

蒋维崧题

散氏盤銘年辭句

江西美术出版社

邹振亚题

散氏盤集聯句

鄒振亞題

于太昌题

于太昌 拙款

翰 书 照 用 雕

言恭达题

海虞 言恭达

鑒賞錄

目 录

126	110	109	107	106	101	98	84	79	52	45	40	20	16	3
后记	作品精选	十三言联	十一言联	十言联	九言联	八言联	七言联	六言联	五言联	四言联	《散氏盘》铭文集句·四字句	《散氏盘》铭文拓片	《散氏盘》铭文临写技法之我见	序 实用与创新

序

张 鑫

黄四德君学习书法艺术至今二十多年，长于大篆与章草，于书艺三昧颇多所悟。

四德君生于江西鄱阳湖畔，他对文学和书法艺术的执著，完全是出自个人自幼至今的对它深深的热诚与醉心的迷恋，并以之为其人生最大的乐趣。

鄱阳自古以来，一直都是文风炽烈而人才辈出的地方，如宋代鄱阳四洪（洪皓、洪适、洪遵、洪迈）与以『暗香疏影』而传诵至今的南宋格律派词人姜白石都出自这美丽而富饶的鱼米之乡。

当代书家研习金文书法者众多，如何认识承袭与变革的关系，这是师古与创新的一大课题。四德二十年来忘情地沉溺于金文书法，深感对传统的学习与继承，必须结合现代文化信息的传递，并从学以致用的途径入手，于是将《散氏盘》铭的文字，经集字编排而组合成警句一百九十二条，联语一百〇五对，择用了楹联、扇面、立轴、横幅、斗方等书法艺术的表现形式，汇编而成此书，真可谓既有志于学，复更能锲而不

舍，欲将一己心中积淀已久的一念之意，升华于笔下之势，胸怀之情，冀以能有益于后学。

《散氏盘》铭文是西周晚期金文中最有特色的书法艺术珍品。就文字总字数而言并不十分丰富，只不过三百五十字，除去重复的字，仅存一百七十来个单字。而在这一百七十来个字之中，尚有若干字至今仍未能准确地破译，有的字也因前辈与当世诸先贤的解读不同，而不便于使用，因而在警句与联语的组合上就有相当的难度。但他绝不妄撰，也不生造，而是力求准确。于此亦可见其付出的苦心与勤奋。在书中还附有他二十年来在学习《散氏盘》铭文中的切身体会与对临写技法的理解，介绍了从临写至创作整个过程的方法。希望人们通过这些，或融铸经史，或托物寄情，或写景状物等，从诸多方面丰富并努力创作集句、集联，使人们汲取不少文史知识的滋润，得到优秀民族文化的熏陶，在倍感兴味悠长的同时，还能获得因欣赏金文书法形式美而带来的愉悦，产生创作冲动，激发艺术创造力。使我们的生活更为丰富，更为美好，更为充实。

最后，真诚地希望四德君今后在书法艺术的追求中，励志于学，明道正学，更上一层楼。

龙年春日·谨序于且住居中

实用与创新

西周《散氏盘》铭文联句的创意

黄四德

殷商时代的甲骨文是我国最早的文字，它拉开了中国书法史的帷幕。由于甲骨卜辞多经契刻，不能完整地反映当时书写的笔墨情趣，而商周金文则能透过铸造的字形，显示出墨书的意韵。西周晚期的金文是青铜器时代最辉煌的阶段，它和甲骨文相比，整字的笔意化显得更为成熟，字形的装饰化更加明显，线条的美感变得更加含蓄、夸张，因此，被后世奉为大篆的典范。《散氏盘》铭文是西周晚期青铜器最具风格的金文书法艺术。

西周晚期的政治、经济发生了变化，周王朝和东夷、淮夷诸部落之间不断发生战争，周的政权已大大削弱，内外矛盾重重，走上了逐渐衰败的道路。《散氏盘》铭文便记载了散、矢两个姻亲国在土地移交、和谈方面的内容，如由大人划拨田地给贵族散氏，以山、川、路、树等自然标志来划定两国国界，同时还列出见证人姓名、双方宣誓、信守契约等等条款。它具有和约性质，对于研究西周

文字，它拉开了中国书法史的帷幕。由于甲骨卜辞多经契刻，不能完整地反映当时书写的笔墨情趣，而商周金文则能透过铸造的字形，显示出墨书的意韵。西周晚期的金文是青铜器时代最辉煌的阶段，它和甲骨文相比，整字的笔意化显得更为成熟，字形的装饰化更加明显，线条的美感变得更加含蓄、夸张，因此，被后世奉为大篆的典范。《散氏盘》铭文是西周晚期青铜器最具风格的金文书法艺术。

一、《散氏盘》铭文的探微和赏析

公元前十一世纪末至公元前七七年，中国历史处于西周王朝时期。

封建领主土地分封世袭所有制，具有重要的史料价值。

《散氏盘》被国学大师郭沫若先生称之为《大父盘》，他在《两周金文辞大系图录考释》中认为：『授图之地乃在「豆新宫东廷」，豆者大之属邑，上举大之有司中有豆人可证。就此语观之，本盘实足大父所作，旧称《散氏盘》者实误也。』郭先生语乃一家之言，尚未获公认，当前学术界一般仍称之为《散氏盘》。

《散氏盘》铭文以其长篇巨制彪炳于世，铭文铸于盘内底上，共十九行，每行十九字，末行八字，纵排左读。全文三百五十字，其单字为一百六十九个，而能按表达现代文化意识的要求来组词的单字只有一百二十个左右。全篇先后出现『封』和『于』字十七处，《西宫》三处，故又称之为『西宫』铭。

西周青铜器上的铭文，先在塑范上书写后刻铸，这种制作方法，后世

一直承传。随着上古文明的不断发
展，金文书法艺术的进步和风格的形
成，至西周晚期已进入了鼎盛时期。
当今诸家之论，一般将西周金文分为
早、中、晚三个时期。早期的金文多
为族徽文字或器主的名字，字数较商
代金文增多，书写笔意的表现有所增
强，字形错落有致，笔画有明显波磔，
富有粗细变化，注重书写的行笔，章
法渐趋整齐，具有一定的观赏性；中
期的金文内容增多，篇幅较长，风格
发生了变化，用笔的波磔和肥笔减
少，运笔匀称，逆入平出，线条圆润
饱满，结构简化，温和淳朴，风格趋
于平整朴实；晚期金文的形态发展达
到了高峰，由舒宽端庄、雍容秀丽的
风貌转向气势雄健、风姿稚拙、体势
欹侧、笔意简草的艺术风格。这一时
期的代表作有宣王时期的《虢季子白
盘》、《毛公鼎》和厉王时期的《散
氏盘》等铭文。《虢季子白盘》铭文
结体严整疏朗，自然滋润，珠玑璀璨。

线条清丽流畅，古朴圆浑，可视之为《石鼓文》的雏型，为以后出现的纯和规范、齐整朴实的小篆起了铺垫作用。而《散氏盘》铭文以其奇纵跌宕、简草率真、拙中藏巧的艺术风格，开草篆之先河，因此前人把《毛公鼎》、《虢季子白盘》、《大盂鼎》、

《散氏盘》称之为『四大国宝』，认为其铭文在金文书法艺术领域里达到了登峰造极的地步。

《散氏盘》铭文无论是青铜器翻铸所体现的文字的笔意，还是间架结构、布局中呈现的雍容大度，还是捶拓后漫漶残剥的金石气息，无不展示出雄健竦峭的气势，谲奇恣放的形质，真率稚拙的情趣。其章法醇古朴茂而又神奇密致，笔意凝练简草而又自然拙厚，结构布局珠玑纵横而又跌宕呼应，线条婉转圆润而又凝重含蓄。将老辣与稚拙、雄健与恣肆、灵动与深茂、遒劲与厚实有机地契合，呈现出一派远古千年的粲然风韵。

《散氏盘》铭文既有金文圆润拙劲的体势，又有粗质野逸的意蕴，在众多的商周金文中，别开生面、独树一帜，开草篆之先端，创大篆之风范，不愧是中华民族的艺术瑰宝。

二、书法家对《散氏盘》铭文的诠释和风格的展示

当今时代，崇尚书法艺术者可谓人文荟萃，名家辈出。真草隶篆，精彩纷呈，高手如林；习金文者与日俱增，成就卓著。依笔者之见，蒋维崧先生所写金文则能透过青铜器铭文上一些铜锈的斑驳和自然残泐痕迹的遮掩，剔锈归真，直追金文的形质神貌，再现艺术生命的本源。创作时在文字的应用上严守法度，不随意杜撰，因此他的作品写得舒朗醇厚、滋润奇崛，显示出驾驭金文的高超能力和深厚的文化底蕴。

近代大家吴昌硕一生偏爱《石鼓文》，遗貌取神，标新立异，享有很高的地位。他临写的《散氏盘》铭及

其楹联作品饶有独到之处，不愧大师风范。陶博吾师承吴老，他书写的《石鼓文》、《散氏盘》铭，其艺术风格，既有吴老的风神骨力，又有自己的面目，能出吴之藩篱而独具一格。他善用柔毫，笔酣墨饱，形体千姿百态，放荡恣肆，率真动人，以强烈的个性流露出内心的积蕴和那奔放不羁的情感，具有高古雄迈的韵致。当今年轻书家以《散氏盘》铭文见长者要数言恭达、王友谊等。王先生的作品流露出雄健宽舒、气势开张的体势。值得一提的是，他极力主张以中锋为主、偏锋为辅，采取裹锋绞转行笔，产生方圆相间、苍劲浑厚的艺术效果，强化了线条的形质。言先生对《散氏盘》铭文的古拙奇妙，情有独钟，深得拙巧之悟。在创作上化直为曲，曲中含韵，运用弯斜的弧线，夸张变形，着意拉开《散氏盘》铭文的字形，大小富于变化，形成上下呼应、左右牵引，丰富了字形的表现空

间。他特别注重用墨的技巧，形成线与面的对比，更加丰富了笔墨的韵味。

现代书家习《散氏盘》铭文者大多认为它文字晦涩难懂、枯燥乏味，望而兴叹。一方面以《散氏盘》铭文之字来写诗填词的书籍未能见到；另一方面书家以集字来造句撰联之范本难以到手。据不完全统计，当代各种书法专刊所发表的，以《散氏盘》中文字创作的集联作品有二十多幅。而书家对所选用的《散氏盘》中的单字的释义却各抒己见，互有千秋。笔者通过搜集现有资料，将同一文字的不同释义分为七种类别，列成表格，加以比照，仅供方家参考。（见¹⁵页对照表）

三、《散氏盘》铭集联句的构思和意释

从楹联极其严格的平仄、工整的对仗要求上来讲，楹联的产生时间应定于律诗成熟时期。现在民间传诵的许多偶句，就是从唐诗中精选出来

的。传统的优秀楹联，特色是注重平仄，格律声调悦耳，音韵和谐，旋律优美。对于传统意义上的楹联创作来说，要求格局和程式符合一定的规律，有内在的制约关系，上下相对、

起承相接、平仄协调，形式和内容达到完美统一。此外，还要注意语言精练，修辞手法高超，表现手法新颖，这种『正宗』的楹联创作方式历来深受人们的推崇和赞同。因此，自从楹联产生以来，历代高手辈出，独放异彩，久盛不衰。

笔者和《散氏盘》铭结下了不解之缘，浸淫在《石鼓文》与《散氏盘》铭之间，愚也不才，愿试从《散氏盘》铭文中选用一百二十个单字，编成集句一百九十二条，集字为联语一百〇五对，编辑成册，聊以自娱。在撰联过程中，从不同年代、不同角度取舍人物、时间、地点、场景，或追溯史事，或缅怀前贤，或歌功颂德，或借景生情，把自己的情感寄托

于神州山川天籁之间，蕴育于史料与典籍之中，放纵于大漠边塞之外。力求内容和形式的统一，去演绎远古时代的社会变迁、历史演义、人文思想和民族精神风采。

(二) 修身立志、寓理于情、通灵感物、意象万千

《散氏盘》铭无论从文句的语意，还是思想内容上看，都和现代社会的语言环境相差太远。但运用其铭文字字强烈的装饰美感，在现代社会生活中，同样令人获得无可替代的古典美的享受。因此，挖掘古文字所蕴藏的审美价值，结合现代文化意识，去创作适合于现代人需求的、能满足不同文化层面和文化品格需要的联句，是《散氏盘》铭古为今用的新课题。笔者从实用性入手，采用字少的集字短句，以精简明朗、语意深邃的金文字体来表达现代人们的丰富情感，展示现代人高品位的文化内涵，为人们营造一种积极向上的精神境界。

例如，其中有反映修身养性、志

存高远的短句『道德为师』、『马登九州』、『同心同德』、『图南』等。『图南』，出自《庄子·逍遥游》中的『而后乃今将图南』一句，喻之为长远的计划和远大的志向；有反映重用人才、以才安邦的短句『德才以用』、『用才莫于德』、『邦之实才』等；有抒发内心情感、回归自然、以物寄情的短句『千绿之原』、『湖中散新月』、『心爽』等；还有充满哲理、尽力表现艺术个性特征的短句『新变』、『我之为我，自有我在』。『我之为我，自有我在』是清代艺术大师石涛对绘画艺术个性特征的高度概括，突出了我以我法、我以我见、我的个性情趣体现于作品之中的艺术法则。另外还有『以政安邦』、『弃旅务农』、『丰登』、『大有为』等等。

(三) 写景状物、托物言情、抚今追昔、触景寄情

『东边新月降大邑』，西道武师登虞城。『新月』是农历月初形状如钩

的月亮。『大邑』古称王畿，侯国，大夫采地曰邑，尊称为大邑，后作为城市的泛称。『虞城』，古虞国。汉置虞县，隋改虞城县，明清皆属河南归德府。本文特指虞国的边城。

上联以写意的手法直抒胸臆，字里行间流溢出一幅俨然有致、静谧和谐的夜景：黄昏的夜幕笼罩大地，一轮弯弯的新月挂在西方天空，水银般的光芒斜照寰宇，广袤大地一片寂静，那空旷寂寥的夜晚，展现出一幅恬淡的、朦胧的自然景观。万物俱静的画面匿影藏形，境中有人、由人入景、由景牵情、情景相融。在创作过程中，有感而发『西道武师登虞城』。月色苍莽，照耀着古老雄伟的虞城，威武之士英姿勃发，登临城头，遥望着迷茫朦胧的山川，思绪越过层峦叠嶂，怀念起故乡的妻子儿女，同时又产生了肩负守卫城郭的使命感和责任感。此联的创作意图，主要是从意境上进行艺术构思，使此联景远、

情长、意深。

(三) 政论叙事、融铸经典、史料演绎

『王氏封九虎，武媚乃三宫。』

西汉时期，王莽继诸叔之后出任大司马将军，辅政西汉王朝。其间王莽屡次捐钱献地，收揽民心。在政治上，他一方面排除异己，另一方面又极力树立党羽笼络儒生，让他们支持自己夺取政权。公元八年王莽终于自立为帝，改国号曰新，但西汉末年遗留下来的矛盾仍十分尖锐，为了维护新政，他陆续颁布法令，附会《周礼》

托古改制。王莽称帝后，加封九个将军。《汉书·王莽传》：『莽拜将军九人，皆以虎为号，号曰九虎。』《后汉书·冯衍传》：『摧九虎之军。』

也指王莽的九虎将军。『王氏封九虎』，是王莽为了巩固政权统治，加强军队防御，加封亲信，以威武之师来稳固其政权。

下联『武媚乃三宫』。三宫，据《辞源》解释为：皇帝、太后、皇后。

公元六五五年，武则天立为皇后，参

与朝政，逐渐将政权揽到手中。后来自称天后，与高宗并称『二圣』。弘道元年（六八三年）中宗即位，她临朝称制，可称太后。次年废中宗，立睿宗。载初元年（六九〇年）废睿宗，自称圣神皇帝，改国号为周，改元天授，史称『武周』。她揽皇后、太后、皇帝要职于一身，掌管朝政生杀大权，赫赫有名，不正是『三宫』吗？

此联的意图是以两个不同历史时期的典型人物为背景，刻画了两个在政治斗争中惨淡经营，终至享有至高无上权力的人物，当然，这对其功过是非的评述难免有一定的局限性。

(四) 书道传艺、碑帖并举、相互补充

『有为图新变道则大器，散木爽德师门乃二王。』此联以近代两位书法界成就卓著的书法家为对象，突出了康有为和邓散木不同风格、不同流派的书法艺术特征。有了他们，清代书法碑学兴起，随之发展成碑与帖相

提并论的格局。

『有为图新变道则大器』，康有为（一八五八年——一九二七年）是近代改良派的领袖，后为保皇会的首领，人称『南海』先生。他提倡『托古改制』，把公羊『三世』之说和『礼运』、『大同』思想结合起来，赋予资产阶级以新内容，并作为维新变法的理论依据，在同洋务派、顽固派作斗争中起了一定的作用。康南海在政治上的图新虽未成功，而他的『变道』思想却在书法领域中得到了体现，因此清代书界变革，碑学兴起，他作出了重要的贡献。

清代嘉庆、道光以后，书风突变，崇尚『北碑』以及六朝碑版、三代、秦汉、魏晋等各种金石文字，开创了以北碑为基础的书道中兴新局面。康有为《广艺舟双楫》以尊碑抑帖的观点，对碑学书法进行了系统的论述，奠定了碑学在书法史上的应有地位。他的书法风格得力于《石门

铭》，从中演化出为自己的面目。祝嘉先生对他有很高的评价：『康氏临池，虽然还不到池水尽墨，书被为穿，但见碑是很多的。因为他腕力强，取材博，所以能自成一家。』可见他碑学之博，气度之宏，胸怀之宽，具有力挽狂澜的气概，为世人所瞩目，可谓：集碑学之大成者终成大品。

『散木爽德师门乃二王』。邓散木先生（一八九八年——一九六三年）性情耿介，不慕荣华富贵，淡泊名利，品格高尚，对人谦和，生活勤俭简朴，平生鄙视达官显贵。他书艺精湛，在当今书坛上有口皆碑。

散木先生的书法艺术主要得力于『二王』。沈鹏先生在《散木作品集》序言中写道：『邓散木的行草书，可说源出「二王」而归于「二王」，中间经过了很长一段探索。因此，从结体到笔法都不是简单地以模仿「二王」为能事，他的精研各体和博采旁糅，使他的行草书味道醇厚、

意趣横生……邓散木先生的行草又逐渐紧紧依傍「二王」体系，有的评论者认为他笔下洋溢着温柔醇厚的气息，由奔放而趋于凝练，由绚烂而归于平淡。这自然也是一种美。』邓先生在《临池偶得》一文中谈到古代的两位高僧、大书法家，一位是写坏笔头就有五百多斤的智永；另一位是纸写完了写蕉叶，蕉叶写完了写木盘、木板的怀素。二者均是「二王」书系的后学。他以智永、怀素为楷模，以其习书精神教之后生，可见他对「二王」书艺体系的敬仰和继承。正是他书道规正，治学严谨，虚怀若谷，远追博采，厚积薄发，造就了书法风格的泼辣豪放，沉雄秀发，浑朴新隽。显示出他艺术巨匠的非凡才华。

此联选择了碑和帖两种流派，代

表了书法发展的源流和趋势，勉励后人将碑与帖两种书风很好地融合，以

继承和发展灿烂的民族文化艺术。

（五）回归历史、探源寻根、再现古风神韵

要方式。

『东道襄王从戎中原疆土降以师』。是指西周灭亡后，平王东迁洛阳，东周王权衰弱，失去了以往紧紧控制各诸侯的能力，于是诸侯国之间出现相互兼并，大国称霸的局势越演越烈，打破了诸侯并列、王室独尊的局面。尔后发展成侯国大夫互相残杀，周朝旧制度崩溃瓦解，尤其是原

子，东道襄王从戎中原疆土降以师。』此联以产生《散氏盘》铭文的时代背景为注脚，把创作思路追溯到远古时期，阐述了周武王伐纣灭商后，周王对各诸侯分封疆土，划分井田赐给大臣，诸侯和卿大夫都有权把自己的部分封地再分赐给自己的臣属，被封赐的土地成为他们世袭所有。西周实行的井田制，实质上就是劳役地租制。西周王室官职世代垄断，保持以血缘纽带联系起来的宗法关系，是极力维护统治政权的一种重要方式。

先分封制的世袭不得买卖的宗族土地所有制，正逐渐朝可以向个人私有买卖的家族土地所有制转化，引起社会的动荡和对别国土地的掠夺，导致了频繁的战争爆发，民不聊生；各个强国争挟天子以令诸侯、成霸业。周襄王虽然统治了三十二年（公元前六五一一前六一九年），但仍然处在社会动乱之中，中原疆土的争夺更加激烈，短兵相接，胜者为王，败者为寇。

此联是西周时期分封诸侯、王室独尊，东周则礼崩乐坏、战争频繁的真实写照，把我们的想象思维带回那个久远的时代。

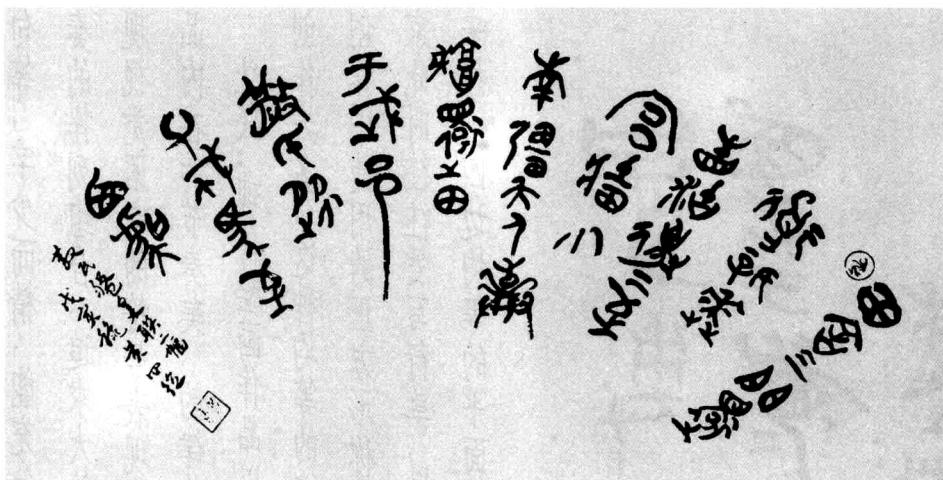
因篇幅限制，本文就不一一列举，读者可以举一反三，寻求更多更好的表现式样来丰富书法艺术。笔者所做的一点粗浅尝试，旨在把《散氏盘》铭文集联句的创作推向一个新的境界。

以楹联的形式出现，幅式较单调。若借鉴其他书写格式，如条幅、横披、斗方、扇面等，注重主体的创作意识，从章法和笔墨的技巧上作探索，就能进一步丰富《散氏盘》铭文在书法艺术领域里的表现形式。今将个人研习心得略述如下。

楹联式：楹联创作十分讲究整体效果，上联第一字和下联尾字相对平稳、首尾呼应。首字用墨较厚，字形略大，相对工稳，其他字的分布应大小参差，欹侧有序，险中求稳，散中蓄神，使之对比强烈。例如『誓师则用武，正道以图农』这幅集字五言联，构图着

重于笔画的粗细变化，墨色的浓淡枯涩所产生的虚实对比，尤其重要的是边款印章和闲章的呼应，更起了画龙点睛的作用，可牵发整幅作品的运动节奏，拨动读者审美的心弦，增强视觉的艺术效果。

扇面式：古

代扇面一般分为纨扇和折扇，本文着重谈折扇式。折扇呈半圆弧形状，上宽下窄的特定造型，形成了半圆对称的圆弧形空间，由于上宽下窄，成放射状，在

书写时以字形长短大小错落变化和每行字数不一为宜，来调整过于均衡的辐射性张力，讲究章法上的行距疏朗，横式跌宕，纵横有序，表现优美典雅的情趣。笔者曾以《散氏盘》铭集联

为内容题写扇面，参以行草笔意，加快笔势运动节奏，将线条夸张和字形布局相统一，追求『秋水长天，阵云千里』的艺术效果。

条幅与横幅式：其外形都

是长方形，只是运动力的方向不同：一个 是纵向，一个是横向。从《散氏盘》铭文单字的局限性和书写格式的艺术效果看，用集字短句写『榜书』，二字句、三字句、四字

