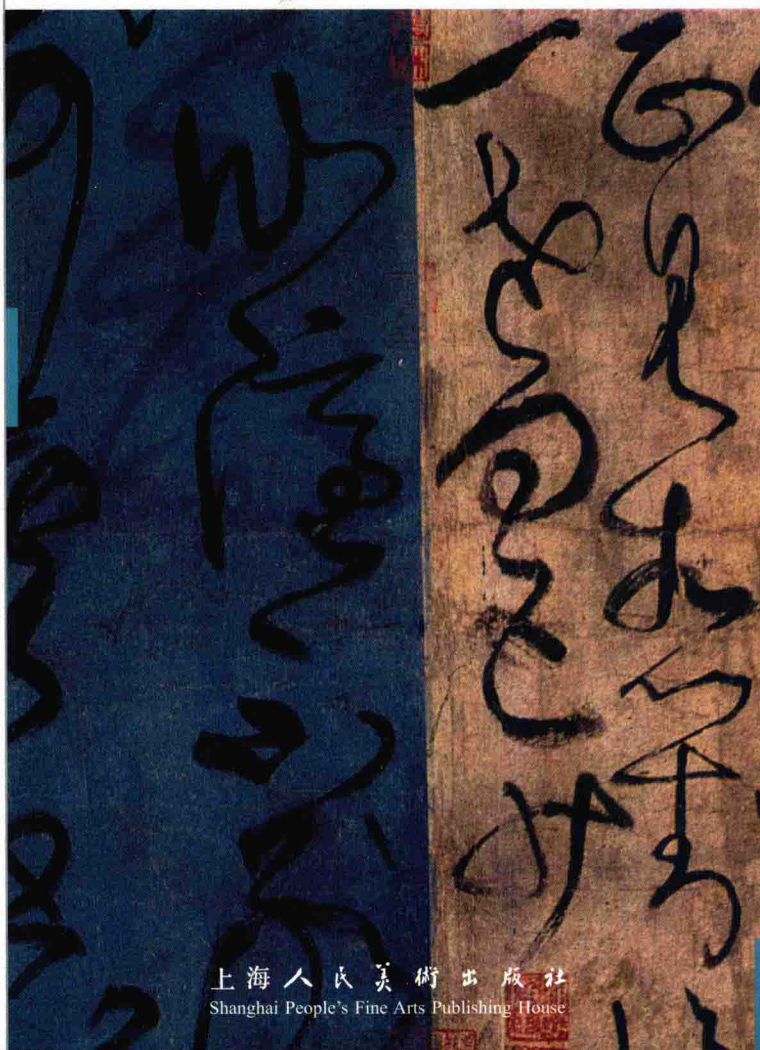

中国普通高等学校
公共艺术课程系列教材
Public Art Courses Textbook Series For
University In China

蔡慧蘋 ○ 著

中国书法 行草鉴赏

上海人民美術出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

中国书法·行草鉴赏

蔡慧蘋 著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国书法·行草鉴赏/蔡慧蘋著. —上海:上海人民
美术出版社, 2010.12

(中国普通高等学校公共艺术课程系列教材)

ISBN 978-7-5322-6645-6

I. ①中... II. ①蔡... III. ①行草—书法—鉴赏—
中国—高等学校—教材 IV. ①J292.113.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第002363号

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

中国书法·行草鉴赏

著 者: 蔡慧蘋

责任编辑: 黄 淳

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 6印张

版 次: 2010年12月第1版

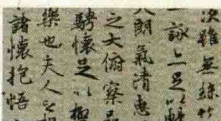
印 次: 2010年12月第1次

印 数: 0001-3250

书 号: ISBN 978-7-5322-6645-6

定 价: 29.00元

目 录

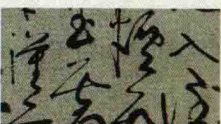
梦幻《兰亭》..... 2 ——王羲之与《兰亭序》

尽管书坛的“圣经”在时光流转中蒸发了；那擎天一管，依然挥风洒雨，化作云涛。

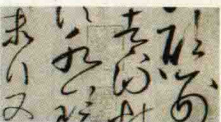
《鸭头丸帖》的前世今生..... 10 ——王献之与《鸭头丸帖》

有时，历史真会开玩笑，一张便笺的归属，游走于父子。真相，在简傲俊逸之中……

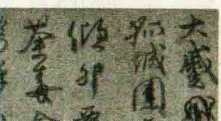
草圣走来..... 18 张旭与《古诗四帖》

这是个出“圣人”的时代，诗圣、画圣、茶圣带着炫目的光环纷纷登场。草圣的亮相却是狂野至极，谁又能看透内质……

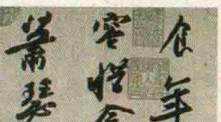
草根·京漂·精英..... 24 ——怀素与《自叙帖》

寒家子弟、佛门小沙弥，加盟于北漂一族，怎么就成了大唐书坛的精英？是勤奋？是聪颖？抑或是思维的前瞻？

忠义郁愤 终于井喷..... 30 ——颜真卿与《祭侄稿》

这是绞心的痛、滴血的呐喊，真卿捧出一片冰雪的肝胆，也请倾听义薄云天的声音吧！

雪堂的净化..... 36 ——苏轼与《黄州寒食诗帖》

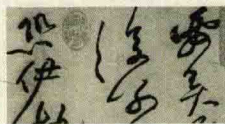
厄境，可以陷人消沉，也可激人腾越。苏先生不愧是个“达人”，在黄州，他走出了自我。

目 录

闯荡草书..... 42

——黄庭坚与《诸上座帖》

草书领域由于山谷老人的闯入而峰回路转。长枪大戟纵横驰骋、南征北战，重新整合了一个新版图。

咀嚼《蜀素帖》..... 48

——米芾与《蜀素帖》

个性狂放、作风散漫的米颠，成名作浓缩了怎样的人生价值认定？艺术突现又该如何审视？

光环与无奈的博弈..... 58

——赵孟頫与《烟江叠嶂诗》

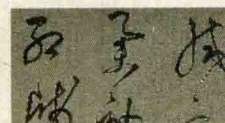
前朝的王孙，从走出故居第一天起，注定将得不到安宁。他专注艺事，找回了自我，也传绪了文脉。对他，能不能多一点历史认知的理解、民族和谐的宽容。

徘徊在离与合之间..... 64

——吴门书家掠影

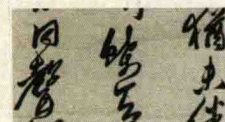
新经济形式的出现，催生了新的意识，明代江南才人出演了怎样一出旖旎的大剧……

乱世的反叛..... 70

——明末清初行草书一览

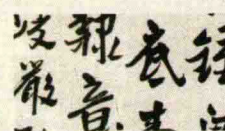
多元化的社会态势启动了个性释放的门锁，另类的艺术在严酷的社会现实中蒙上了一层悲剧的色彩。

花落花开..... 76

——近现代行草名家画速写

国门被打开，世界多精彩。守住底线，与文化同行，艺术界的精英留给后人的是怎样一分财富，能不引起深思吗？

志于道，据于德，依于仁，游于艺。

——中国古代教育家孔子

我们走遍了全世界想找到美，其实我们还必须将美随身携带，否则，我们就不能发现美。

——美国现代思想家教育家拉尔夫·沃尔多·爱默生

一个人应该至少每天都要听一支动人的歌，读一首好诗，看一幅美丽的画，并且如果有可能还要说上几句明智的话。

——德国诗人歌德

总序

人类数千年文明发展史中，从来没有离开过艺术。艺术既是世界文化的重要部分，也和人类形影相伴。中国有史以来，始终把艺术教育贯穿到教育活动中，给我们留下极其丰富的精神财富。到了近现代，大教育家蔡元培先生甚至认为，艺术是使整个民族素质得以提高和得以振兴的关键。他大胆提出的用美育代替宗教的学说，至今令人震撼。那么当今我们的现代教育理念里艺术教育的地位又如何呢？21世纪以来，中国教育事业蓬勃拓展和我国经济大发展有着必然的联系，而大国要快速崛起的心态使我们不自觉地的高速快车道上奔驰时抛掉了不少不能承载的物件，其中在高校课堂上被舍弃最多的就是文化素养类的知识课程，而把应用技术知识和外语课程放到了第一的位置。在国家特殊的发展时期，国家人才培养战略的变化可以理解，但是短期行为不能是终极目标。随着我们对发展速度和发展水平综合指标认识的提升，再把应用型知识和素养类知识硬划一条鸿沟，割裂成两种知识体系的做法，越来越受到批评。普通高等教育的课业完全以就业为唯一导向，学校教育完全依附于经济市场的做法必须加以调整。

2006年，国家教育部办公厅《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》提出了教改的指示，对公共艺术课程作出了具体和明确的要求，也就有了我社编撰公共艺术课教材的想法和做法。本套教材的编写过程最难的是知识架构搭建的过程，虽然本教材紧扣教育部的课程要求，但知识结构的建设却是一个学者专家与出版人之间严肃的学术切磋的过程。本教材在充分把握通识教育的总体要求的基础上，始终强调把艺术学习和感知、体验贯通一体，把艺术和人的生活、文化知识融合进来，为把艺术教育逐步推进为基础教育的核心学科而积极探索。同时，本教材在细节方面，处处为学生阅读学习考虑，在图书制作上为照顾不同学校、不同专业师生的需求，文字叙述自然流畅，尽量减弱学术味，增强可读性；版式图文并举，图例精心挑选，具有经典性；印制考究，充分体现出我们出版人为教学服务的良苦用心。

我社是一家有50余年历史知名的专业出版机构，近年来也一直致力于专业类大学教育读物的出版开发。我们深知，为教育服务并非一日一事之功，公共艺术课程的发展，有赖于更多的有识之士参与，我社愿意和大家一起继续为中国公共艺术教育的进步作出我们的奉献。同时，也希望使用本教材的教师和学生给我社提出更好的建议和意见，进一步提高本教材的质量，更好地为公共艺术教学服务。

上海人民美术出版社社长、总编

於所遇暫得於己快然自足不知老之將至及其所之既倦情隨事遷感慨係之矣向之所欣俛仰之間以為陳迹猶不能不以之興懷况脩短隨化終期於盡古人之死生之大矣豈不痛哉每覽昔人興感之由若合一契未嘗不臨文嗟悼不能喻之於懷固知一死生為虛誕齊彭殤為妄作後之視今亦猶今之視昔悲夫故列叙時人錄其所述雖世殊事異所以興懷其致一也後之覽者亦將有感於斯文

梦幻《兰亭》

——王羲之与《兰亭序》

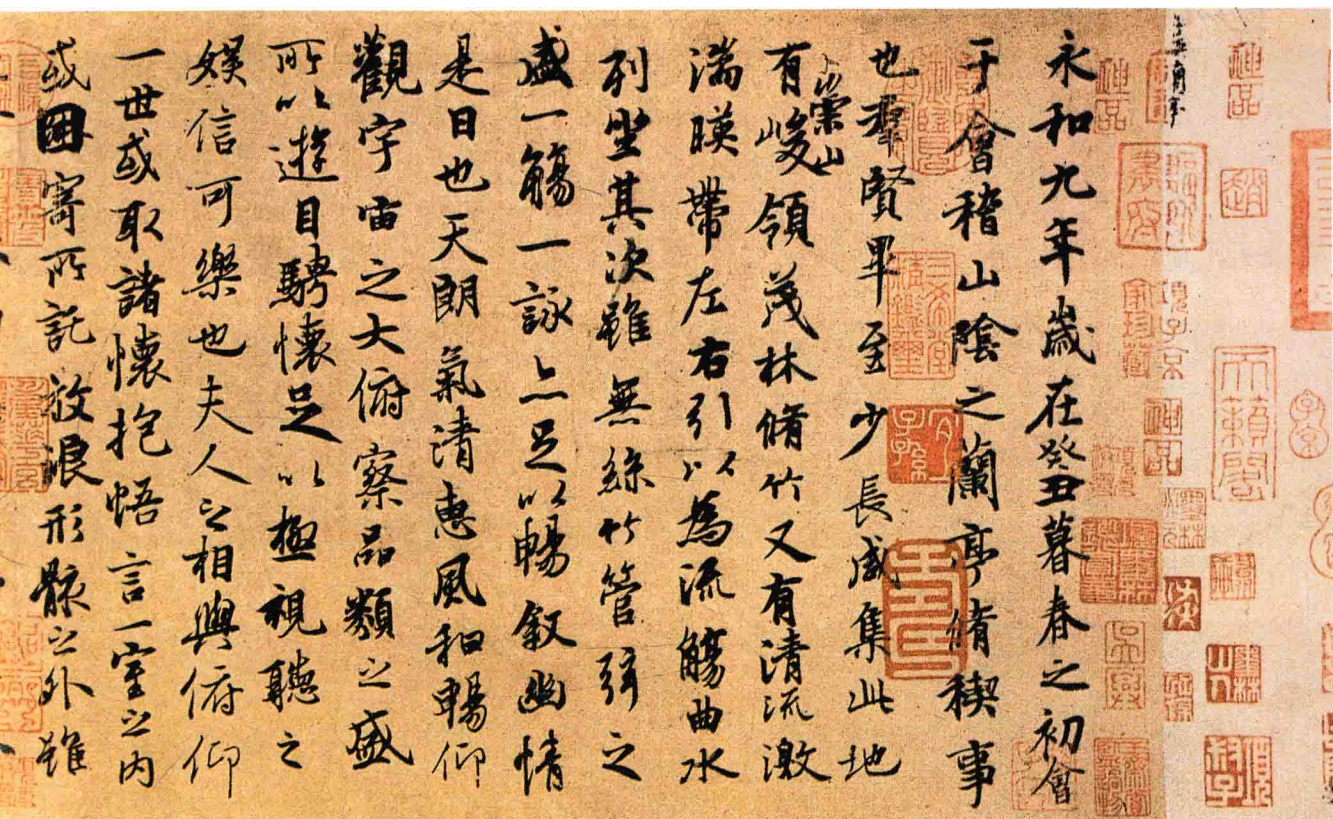
出绍兴市区，西南约13公里的兰渚山下，有个风景区，群山环抱，林木葱郁，清流弯环，修竹摇曳。风声竹声水声交织，悦耳沁心。汉代官方设置了招待所（驿站），因传说这里原是越王勾践的兰花种植地而命名为“兰亭”。

天赋毓灵，兰亭的生态环境几千年来一直优美。然而，一次聚会，一篇文章，一卷书作，为风景佳丽地注入新的生命元素。兰亭，遂成为中国书法的圣地，华夏文明的象征。

时间：东晋穆帝永和九年三月初三（353年4月22日）。

人物：会稽郡最高地方长官（会稽内史）51岁的王羲之为本次聚会的盟主。加盟者有羲之亲朋好友、下属及子侄，如当地知名人士谢安、孙绰、支遁、羲之第五子凝之、第七子献之等。本次春游，参与者共计42人。

事由：春气萌动，按先民习俗，到水边祭神，消除冬天蛰居的秽气（修禊）。羲之一行来到兰渚山水边举行祈求消病除灾的仪式。他们散坐在曲折的溪流边，流水中放入注上酒的双耳扁杯（羽觞），任它漂流。杯子停下，面前的人要赋诗，不会写诗得罚酒。当天共得诗37首，众人推羲之为诗集

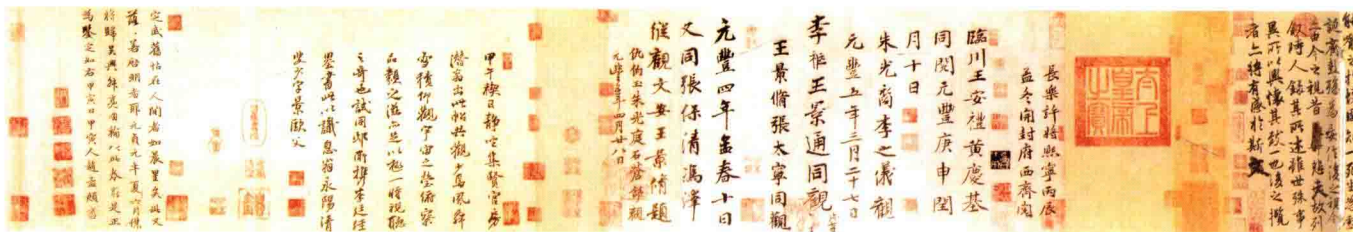

东晋 王羲之《兰亭序》

作序，记录本次雅集。由此，诞生了《兰亭序》。这是一次普通的户外郊游活动，一场成人的游戏，一次文人的笔会，却因为王羲之神来之笔而光耀日月。千百年来，一纸《兰亭序》，惹动了多少情思。

王氏是西周王室的后裔，积累了800多年的文化底蕴。山东临沂这一支，从王羲之父辈起又融入了书画世家的时尚风景，祖孙三代中名传经史的书画家多至20余人。在书画世家的联姻中，交流与竞争的互动推进了书画艺术的精进。幼年从父亲枕中窃《笔论》，羲之书法猛进，老家临沂留下的“晒书台”和“泮笔池”，见证了羲之从幼年起“务斯道，废寝忘食”（羲之《笔势论十章》）的痴迷和悟性。他接受时代召唤，“俯拾众美，会兹简易”（虞和《书旨述》），脱颖而出，成为以行书草书楷书“率意而书”的领军人物，兰亭聚会那天，得天时地利人和，羲之用的是蚕茧纸鼠须笔，阳刚阴柔之美的和谐统一使书者的内驱力发挥到至善至美的境界。羲之归家后又续写了好多遍，都不及当天的神采。《兰亭序》的意外效果，既在意料之外，又是合情合理的。这是天分、悟性、功力、学养、人格统一的再现。它是羲之的成名作，也是羲之行书成熟的标志。

《兰亭序》有欹侧之美，它冲破了篆隶横平竖直的定势；《兰亭序》有断续之美，它改变了章草字字独立，今草一笔而行、隔行不断的体势；它截断了隶书捺脚的肥硕部分，敛锋不发，顿显含蓄又沉隐。王羲之奠定了现代通行的三大文字（楷行草）的基础，在字体演变历程中完成了划时代的最后一笔。

永和九年歲在癸丑暮春之初會
 于會稽山陰之蘭亭脩禊事
 也羣賢畢至少長咸集此地
 有峻領茂林脩竹又有清流激
 湍映帶左右引以為流觴曲水
 列坐其次雖無絲竹管弦之
 盛一觴一詠亦足以暢叙幽情
 是日也天朗氣清惠風和暢仰
 觀宇宙之大俯察品類之盛

永和九年歲在癸丑暮春之初會
 于會稽山陰之蘭亭脩禊事
 也羣賢畢至少長咸集此地
 有峻領茂林脩竹又有清流激
 湍映帶左右引以為流觴曲水
 列坐其次雖無絲竹管弦之
 盛一觴一詠亦足以暢叙幽情

唐 褚遂良臨本《兰亭序》(局部)

唐 虞世南臨本《兰亭序》(局部)

晋韵 魏晋南北朝是一个奇特的时期。政治黑暗、社会混乱的土壤却绽放出人文觉醒的艺术之花，绚丽而璀璨。崇尚自然，行为规范外化为放任，折射了乱世对人生价值、生命意义的追求。至东晋，社会秩序曾一度建立相对的良性循环，对乱世，人的感受已由惶恐转为麻木与习惯。社会思绪的平和，展现在书法审美，则是平和沉静潇洒蕴藉，阳刚与阴柔调和成不激不厉的中和之美，这就是晋韵的实质。

晋唐心印

唐 冯承素摹本《兰亭序》

《兰亭序》版本 《兰亭序》原稿问世后，在王氏家族内部传承了三百余年。至唐初，由于太宗皇帝的介入，有了诸多“克隆”本，《兰亭序》一帖开始了逐渐走向社会的进程。而随着李世民的驾崩，王羲之的手稿也就泯灭。后代流传的均是太宗时的临摹本，其中以褚遂良临本、虞世南临本、冯承素摹本最为后世崇尚。冯承素任职于唐代集贤院图书馆、贵族学校、出版编辑并有参政议政职责的专门机构——弘文馆，是专业书法工作人员。他以双勾填墨方法摹写的《兰亭序》，与真迹最为接近。卷中钤有唐中宗“神龙”年号的印记，后代称之为《神龙兰亭》。此三种墨迹为国之瑰宝，现藏于故宫博物院。

世人珍重《兰亭序》，历代就有了诸多的刻本及翻刻本。隋文帝开皇年间曾两次镌刻，留下《开皇兰亭》两种。传由褚遂良摹本上石的，明嘉靖年间在颍上（今属安徽省）井中捞出，被命名为《颍上兰亭》。《定武兰亭》则出土于北宋定武军（今属河北省），相传由欧阳询在唐内府摹刻。该本被认为是《兰亭序》石刻版本中的翘楚。

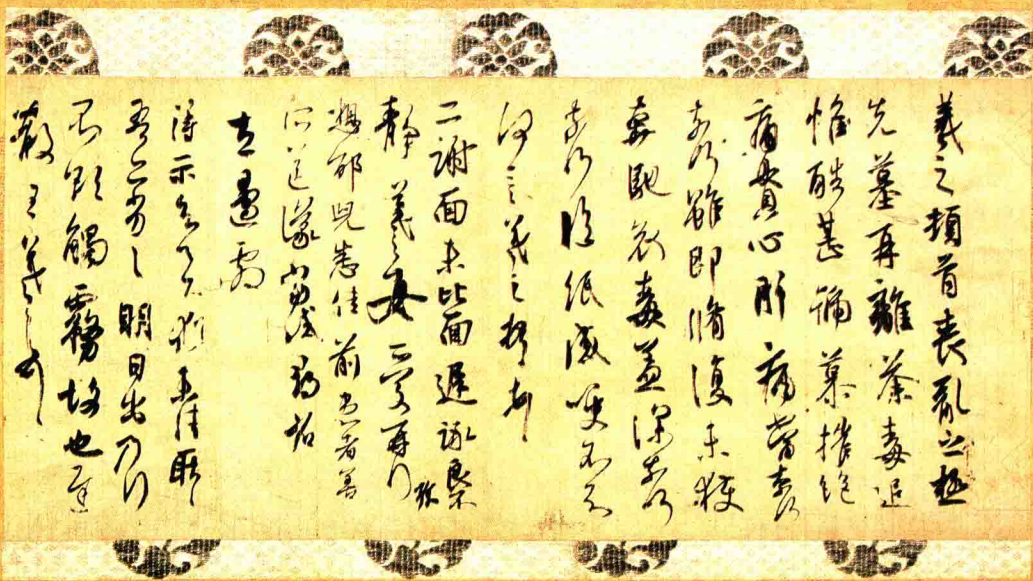
摹临 学习书画的两种基本方法。

摹，指把透明不渗墨的纸覆在范本上，按照范本点画盘旋曲折的情势，用笔描写。古人用蜡纸蒙在帖上书写，或把蒙上纸的范本放在窗櫺上，透过日光描写；现代也有人在范本上套上塑料袋描写。摹书熟练了，容易写像结构，但难领会笔意。

范本被置于左边或用帖架斜竖于前面，以范本字为“模特”，比照着书写称临。临帖不能看一笔写一笔，从看好一个字、一行、一页乃至整本的用笔结构章法出发，心中有了整体感，才能把握范本的内涵。如采用笔势生结构的方法来临写，在比照前提下，动用思维的诸多形式，手、眼、心并用，能取得功半事倍的效果。因为动用了小小的灰色细胞，临写易得笔意。

《兰亭序》揭开了有意为书时代的新一页。虽是酒后的感情勃发，却是在有节有序中优雅地行进着。它的平和沉静又奇逸多姿，飘逸潇洒又内蕴迢润的风采，是晋人理想和抒情外化为礼仪容止的翩翩风度的认知，是晋韵的最高最具体的展示，是中古崇尚中和美冠冕风采的经典示范，也是书写由实用转化为审美的一次实践。

《兰亭序》开辟了草楷结合的书写方法，完善了行书的体系。新兴的行书在规范程式化下稳步前进：它贴近楷书而不拘泥，相亲草书却不放纵，易识易认，遂成为民众最喜闻乐见的一种书写形式，它的生存发展空间不可估量。

东晋 王羲之《丧乱帖》《二谢帖》《得示帖》

《兰亭序》承袭着汉隶结体的欹侧之美，这是王羲之历史作用更不能忽视的一面。汉隶本身内蕴的精灵风采，经羲之传承演绎，遂成为中华书法艺术形式美的主要内核。

这是一首抒情诗，抒发了“飘若浮云、矫似惊龙”的个性；这是一章乐曲，苍穹中八音迭起，盘旋着回肠荡气的旋律；这是一幅图画，展现了“龙踞天门、虎卧凤阙”的奇丽又壮观的景象。

王羲之因《兰亭序》而赢得身前身后名。唐太宗以政治家对历史的审定，拔羲之为书坛的头筹，大王书法的生存空间从此扩容。三百多年后，武则天时代的李嗣真又崇敬地奉他为“书之圣”（《书后品》）。从此，书圣的桂冠就和中华文化同在，与日月同辉。

《兰亭序》当天的手迹，自羲之七世孙智永和尚传徒弟辩才后就去向不明。坊间的版本很多，通常的说法是它已成为太宗的陪葬品。唐亡后军阀发掘昭陵，清单中却无此物，更增添了疑云。但太宗确命当时名书家和弘文馆拓书人复制了多本，分赠给诸王重臣。后代的诸多再复制本都以此为滥觞，其中以唐冯承素双勾摹本为最接近原作。北宋在定武军[唐代在今河北真定县（定州）设置义武军，宋代改为定武军]发现《兰亭序》刻石，传为按欧阳询摹本上石，为刻本中的佳品。

《快雪时晴帖》这是王羲之的一封平常信札，因清乾隆皇帝朝夕与之对话，列为“三希”之一。原迹早消失，乾隆拥有的就是这卷唐人摹本。尽管如此，该帖走出了大内的高阁，为社会知晓，在王羲之传世诸帖中，名声仅次于《兰亭序》。书作端正庄严，厚实灵动。

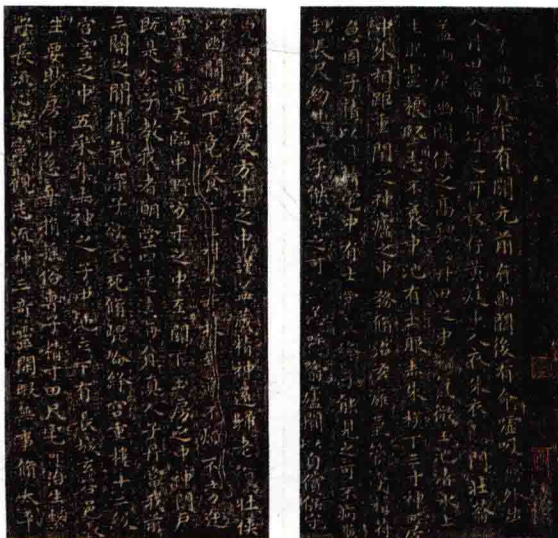
东晋 王羲之《快雪时晴帖》

《黄庭经》道教经典之作，包括内外二经，全称分别为《太上黄庭内景经》、《太上黄庭外景经》。形式为七言古风，内容阐述了道家养生修炼的道理。因道家对五脏的观察，注重于脾（五行中属土，为中央黄庭（黄，中央之色；庭，四方中心）而得名。

王氏家族是五斗米道（道教的一支）的信徒，相传王羲之在永和十二年五月廿四日手书《黄庭内景经》小楷一卷，付与官奴（献之小名），作为学书的范本。《黄庭》一经，因羲之的参与，而不朽于后世。

认定此作为羲之书迹的是唐太宗可以依托的书法重臣——褚遂良。当年褚遂良因魏徵为媒介，进入太宗皇帝的视线。他为太宗做的第一件漂亮事是对内府收藏羲之遗墨3000余纸，逐一做了审定。他以精到的鉴赏力，在大唐书坛作了首次亮相。此卷小楷法帖被他刻入《王右军书目》正书第五卷中第二。以后，历代翻刻本繁多。以宋代《秘阁续帖》、《越州石氏帖》为最著名。

此帖是小字楷书，笔法却与大字无异。用笔的起落转折、结体腾挪变化，都有法可循。王羲之主张写草书，“复须篆势、八分、古隶相杂，亦不得急，令墨不入纸”（王羲之《题〈卫夫人笔陈图〉后》，本帖温顺道丽古雅，法则的严密是王氏行书潇洒劲挺的基石，是行草书须以法度为根本的最好诠释。

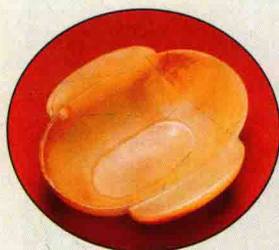
东晋 王羲之《黄庭经》(局部)

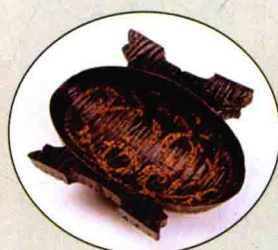
鵞池 王羲之对白鹅情有独钟,引发了后人诸多的猜测。尽管未有定论,但,山阴道士以一笼鹅赚取了羲之一卷《黄庭经》(一说《道德经》),确为书坛留下一段佳话。据说“鹅”字是羲之的一笔书,观察一下,能不能找到起止及书写的轨迹。

鎏金觥

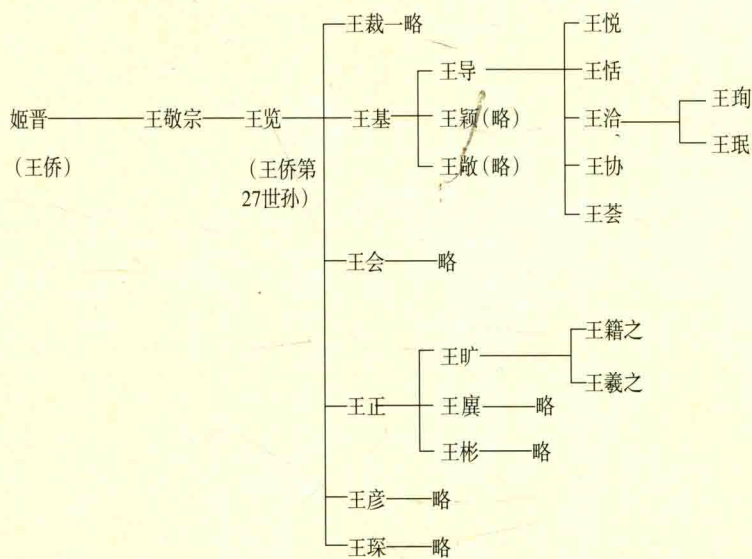
玉觥

漆觥

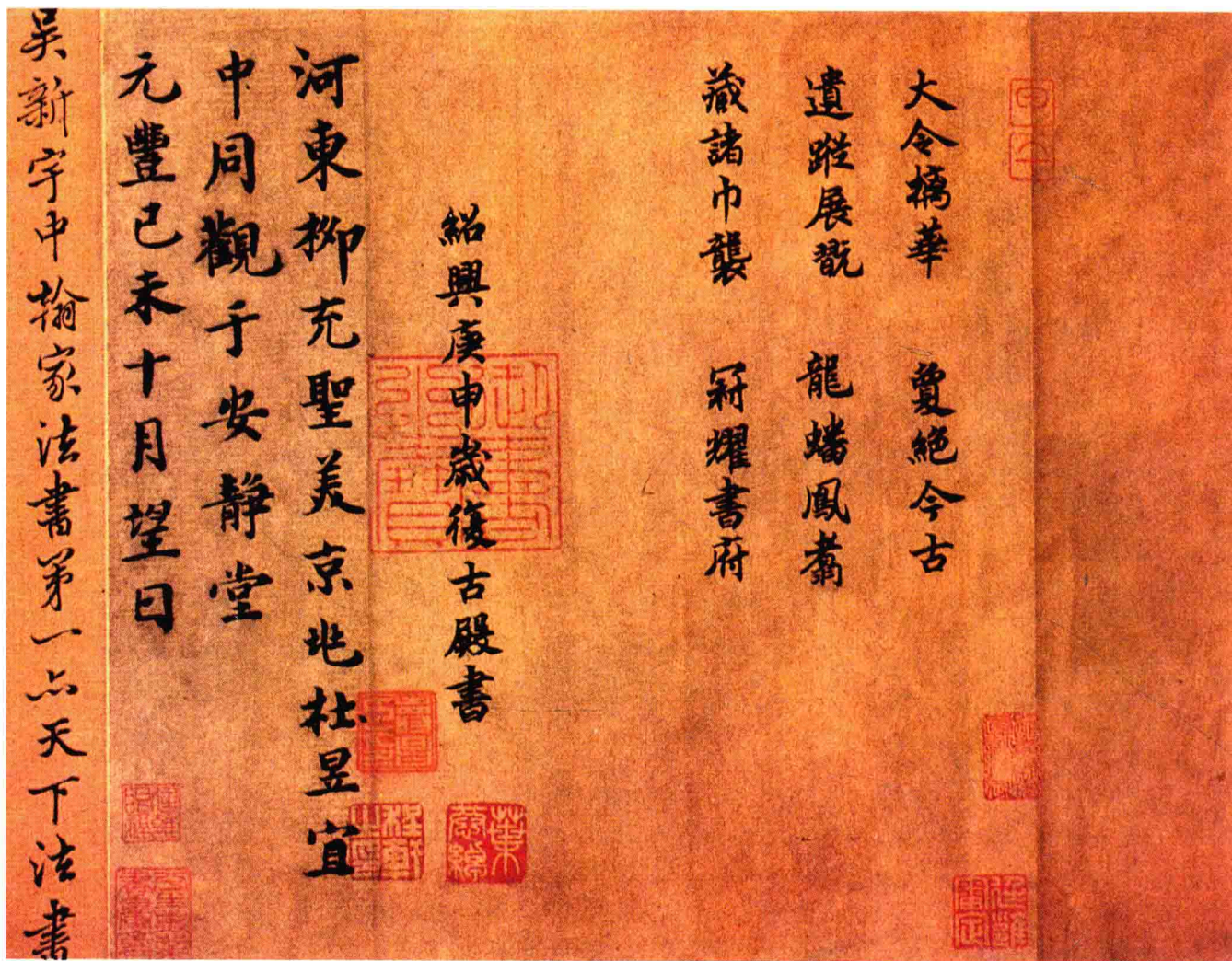
觥 在清澈的小溪中,放上一个扁平的漆杯,斟上浅浅的酒。杯子在你面前停止,两手执杯的双耳,一口干了,是何等的畅泰。到兰亭去步一步书圣曲水流觞的后尘,也许能擦出火花,对《兰亭序》会有一种新的解读。

王氏世系表之一(西周至晋)

《兰亭序》声誉高，真迹却杳，自宋代起就有真伪的质疑，清人的纷争更为激烈。1965年，郭沫若根据羲之同时代王谢家族墓志的字体仍处在隶楷过渡阶段，推断《兰亭序》为智永伪托；高二适却从字体嬗变、序文内容诸方面展开驳辩。由于众所周知的原因，在媒体介入下，引发了一场大规模的论辩，由学术转为政治而声息渐杳。改革开放以来，大量文献文物出土，印证了王羲之时代出现《兰亭序》那样便捷的新字体是完全合情的。至于以墓志字体作为判断的依据，并不科学。立在地面上的碑有炫耀与攀比的机会，而墓志则失去这一功能，任何事主都不愿它再见天日。事实上，据出土的南朝墓志看，即使有名家参与书写，而刻工的粗劣显而易见，况且大多数的书写水平并不高明。若以当时仅为留给后人指点迷津，艺术价值不高的墓志来判断东晋的主流书体，于理说不通。

《兰亭序》是每个钟情书法的人心中难解的情结，想与之对话，甚至近距离的亲近。然而，黄鹤已杳然，心中仅存一卷《兰亭》梦，梦中有一个对《兰亭序》的自我认定。《兰亭序》有多少粉丝就有多少个兰亭梦！它承载着历史的传绪，也许就是中华文化悠远久长，生生不息的一个元素。

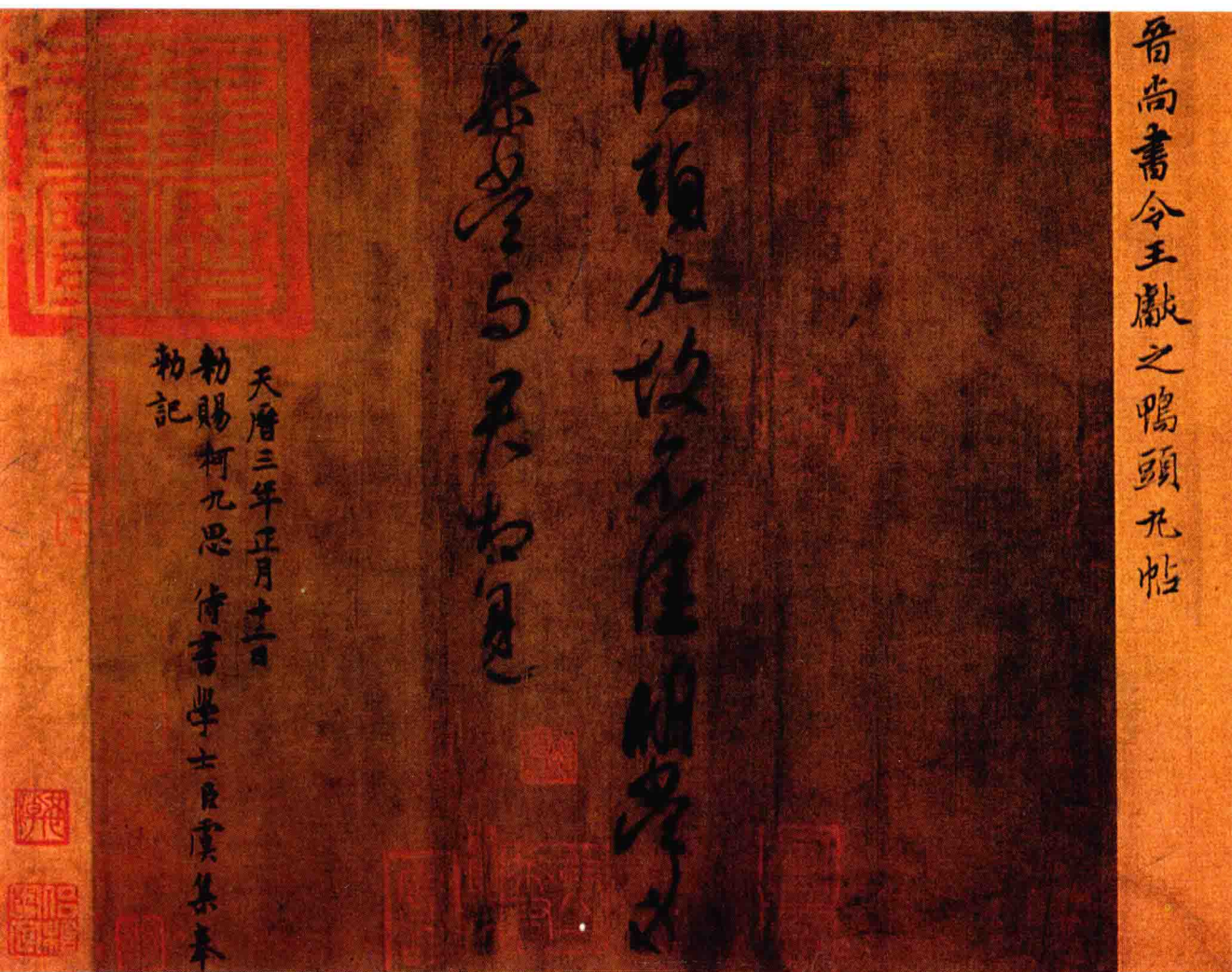
《鸭头丸帖》的前世今生

——王献之与《鸭头丸》

晋承魏制，禁止立碑，两晋南朝书迹大部分是纸绢上的书信手札类小品。名家真迹在历史车轮扬起的尘土中，几乎全被吞没。唐太宗时，内府尚收藏了羲之书迹3000余纸；开元年间，唐明皇还拥有献之手书行草30卷，正书2卷。北宋初的《淳化阁帖》保存了大王法书61件，小王墨迹63件。至今，王氏家族真迹仅存王珣《伯远帖》一件。传为羲之的20余件、献之数种，均为后人的摹本或勾填本。《鸭头丸帖》即为其中之一，现藏于上海博物馆。

帖为绢本，两行，15字。译成现代文大意是：鸭头丸的功效毕竟不好。料想明天一定有个聚会，到时我会来和你见面的。

这是一张便笺，讲了两件事。寥寥十数字中，“故”、“当”、“必”斩钉截

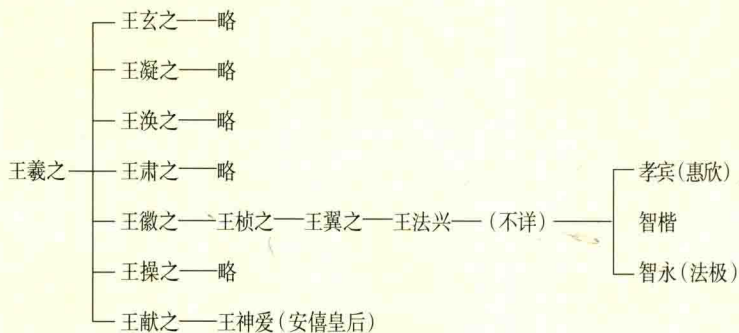
东晋 王献之《鸭头丸帖》

铁的肯定语气字占了1/5，措词语气均展示了强势，献之的信手涂抹也脱不了一贯的傲气。

王羲之和郗璇夫人生有七子一女，献之是老末儿。幼年起，照料他生活和负责教育的是羲之小妾李意如。这位如夫人的书法也蛮有成就，在小献之成长中担负了保母的职责。兴宁三年（365年），献之22岁时，李氏去世，献之手书行书《保母砖志》。南宋宁宗嘉泰二年（1202年）出土于绍兴，姜白石、赵孟頫都认定它为献之遗迹。姜白石甚至有献之自刻的判断。

献之是东晋贵家公子，宠惯的小儿子，安僖皇帝的父亲，聪颖的禀性在环境的涵养和纵容下，演绎出的自负自信到了极致。小时候曾把父亲墨迹刷了重写，以后，更无视别人的评论，在谢安面前公然和父亲叫板。他异常的理解力、领悟心构建了极强的前瞻性。十七八岁时就建议父亲改体，在容易辨别又有速度的字体——行草中寻找发展的空间。并且身体力行，以擅长被称为“破体”的行草书登上中国书坛的巅峰，继父亲“书圣”后被尊称为“亚圣”。

王氏世系表二(王羲之一支)

东晋 王珣《伯远帖》

《伯远帖》传主为王珣。他是王羲之堂侄，王导之孙，王洽之子。羲之与王洽往来密切，交情笃厚，他们既是堂兄弟又是切磋书艺的道友。羲之从王洽处见所藏东汉张昶（张芝弟）《华岳庙碑》，首次亲近了隶书。王珣有弟王珣，书法成就超过兄长。王珣夫人汪氏又是个上史籍的女书法家。

《伯远帖》是王氏家族诸多书迹中最幸运的一帖，它躲过了历史和自然的种种劫难，以原汁原味的精华，使今人领略了晋人的风韵。