

小楷書法藝術漫議

雲 平

楷書在我國書法史上占有十分重要的地位，不僅維係着書法藝術的發展過程，同時還承載着延續中華文明的功能。小楷是相對於中楷、大楷而言的，是楷書藝術中一種既獨立存在，又與其他書體緊密相聯的藝術表現形式。因此，瞭解小楷藝術的形成和發展，對於我們系統地探索書法藝術的共性規律，有着非常重要的意義。中國文字的產生、發展與形成經歷了五個階段，即篆書、隸書、草書、行書和楷書。楷書的定型，不僅結束了中國文字漫長的演變歷程，同時也把中國文字從實用功能中分離出來，成爲一種純粹的藝術表現形式。

小楷最早出現于東漢末年，成形、完善于魏晉，它是由當時的通行文字漢隸以及隨後出現的章草逐漸演變而來，並且在使用中愈加顯現出楷書的特徵。其中有兩個方面比較突出，一是把漢隸、章草的結構由縱勢長方變爲方，繼而變爲扁方，字的結構也由多樣化相對統一于中宮收緊，左右向外開張；二是典型的漢隸波、挑筆畫形態在一點點地弱化，漸次形成一種新的表現形態。尤其是鈎、撇兩種筆畫新形態的出現，與隸書鈎、撇筆畫相離甚遠。這兩種現象的出現，反映出中國文字由繁到簡的發展規律，體現出其使用功能是推動中國文字發展的必然趨勢。因此，我們可以這樣認爲，漢字書寫力求簡化的要求，醞釀着新的書體的出現，隸書是這樣，章草是這樣，小楷也是這樣。這是中國文字深化的必然結果。對此我們還可以通過實例來說明，新中國成立之後，相繼出土了一大批東漢時期的竹木簡牘以及三國吳鳳凰元年（公元二七二年）的石刻《谷朗碑》等，或結構，或用筆都與後期的楷書有許多相同之處，已具有非常典型的楷書特徵。

對小楷進行完善，並將其推向嶄新高度的的是三國時期的鍾繇。鍾繇（一五一—二三〇），字元常，潁川長社（今河南長葛）人。漢時官至尚書僕射，封東吳亭侯。鍾繇是把隸書向楷書進行轉化的重要人物，他的楷書直接吸取流行于東漢時期民間的一些隸書寫法，把一些方正平直、簡省易寫，同時又區別于漢隸規範的字集中整理、歸納，在保留了篆書圓轉易寫筆法的基礎上，創造性地對漢隸「蠶頭雁尾」的寫法進行改造，促進了楷書橫、捺筆畫的形態明晰化，從而使楷書的定型向前跨了一步，開辟了一條由隸書向楷書轉化的途徑。他的代表作《薦季直表》、《宣示表》等，結構扁方，嚴密自然，除筆法上略有一點兒隸書的筆意外，基本上脫離了漢隸形體。鍾繇對楷書書體的變革，不僅開創了魏晉一代書風，而且還對之後的「二王」書風的形成產生了巨大影響，他也因此被後人尊之爲「楷書鼻祖」。

繼承和發揚鍾繇書風的是東晉王羲之、王獻之父子。王羲之（三〇七—三六五），字逸少，琅琊臨沂人，官至右將軍會稽內史，史稱「王右軍」。

其書法草、行、楷諸體皆佳，具有別開生面的獨創性，為歷代所宗師，被奉為「書聖」。小楷是王羲之書法成就之一，其代表作有《樂毅論》、《黃庭經》等。無論是表現風度灑脫，還是追求筆力雄健，都明顯洋溢着鍾繇書法圓潤、古拙、樸茂的氣息。更可貴的是他取法于鍾，而又有別于鍾。與鍾繇相比，王羲之的楷書筆法的表現力更加豐富，結體更加穩定成熟，個人風格更加突出。王獻之也是一位具有開創性的書家。他的書法影響雖不及其父，但他的創新精神一直啓迪着後人，被歷代所推崇。王獻之的書法成就與其父基本相同，一是楷書，二是行書。僅就楷書而言，他能避開其父圓轉書風和當時古拙書風的影響，另辟蹊徑，創出了力求篆書筆意，英俊豪邁的小楷新風格，如其代表作《洛神賦十三行》。王羲之、王獻之父子的出現，對小楷書法藝術起到了推波助瀾的作用，也把小楷藝術推向了新的高度。自「二王」父子之後，小楷書法雖延續千餘年，但繼承與創新基本上無出其右者。

進入南北朝時期，由于具有記事功能的墓志銘和造像題記的大量出現，促進了楷書的進一步發展和完善。這一時期的楷書，不僅數量多，而且質量高，風格多樣。同時也開始把魏晉時期的小楷逐漸放大，成為大、中、小多元素的表現形態。可以這樣說，南北朝時期是小楷與大、中楷的分水嶺。自此之後，小楷書法藝術開始從大、中楷書中分離出來，成為一種獨立的藝術表現形式。

唐代是楷書的鼎盛時期。楷書的成就主要表現在中楷和大楷方面，雖然出現了如歐陽詢、顏真卿等一代楷書大家，但他們所表現出的楷書成就不是在小楷方面。這個時期，除民間的一些墓志銘還保留一些小楷書法外，最為著名的當屬鍾紹京的小楷《靈飛經》。

唐之後至明以前，小楷一直沒有得到書家應有的重視。其間雖書家輩出，如楊凝式、蘇軾、黃庭堅、米芾等等，其書法成就，或表現在行書方面，或表現在草書方面，即是楷書也祇是表現在大中楷方面，小楷在社會上的影響，遠遠比不上其他書體。這其中有諸多原因，但有一點可以肯定，在以表現為主的時代，小楷的表現力還是有一定的局限的。元代的趙孟頫曾以日書萬字著稱，其代表作中不乏小楷精品，其中《汲黯傳》最為著名。由于趙孟頫力求恢復古法，從而激活了明代小楷的藝術創作，使小楷書法藝術煥發出新的活力。

明代是小楷藝術得以大發光彩的時代，也就是說，自魏晉之後，小楷到明代出現了一次創作高峰。這時期有影響的書家，基本上都在小楷方面有突出的成就。如王寵、文徵明、祝允明、黃道周等人。他們的小楷，各具個性，大大拓展了小楷藝術的表現力，使得小楷藝術在用筆上、體勢上、結構上都精彩紛呈，超越以往，並且對以後的小楷創作產生了深遠的影響，直到今天。

小楷藝術的形成和發展，走過了漫長的道路，歷代書家們所創立的小楷風貌，為我們提供了取之不盡、用之不竭的藝術源泉。今天我們正處在書法藝術空前繁榮發展的時代，探討和研究小楷書法藝術，對於我們這個時代來講，具有重要的意義。

目錄

三國・魏・鍾繇宣示表……………	一	明・祝允明臨孝女曹娥碑（部分）……………	七六
三國・魏・鍾繇薦季直表……………	四	明・文徵明草堂十志（部分）……………	八〇
東晉・王羲之黃庭經……………	六	明・文徵明醉翁亭記……………	九六
東晉・王獻之洛神賦十三行……………	一二	明・豐坊題張旭古詩四帖跋……………	一〇〇
隋・楊文邕墓志……………	一四	明・黃道周孝頌經（部分）……………	一〇三
隋・大般涅槃經（部分）……………	一八	明・王寵辛巳書事七首……………	一一一
唐・虞世南破邪論序……………	二二	清・傅山般若波羅蜜多心經……………	一一六
唐・褚遂良摹王羲之樂毅論……………	二七		
唐・鍾紹京靈飛經……………	三三		
唐・黃庭經……………	三九		
南宋・姜夔跋王獻之保母帖……………	四六		
元・趙孟頫汲黯傳……………	六一		
元・俞和臨王羲之樂毅論……………	七一		

尚書宣示孫權所求詔令所報所以博示
遜于卿佐必異良方出於阿是多羨之
言可擇郎廟況繇始以賤賤得為前思橫
所貶睨公私見異愛同骨肉殊遇厚寵以至
今日再世榮名同國休感敢不自量竊致愚
慮仍日達晨坐以待旦退思鄙淺聖意所

棄則又割意不敢獻聞深念天下今為已平
權之委質外震神武度其舉、無有二計高
尚自踪况未見信今推款誠欲求見信實懷
不自信之心亦宜待之以信而當護其求自信
也其所求者不可不許凡之而反不必可與求之
而不許勢必自絕許而不與其曲在己里語

查看完整版

付费下载

【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载

【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....

【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...

【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...

【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...

【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...

【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...

【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...

【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》 【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】 包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>