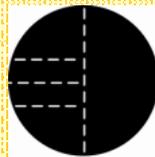

香港工程師學會

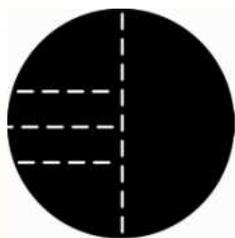
中華智慧講座：

翰墨情懷 - 漢字 5000 年

余立佐
三餘書學社
2011.2.18

三餘書學社

©三餘書學社

三餘書學社

「三餘」一詞乃三國時代一位叫董遇的學者提出，他解釋「三餘」說：「冬者歲之餘，夜者日之餘，陰雨者晴之餘也。」概括其意義，就是指時間空間。

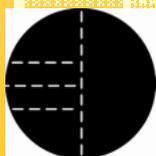
「工夫乃在三餘」，是三餘書學社顧問劉學清老師勉勵我們當以三餘之暇，要善用空閒時間做一些自己有興趣的事情或研究，多下工夫，日積月累，他日或有意想不到的收獲，故本社名爲「三餘書學社」。

三餘書學社成立的目的是，是爲集合對中國書法藝術有興趣的人士，共同參與、切磋、討論書法藝術，豐富業餘生活。除此，我們亦不時舉辦各類活動，提高社員書法藝術的修養，並增進社員間的友誼。

三餘書學社成立以來，自八五年開始，便分別在文化中心、沙田及屯門大會堂和中央圖書館舉辦了十多次書法展覽。

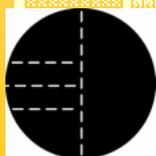

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

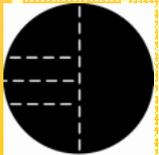

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

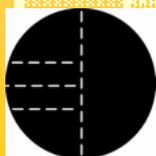

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

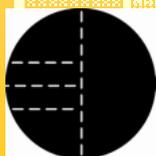

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

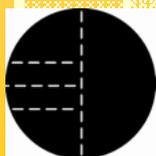

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

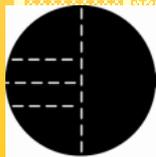

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

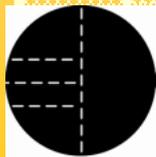

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

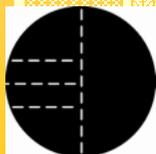

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

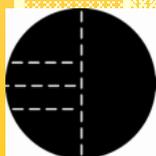

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

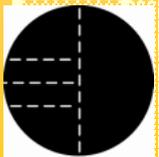

香港工程師學會會員參觀
三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

翰墨情懷 - 漢字 5000 年

- 漢字 5000 年
- 公元前 1 萬 - 公元前 5000 年
- 公元前 4000-3000 年 符號
- 公元前 1600 年 甲骨文
- 公元前 1100 年 金文
- 公元前 800 年 篆書
- 公元前 800 年 - 公元 200 年

翰墨情懷 - 漢字 5000 年

■ 1 文的字起源

- 西周（公元前800年）
- 春秋（公元前770-476年）
- 戰國（公元前475-221年）
- 秦代（公元前221-207年）
- 西漢（公元前 207 年 - 公元 8 年）
- 東漢（公元 25-220 年）
- 隸變，又稱為隸定，是漢字由小篆演變為隸書的過程，發生在秦漢之間，是漢字發展的轉捩點。
- 隸書的起源

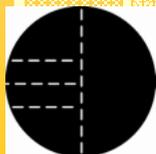
■ 2 漢字的藝術層次

■ 3 漢字的獨特性

■ 4 漢字的魅力

■ 5 中國書法

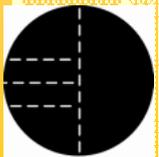
- 唐朝(618-907)   宋朝(960-1279)   清朝(1644-1911)

170 萬 - 1 萬年前

舊石器時代：

- 早期：元謀猿人
- 晚期：山頂洞人

1 萬 - 5000 年前

■ 新石器時代:

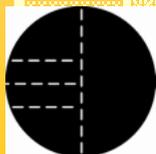
■ 中期: (黃河上游)

■ 仰韶文化

■ 馬家窟文化

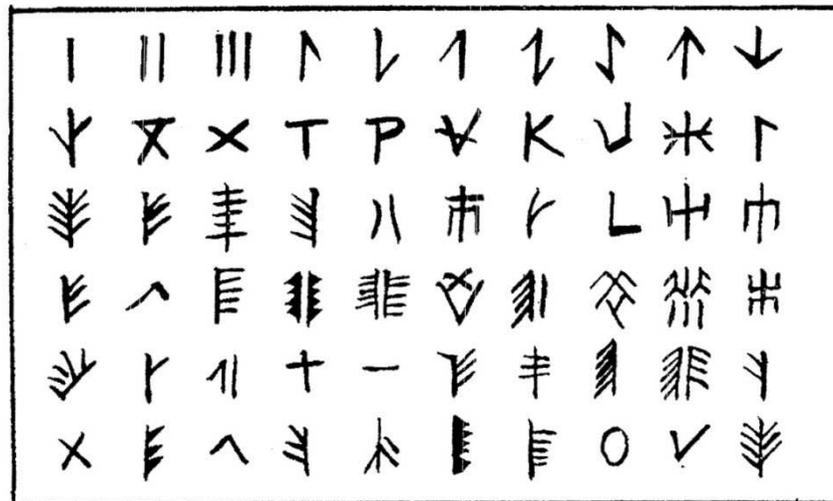
■ 中期: (黃河下游)

■ 大汶口文化

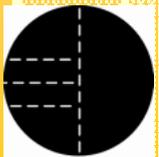

1 萬 - 5000 年前

- 新石器時代:
- 中期: (黃河上游)
- 仰韶文化

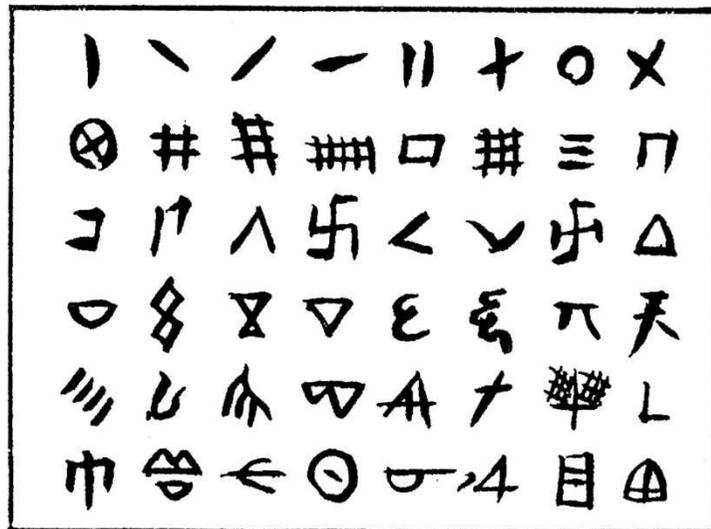

仰韶文化中的刻划符号

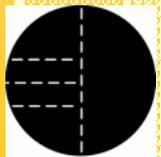

1 萬 - 5000 年前

- 新石器時代:
- 中期: (黃河上游)
- 馬家窟文化

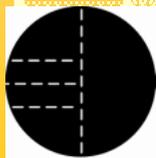

馬家窟文化中的繪制符號

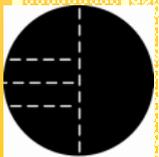
公元前 4000-3000年 符號

- 新石器時代：中期：(黃河下游)
  - 在大汶口文化遺址中的陶尊符號

公元前 4000-3000年 符號

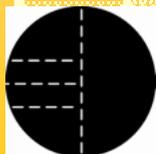
- 在大汶口文化遺址中的陶尊符號
- 在半坡，姜寨等遺址中的彩陶上刻劃符號
(褐、紅、黑色) 與甲骨文的字相同或相近
- 符號是“文字起源階段所產生的一些簡單文字”
- 在臨潼姜寨遺址最早發現石硯、墨丸(氧化錳類黑色顏料)

公元前 1600年 甲骨文

甲骨文的起源

- 清光緒二十五年(公元1899年)時發現於河南省安陽縣的小屯村，甲骨文距今已有三千多年，是中國目前所發現最早的文字。
- 甲骨文，是商代（公元前1600-1100）的文字。因為商王族崇尚迷信，往往用龜甲或牛骨占卜吉凶，所以甲骨文中以祭祀文字居多，但學者發現也有一部分甲骨文是用來記事：征戰、行幸、田獵、日、月、風、雨之事。

公元前 1600年 甲骨文

殷商時代 龜甲文
河南安南小屯出土

商朝 肩胛骨文
河南安南小屯出土

公元前 1600年 甲骨文

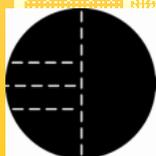
甲骨文的結構及特徵

- 甲骨文的字體結構，已經突破完成其物的原始限制，漸趨符號化的對稱形體，大致都是由上而下舒展，方多圓少，結字大多均衡對稱，結體則多為長方形。

至於它的筆劃，都是頭尾尖峭，中間稍粗，而且筆觸灑脫，凌厲異常。在書體上不屬於篆系文字。

① 商·“众人协田”刻辞牛骨

公元前 1600年 甲骨文

中國文字起源於圖畫，
在甲骨上最容易看出：

本版甲骨上刻鳥形象形
文字。由上而下是由鳥
嘴、鳥頭、鳥身進而全
部鳥形的刻畫過程。

這是稀有的例子。

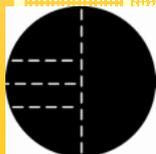

本版資料選自臺北故宮博物院網站

公元前 1600年 甲骨文

甲骨文書法的發展

- 甲骨文書法發展的五個相應時期：
- 第一期（武丁時代）的書法風格，宏放雄偉。
- 第二期（祖甲、祖庚時代）書風較為謹飭。
- 第三期（廩辛、庚丁時）書風轉變，陷于頹靡。
- 第四期（武乙、文丁時）的作品生動、勁峭、時逞放逸不羈之趣。
- 第五期（帝乙、帝辛時代）的書風、除少數獸頭大字刻辭外，其餘的都異常嚴肅工整。

公元前 1600年 甲骨文

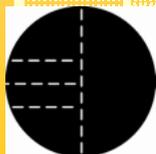
宰豐骨匕
記事刻辭
拓片

甲骨文書法發展的第五期（帝乙、帝辛時代）

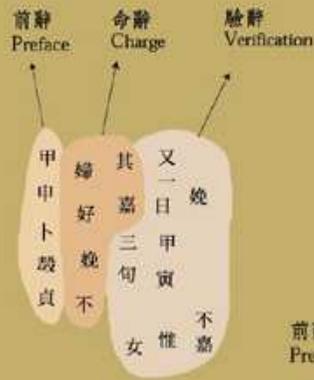
公元前 1600年 甲骨文

- 因為甲骨文已具備了中國書法的三個基本要素(用筆，結字，章法)，才稱得上是書法，是目前可以見到的最早的成熟書法。而此前的圖畫符號并不全有這三種要素。
- 甲骨文書法 → “硬筆書法”：中國最早的書法，具備篆刻最基本的刀法要求。彩陶與甲骨是先刻劃然後再書寫的，那時毛筆還沒有作為獨立的書寫工具。
- 甲骨文6.2萬片中3950個單字，可辨識的約有2000個。

公元前 1600年 甲骨文

如何讀甲骨文？ How to Read Oracle Bone Inscriptions?

反問之例

甲申這天占卜，殼問說：婦好要分娩了，不好嗎？
經過三十又一天，婦好在甲寅日分娩，不好，生了女生。

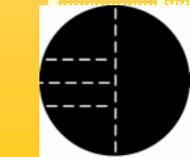
辭例完整之甲骨

(殷墟文字丙編247，現藏於中央研究院歷史語言研究所)

正問之例

甲申這天占卜，殼問說：婦好要分娩了，好嗎？
王根據卜兆預言說：如果是在丁日分娩，很好；如果是在庚日分娩，吉利。
經過三十又一天，婦好在甲寅日分娩，不好，生了女生。

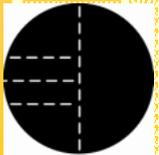

公元前 1100年 金文

■ 金文 - 考古學分支 - 銘刻學(Epigraphy)

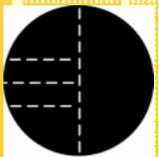
- 現代考古學 → 對青銅器銘文的慣稱
(前金石學)
- 金文 → 廣義: 古代夏、商、周直至秦漢、魏晉、南北朝、
隋 唐、兩宋所鑄、刻的銅器文字
- 狹義: 夏、商、周三代金文
- 又稱鐘鼎文: 商、周 (主要是周代)
鐘、鼎多而重要
- 其實, 整個商代無鐘, 最早的鐘銘, 直至西周時開始有之

公元前 1100年 金文

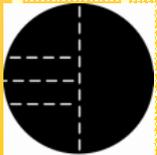
■ 什麼是金文？

- 金文是「吉金文字」的簡稱。包括在銅器、兵器、貨布、符璽、度量衡上的文字，皆稱為金文。
- 金文又名鐘鼎文，是鐘鼎等器物上鑄造的款識文字，或陰或陽。金文在商殷晚期（公元前14-11世紀）已成熟。
- 周代，金文為主要的書體存在形式與書法表現形式。

公元前 800年 篆書

- 篆書，有大篆 和 小篆 之分。
- 大篆被認為在周宣王期間（公元前827年）以籀文的形式系統化。它們以垂直規則出現的瘦長字體描繪。
- 小篆在中國第一皇帝秦始皇的王朝期間（公元前221-207年）由李斯系統化。李斯編寫了《蒼頡篇》，大約3300個小篆漢字認可名單。它們的形式較不長方形和更加似方形。
- 中國第一本字典，《說文解字》（公元100年-121），在540部首之下顯示 9353小篆字體，是許慎在漢代的畢生事業。

中國第一本字典（公元**100年-121年**）

許慎 《說文解字》

在**540**部首之下顯示**9353**小篆字體

依許慎在「說文解字」中對六書的解釋，並作簡要舉例如下：

(一)「象形」——謂：「象形者，畫成其物，隨體詰詘，日月是也。」

例如：☉(日)、☾(月)、☁(雲)、☔(雨)、⚓(山)、水(水)。

(二)「指事」——謂：「指事者，視而可識，察而見意，上下是也。」

例如：上(上)、下(下)、一、二、三數字等。

(三)「會意」——謂：「會意者，比類合誼，以見指撝，武信是也。」

例如：止(止)、戈(戈)為武(武)；人(人)、言(言)為信(信)等。

(四)「形聲」——謂：「形聲者，以事爲名，取譬相成，江河是也。」

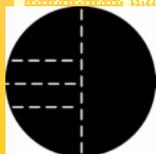
例如：江(江)、河(河)、鳩(鳩)、鸚(鸚)、草(草)、藻(藻)等。

(五)「轉注」——謂：「轉注者，建類一首，同意相受，老考是也。」

例如：老(老)、考(考)、𠄎(返)、還(還)等。

(六)「假借」——謂：「假借者，本無其字，依聲託事，令長是也。」

例如：道(道)，本義爲「道路」，借作「道德」之道。翁(翁)本義是鳥的頸毛，借作「老翁」之翁等。

公元前 800 - 公元 200年

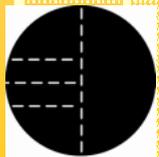
1 文的字起源

- 西周（公元前800年） → 大篆：

- 毛公鼎

鼎中最長銘文的青銅器 497字

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

- 西周（公元前800年） → 大篆：
- 散氏盤

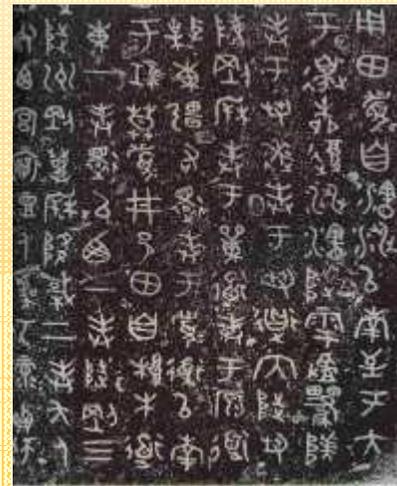

盤中最長銘文的青銅器 357字

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

- 西周（公元前800年） → 大篆：
- 散氏盤

盤中最長銘文的青銅器 357字

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

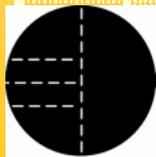
金文多鑄在銅器內側，以征伐、祀典、冊命等記事文爲主。

中山王 𦉳 鼎实物

中山王𦉳鼎
东周·中山

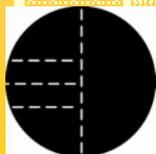
公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

中山王 雷鼎金文書法

三餘書學社 2008.1.18-20 在中央圖書館書法展覽

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

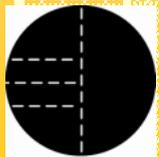

鄧石如

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

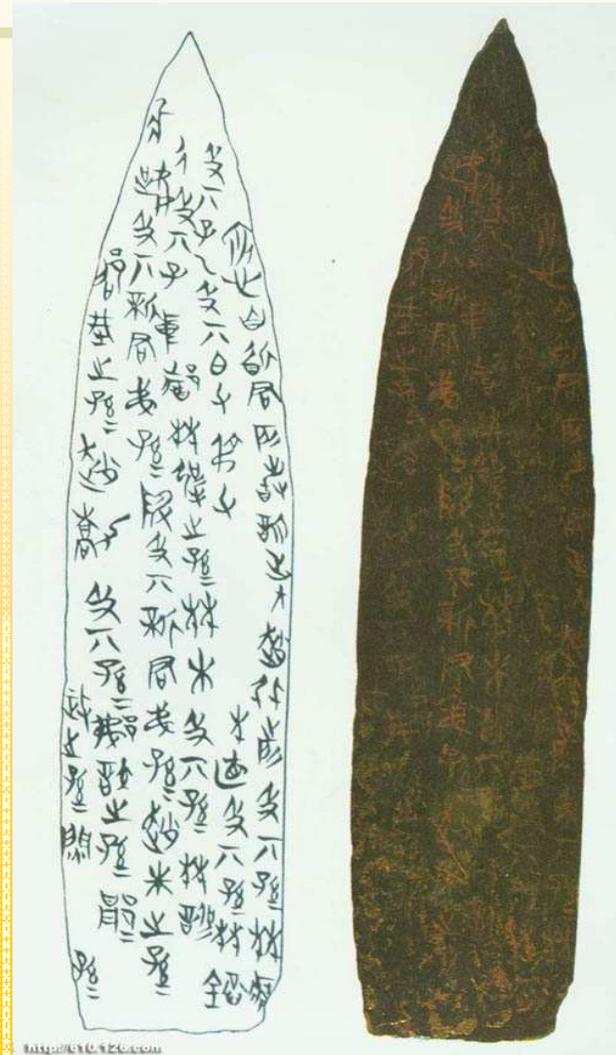

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

- 春秋（公元前770-476年）
- 最早用毛筆書寫的完整篇章

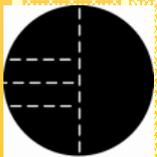
《侯馬盟書》

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

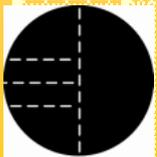
- 戰國（公元前475-221年） → 石鼓文：
  - 小篆之祖和石刻之祖
- 戰國晚期 → 已開始篆書隸變
  - 此階段稱“古隸”或“秦隸”

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

- 戰國（公元前475-221年） → 石鼓文：
- 小篆之祖和石刻之祖

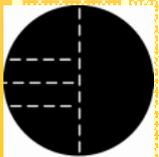

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

■ 什麼是石鼓文？

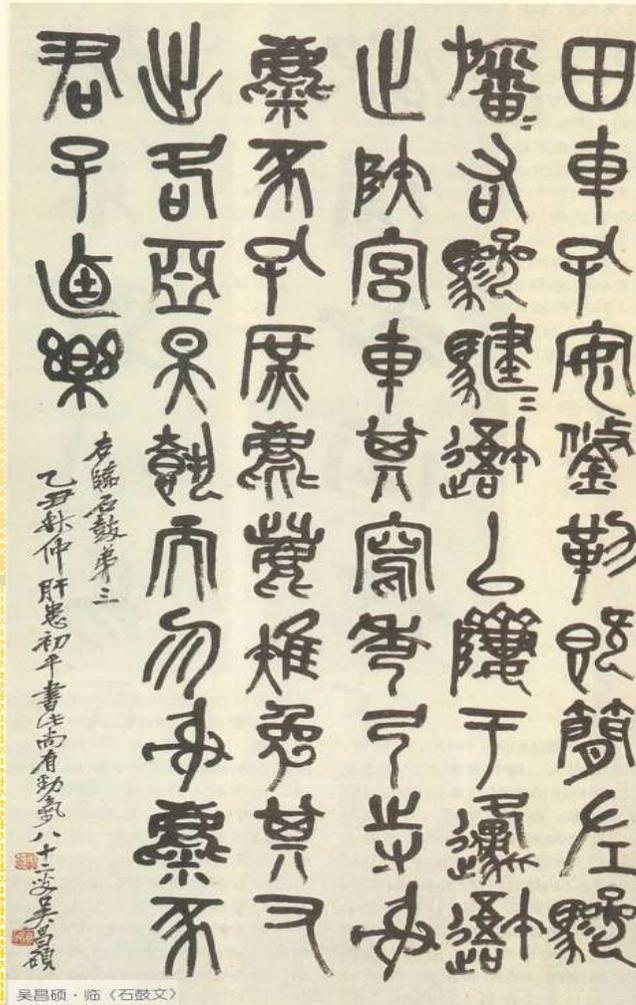
- 現傳最早的石刻，要算是石鼓，內面環刻四言詩辭，內容都是歌頌有關田獵宮囿的美好，一共有十個，人們把它稱做「石鼓文」。

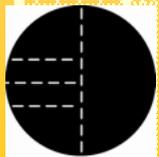
公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

石鼓文
書法

吳昌碩·臨《石鼓文》

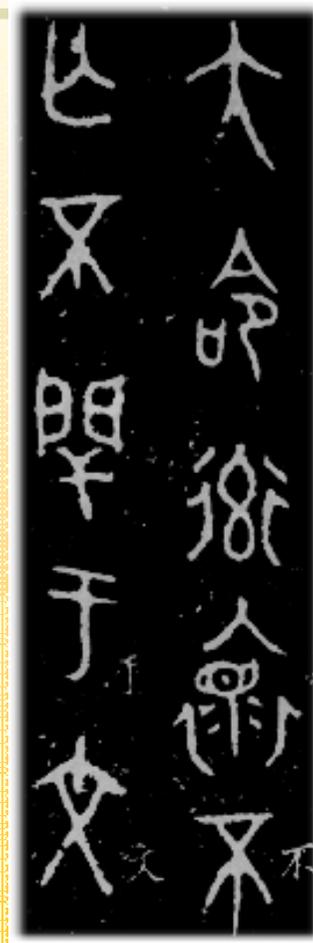
公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

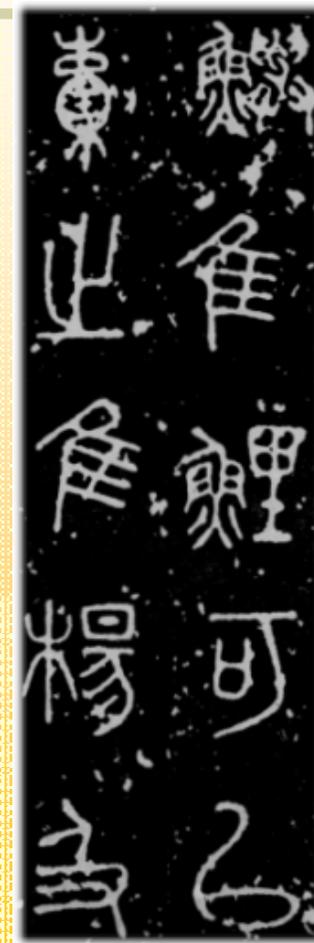
金文、石鼓文的結構及特徵

金文及石鼓文的筆劃漸趨圓轉，樸拙而厚實；其字體結構，大小正欹、不律而合，看似歪斜，其實互相牽引，而達到巧妙的平衡。

石鼓文的書體介乎古籀與秦篆之間，可知確是秦始皇以前之物，結體方整而宛通，風格渾穆而圓活，應當是屬於籀書的系統。是由大篆到小篆的轉型期代表作。

毛公鼎鑄文

石鼓文 48

大篆

大篆，從漢代以來，一般人都認為是周宣王（公元前827年）時太史籀所造，故大篆又稱為「籀文」。

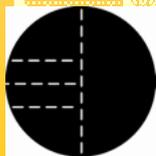
籀文
之
歸
其
熹

朱為海

商
周
泉
命
不
闕

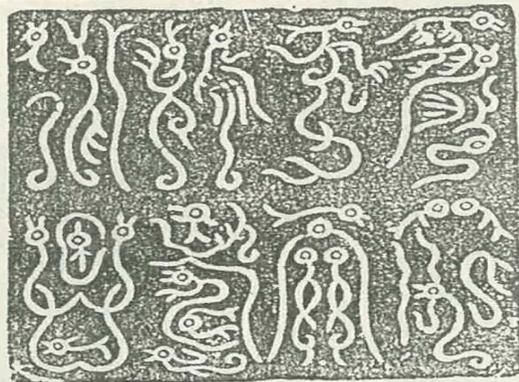
遵九大元正篆

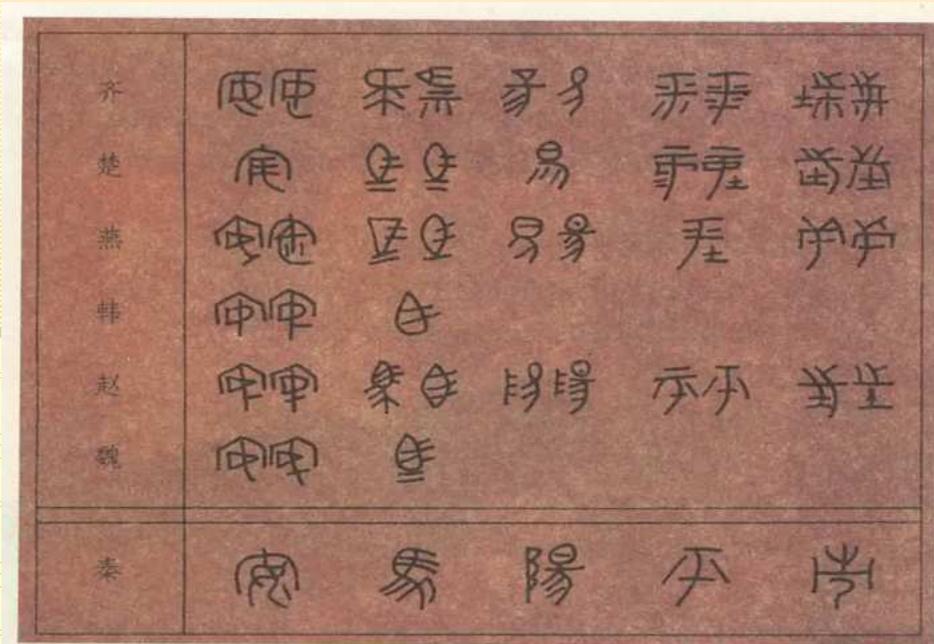
公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

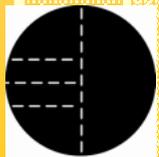
- 秦代（公元前221-207年）：
- 秦始皇統一中國後，命李斯統一六國之字，到處刻石立碑。

① “秦始皇印”印文
印文为虫鸟篆“受命于天既寿永昌”。

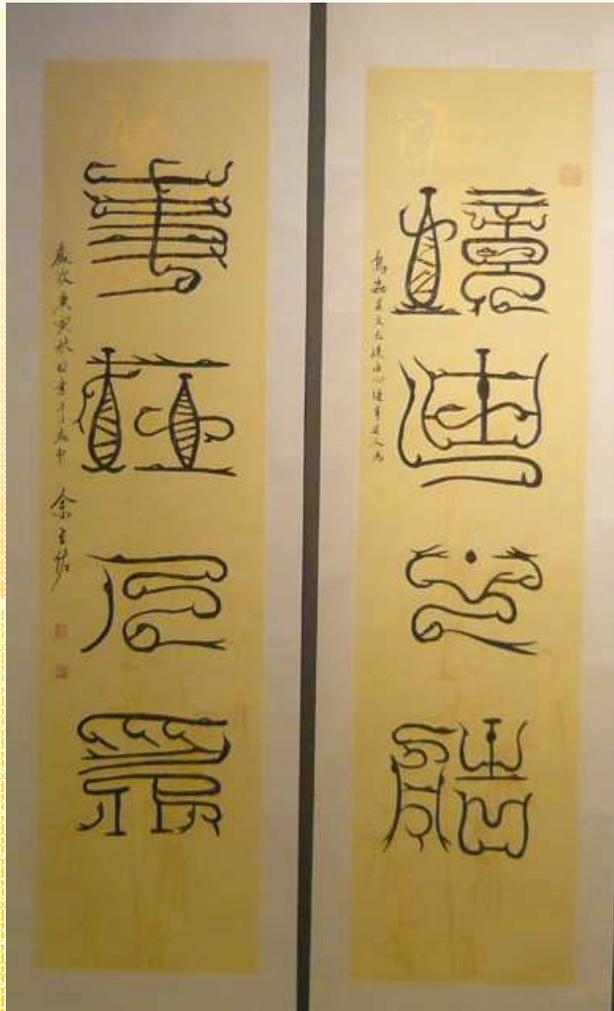

① 秦统一文字表

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

鳥蟲篆書

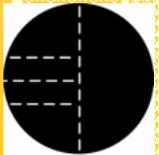
三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館
舉辦書法展覽

51

公元前 800 - 公元 200年

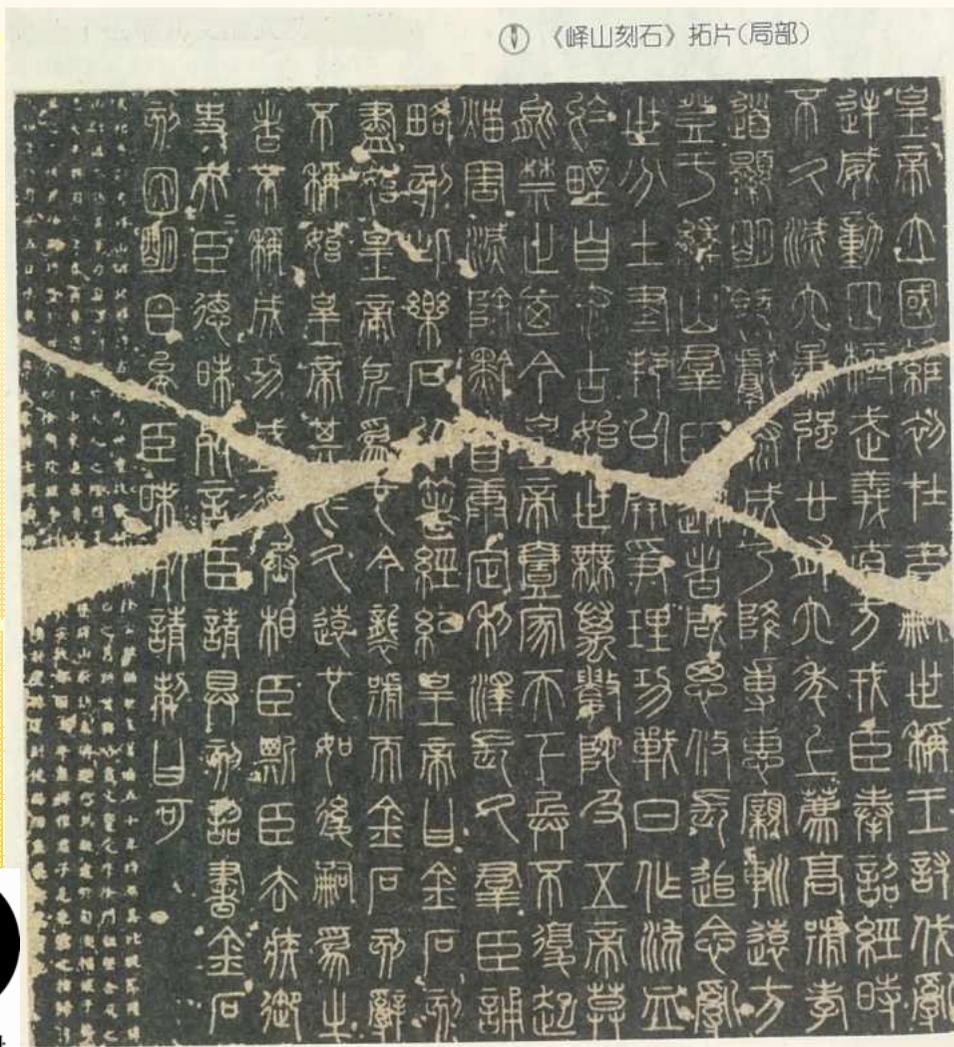
1 文的字起源

- 秦代（公元前221-207年）
- 秦始皇統一中國後，到處刻石立碑。
  - 《嶧山刻石》
為標準的小篆書體。
  - 《杜虎符》

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

嶧山刻石

公元前 800 - 公元 200年

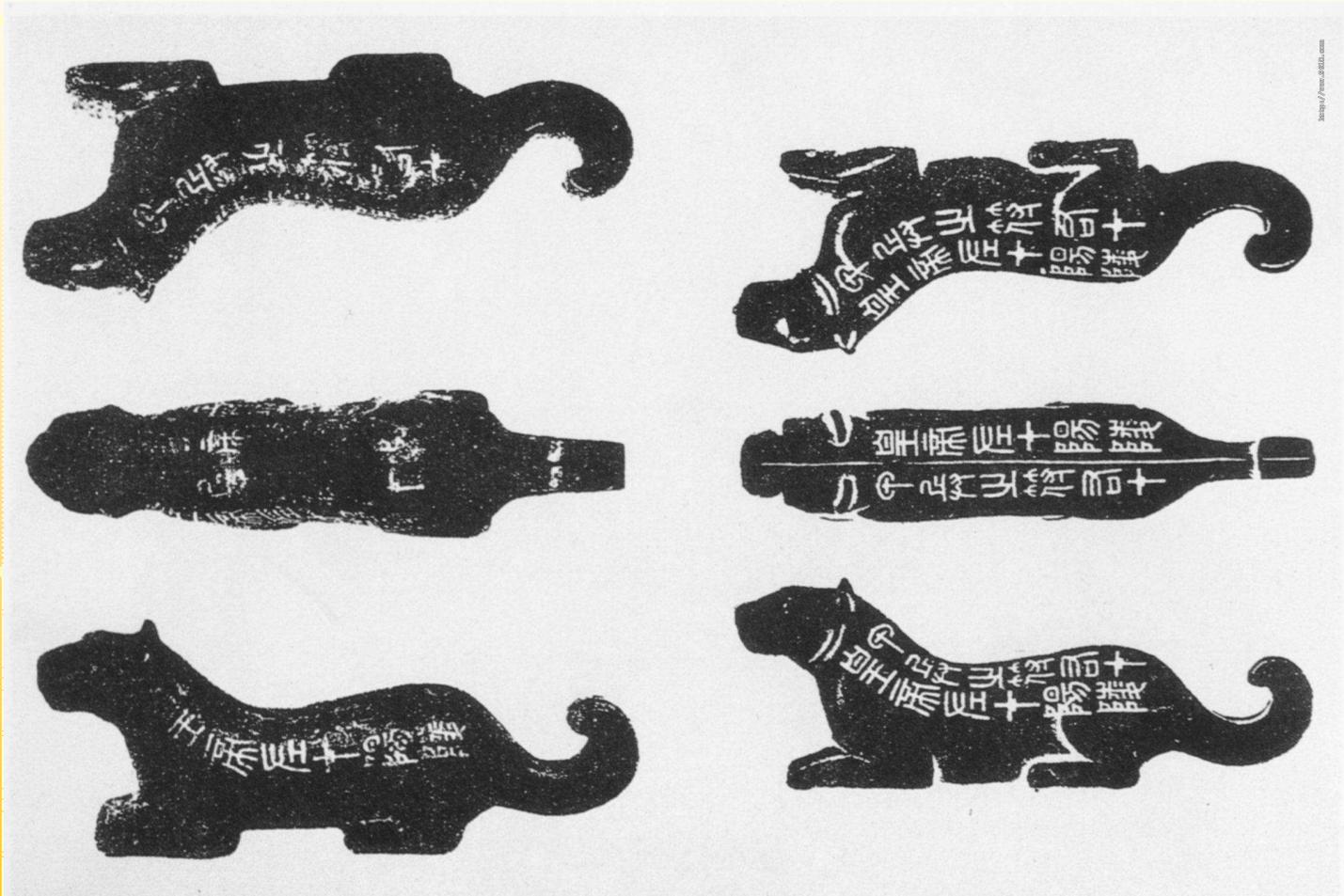
1 文的字起源

杜虎符

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

杜虎符

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

■ 小篆的由來

- 秦始皇統一六國，秦相李斯，將秦地使用的文字，搜集起來加以整理，作為全國的標準文字，把過去的古文和籀文稱為「大篆」、把整理出來的文字稱為「小篆」。

■ 現在可見到的秦篆，除了嶧山、泰山、瑯邪台、之罘、東觀、碣石、會稽等七個石刻之外，還有秦權、秦量、秦詔版，也就是刻在度量衡上的革新措施的公文。

秦詔版

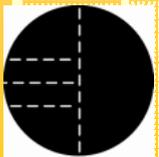
公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

秦代小篆的結構及特徵

小篆的字體勻圓齊整，尤其李斯的小篆，筆劃細膩圓轉，且粗細一致，被稱為「玉筋篆」。

其字體結構，常可見對稱的組合，字體形狀較為窄長，向下的筆劃時而婉轉屈伸，時而直瀉而下，美不勝收。

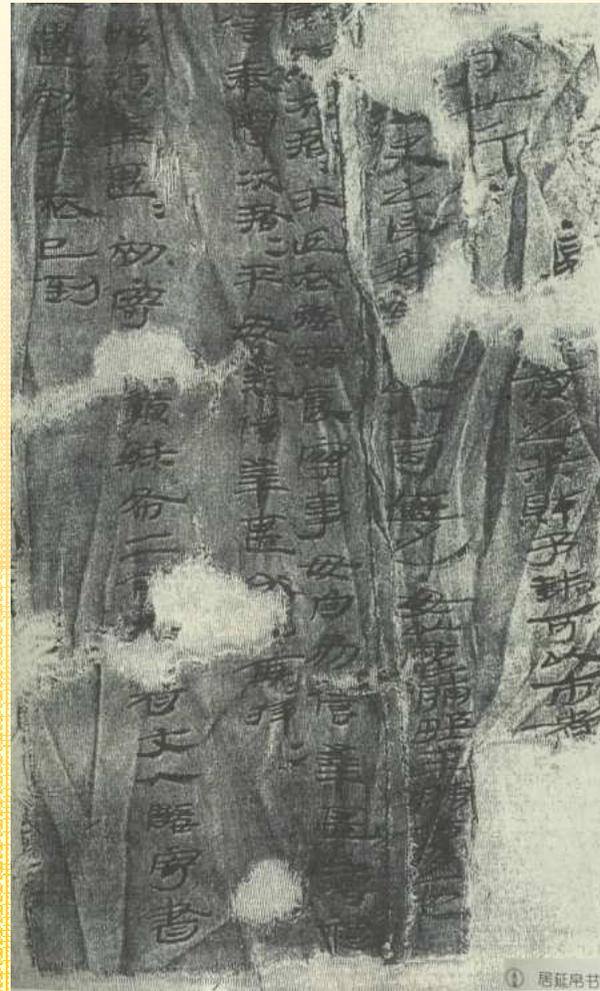

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

- 西漢（公元前 207 年- 公元 8 年）《馬王堆帛書》：
- 由於是多人同寫的古佚書，其書法最好地反映了秦漢之際篆書隸變的過程。

《居延帛書》→
古隸特徵明顯減少

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

- 東漢（公元 25 - 220 年）
- → 《禮器碑》：漢書第一，
- 意境在《史晨》、《乙瑛》、
《孔廟》、《曹全》諸碑之上，
乃“隸中之聖”的漢隸刻石。

■ 《曹全碑》 → 漢碑中的神品

■ 《張遷碑》 → 學習漢碑的基礎，
筆勢雄強，結字方正。

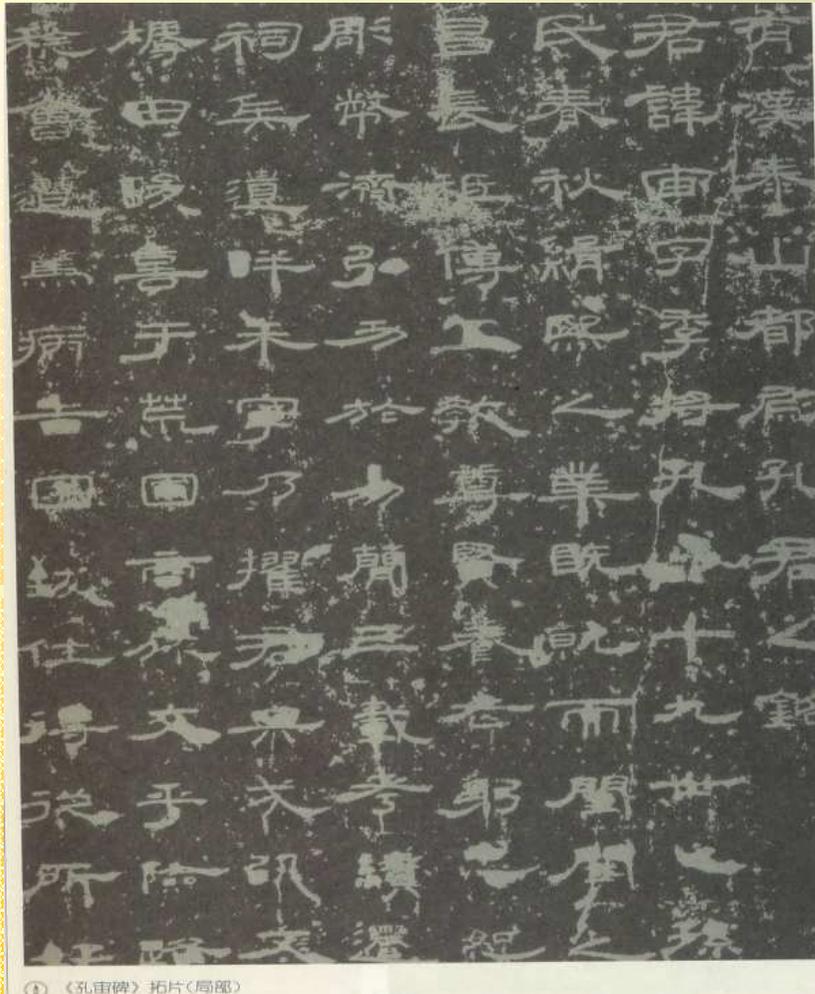

《禮器碑》（公元156年） 59

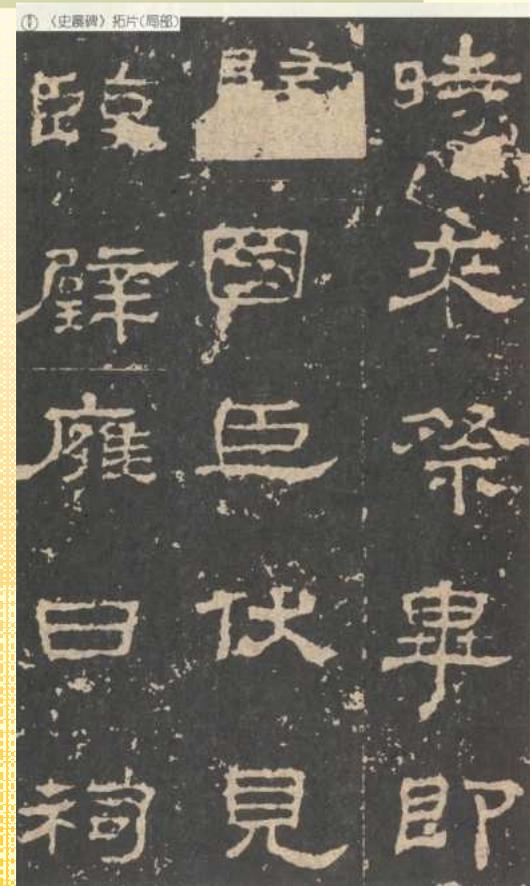
公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

《孔廟碑》
(公元164年)

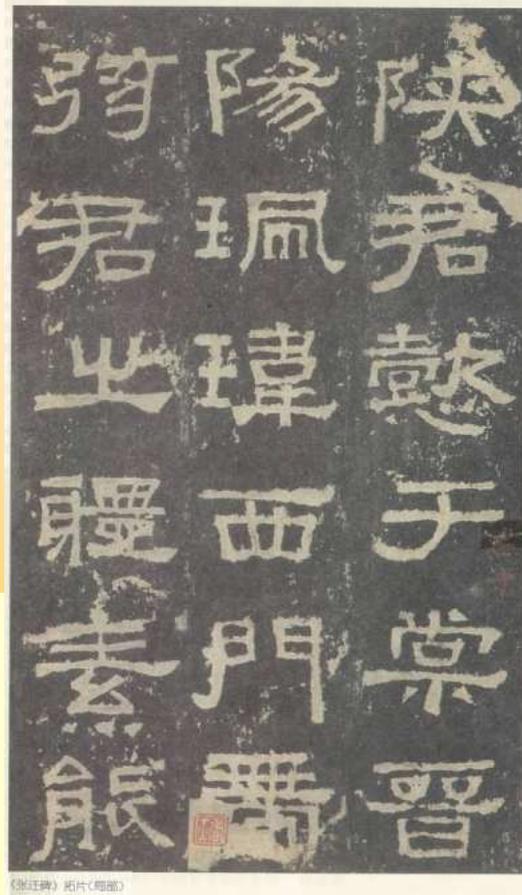
① 《孔廟碑》拓片(局部)

《史晨碑》
(公元169年)

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

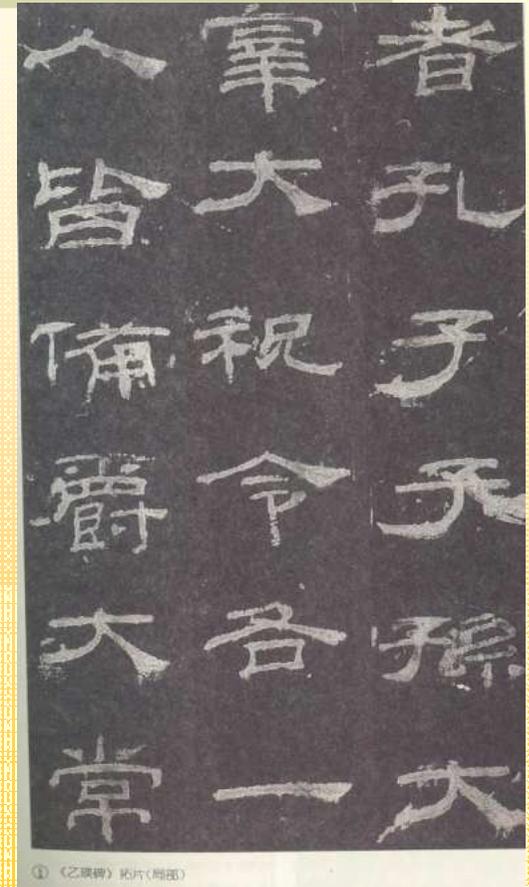
《張遷碑》拓片(局部)

《張遷碑》
(公元 186年)

① 《曹全碑》拓片(局部)

《曹全碑》
(公元185年)

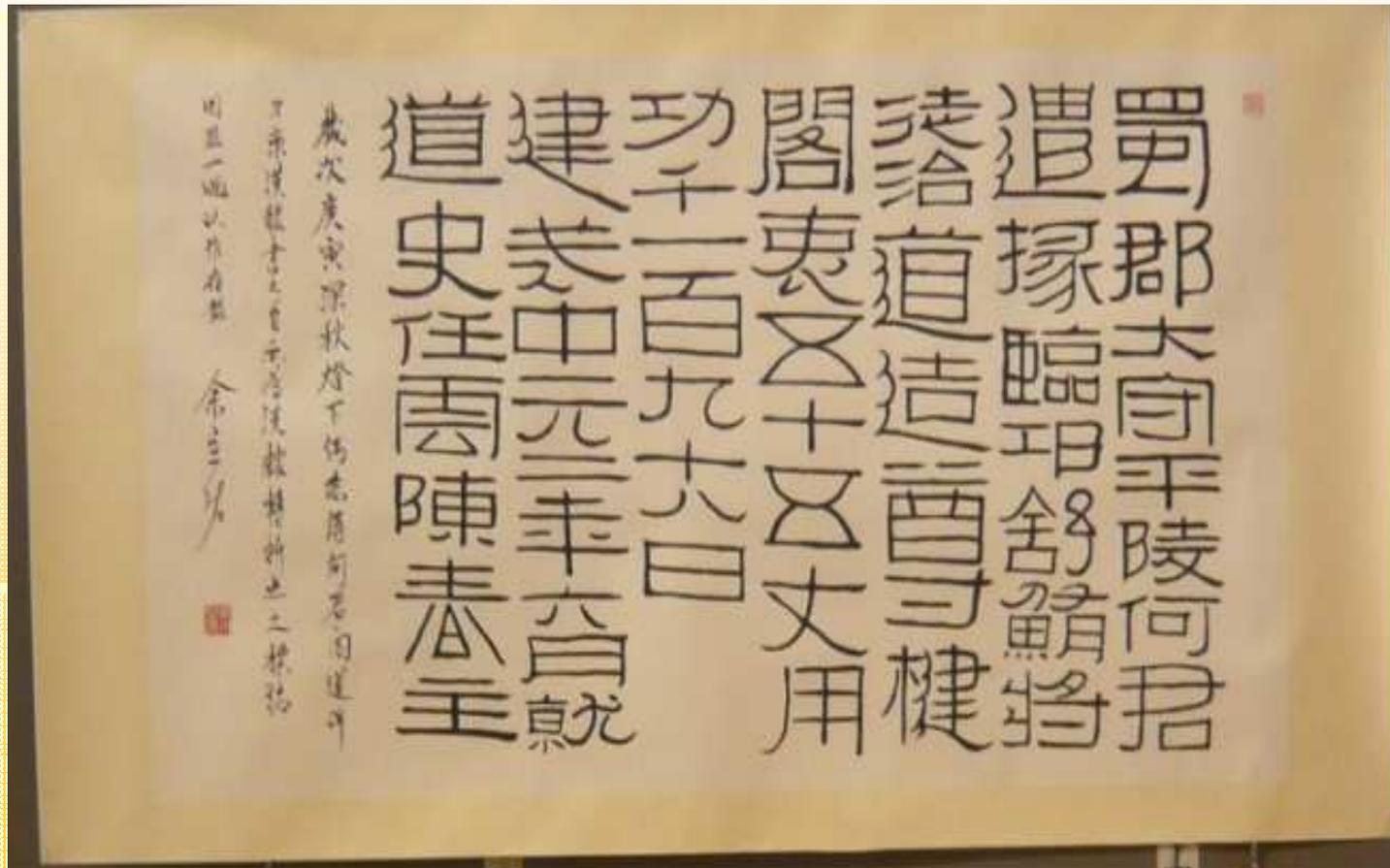

① 《乙瑛碑》拓片(局部)

《乙瑛碑》
(公元153年)

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

東漢(公元26年)隸書

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

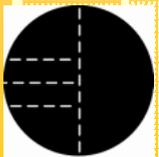
■ 隸變，又稱為隸定，是漢字由小篆演變為隸書的過程，大約發生在秦漢之間，是漢字發展的轉捩點。

■ 由於小篆筆劃繁複，書寫不方便，一些下級官員（隸）於是將筆劃簡化

■ （如將「艸」頭簡化為「艹」，

■ 「靄」字下的三個田減為一個，變成「雷」），

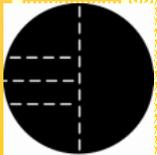
■ 將弧筆改為直筆，方便書寫；又將同一偏旁用在不同位置時改為不同形狀（如「心」用在旁：情；用在下：恭）等等。對後世的漢字有很大的影響。現代的楷書和行書寫法絕大部份和隸變之後相差不遠。

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

- 隸書是漢代書法藝術中特有的成就，它把小篆勻圓齊整的筆劃，改成平正的筆劃，寫起來和刻起來都更為方便、迅速，這也是文字發展的原動力。
- 隸書是漢字中常見的一種莊重的字體，書寫效果略微寬扁，橫畫長而直畫短，講究「蠶頭雁尾」、「一波三折」。
- 隸書起源於秦朝，在東漢時期達到頂峰，書法界有「漢隸唐楷」之稱。也有說法稱隸書起源於戰國時期。
- 過去一般相信隸書之由來為「奏事繁多，篆字難成，即令隸人佐書，曰隸字」。但近來指出「隸」字亦有「附屬」的含意，可能意旨其為篆字之衍生。

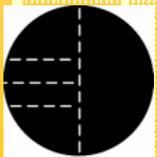
公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

■ 隸書的起源——秦隸

- 秦始皇在「書同文」的過程中，命令李斯創立小篆後，也採納了程邈整理的隸書。漢朝的許慎在《說文解字》記錄了這段歷史：「……秦燒經書，滌盪舊典，大發吏卒，興役戍，官獄職務繁，初為隸書，以趨約易」。由於作為官方文字的小篆書寫速度較慢，而隸書化圓轉為方折，提高了書寫效率。郭沫若用「秦始皇改革文字的更大功績，是在採用了隸書」來評價其重要性（《奴隸制時代·古代文字之辯正的發展》）

- 隸書基本是由篆書演化來的，主要將篆書圓轉的筆劃改為方折，書寫速度更快，在木簡上用漆寫字很難畫出圓轉的筆劃。

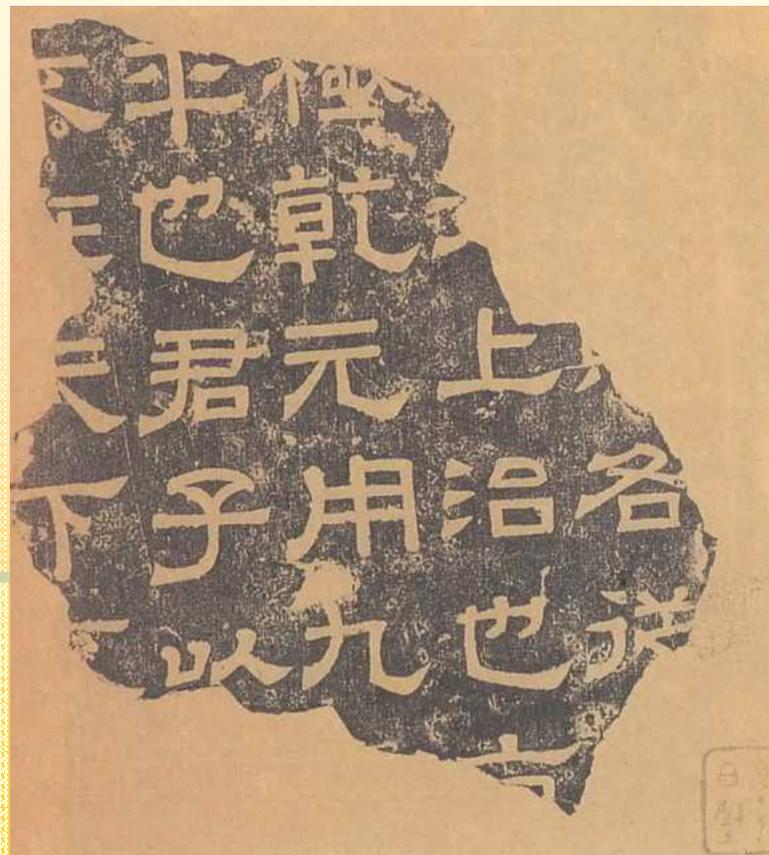
公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

■ 隸書的繁盛——漢隸

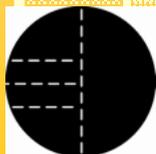
西漢初期仍然沿用秦隸的風格，到新莽時期開始產生重大的變化，產生了點畫的波尾的寫法。

到東漢時期，隸書產生了眾多風格，並留下大量石刻。

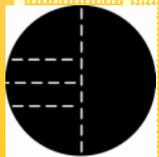
(熹平石經殘碑)拓片(一)

東漢 (公元175年) 《熹平石經》

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

■ 隸書的繁盛——漢隸

東漢時期，隸書產生了眾多風格，
並留下大量石刻。

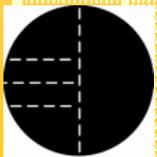
《張遷碑》、《曹全碑》、《乙瑛碑》

(公元186年)

(公元185年)

(公元153年)

是這一時期的代表作。

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

《張遷碑》

《曹全碑》

《乙瑛碑》

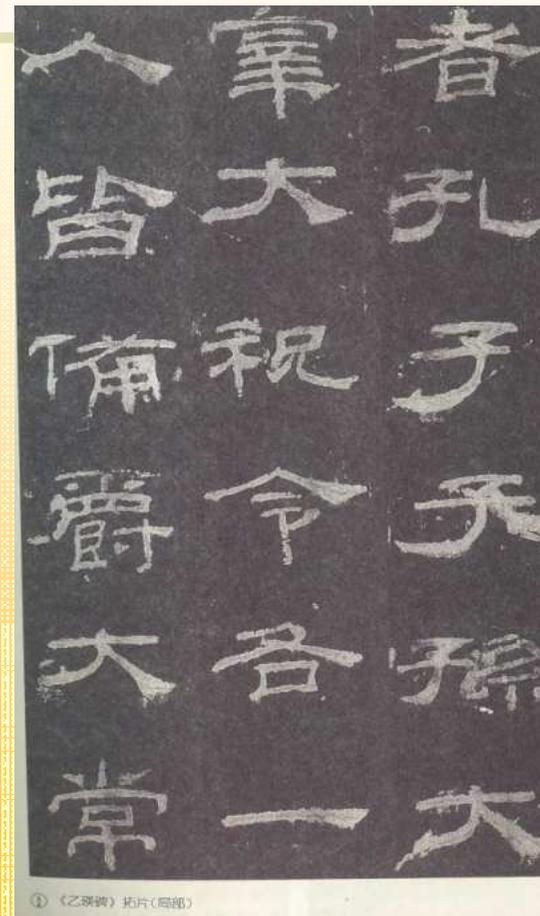
公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

隸書的結構及特徵

隸書的結構大致上為縱與橫的組合，其橫筆劃中間稍高，兩邊略低，蠶頭燕尾(磔筆)更是其特徵。

隸書將漢字固定在方塊體，在方的概念中又富於疏密，力求擒縱的變化；運筆方面，收放自如，節奏明顯。

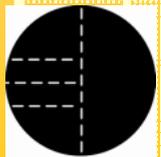

乙瑛碑

公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

- 隸書的第二次高峰
- 魏晉以後的書法，草書、行書、楷書迅速形成和發展，隸書雖然沒有被廢棄，但變化不多而出現了一個較長的沉寂期。
- 到了清代，在碑學復興浪潮中隸書再度受到重視，出現了鄭燮、金農等著名書法家，在繼承漢隸的基礎上加以創新。

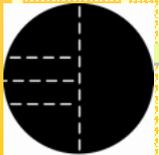
公元前 800 - 公元 200年

1 文的字起源

- 隸書的演變——隸變
- 隸書的演變過程稱為「隸變」，隸變承前啓後，對草書和楷書的形成有重要的作用。

- 隸書的名詞

- 古隸
- 今隸
- 秦隸
- 漢隸
- 佐書
- 八分
- 草隸

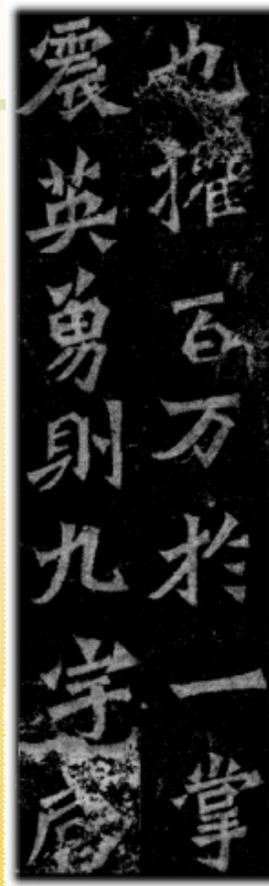

楷書

楷書是從隸書直接演變出來的，北魏時期的碑刻，已具楷體的主要形態，而且筆勢雄強有力，結構正欹相映，受學習楷書的人奉為圭臬。

楷書在形體上與隸書基本沒有太大的分別，不過楷書勾捺的筆式，是與隸法區別的特徵。

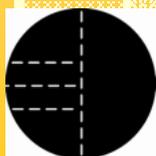
目前一般人學習書法，皆以楷書為入門書體，不過若不是以實用為出發點，楷書並不是唯一的選擇。

龍門二十品之
楊大眼造像記

北魏張猛龍碑

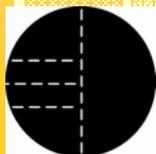
楷書的結構及特徵

- 從字的結構來看，篆書從上下舒展；隸書向左右擺佈；而楷書的結構卻是向字裡集中。

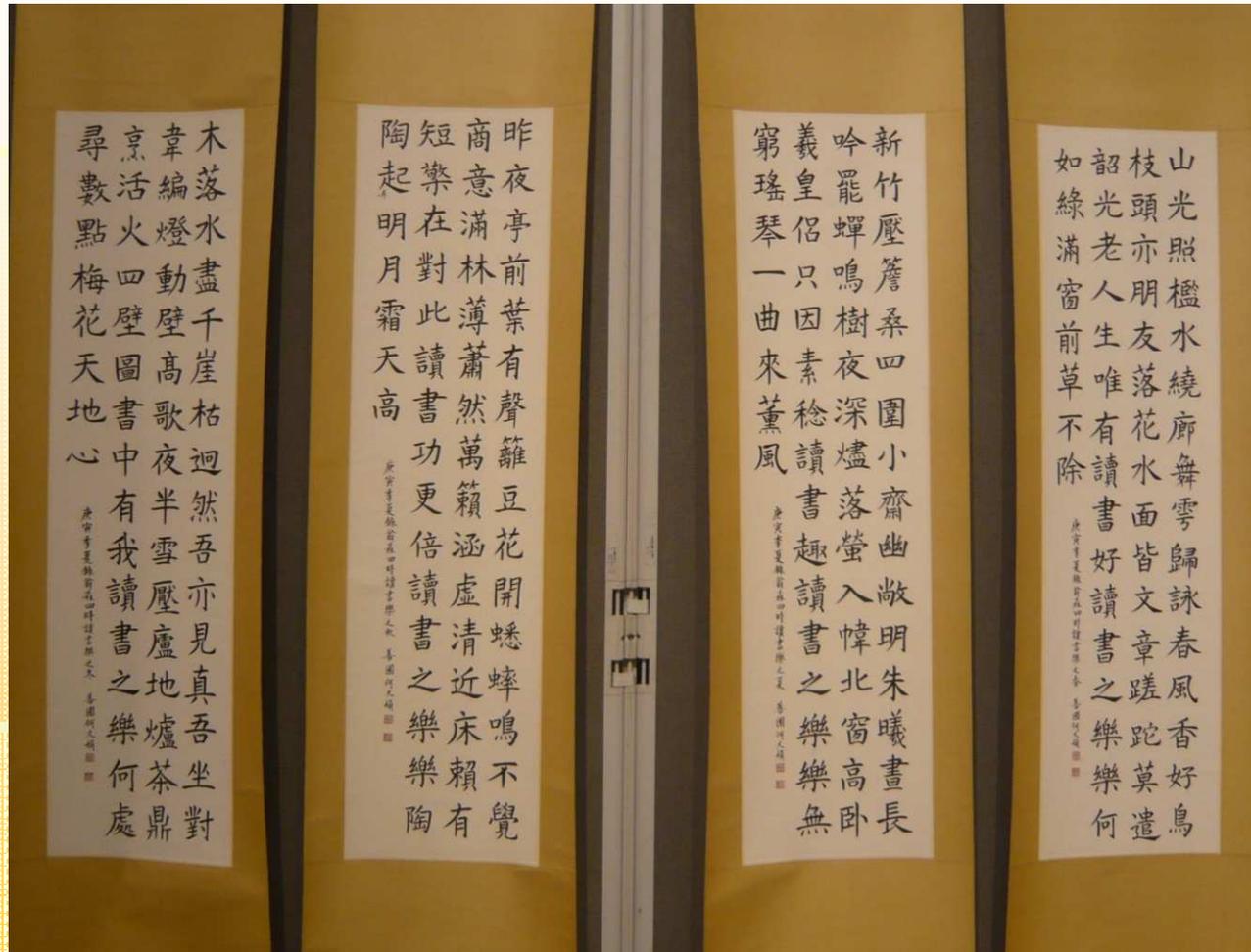
- 從運筆來看，篆書的運筆求均勻完整；隸書筆劃波動；楷書趨向力求平穩，這也是楷書與篆、隸不同的顯著特色。

王羲之筆陣圖

楷書

山光照檻水繞廊
舞雩歸詠春風香
好鳥枝頭亦朋友
落花水面皆文章
蹉跎莫遣韶光老
人生唯有讀書好
讀書之樂樂何如
綠滿窗前草不除

新竹壓簷桑四圍
小齋幽敞明朱曦
晝長吟罷蟬鳴樹
夜深燼落螢入幃
北窗高卧窮瑤琴
一曲來薰風

昨夜亭前葉有聲
籬豆花開蟋蟀鳴
不覺商意滿林薄
蕭然萬籟涵虛清
近床賴有短檠在
對此讀書功更倍
讀書之樂樂陶陶
起明月霜天高

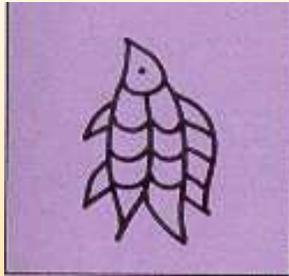
木落水盡千崖枯
迥然吾亦見真吾
坐對韋編燈動壁
高歌夜半雪壓廬
地爐茶鼎烹活火
四壁圖書中有我
讀書之樂何處尋
數點梅花天地心

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

公元前**16**世紀 - 公元**21**世紀年

1 文的字起源

中國文字的演變

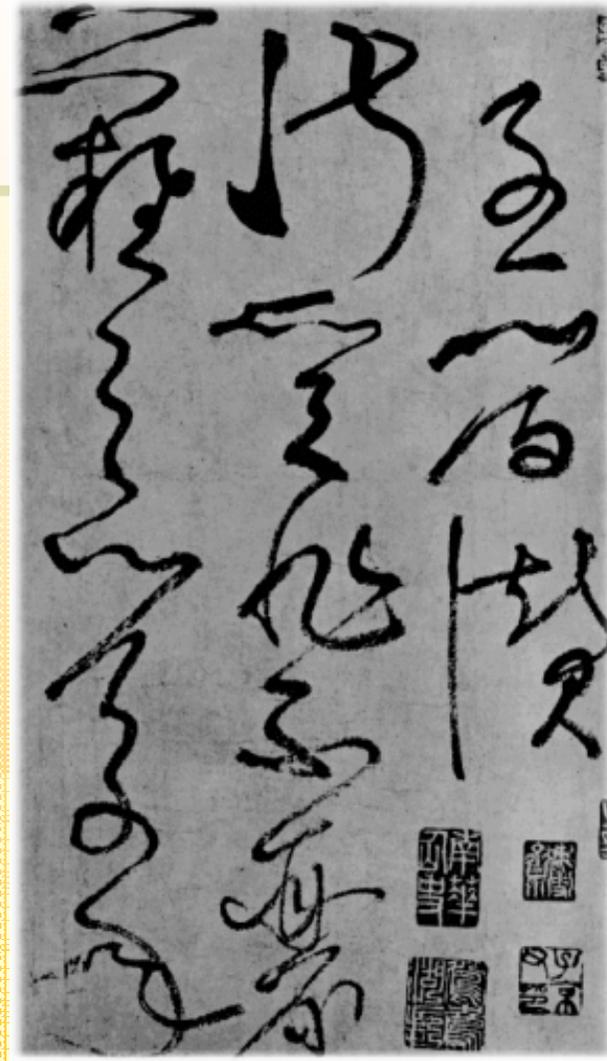

甲骨文 → 金文 → 篆書 → 隸書 → 楷書

草書

「草書」，是在我國文字變革中，隨著各別不同的書體，將字形大幅度的簡化，以求書寫上的快速，從篆書時期開始，就已經有較為潦草的篆書寫法。

目前一般人印象中的草書，稱為「今草」，其實草書除了今草之外，還有更早的「章草」。

今草—張旭

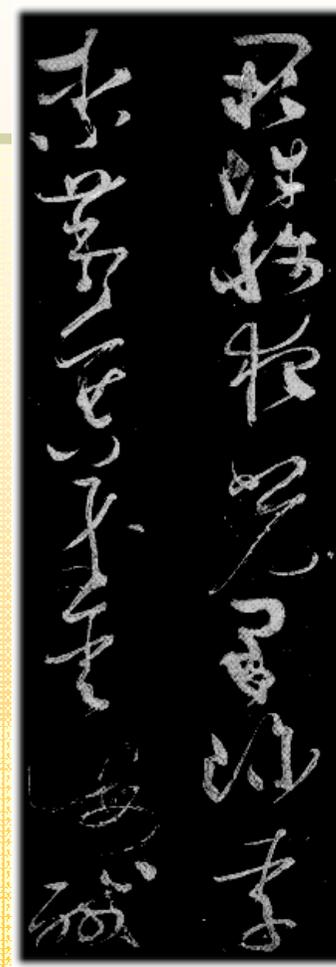
章草及今草的區別

- 漢代的漢簡就已是草書，但帶有顯著的隸書筆法，橫畫上挑、波磔分明，後人把這種草書稱爲「章草」。

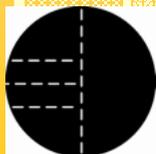
而「今草」將隸書的波磔去掉，氣勢上更加一氣呵成。

章草

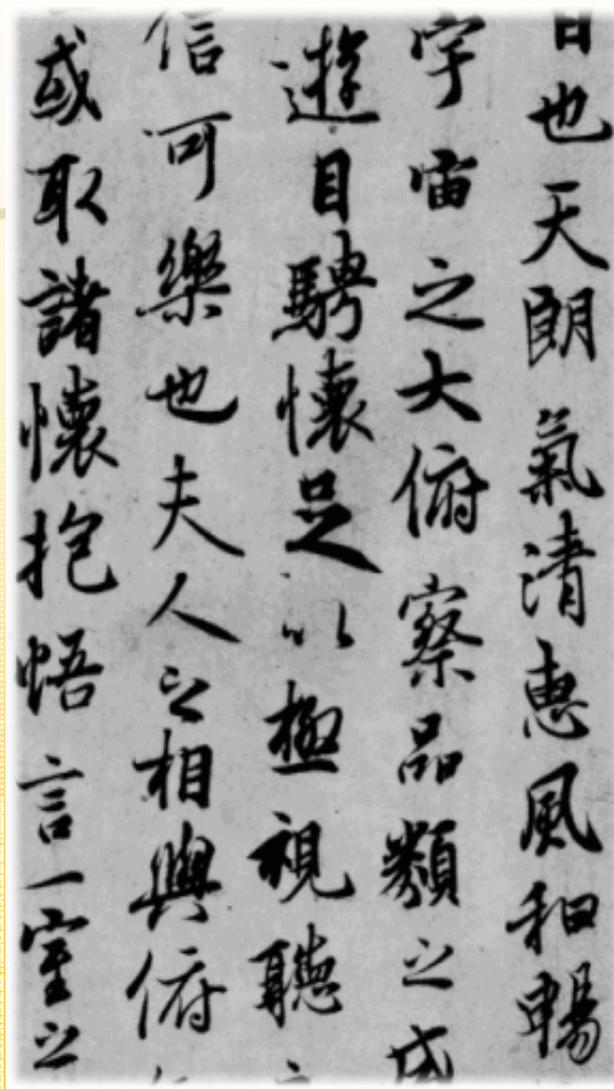

今草

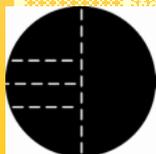

行書的起源

- 多數人因字形的簡繁之分，而以爲「楷生行、行生草」，但這種說法已久爲學者所不取。
- 其實行書和草書是不同的兩個體系，隸書更進一步的演變，產生了楷書和章草，但楷書和章草的互取所長，卻衍生出了行書和今草。

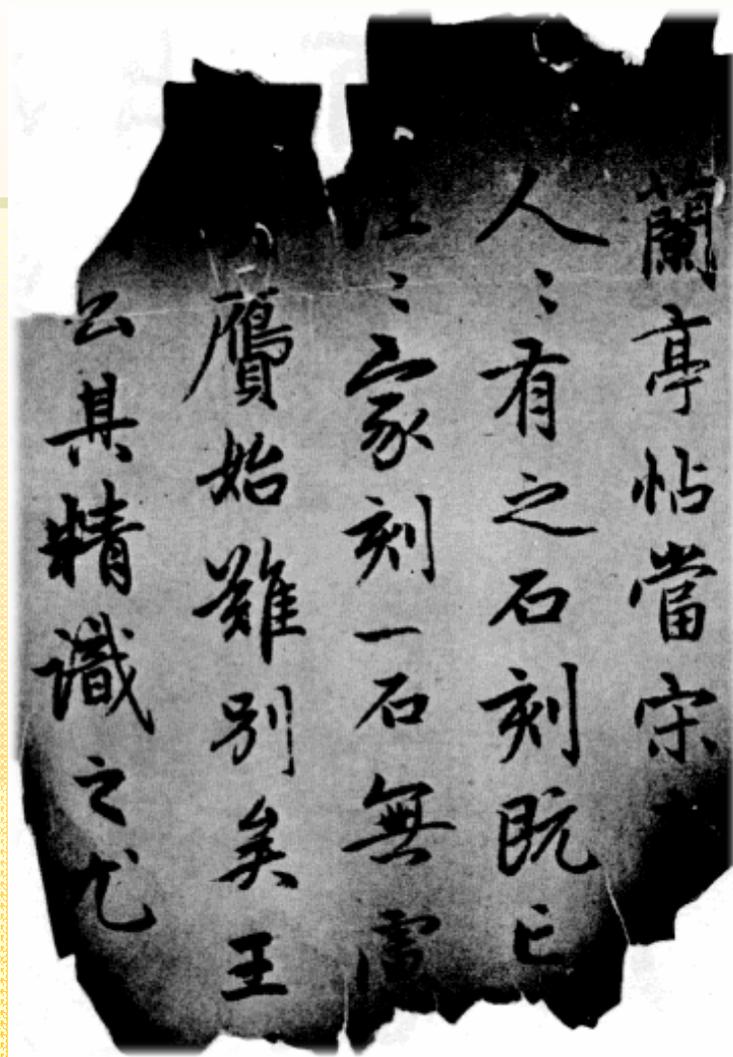
王羲之「蘭亭敘」摹本

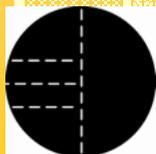
行書的結構及特徵

行書的點劃和楷書並無太大的差異，但行書為求書寫的流暢，而更進一步將筆勢的连接寫了出來。

從運筆來看，楷書較多折角，而行書在轉折處多環轉及流暢，表現的方式上也更多變化。

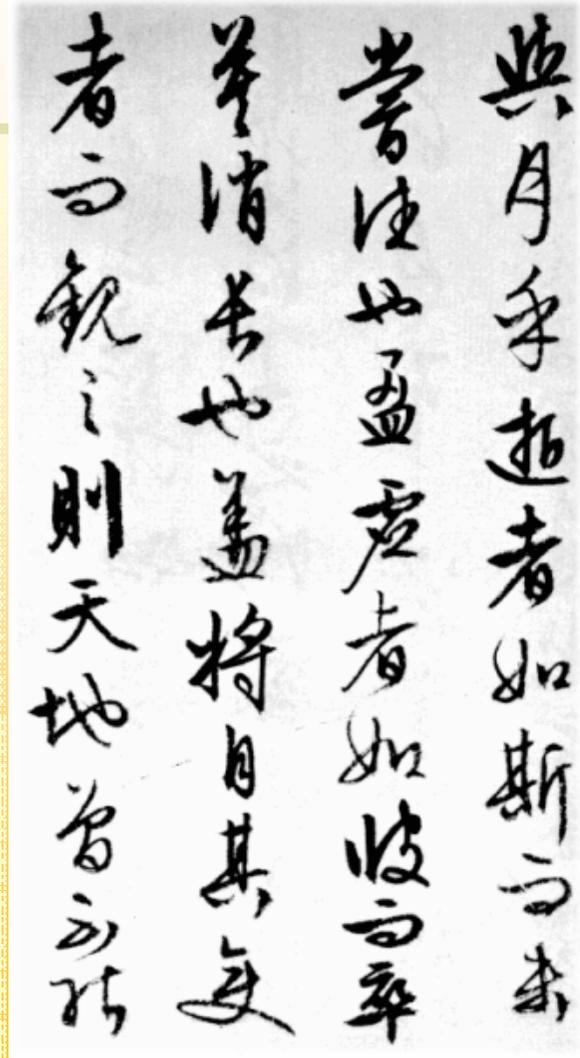

趙孟頫書蘭亭帖十三跋

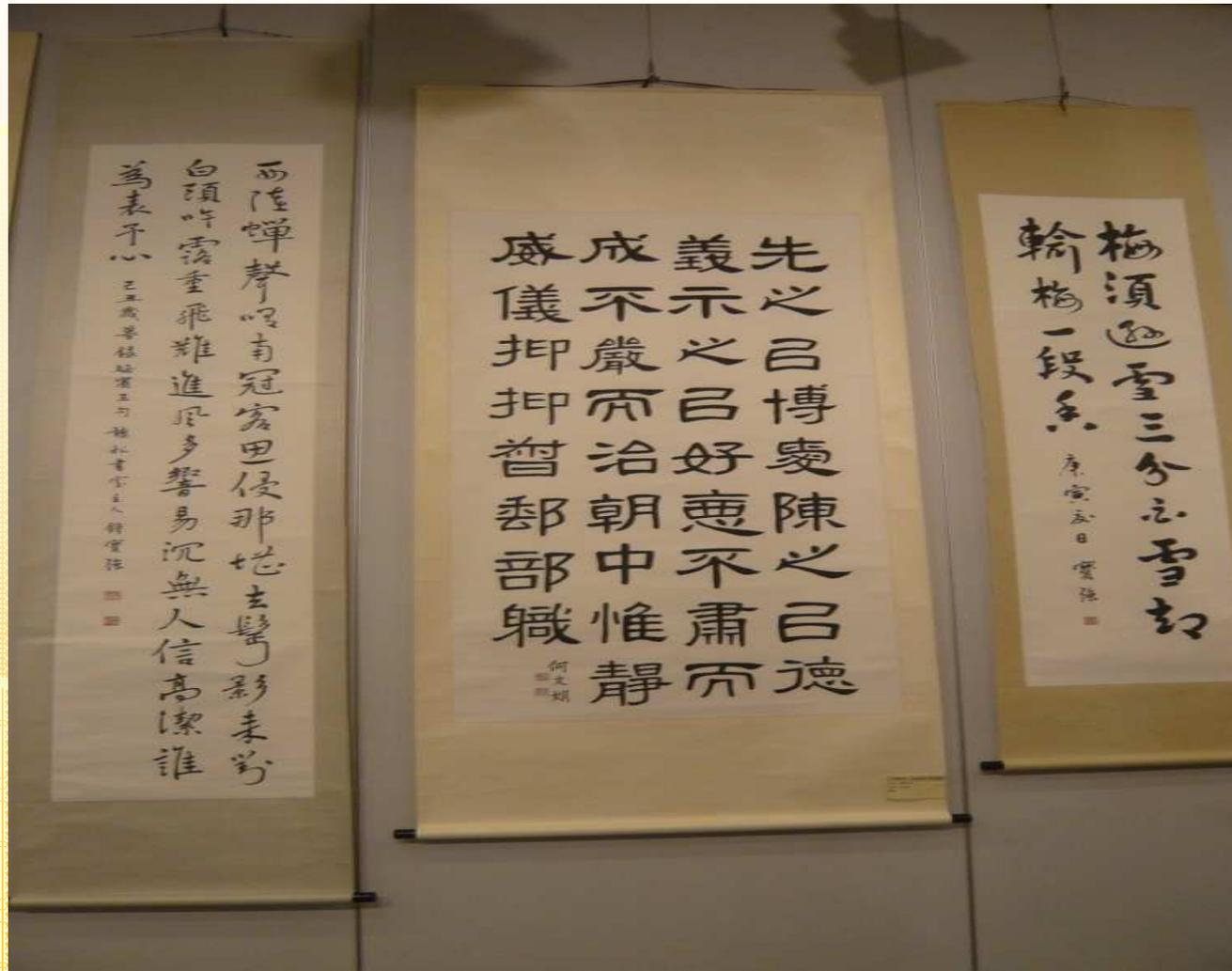
行書和草書融合的表現方式

- 今日的書法表現形式越來越多，尤其是行書與草書混合的行草，字形的大小，筆劃的縱橫屈伸，佈局的疏密，變化無窮。

文徵明書赤壁賦

行書和草書融合的表現方式

三餘書學社 2010.11.26-28 在中央圖書館舉辦書法展覽

2 漢字的藝術層次

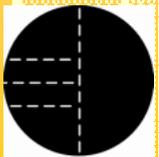
- 單字 = 符號
- 不等於字母(拉丁a...z) 工具 → 分析語音
- 中國書法, 就是用毛筆書寫漢字的方法

取香墨一錠 → 研磨 → 蘸墨

將宣紙內容規劃, 黑與白、虛與實,

把書寫者的意志, 也在有無相生之間

自由地宣泄 → 中國書法

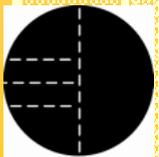

2 漢字的藝術層次

法國前總統希拉克：

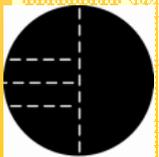
“在中國，書法乃藝中之藝。祖祖輩輩，她一直是一個民族的記憶。

這種藝術表現形式，在我們畫與書極少融合的西方文化中，尚鮮為人知，使人驚詫，使人著迷。”

3 漢字的獨特性

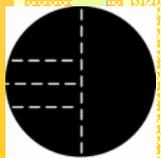
- 藝中之藝 → “獨特魅力”是漢字的“單字”
- 1. 漢字有獨特的審美要求，有很強的藝術感。
- 2. 中國的書法藝術是對人的性格的一種陶冶
(Cultivation of personality in general)。
- 3. 中國書法區別於其他文字書法的一個顯著的特質是“意境的營造”。

4 漢字的魅力

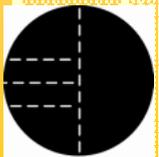
- 20世紀畢加索：
- “如果我出生在中國，我一定會成爲書法家，而不是油畫家”。

- 中國人造字：木 → 林 → 森
三稱爲最多的數“三生萬物”

4 漢字的魅力

- 台灣詩人：余光中
- 對比 英文，法文後，描述到
- “太初有字”，於是漢族的心靈，祖先的回憶和希望便有了寄託。
- 如：憑空寫一個“雨”字：
點點滴滴，滂滂沱沱，淅淅瀝瀝，
一切雲情雨意就宛然其中了。

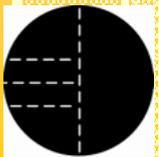

4 漢字的魅力

- 正是漢字這種獨一無二的表意特徵，促使書寫者在熟練掌握技巧的同時努力追求情景交融的意境之美。

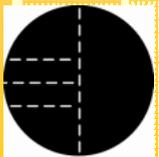
“技近乎道” 畢竟不是 “道”

- “書者如也” 書寫的終極目的，就是要體現自我心中對於事物萬家的把握和理解，用抽象的點劃表現出物象之本。這才是中國書法所謂的 “道”。

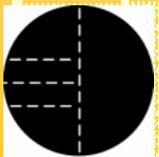
4 漢字的魅力

- 因為有意境的存在，所以中國書法在創造伊始就在實用之外，同時走上了藝術美好方向，從而使中國書法，不像其他民族的文字停留在作為符號的階段，而成為了表達民族美感的工具。

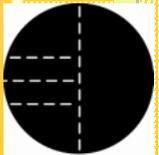
5 中國書法

- 毛筆是在文字以前可能已經被制造出來
- 運筆可以 輕、重、疾、徐 → 產生一定的藝術特點
- 由彩陶藝術方面, 帶來藝術方面的一些特色
- 一劃 → 黑與白, 有與無 (陰與陽, 虛與實, 上與下)

5 中國書法

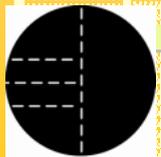
- 西晉以來，古代中國經歷了**300**年的亂世，兵火相煎，生靈塗炭
- 公元**581**年隋文帝揚堅建立了隋朝
- 僅僅**30**年後，農民起義，李唐王朝應運而生
- 官吏只有**730**個人，政府很高效，行政成本低
- 李世民從諫如流，促進了文化的發展
- 完善了科舉制度，不分出身，不分等級
- 改變了魏晉南北朝的時候，家庭門弟的觀念

5 中國唐朝(618-907)書法

據《新唐書》記載：

- 唐代科舉實行“以書取士”的制度
- 凡擇人：規範→ 人民學者的一種基本技能
(寫得要規範, 傳統, 方正)
→ 取其“楷法適美”
- 以書法造拔人才的同時, 唐太宗設“書學”
- 置“書博士”教授書法
- 規定學生“學書日紙一幅, 是以書為教也”

唐代楷書名家書體

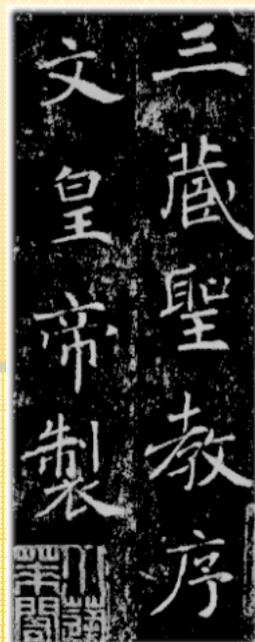
唐代楷書蓬勃發展，最具代表性的書法家有歐陽詢、虞世南、褚遂良、顏真卿、柳公權等。

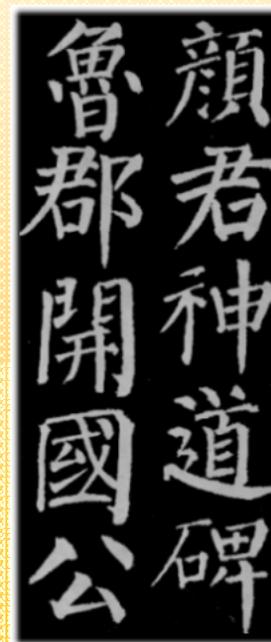
歐陽詢之
皇甫誕碑

虞世南之
孔子廟堂碑

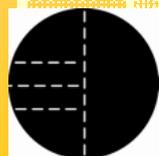
褚遂良之
三藏聖教序

顏真卿之
顏勤禮碑

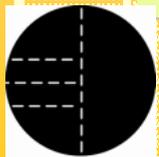
柳公權之
神策軍碑

5 中國唐朝(618-907)書法

在唐朝編修的正史《晉書》中，唐太宗親自為王羲之作傳，並高度評價王羲之的書法藝術

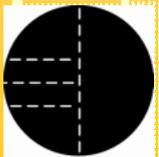
- 所以詳察古今，精研篆素，盡善盡美其惟正逸少乎
- 《晉詞銘》碑 山西太原 >1300多年的行書碑是
- 李世民御筆親書
- 書，書寫，在古代文化當中占很重要的地位
- 西周時：書 列為“六藝”之一
- 由國家行政機關把“書”列入到國民教育系列和考試系列的是在“唐朝”
- 中國書法史上被稱做“法的時代”是大勢所趨的結果

5 中國唐朝(618-907)書法

- 唐代之前中國的書法家：

- 秦朝：李斯，趙高
- 漢朝：蔡邕，張薨
- 魏晉：鍾繇，索靖，衛瓘，衛夫人(王羲之的老師 → 浙江人)，王獻之

5 中國唐朝(618-907)書法

像漢武帝“擺黜百家，獨尊儒術”一樣尊重孔子。

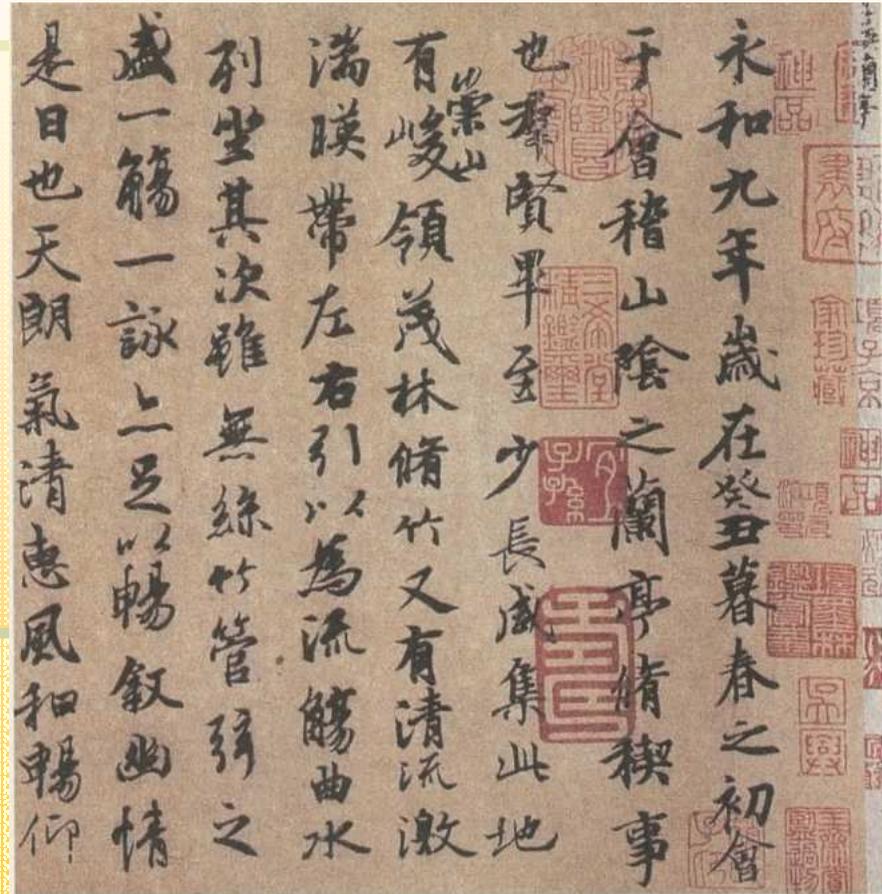
文化的代表性人物，同樣：王羲之是書法家也是文化

從第一個“永”字到最後一個“文”字

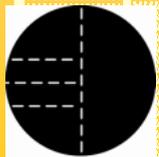
“一氣貫注，不粘不脫”既流露出人心之美

又表現出自然之美，正所謂“盡善盡美”。

至今，王羲之創立的藝術法則仍然是中國書法藝術的不二法門。

① 王羲之·兰亭序(局部)

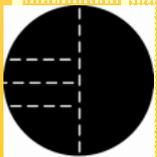

5 中國唐朝(618-907)書法

唐太宗解釋這個難以超越的法則的核心道：

“其道同魯廟之器，虛則欹，滿則覆，中則正”

- 魯廟最著名的一個祭器 — “欹” [盛酒，水(清酒)]
- 正者 → 中和之謂也 (反映了中國的倫理觀，價值觀，人生觀)
- 在唐太宗李世民的積極倡導下，中國書法以“中和之道”為內涵，在“黑與白，虛與實，動與靜”的對立中逐步建立了屬於自己的獨特的審美坐標，每一種字體都有了必須遵循的“法帖”，每一個讀書人只有寫好合乎規範的毛筆字才有可能通過科舉考試，進入政府的職權部門，唐朝以書法為依托，將知識份子的思想，牢牢地凝聚在儒家的“中和之道”上 → 身正，筆正，紙正 (學習唐人楷書)

5 中國唐朝(618-907)書法

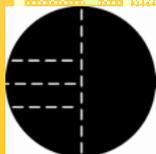
- 公元783年正月，大唐帝國的首都長安
- 剛經歷了“安史之亂”元氣大傷 → 李希列叛軍
- 只有和談 → 派魯郡開國公顏真卿已74歲前往敵營

顏真卿是唐朝的大書法家，又是大政治家
在維護國家統一方面，作出了重大的貢獻

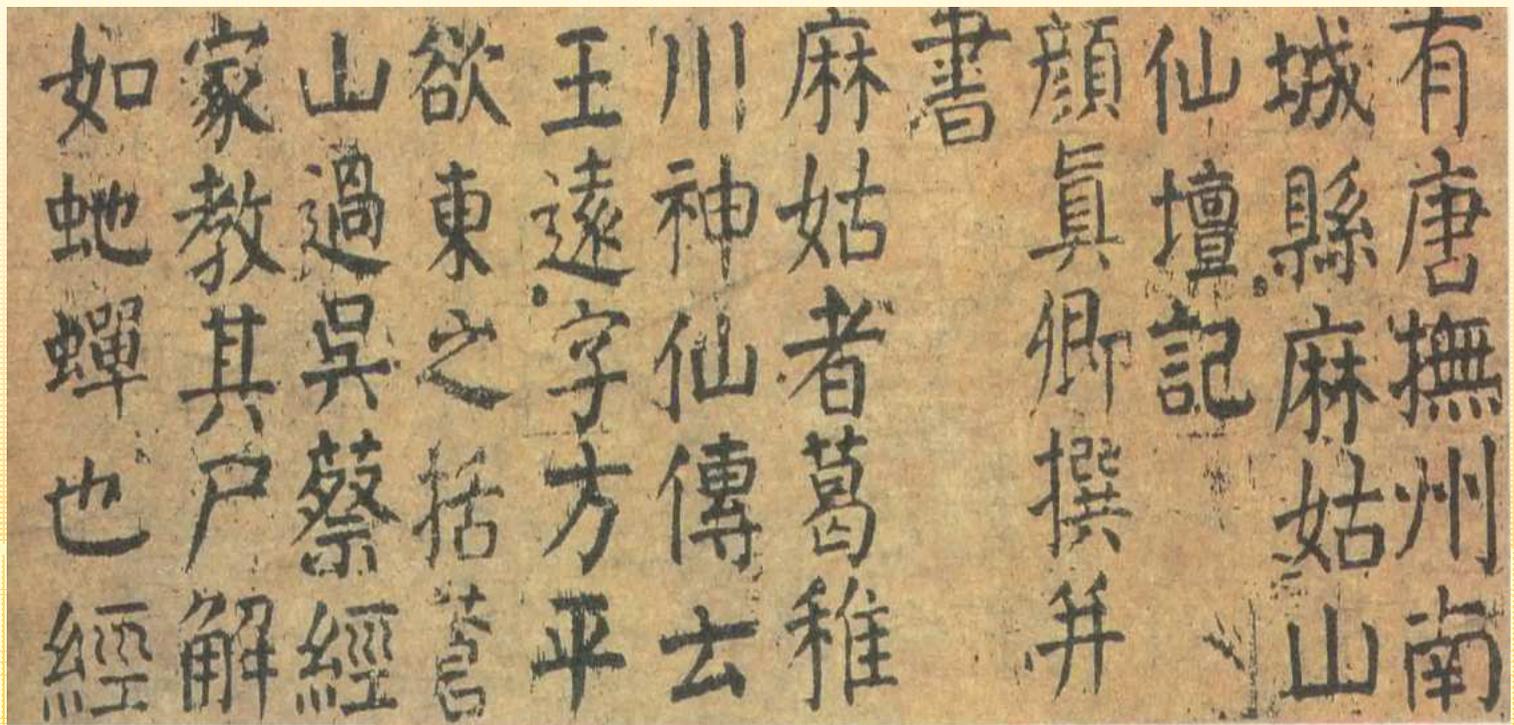
書法 + 生涯全部結合起來 → “顏體” 氣勢磅礴
“顏體” 間架嚴謹而且很壯美 《顏氏家廟碑》

在“安史之亂”中顏真卿的家族遭遇了巨大打擊，一家有>30人戰死
有家族五、六代持續堅守儒家傳統的這樣一個家庭的負責人，
他是不可能面對國家的需要，而選擇另外一條道路的

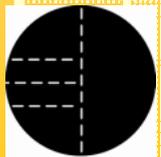
2年後，顏真卿的靈車回到長安穿越朱雀門時，兩旁百姓哭聲一片，
像他的楷書，“方正平直，渾原剛勁” 雖未正式完成使命，但他用威武不屈的氣
節寫下了生命中最後的一撇一捺

5 中國唐朝(618-907)書法

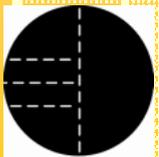

① 顏真卿·麻姑仙壇記(局部)

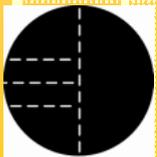
5 中國唐朝(618-907)書法

- 一代又一代的中國讀書人，用全部的精力及至生命去鑽研書法。除了技巧上的打磨，更重要的是完成人格的修煉。
- 中國書法的靈魂所在，顏真卿墓，河南偃師
- “法”就是楷模，就是標本，
- 顏真卿的書法是唐代的典範
- 顏真卿的人格是中國人的楷模
- 每一件法帖的背後都隱藏著一個完美的人格
這些優美的文字，這些文字所表達的人的精神都是經過歲月沉淀的中國文化的永恆坐標

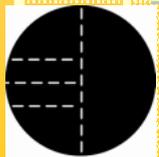
6 中國宋朝(960-1279)書法

- 東方 宋朝 → 中世紀 歐洲騎士討伐異教徒
- 自唐後,中國的書法要求便是“抄”
- 公元1057年春,三年一度的禮部考試在東京汴梁進行。
- 338位各地選拔的青年才俊→進士
- 主考官歐陽修:以為糊卷是他學生“曾巩”(唐宋八大家)寫的。
- 但不是,而是巴蜀地區的“蘇軾”。
- 蘇軾用了一個“典故”只是他“想當然而”
- 創此典故→不拘一格

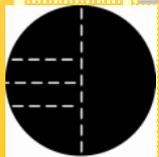
6 中國宋朝(960-1279)書法

- 蘇軾 故居 四川 眉州
- 年青時: 鋒藝畢露
- 中年時: 戴帽子也要比別人高一截
- 妒忌他的人: 背離中庸之道的另類
- 欣賞他的人: 比作是落入凡間的精靈
- 天才 - 表現 → 異於常人的刻苦
(刻苦是天才的資質)

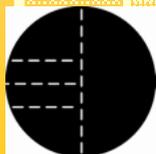
6 中國宋朝(960-1279)書法

- 蘇軾曾把《漢書》抄了三遍(年青2遍,到黃州一次)
原著:70多萬字
- 自動臨摹王羲之的《蘭亭序》
- 中年寫在“元祐通寶”的銘文和
- 年輕創作的《治平帖》比較(同是行書,分格不同)?
- “風流才子” → “石壓蛤蟆”?
- 農曆三月初七是中國傳統的“寒食節”,
不生火做飯,只食些冷食,緬懷故人。
- 公元1802年的同一個日子,蘇軾從京師被貶到湖北黃州
- 蘇軾:兼容中國“儒,釋,道”三教的人
- 在他思想裡,在他的人生境界裡,他有著一種非常超邁的
灑脫不羈。骨子裡有著莊子的那種很超脫逍遙的東西。

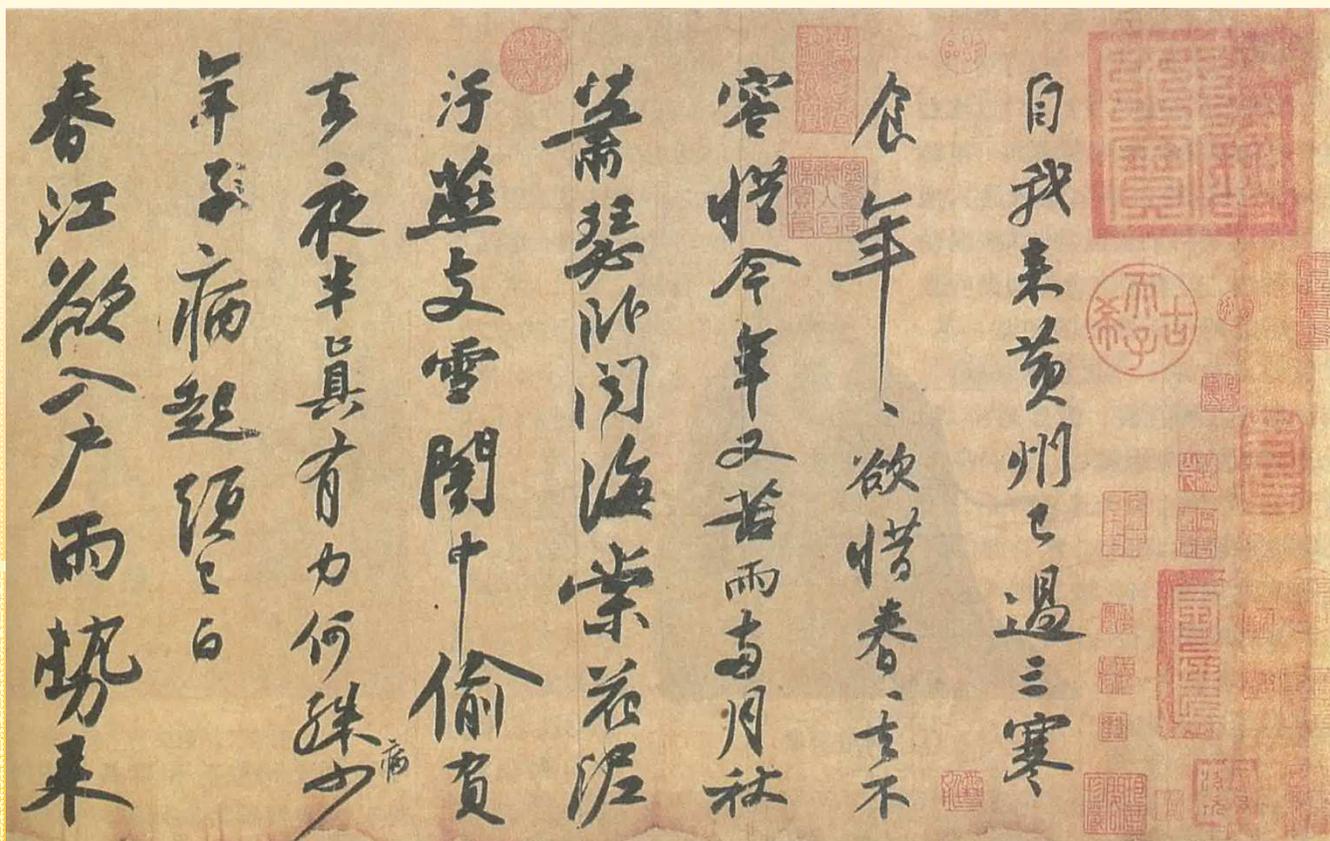

6 中國宋朝(960-1279)書法

- 過於拘泥於規則，創造力就會有所約束。
- 書法和這個龐大的文明體系一樣，也是以穩定為規則。
- 但在歲月的長河中，那便追求價值一統的這樣的一個文明，也是人的個性和創造性留有餘地，但所有的個性都是苦難的產物。
- 蘇軾的個性正是來自脫離常態的生活。
- 蘇軾寫就《寒食帖》的四個月後，
- 又完成了震鍊古今的《赤壁賦》
- 身體和精神所受的壓迫，不但沒有壓垮這個偉大的靈魂反而促使他完成了一次更高的超越。
- “人如其字，見如其人”政治上是低谷，但是他的詩文，很有影響，很有威望，民間，宮廷都受推崇。
- 蘇軾的每一幅書法作品都成為人自覺臨摹的法帖。

6 中國宋朝(960-1279)書法

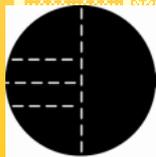

① 苏轼·黄州寒食帖

蘇軾《寒食帖》

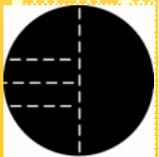
6 中國宋朝(960-1279)書法

- 在蘇軾們努力下，中國書法超越了政治宗教的最起初的使命，擺脫了權力的左右，昇華至一種寄託人文理想的完美的藝術形式。
- 回顧與前瞻，是開托著無法超越的矛盾衝突。豐厚的文化遺產是財富，也是束縛。
- 在一個以穩定為價值取向的文明古國，任何個性化的創造，都要付出巨大的代價。

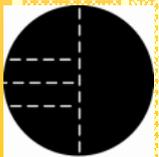
6 中國宋朝(960-1279)書法

- 《寒食帖》同蘇軾的命運一樣，歷經磨難，跌盪起伏，至今帖身仍保留著被火焚燒後的痕跡。
- 悲劇就是美的破壞。
- 而悲劇美就是美被破壞後帶給人見情感的洗滌和淨化。
- 只有經歷了苦難浸泡的藝術才能穿越時間和空間，才能在歷史長河中永遠散發出動人心魄的魅力。

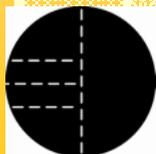
7 中國清朝(1644-1911)書法

- 中國狀元博物館 (山東, 曲阜)
- 清代的科舉考試中“館閣體”
基本要求: “黑, 大, 圓, 光”
- 今楷書之均 圓豐富者謂之“館閣體”類皆千手雷同。而雍正, 乾隆之世大興“文字獄” → 文人學士
- 如同死氣沈沈的書壇, 中國社會不可抗拒地開始了由盛而衰的蛻變。

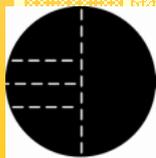
7 中國清朝(1644-1911)書法

- “九州生氣恃風雷，萬馬齊暗究可哀，
我勸天公重抖擻，不拘一格降天才” 龔自珍
- 公元1839年，小京官龔自珍被迫辭官南歸
(浙江杭州) 近代著名思想家，詩人。
- 出身生書香世門第，27歲中舉人，38中進士，
沒有點翰林 (原因字寫得不好看) 不滿這種
以字取人的科舉制度，讓家的所有女人每天
練字專門寫 “館閣體”。

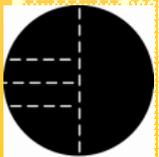
7 中國清朝(1644-1911)書法

- 每個中國知識份子的背後都有一個因清洗毛筆而形成的墨池甚至墨海。
- 紙, 筆, 墨, 硯已經變成一個高貴, 溫柔而充滿美感的監獄, 將一個民族的精英理想化地囚禁起來。
- 只有一個不以發展變化為目標的社會, 才能容許它的社會精英, 用他們的幾乎一生的精力, 奔波在這高雅的方寸之地中。
- “萬馬齊暗究可哀”, 一種藝術發展到毫無變化, 了無生氣的時候衰敗是最終唯一的結果, 但物極必反。
- 當“館閣體”成為中國書法的鎖鏈的時候, 春天已經悄然而至。

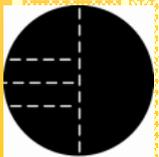
7 中國清朝(1644-1911)書法

- 古陽洞 北魏 造像銘文
- 康有為評價說：凡魏碑，隨取一家，皆足成體，
- 盡合諸家，則為具美。
- 總結：“碑學中興”
- 康有為提出了：“尊魏卑唐”
- (遵從北魏，唐代以來的刻帖已經壞了，不能學習)
- 18世紀19世紀書法的一個新潮流。 → 碑學書風形成了。

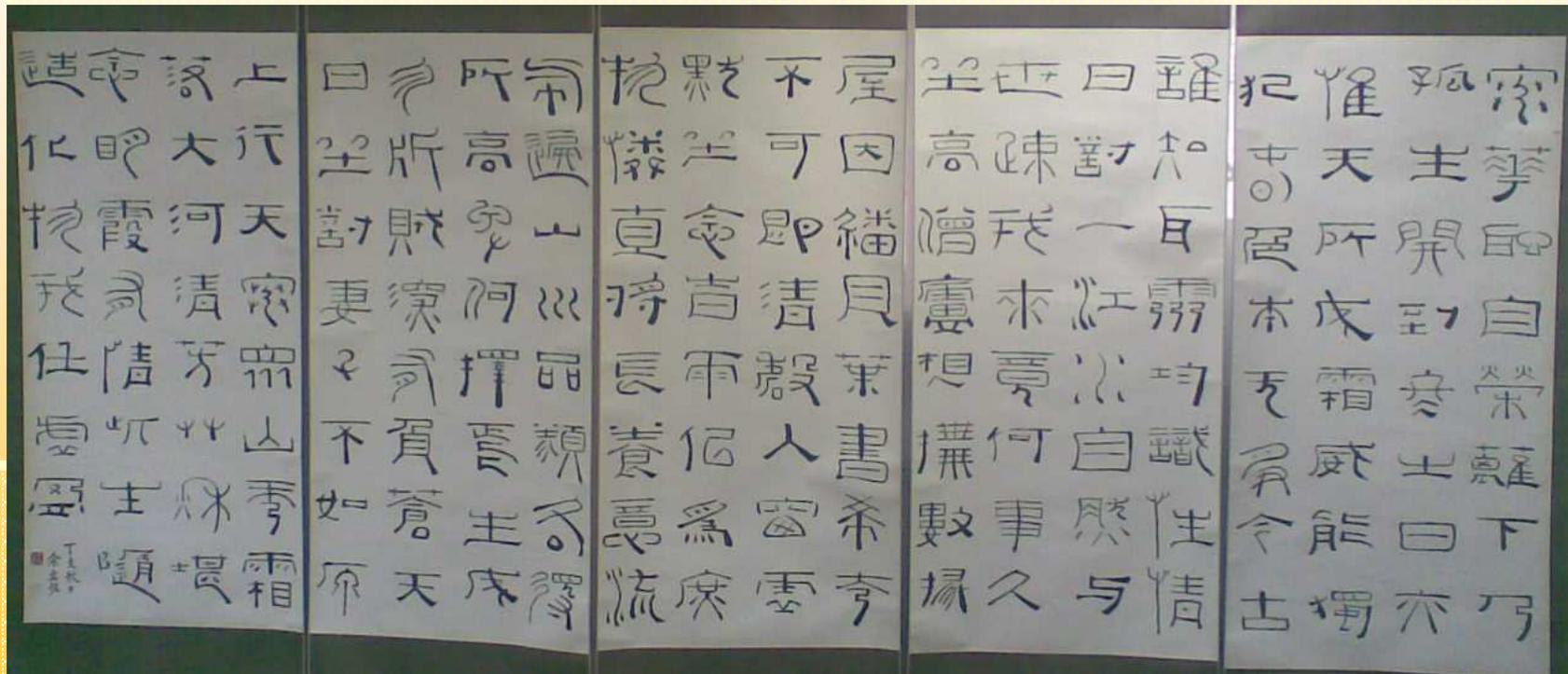

7 中國清朝(1644-1911)書法

- 公元1905年9月2日，
- 延續了1300年的科舉制度被廢除。
- “館閣體”也隨即消失了賴以生存的土壤，但中國書法不僅沒有被遺棄，反而因其所具有的微妙的藝術感染力而向純藝術的方向升華。
- 鋼筆，鉛筆，圓珠筆，電腦鍵盤的時代開始了。
- 追求發展，進步，追求新知識的時代開始了。
- 所有讀書人，都要成爲書法家的時代結束了。

7 中國清朝(1644-1911)書法

三餘書學社 2008.1.18-20 在中央圖書館書法展覽

清代的小篆

1644-1911

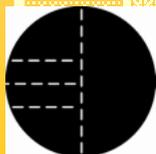
清代的作篆方法，以凝練舒暢的筆法，充分發揮毫筆的特長，特別重視書寫上的提按、起收，結構上也形成婀娜多姿的風趣。

王良常

吳讓之

趙之謙 114

中國書法的演變

- 數千年對書寫的尊崇，
數千年書寫文化在民族心靈上厚重的
積淀，不可能被現代化的生活簡單搗棄。
- 在中國，幾乎所有的角落，
我們都能夠看到那波瀾不驚，
却輝煌悠遠的傳承。

