拓片（局部）

二、晋代书法

三国之后为晋代。晋分为西晋（265—317年）和东晋（317—420年）。晋代书法分为两类：一类是上层文人书法，另一类是下层文人和民间书法。上层文人书法形成了社会的主流，下层文人和民间书法主要包括石刻、墓志、砖铭、写经等。

1. 西晋书法

西晋著名的书家有索靖、陆机、卫瓘等。卫瓘草书精妙，为后世简札之宗，可惜无墨迹传世。

✦ 名家介绍 ✦

索 靖

索靖（239—303），字幼安，敦煌（今甘肃）人，张芝姊孙，历任尚书郎、酒泉太守、征西司马等职。

索靖工书法，尤精草书，与尚书令卫瓘同以草书闻名，时称“一台二妙”。索靖宗张芝草法而变其形

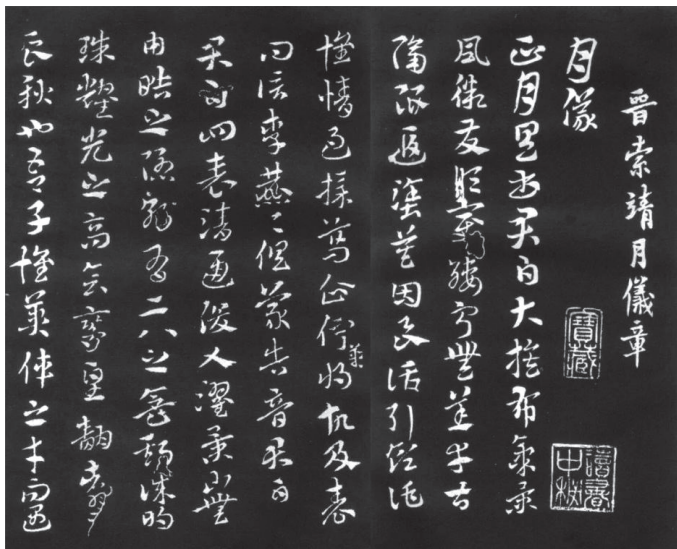

图 1-17 索靖《月仪章》(局部)

迹，骨势峻迈，富有笔力。有史书记载，索靖的书法与张芝的书法各有千秋，《书断》评说：“精熟至极，索不及张；妙有余姿，张不及索。”史评在书法史上占有重要地位，其书法与羲（王羲之）、献（王献之）相先后。

图 1-17 所示为索靖代表作《月仪章》（又名《月仪帖》）。《月仪章》以 12 月令制为尺牍，但传至今日，该拓本已缺 4～6 月，计 18 页。《月仪贴》字数逾千，其书法法度森严，锋芒尖锐，骨力非凡。张怀瓘在《书

断》中将索靖书法列入神品。

2. 东晋书法

东晋是我国书法史上的鼎盛时期，出现了以王羲之、王献之为代表的一大批书法家，可谓群星灿烂，并且楷、行、草诸书体都达到了极高的艺术水平，同楚骚、汉赋、唐诗、宋词一样，被后世人们推崇学习。

✧ 名家介绍 ✧

王羲之和王献之

王羲之（303—361 年，一作 307—365，又作 321—379），东晋书法家，字逸少，原籍琅琊（今山东临沂），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”。他出身于两晋的名门望族，性情疏放，以骨鲠著称，淡泊名利却又关心朝政，重视民间疾苦，后因看不惯官场的腐败黑暗而辞官归隐会稽。王羲之的书法无体不精，真迹已不可见，仅有刻帖和唐人勾摹本传世。其传世之作有楷书、行书、草书三

类。楷书有《乐毅论》《黄庭经》《东方朔画赞》等，行书有《兰亭序》、《快雪时晴帖》（见图 1-18）、《频有哀祸帖》、《二谢帖》、《丧乱帖》、《姨母帖》、《奉橘帖》、《孔侍中帖》、《得示帖》等，草书有《十七帖》《远宦帖》《初月帖》《游目帖》等。

王献之（344—386），字子敬，王羲之第七子，官至中书令，世称“王大令”。他兼精楷书、行书、草书、隶书各体。其书法学于父，但不为其父所囿，别创新法，用笔喜瘦挺，体势瘦长而外展，自成一家，令人刮目相看。其代表作有《洛神赋十三行》《鸭头丸帖》《中秋帖》（见图 1-19）等。

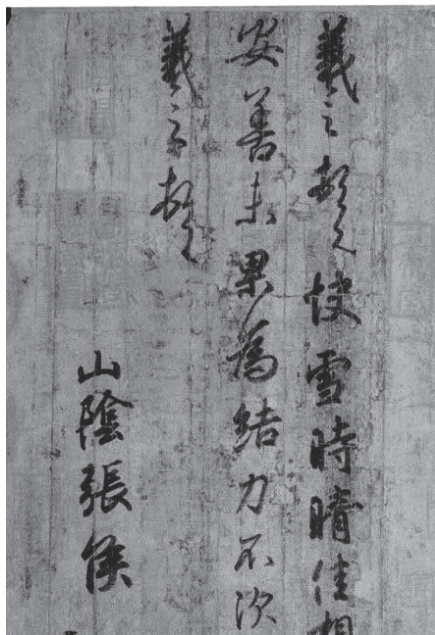

图 1-18 王羲之《快雪时晴帖》(局部)

三、南北朝书法

晋室东迁，与北方和巴蜀地方割据政权形成了对峙的局面。南方刘宋灭晋，历宋、齐、梁、陈，史称南朝；而北方拓跋氏统一北土，建国号为魏，史称北魏，后分裂为东魏和西魏。之后，东魏被北齐所灭，西魏为北周所替。这个时期被史家称作南北朝（420—589 年）。

1. 南朝书法

南朝书法继承东晋风气，从帝王到百姓对书法的雅好颇为时尚。虽然书家不少，但受“二王”（王羲之、王献之的合称，下同）书风影响，书法成就不高。这一时期著名的书家有宋朝的羊欣、齐朝的王僧虔、梁朝的萧子云、陈朝的智慧等。

2. 北朝书法

北朝书法以雄浑恣肆、古拙朴茂为主，形制有墓志、碑刻、摩崖、造像题记等，尤以北魏时楷书最著名，世称“魏碑”“北魏体”。

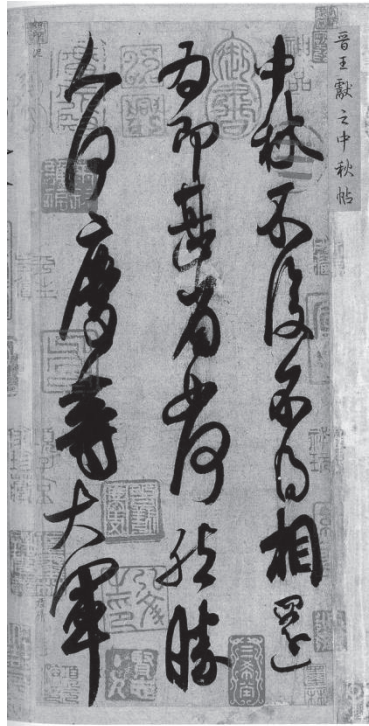

图 1-19 王献之《中秋帖》(局部)

按风格不同，北碑名作可分为以下四大类：

- (1) 方笔刻厉，斜画紧结，以《张猛龙碑》《龙门二十品》为代表。
- (2) 圆笔浑朴，平画宽结，以《郑文公碑》《泰山金刚经》为代表。
- (3) 方圆兼备，变化精妙，以《张玄墓志》《刁遵墓志》为代表。
- (4) 飞逸浑穆，开阔恣肆，以《石门铭》为代表。

※(名作欣赏)※

郑文公碑

《郑文公碑》(见图 1-20)分上、下两碑，上碑在山东省平度市天柱山，下碑在山东省莱州市云峰山。上下碑内容大致相同，因上碑字较模糊，流传较少，一般说的《郑文公碑》指的是下碑。《郑文公碑》下碑刻于北魏宣武帝永平四年(511年)，全称《魏故中书令秘书监使持节督兖州诸军事安东将军兖州刺史南阳文公郑君之碑》，是北魏书法家郑道昭为其父郑羲所书碑铭。

《郑文公碑》书法飘逸，有蕴藉风雅的字态、宽博宕逸的结体和雄浑开张的气势，有篆之势、隶之意和草之情，经清代包世臣激赏后名气显示。康有为称其为“北魏圆笔之宗”。

图 1-20 《郑文公碑》拓片(局部)

第四节

隋唐五代书法

一、隋代书法

581年，北周外戚杨坚夺周静帝之位，改国号为隋。589年，隋灭陈，统一全国，从而结束了汉末长达300多年的纷争与动荡。

隋立国时间虽然很短，但由于政治上的统一，社会相对稳定，出现了南北书风相互融合的新局面。有不少书法家身跨多个朝代，如智永、智果、欧阳询、虞世南，既为陈之书家，又经北周、隋入唐，成为南北书风的融合者和传递者。智永、智果皆是王书的标举者和继承者，有“智永得右军（王羲之）肉，智果得右军骨”之说。两人对南北书风的融合有着积极的影响，如隋代的《龙藏寺碑》《启法寺碑》《曹植庙碑》《董美人墓志》等，既有北派的峭健挺拔，又有南派的柔丽飘逸，均体现出南北书风融为一体的倾向。此外，丁道护、史陵、房彦谦、薛道衡等书法家的书体，既继承了北魏书体的遗风，又吸收了南派“二王”书体的柔美，体现出刚柔相济的书风。但从总体上看，南北书风融合表现出北趋于南，即北方书法家努力将南方书韵入书，这说明当时的文人书法成了社会的主流，这种现象在楷书上表现得更为明显。这一时期的书法为唐代楷书法则的完备奠定了坚实的基础。

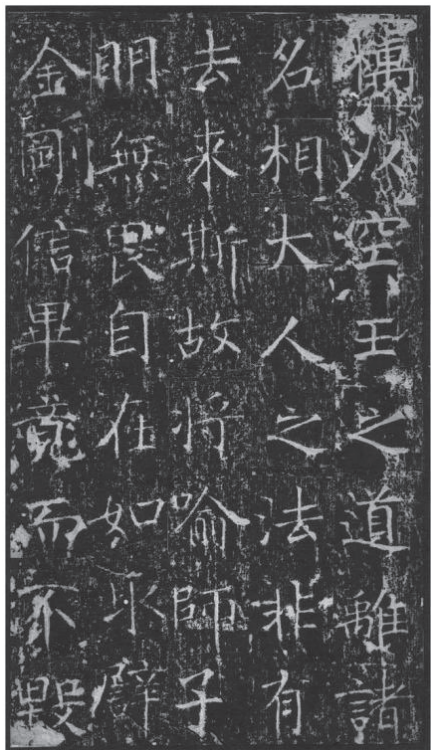

图 1-21 《龙藏寺碑》拓片（局部）

※(名作欣赏)※

龙藏寺碑

《龙藏寺碑》(见图 1-21)为楷书,无撰书人姓名,于隋开皇六年(586 年)立于河北正定。有人评价它“整密瘦健,为隋碑第一”,也有人评价它“爽整精能,为隋碑之极则”。康有为评说:“隋碑渐失古意,体多闾爽,绝少虚和高穆之风,一线之延,惟有《龙藏》。”杨守敬评说:“细玩此碑,正平冲和处似永兴(虞世南),婉丽道媚处似河南(褚遂良),亦无信本(欧阳询)险峭之态。”由此可见,该碑对初唐诸家影响较大,其中受此碑影响最大的应是褚遂良,如他的《雁塔圣教序》《孟法师碑》等与《龙藏寺碑》似乎有着明显的渊源关系,因此,后人称《龙藏寺碑》是集北碑之众长,开了初唐一代书风的承前启后者。

《龙藏寺碑》用笔沉挚有力、刚柔相济,结体严谨安雅、方整有致,已是成熟的楷书形象。

二、唐代书法

618 年,隋朝被唐朝取代。在唐朝,书法艺术达到了一个新的艺术高峰。唐朝书法大致可分为初、中、晚三个时期。在唐太宗的身体力行和倡导下,初唐崇“二王”书风盛行,出现了欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷等一大批各具特色的书法家。

✧名家介绍✧

初唐四大家

初唐书法家的代表是以楷书著称的初唐四大

家——欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷，以及以行书著称的唐朝皇帝李世民与其他书法家。

1. 欧阳询

欧阳询（557—641），字信本，潭州临湘（今湖南长沙）人，初仕隋，为太常博士，贞观初年为太子率更令，故世称“欧阳率更”。其书法受魏碑影响甚深，后学“二王”，书风逐渐雅致，然而险峻之势仍存。他诸体皆精，尤以楷书最工，并综合汉隶及魏、晋楷书之长，形成了独特的风格，成为后世的楷模。其用笔方圆兼备而险劲峻拔，骨力沉着，竖、弯、钩仍具隶意，结体修长，内紧外松，于平正中寓峭劲。其书主笔画向四周伸展，常将竖画上耸下伸以造势，行间布白整齐严谨，故有“如山岳之耸秀”的美誉。其传世碑刻有《九成宫醴泉铭》（见图1-22）、《化度寺碑》等，行书代表作有《梦奠帖》《张翰帖》《卜商帖》等。其行书用笔中侧并举，锋芒多有锐劲之意，体势欹侧，左削右展，行款不重牵丝映带，却以单字俯仰取势，体现了质朴凝重的色彩。

2. 虞世南

虞世南（558—638），字伯施，越州余姚鸣鹤（今属浙江慈溪）人，唐初书法家、文学家。虞世南一生历经南朝的陈、隋和初唐。陈文帝闻虞世南博学，将其召为法曹参军。陈灭亡后，他与兄虞世基同入长安，做了隋朝秘书郎。隋灭亡后，李世民将虞世南引为秦府参军，又授其弘文馆学士，与房玄龄同掌文翰，后来又让其担任著作郎。虞世南早年与兄虞世基一起拜博学广识的顾野王为师，又与王羲之七世孙智永友善。其书继承了“二王”的书法传统，圆润遒丽，外柔内刚。他写的《孔

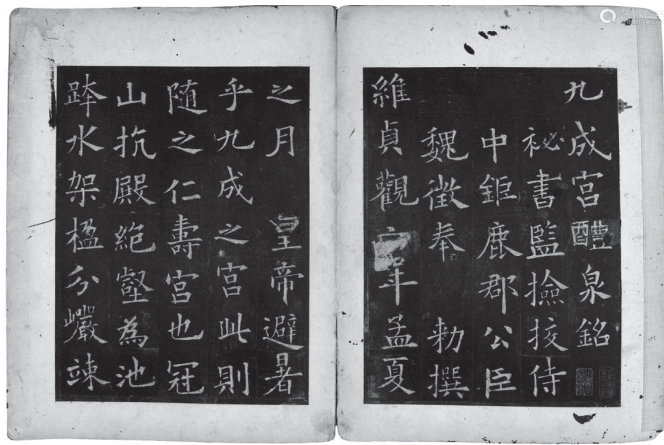

图1-22 欧阳询《九成宫醴泉铭》（局部）

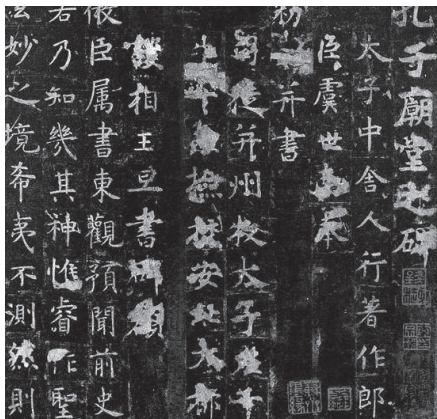

图 1-23 虞世南《孔子庙堂碑》(局部)

子庙堂碑》(见图 1-23)深得唐太宗李世民的赞赏。唐太宗曾称虞世南有五绝:“一曰德行,二曰忠直,三曰博学,四曰文辞,五曰书翰。”唐太宗非常喜爱虞世南的书法,并经常临摹。据说有一天,唐太宗写“戡”字,但“戈”部分还没有写好,正好虞世南觐见,虞世南即提笔补写了“戈”部。唐太宗将两人合写的“戡”字给魏征看,说:“朕学世南,似尽其法。”魏征看后说:“戈字颇逼真。”虞世南死后,唐太宗叹息道:“世南死后,无人可以论书。”

3. 褚遂良

褚遂良(596—658 或 659),字登善,祖籍河南阳翟(今河南禹州),晋末南迁杭州钱塘(今浙江杭州),唐太宗时被封为河南郡公,世称“褚河南”,后历任起居郎、谏议大夫,累官至中书令。褚遂良后来因反对唐高宗立武则天为后,屡被贬谪而死。褚遂良博涉文史,尤工书法,其书法初学欧阳询等,继学虞世南,后取法王羲之,融会汉隶,其楷书丰艳、自成一家,行草婉畅多姿、变化多端。褚遂良当时与欧阳询、虞世南齐名,学者甚多,颜真卿亦受其影响。《唐人书评》称褚遂良的书法“字里金生,行间玉润,法则温雅,美丽多方”。其传世碑刻有《伊阙佛龕记》、《孟法师碑》、《雁塔圣教序》(见图 1-24)和《房玄龄碑》等,《倪宽赞》被后人认为是其楷书墨迹。

4. 薛稷

薛稷(649—713),字嗣通,蒲州汾阴(今山西万荣西南)人,官至礼部尚书、太子少保,人称“薛少保”。他的外祖父魏征家有很多图籍,多有虞世南、褚遂良的墨迹。薛稷“锐意模学,穷年忘倦”,遂以擅书名世。薛稷的书法可以分为前、中、后三个时期,前期书法宗欧阳询、虞世南,中期书法宗褚遂良并从中获得了较大的启发;后期书法摆脱欧、虞、褚三家的影响而独创一格,成为初唐晚期非常有影响力的一名

图 1-24 褚遂良《雁塔圣教序》(局部)

书家。从总体上来看，褚遂良对他的影响最大，他忠实地承袭了褚书的面貌。当时，有人这样说：“买褚得薛不落节。”（唐代《薛稷书语》）薛稷在学习、继承褚遂良书法风格的同时，又有所发展创造，形成了媚丽而不失气势、劲瘦兼顾圆润的书风，发展了初唐书法劲瘦媚丽又圆腴挺拔的时代风格，它的书法对后世书法颇有影响，赢得了人们的赞美。图 1-25 所示为薛稷作品《信行禅师碑》。

图 1-25 薛稷《信行禅师碑》（局部）

中唐是唐代书法发展的高峰期，名家迭出，以颜真卿为杰出代表的书法家们掀起了一场空前的书法革新浪潮。中唐时，篆书、隶书、楷书、行书、草书都得到了全面发展，特别是颜真卿的楷书和张旭的狂草，更体现了“潮平两岸阔、风正一帆悬”的盛唐气象。颜真卿也成了与“二王”并行后世的一代宗师。

✧ 名家介绍 ✧

颜 真 卿

颜真卿（709—784），字清臣，京兆万年（今陕西西安）人，曾任平原太守，世称“颜平原”，开元进士，因安史之乱时平叛有功入京，历任吏部尚书、太子太师，被封为鲁郡开国公，故又世称“颜鲁公”。唐德宗时，李希烈叛乱，他受命前往劝谕，被希烈缢杀，终年 75 岁。德宗诏文曰：“器质天资，公忠杰出，出入四朝，坚贞一志。”颜真卿在书法史的成就很高，影响力很大。其书法初学褚遂良，后师从张旭，汲取初唐四家特点，兼收篆、隶和北魏笔意，一反初唐书风，化瘦硬为丰腴雄浑，自成一格；结体宽博，气势恢宏，骨力遒劲而气概凛然，被后世称作“颜体”。颜体楷书奠定了颜真卿在中国书法史上的不朽地位。他的楷书代表作有《多宝塔碑》、《颜勤礼碑》（见图 1-26）、《麻姑仙坛记》等，行草书代表作有《祭侄文稿》《自书告

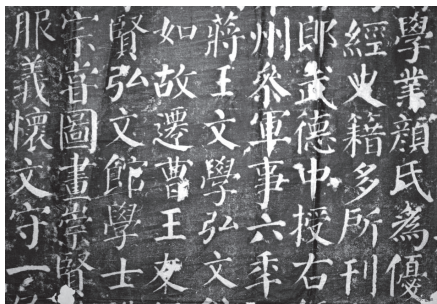

图 1-26 颜真卿《颜勤礼碑》(局部)

身帖》《争座位帖》《裴将军帖》等。其中,《祭侄文稿》是他在极其悲愤的心情下写的,具有极高的艺术境界,被称为“天下第二行书”。

到了晚唐,楷书方面出现了柳公权,草书方面出现了怀素等对后世有重要影响的大家,晚唐的书风也由肥厚变得清劲起来。

✧ 名家介绍 ✧

柳 公 权

柳公权(778—865),京兆华原(今陕西耀州)人,官至太子少师,故世称“柳少师”。他30岁以状元及第,在地方担任一个低级官吏。后来,唐穆宗偶见他的墨迹,认为其为书法圣品,因此被朝廷召到长安。那时,柳公权已40多岁。他初学王羲之并精研欧阳询、颜真卿的笔法,后自成一家。其所写楷书体势劲媚、骨力道健,比颜体清瘦刚健,故后世对二人有“颜筋柳骨”之称。柳公权的书法和他的为人一样,极有骨气。宋代朱长文在《墨池编》中说:“公权正书及行楷,皆妙品之最,草不夫能。其法出于颜,而加以遒劲丰润,自名家。”他的字取均衡瘦硬,追魏碑斩钉截铁之势,点、画爽利挺秀,骨力遒劲,结体严紧。他得颜体神髓并加入自己的新意,使他的字避免了横细竖粗的态势。不少后世学书者以柳字为楷模。

柳公权的传世作品很多,传世碑刻有《金刚经》、《玄秘塔碑》(见图1-27)、《冯宿碑》等。其中,《金刚经》《玄秘塔碑》《神策军碑》最能代表其楷书风格。柳公权的行书、草书作品有《伏审帖》《十六日帖》《辱向帖》等,仍继承“二王”风格,结体严谨,潇洒自然。柳公权有墨迹《蒙诏帖》《送梨帖题跋》传世。

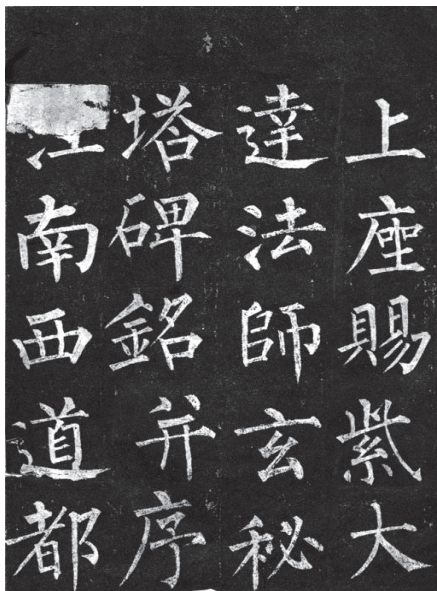

图 1-27 柳公权《玄秘塔碑》(局部)

三、五代十国时期书法

五代十国时期战乱不断，人民颠沛流离，书法有了凋落衰败的趋向。尽管如此，受盛唐以来书法革新浪潮的深远影响，书坛上仍涌现出一些较为出色的名家，如后周的郭忠恕、南唐的徐铉等，特别是南唐后主李煜。李煜多才多艺，在诗、词、书、画方面都有较高的造诣，并将前人执笔法——“二王”的拨镫法传于后世。他的书法师承柳公权，书风瘦硬，颇有风神。他还命人将秘府所藏前代墨迹刻入《升元帖》，开创了流传古代墨迹的新形式，因此《升元帖》被称为“法帖之祖”。另外，杨凝式在书法上的造诣也颇深。

✧ 名家介绍 ✧

杨 凝 式

杨凝式（873—954），字景度，号虚白，华阴（今属陕西）人，居洛阳，历仕后梁、后唐、后晋、后汉、后周五朝，官至太子少师、太子太保，世称“杨少师”。南宋陈思的《书小史》中称其有文辞，善笔札，佯狂自晦，时人以“杨风子”称呼——因对时局的混乱、政治的多变痛心疾首，有时装疯卖傻。这种疯并不是真疯，而是中国古代知识分子反抗黑暗统治的一种特殊方式。其书变化欧阳询、颜真卿法，破方为圆、削繁为简，结字善移部位，展蹙生姿，雄道多变。《宣和书谱》中称：“凝式善作字，尤工颠草，笔迹独为雄强，与颜真卿行书相上下，自是当时翰墨中豪杰。”北宋黄庭坚说：“俗书只识兰亭面，欲换凡骨无金丹，谁知洛阳杨风子，下笔便到乌丝栏。”康有为在《广艺舟双楫》中评其书：“变右军之面目，而神理自得，盖以分作草，故能奇宕也。”其传世墨迹有《韭花帖》（见图 1-28）、《夏热帖》、《卢鸿草堂十志图跋》、《神仙起居法》等。

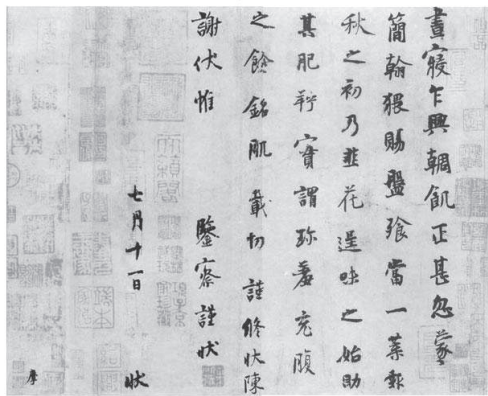

图 1-28 杨凝式《韭花帖》（局部）

第五节

宋元书法

一、宋代书法

在后周衰微之际，宋太祖赵匡胤发动陈桥兵变，自立为帝，建立宋朝，从此五代十国半个世纪的分裂混乱局面至此结束，国家复归统一。

宋初书法发展比较缓慢，后宋太宗赵光义留意翰墨，命侍书王著摹刻宫中书法，整理为十卷，称为《淳化阁帖》。这一举措是书法史上的一件大事，对保存古代书法、传播书法艺术意义重大，促进了宋代书法的全面发展，对后世书法的影响不可估量。但阁帖也因被大量翻刻、以鉴赏为目的而大失原意，古人笔法失大半，给后世带来了许多消极的影响。

北宋初期只有李建中的书法名气较大。欧阳修曾称其与杨凝式“二人虽笔法不同，而书名为一世之绝。”北宋后期出现了书法大家苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄（“宋四家”），他们的书法对后世影响极大，其书法成就在书法史上占有重要地位。除了“宋四家”之外，宋代较有影响的书家还有薛绍彭和宋徽宗赵佶。此外，蔡京、蔡卞兄弟的书法也不容忽视，但因后世恶其为人，常将其一笔带过。

✧ 名家介绍 ✧

宋 四 家

“晋人尚韵，唐人尚法，宋人尚意。”宋人书法在楷书上不及唐人，然以行草胜。书法家借书法表现哲

理、学识、情性和意趣。苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄为后世所推崇，被称为“宋四家”。

苏轼（1037—1101），字子瞻，号东坡居士，四川眉山人，官至礼部尚书，谥号“文忠”。苏轼是中国文化史上罕见的全能艺术家，在古文、诗词、书画等方面都卓有成就，为“宋四家”之首，是“尚意”书风的首创者，开一代风气。有诗评其说：“我书意造本无法，点画信手烦推求。”其代表作有《黄州寒食诗帖》、《洞庭春色赋》（见图1-29）、《中山松醪赋》等。《黄州寒食诗帖》极具挥洒之妙，被后人誉为“天下第三行书”。

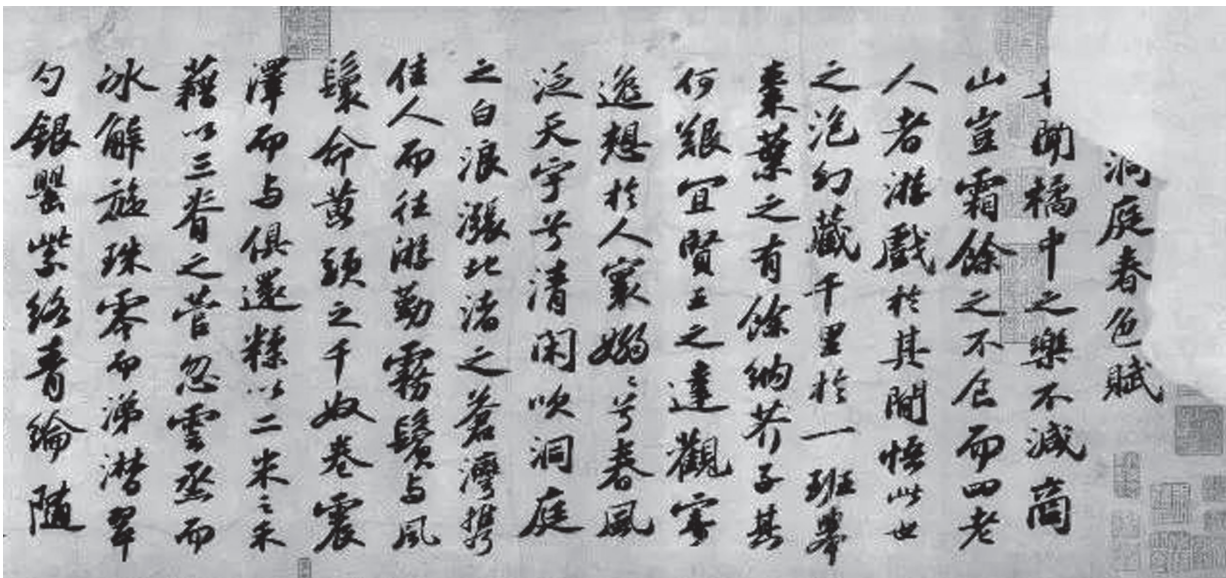

图1-29 苏轼《洞庭春色赋》（局部）

黄庭坚（1045—1105），字鲁直，号山谷道人，晚号涪翁，洪州分宁（今江西修水）人，曾任秘书至兼国史编修官，后屡遭贬谪。他为“苏门四学士”之首，工诗词，擅行草，精赏鉴，通禅学。其行书《松风阁诗帖》跌宕起伏，得自然之趣；草书有《李白忆旧游诗》、《诸上座帖》（见图1-30）等传世，黄庭坚是宋代唯一的草书大家。

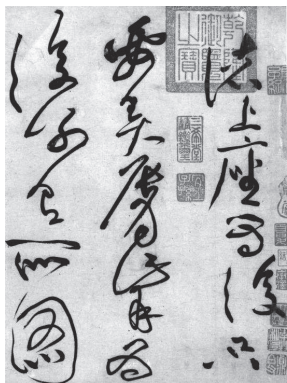

图1-30 黄庭坚《诸上座帖》（局部）

米芾（1051—1107），字元章，号鹿门居士、海岳

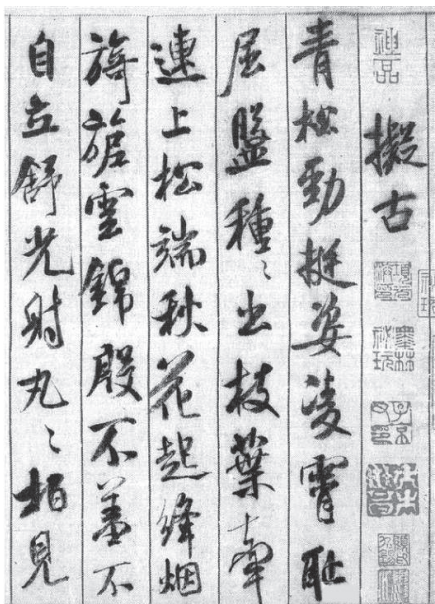

图 1-31 米芾《蜀素帖》(局部)

外史、襄阳漫士，湖北襄阳人，世称“米襄阳”，官至礼部员外郎，人称“米南官”。他举止癫狂，喜唐人服饰，故有“米颠”之称。米芾多才多艺，在诗文、书画、赏鉴等方面皆有专擅，又富收藏，精于临摹。他早年以“集古字”自居，后自成一家，以“刷字”自评。其代表作有《蜀素帖》(见图 1-31)、《苕溪诗帖》、《虹县诗卷帖》、《多景楼诗册》等。其书风如风樯阵马，沉着痛快，个性最强烈。

蔡襄 (1012—1067)，字君谟，兴化仙游 (今属福建) 人，官至端明殿学士，世称“蔡端明”。其代表作有《谢赐御书诗》(见图 1-32)、《暑热帖》等，书法秀雅清朗，为时人所称道。

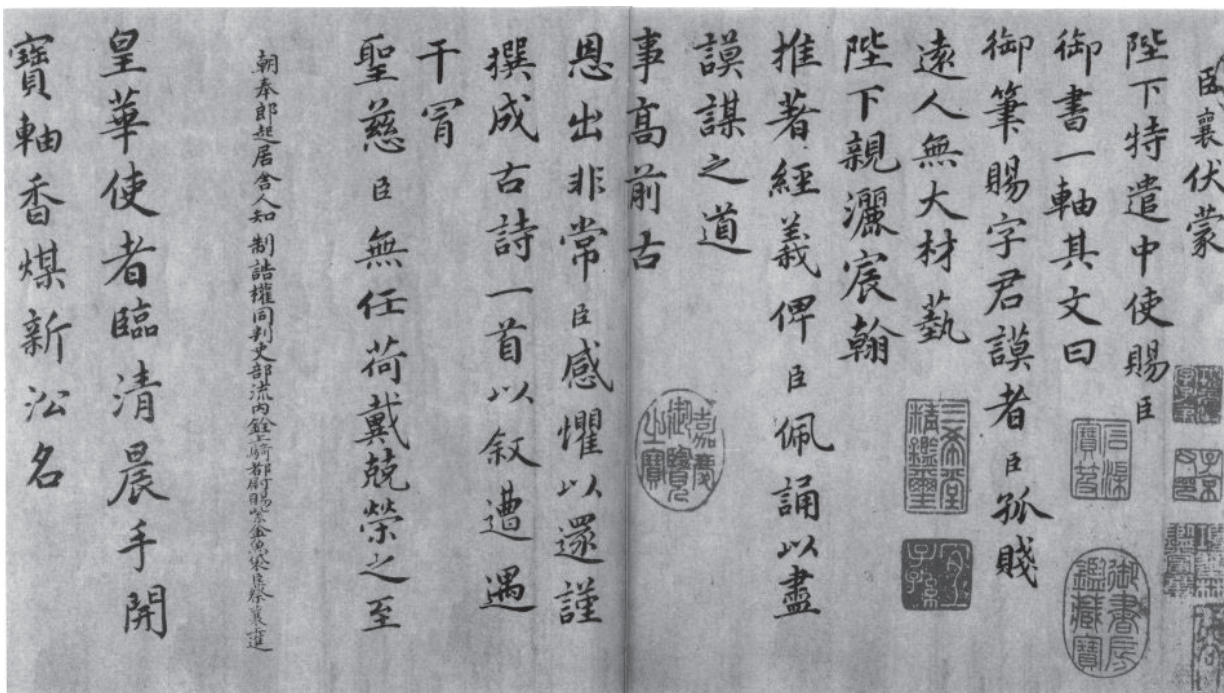

图 1-32 蔡襄《谢赐御书诗》(局部)

南宋书法有江河日下之感，书法家一般不出苏、黄、米诸家樊篱。宋高宗赵构书宗“二王”，书风纯正，开了复古书风的先河。

二、元代书法

元代是以复古为革新的时代。元代时期，由于蒙古族的统治者推行极端的民族歧视政策，传统的汉文化不能得到充分发展。书法基本上沿袭两宋，帖学、书法复古主义依然盛行。赵孟頫主张书法向古代传统学习，在以晋人为尚的同时，广泛地从晋以前的书法中吸取养分。各种久已衰微的书体，如钟鼎文、石鼓文、诅楚文、汉隶、章草等相继得到复兴，篆书、隶书、楷书、行书、章草、今草各体俱备。吾衍、吴睿、俞和等篆书名家促进了文人篆刻艺术门类的诞生。在赵孟頫的影响下，出现了邓文原、鲜于枢、康里巎巎等善章草的书法家，打破了唐宋时期罕有人涉及章草的迹象。而元末的宋克使章草达到了一个新的高度。隶书名家则有吴睿、俞和、苏大年等。同时，小楷在赵孟頫的影响下也得到了振兴，甚至影响了明代。

✧ 名家介绍 ✧

赵 孟 頫

赵孟頫（1254—1322），字子昂，号松雪道人，吴兴（今浙江湖州）人，获赠魏国公，谥号“文敏”，被后世称为“赵文敏”。他与颜真卿、柳公权、欧阳询并称为“楷书四大家”。赵孟頫博学多才，能诗善文，懂经济，工书法，精绘艺，擅金石，通律吕，解鉴赏。其绘画和书法成就最高。在绘画上，赵孟頫对山水、人物、花鸟、竹石、鞍马，以及工笔、写意、青绿、水墨无所不精，开创了元代的新画风，被称为“元人冠冕”。他在我国书法史上占有重要的地位。自5岁起，赵孟頫就开始学习书法。他早年学“妙悟八法，留神古雅”的思陵（宋高宗赵构）书，中年学钟繇及“二王”诸家，晚年学李北海（据明代宋濂讲）。明代

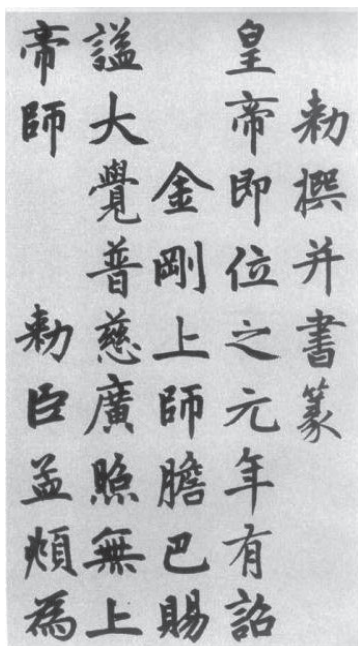

图 1-33 赵孟頫《胆巴碑》(局部)

王世懋称：“文敏书多从‘二王’中来，其体势紧密，则得之右军；姿态朗逸，则得之大令；至书碑则酷仿李北海《岳麓》《娑罗》体。”此外，他还临摹北魏沈馥的《定鼎碑》及唐代虞世南、褚遂良等人的作品。赵孟頫在继承传统上下功夫对于篆书学石鼓文、诅楚文，对于隶书学梁鹄、钟繇的书法，对于行草书学王羲之、王献之的书法，。元代虞集称赞他：“楷法深得《洛神赋》而揽其标。行书诣《圣教序》而入其室。至于草书，饱《十七帖》而变其形。”元代鲜于枢在《困学斋杂录》中称：“子昂篆、隶、真、行、颠草为当代第一，小楷又为子昂诸书第一。”其书风道媚、秀逸，结体严整，笔法圆熟，世称“赵体”。图 1-33 所示为赵孟頫作品《胆巴碑》。

第六节

明清书法

一、明代书法

明代为自 1368 年朱元璋推翻元朝统治统一全国至 1644 年李自成攻克北京这一段历史时期。在这近三个世纪中，明代皇帝都很喜欢书法。明成祖定都北京后即着手文治，诏求四方善书之士充实宫廷，以缮写诏令文书等，故大批善书者被征入宫，如沈度、沈粲、陈登、朱孔易等人，由此产生了书法史上前所未有的台阁体和台阁书法家。台阁体书法对书法家来说是一种无形的束缚，有悖于帖学书法抒发性情的需要，但

由于朝廷的倡导，其促进了明代书法的繁荣。

明代像宋代一样，也是帖学大盛的时代，法帖传刻十分盛行。其中著名的有《淳化阁帖》（泉州本）、董其昌的《戏鸿堂帖》、文徵明的《停云馆帖》、华东沙的《真赏斋帖》、陈继儒选编苏轼书法的《晚香堂苏帖》等。其中，《真赏斋帖》可谓明代法帖的代表；《停云馆帖》收录了从晋代至明代的名家墨宝，可谓丛帖之大成。

士大夫清玩风气和帖学的盛行影响了书法的创作，所以，整个明代书体以行楷居多，但未能上溯至秦、汉、北朝，篆、隶及魏体作品几乎绝迹，而楷书皆以纤巧秀丽为美。

值得注意的是，明代书坛地域书风突出，中心在苏州南部，对这种现象的形成一般认为与吴门画派的出现有关。书法家兼画家在宋时就已多见，至元时更甚。元代山水画大家大多数活动于江浙一带，并一直影响到明代。大多数的吴门、华亭书派诸子集书法家与画家于一身，他们的作品体现了书画结合的显著特点。这也是明代书法家“尚姿”的主要原因。

总体来说，明代书法有三个特点：由于受元代赵孟頫的影响，明代前中期的书法个性不强，直至中后期在个性解放思潮的推动下才有所改观；明代的刻帖之风盛行，使得帖学之风大盛，但多顾及书法流变而忽略其源，故取形多而得神少；画家兼书法家必影响书法造型能力，“尚姿”内涵突出，笔法内涵削减，加上书法形式（尺幅的扩展，字亦增大），为适应欣赏在结字、用墨、章法方面有所变化，使自晋代以来的尺牍墨札笔法、意味大减，笔法变得含混不清，虽然个性有所张扬，令人耳目一新，但易给人标新立异的感觉，故有人认为帖学之坏始于明代，到了清代这种现象进一步加剧。

名家介绍

祝允明

祝允明（1460—1527），字希哲，因右手有枝生手指，故自号枝山，世称“祝京兆”，长洲（今江苏苏州）人。他自幼聪慧过人，5岁时能写一尺见方的大字，9岁会作诗，弘治五年（1492年）中举，之后久试不第。正德九年（1514年），他被授为广东兴宁县知县，嘉靖元年（1522年）转任应天（今南京）府通判，不久称病还乡。

祝允明能诗文，尤工书法。他和唐寅等人意气相投，玩世狂放，与唐寅、文徵明、徐祯卿并称为“吴中四才子”。晚年，他喜独居作诗文，崇尚魏晋风流和禅宗，生活更加放浪形骸而不乐拘检。但在吴门书派中，他是非常具有文人特质的一位。

祝允明以小楷《千字文》（见图1-34）和狂书成就最高。他的楷书早年精谨，师法赵孟頫、褚遂良，并从欧阳询、虞世南而直追“二王”。他的草书师法李邕、黄庭坚、米芾，功力深厚，晚年尤重变化，风骨烂漫。他打破传统，锐意创新，开创了明清时代草书的新面貌。明代黄省曾赞曰：“枝山草书天下无，妙酒岂独雄三吴？”明代何乔远在《名山藏》中称道：“允明书出入晋魏，晚益奇纵，为国朝第一。”清代朱和羹在《临池心解》中赞曰：“祝京兆大草深得右军神理，而时露伧气；小草则顿宕纯和，行间茂密，亦复丰致萧远，庶几媲美褚（遂良）公。”

文徵明

文徵明（1470—1559），初名璧，字徵明，后更字徵仲，号衡山，自号衡山居士，人称文衡山，长洲（今江苏苏州）人，“吴门画派”创始人之一。他是明代中期最著名的画家、大书法家，“江南四大才子”（又

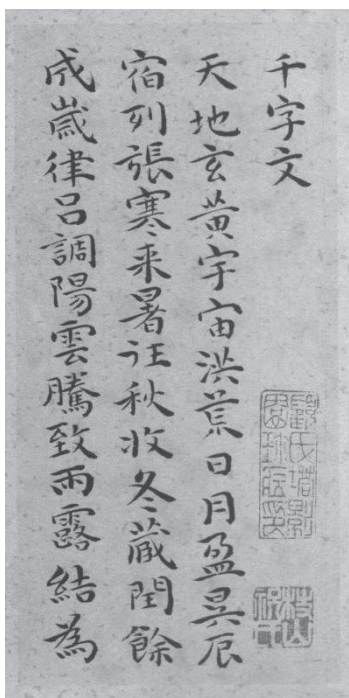

图1-34 祝允明《千字文》（局部）

称“吴中四才子”之一；与沈周、唐寅、仇英合称“明四家”。

文徵明出身官宦世家，早年也曾数次参加科举考试，均以不合时好而未被录取。54岁时，他以贡生被荐为翰林院待诏，做官4年辞归，自此致力于诗、文、书、画，不再求仕进，力避与权贵交往，专工诗、文、书、画艺术30余年。其诗、文、书、画无一不精，被人称作“四绝全才”。他晚年声望极高，对后世产生了极大的影响。他的儿子文彭、文嘉在书法上也很有成就，其中文彭还是明清篆刻的一代宗师。

在书法上，文徵明早年受其父好友吴宽的影晌学苏体，后受他的岳父李应祯的影响学宋元的笔法较多。其小楷师法晋唐，主要鉴习钟繇、王羲之、王献之、虞世南、褚遂良和欧阳询，法度谨严、笔锋劲秀、体态端庄，风格清秀俊雅，尤其是他80岁以后写的小楷更见功力。其行书主要学王羲之、智永，运笔遒劲流畅。文徵明晚年的大字学黄庭坚，风格变得苍劲秀逸、骨韵兼擅。他与祝允明、王宠齐名。

文徵明的传世墨迹很多，有小楷《前后赤壁赋》《顾春潜传轴》《离骚经九歌册》《醉翁亭记》（见图1-35），行书《七律诗轴》，草书《七律立轴》，行草《滕王阁序》。他所有的作品都笔笔工整，这在我国书法家中是极为少见的。

王 宠

王宠(1494—1533)，字履仁、履吉，号雅宜山人，人称“王雅宜”，吴县（今江苏苏州）人。王宠是一个极有才气的书家，但一生仕途不佳，八

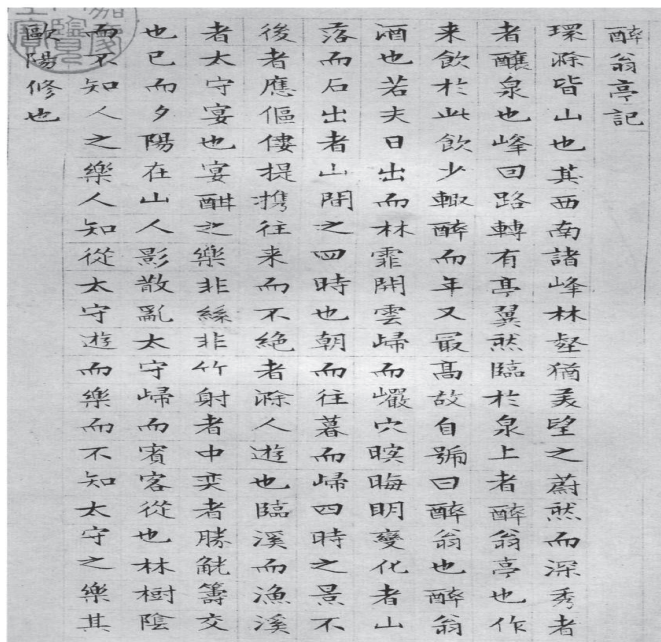

图1-35 文徵明《醉翁亭记》（局部）

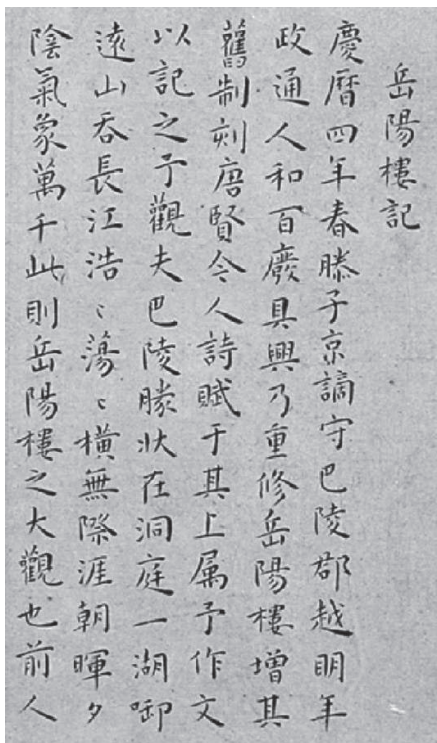

图 1-36 王宠《岳阳楼记》(局部)

次应试，皆不及第，仅以邑绪生被贡入南京国子监，成为一名太学生，世称“王贡士”“王太学”。他工诗文书画，兼擅篆刻，放意山水，才高志远，在诸方面都取得了较高成就，其中以书法最著名。他诸体皆能，最擅长小楷、行书、草书，取法魏晋，浸淫于钟、王，道正功深，书风趋于端庄古雅。在吴门诸子中，他的书法趣味尤高，原因是他心不降唐宋以下，手熟于法度之内，笔下无狂怪之病，点画、结体皆有来处，心境旷达而使字势开阔正大。他追求的是一种疏宕雅拙的韵味，以韵写拙，并拙中见秀、拙中见雅。他的小楷取法钟繇，中和于“二王”，于古雅中见清淡；行草书宗法《十七帖》《圣教序》等，形神兼备。在书法史上学王右军杰出者，除米芾和赵孟頫之外，就数他和王铎有成就，他们各有所长；米芾得王右军之迅疾，赵孟頫得王右军之端正，王宠得王右军之萧散，王铎得王右军之雄厚；就气韵而言，王宠为上，但是可惜其早逝，未能含和圆润，更进一步。

他的代表作品有草书《李白古风诗卷》《石湖八绝句卷》，楷书《游包山集》《岳阳楼记》(见图 1-36)，等等。

二、清代书法

清代是中国封建社会的最后一个王朝，出现过康熙盛世，也经历了被列强凌辱的漫漫长夜。但即使灰暗的政治和经济时期也无法掩盖书法艺术的辉煌。与中国其他历史阶段相比，清代书法可被定位于发展的中兴期。

清代前期，康熙喜好董其昌的书法，乾隆喜好赵孟頫的书法，于是董其昌、赵孟頫的书风风靡天下。

此时帖学代表书法家有张照、姜宸英、刘墉、王

文治、梁同书、翁方纲等。清代中期以后，帖学衰落，碑学大兴。清代碑学发轫于清初兴起的金石学，郑簠擅隶书，亦精行草书，以草法作隶（草写隶书），开一时之风。乾隆、嘉庆时期，金石考据之学盛行，先秦金石及北朝碑刻书法大量出土，人们弃帖追碑，于是碑学派应运而生，加上碑学理论的倡导，碑学鼎盛。著名的理论著作有阮元的《南北书派论》《北碑南帖论》，包世臣的《艺舟双楫》，康有为的《广艺舟双楫》，等等。

清代碑派书法代表金农、伊秉绶、邓石如鼎足而三，冠冕群流。金农，字寿门，号冬心先生，以布衣终其身，以齐头笔侧锋写隶书，称“漆书”。伊秉绶，字组似，号墨卿，隶书得秦汉遗法，又融颜真卿楷书笔意，有华贵雍容之度。邓石如，字顽伯，号完白山人，力学篆隶，篆法以“二李（秦朝李斯与唐朝李阳冰）”为宗，博大精深，以隶法写篆，为碑学创新开无限法门，被誉为“碑学派第一人”。图1-37所示为邓石如隶书作品《少学琴书册》。

清代碑学名家辈出，如郑燮（郑板桥）、何绍基、吴熙载、杨沂孙、赵之谦、吴昌硕等在篆隶行草方面皆成就卓著，可谓气象万千。

中国书法绵延几千年，名家辈出，名作浩如烟海，足为后来者效法学习。我们只有背靠传统，厘清脉络，以史为鉴，才能开拓新的未来。

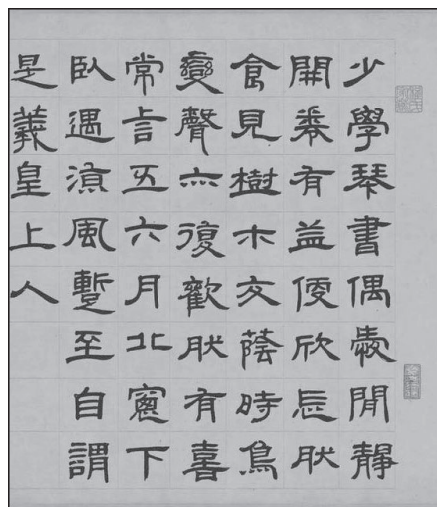

图1-37 邓石如《少学琴书册》

课堂活动

制作中国书法历史表

中国书法艺苑菁华，历数千年。请你将中国书法的历史以表格（见表 1-1）的形式概括出来。

表 1-1 中国书法历史

朝	代	时	间	书	体	代表碑帖	时代书家	书论名篇	书坛纪事	备	注