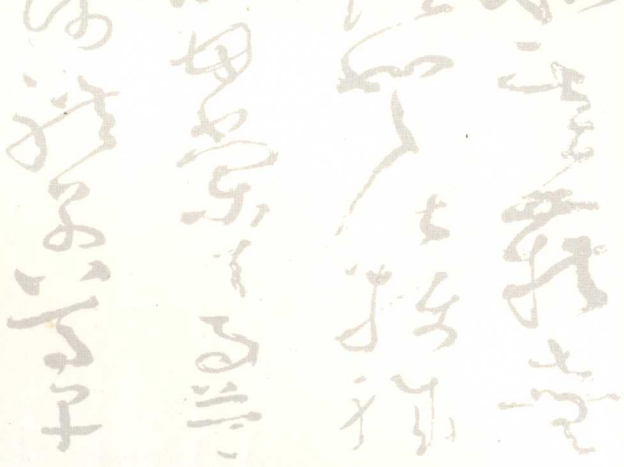

历代书法绘画

文史修养丛书

秦轩 柯宏毅 著

四川出版集团·四川人民出版社

文史修养丛书

罗国威 缪文远 主编

历代书法绘画

秦轩 柯宏毅 著

四川出版集团·四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历代书法绘画/秦轩, 柯宏毅著. —2版. —成都: 四川人民出版社, 2009.12

(文史修养丛书/罗国威, 缪文远主编)

ISBN 978-7-220-07907-8

I. 历… II. ①秦…②柯… III. ①中国画—绘画史—中国—古代②书法—美术史—中国—古代 IV. J212.092.2
J292-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 119190 号

文史修养丛书

罗国威 缪文远 主编

LIDAI SHUFA HUIHUA

历代书法绘画

秦 轩 柯宏毅 著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制

蒲其元
文小牛
古 蓉
徐 英
李 剑 孔凌凌

出版发行
网 址

四川出版集团
四川人民出版社 (成都市槐树街2号)
<http://www.scpph.com>
<http://www.booksss.com.cn>
E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net

发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

(028) 86259459 86259455
(028) 86259524
四川胜翔数码印务设计有限公司
四川机投印务有限公司
140mm×202mm
7.375
159 千
2009 年 12 月第 2 版
2009 年 12 月第 1 次
ISBN 978-7-220-07907-8
15.00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259624

序

主 编

前 言

王羲之

我国有五千年悠久的历史。在漫漫的历史长河中，我们的祖先用他们的聪明和才智，创造了灿烂的古代文化。早在公元前，他们就已懂得并开始探索宇宙太空的奥秘，同时也深深地热爱眷恋着养育他们的这片土地。他们在这片土地上长时期地耕耘生息，用他们勤劳的双手，发明了养蚕缫丝，使蚕丝衣被全球；他们学会了建房筑室，使雕梁画栋独显神功；他们创造出优美的文字，使汉字的书写成为一门独特的艺术；他们创作出的《水浒传》、《三国演义》、《西游记》、《红楼梦》等一大批震惊世界文坛的文学作品，成为人类永恒的精神食粮……总之，无论在自然科学方面还是在文学艺术方面，我们的祖先都取得了令世界瞩目的伟大成就，使之与世界上任何一个文明古国相比都毫不逊色，这是我们中华民族的骄傲，也是祖先留给我们的一份珍贵的文化遗产。

面对如此五彩缤纷、万紫千红、炫人眼目的文园史苑，若无导游，怎识路径？为此，我们特编写了这套文史

修养丛书，力求全面而系统、生动而有趣地介绍我国古代文学、历史、科技方面的知识。只有掌握了人类留下的灿烂文明，才能成为一个有助于自己、有益于社会的人。我们相信，这套丛书定会激发起读者对传统文化和我们伟大祖国的热爱；定会有助于广大读者朋友增知增智，提高修养，积极进取！

主 编

2009年5月

前 言	1
王羲之	3
戴 逵	10
顾恺之	14
张僧繇	19
谢赫和他的《古画品录》	23
展子虔	28
初唐书法四家	33
虞世南	34
欧阳询	35
褚遂良	37
薛 稷	40
阎立本	42
李思训和李昭道	47
吴道子	52
王 维	58
张萱和周昉	64
张 萱	65

周 昉	67
颜真卿和柳公权	70
颜真卿	71
柳公权	74
朱景玄和张彦远的绘画著作	77
朱景玄和他的《唐朝名画录》	78
张彦远和他的《历代名画记》	79
徐熙和黄筌	82
徐 熙	83
黄 筌	84
李成和范宽	87
李 成	88
范 宽	90
崔 白	92
郭熙及其《林泉高致》	96
宋代书法四大家	101
苏 轼	101
黄庭坚	105
米 芾	108
蔡 襄	110
李公麟	113
张择端和他的《清明上河图》	118
赵 佶	124
郭若虚的《图画见闻志》和邓椿的《画继》	130
郭若虚和他的《图画见闻志》	130
邓椿和他的《画继》	133

南宋四大家	136
李 唐	136
刘松年	139
马 远	141
夏 圭	144
赵孟頫	147
元季四大家	154
黄公望	155
吴 镇	158
倪 瓚	162
王 蒙	166
戴进和明代浙派	171
吴门四家	177
沈 周	178
文徵明	181
唐 寅	186
仇 英	192
清初六大家	198
王时敏和王原祁	198
王鉴和王翬	202
吴历和恽寿平	207
八大山人和石涛	212
八大山人	212
石 涛	216
郑板桥	222

的一致性，他们在重视加强艺术修养的同时，强调确立高尚的人生志趣与追求。虽然不同时代的书画家都不可避免

洞天今古思幽美，主人野重归，内博韵书杀史，既受此
立正亭亭，然青韵虽不半，上尖事，勤份鉴韵的要重音
桑须朱艺韵并不要好——韵珍韵笑而露水里千花，许翠韵
韵軒靜韵另韵丁韵步，非代韵韵人慧慧案面并升古景理

珍藏

前言

一支笔，一砚墨，挥洒出千万种神采；也是一支笔，几点丹青，变幻出万千种气象——源远流长、异彩纷呈的中国书法绘画，给人类文化宝库留下了众多的艺术奇观。

介绍如此博大精深的中国书法绘画艺术，从何着手呢？你面前的这本小书，循历史发展顺序，以不同时期最具代表性的书画家和书画理论家为对象，对其生平事迹、艺术实践、主要作品以及书画理论给予简洁的介绍；力求通过这种介绍，勾画出中国古代书画艺术发展的大致轮廓。如果你能从中获得对中国古代书画艺术的些许了解，作者也就感到不胜欣慰了！

古代书画家的作品，既是其艺术实践的结晶，也包含和体现着他们的人生价值观念。书品画品出于人品，这是中国古代书画鉴赏中的一条重要标准。对大多数书画家来说，追求更高的艺术品位与追求高尚的人生境界具有内在的一致性，他们在重视加强艺术修养的同时，强调确立高尚的人生志趣与追求。虽然不同时代的书画家都不可避免

地受到历史条件的制约，但重视人生修养的思想在今天仍有重要的借鉴价值。事实上，傲岸不屈的青松、亭亭玉立的翠竹、抗千里冰霜而笑的红梅——这些不朽的艺术形象既是古代书画家理想人格的外化，也成了我们民族精神的象征。

学文一县出，采料特下干出路料，墨脚一，学文一
 的呈供缘具，斗游五雅——象户特下干出段变，青代及以
 。版香朱芝的逢众丁不留真定以文类人信，画绘者中因中
 手着回从，朱芝画绘者中因中画籍静大制出成因个
 景限相同不以，乳顺照受史以爵，斗小本友的前面补？卵
 ，版事平主其核，象核式案余照画并味案画并的封奏升具
 朱代，照个的苗简于余余照画并及以品升要主，魏突朱芝
 钟爱大画照突朱芝画并升古因中出画以，照个特友以画
 ，魏丁有进画朱芝画并升古因中依粉卷中从画粉果吸。魏
 ！丁爆炮想不既想就出青升
 合以出，品故的魏突朱芝其县期，品升的案画并升古
 县以，品人干出品画品并。念照前份主人画以的普照利味
 来案画并爱卷大恢。郭科要重卷一画中黄案画并升古因中
 在内容具界照主人画尚高朱画已品品朱芝的高更朱画，游
 高立画画画，相同画养魏朱芝照照则重以画以，封卷一画
 英数下不雅案画并的升相同不然足，朱画已魏志主人画尚

王羲之

中国书法的历史同绘画一样源远流长，仰韶文化时期山东大汶口的陶文和西安半坡村的符号，可以视为最早的书法遗迹。但严格讲来，具备了用笔、结字和章法三个基本要素的甲骨文，才称得上是最早的书法。秦始皇统一中国后，废除了大量区域性的异体字，实现了文字的整齐划一，这是中国书法发展史上的重要一环。汉代仍然沿用秦代的小篆，但占统治地位的是隶书。有人说，汉代直至现在甚至将来都可以看成隶书的时代；这是就文字的演进而言，因为时至今日仍然流行的楷书和草书是隶书演进的结果，它们的各种技法主要由隶书变化而来。两汉时期，在隶书定型化的同时开始了隶书向楷书和草书的转化；不过，魏晋才是完成汉字书体演变的时期，也是楷书和草书趋于成熟的时期，在书法史上具有承上启下的重要作用。就这点而言，中国书法的发展走在了绘画的前头，魏晋一直被后世的书家们视为书法史上的灿烂时代。

讲古代书法家的故事，首先要提到的是钟繇、皇象、

卫夫人、陆机等人。尤其是钟繇，他是实现隶书向楷书演化的第一人。但遗憾的是，这些书法家的作品和有关他们的文献材料在今天还是少之又少，我们很难窥见他们的书法面貌，他们的书风较之王羲之、王献之父子，影响要小得多。所以我们介绍中国古代书法家，就从晋代的王羲之说起。

王羲之（约 321—379）字逸少，晋代琅琊临沂人，官至右军将军，所以历史上称他为“王右军”。

王羲之所处的时代，门阀制度盛行，同为地主阶级，也有士族和庶族之分。士族是当时的高门，庶族被人瞧不起，士庶划分非常严格。同为读书人，士族子弟可以任俸禄多而清闲的官职；庶族子弟只能捞到劳神不讨好的位置，即使做了大官，也被人蔑视，自己也感到地位卑微。王羲之就出生在一个高门士族之家。他的祖父王正官至尚书郎，父亲王旷官至淮南太守，叔父王导在西晋江山不稳的情况下倡议过江，为东晋的开创立有大功，所以被尊为开启东晋历史的重要人物。王家在东晋政权中占有特殊的地位，有名的王敦也是王羲之叔伯辈的人物。

在这样的家庭中长大，王羲之仕途顺畅，又娶了当朝太尉郗鉴的女儿为妻，当时的著名人物谢安、许询和名僧支遁都是他的好朋友。

按理说，王羲之得天时地利人和，应该做到很大的官。但他厌倦官场的互相倾轧、排挤，愤然辞去职务，发誓不再做官，而热衷于到处游历，直到去世。读过《兰亭集序》的人大约都记得王羲之说过：人的一生，或取之于怀抱，晤言于一室之内，或因寄所托，放浪于形骸之外。从中可以看出，他是位非常达观洒脱的人，虽然后世有人

惋惜羲之未能在政治上做一番事业，但他自己是无悔的。

说羲之应该在政治上做一番事业的人是有根据的，从史书的记载可以看出，他曾经提出过不少切中时弊、深有见地的看法，对他的好朋友谢安也有不少建议。但盖棺论定，他一生的主要成就在书法，并因其巨大的贡献被誉为“书圣”。

羲之在书法方面天资高妙，从7岁时就开始自己的书法生涯。他进步得非常快，逐渐不满足于每日有限的功课，而偷偷阅读他父亲珍藏的前人书法笔论。他父亲发现后，觉得儿子天分非凡，就用这些前人的论著教授他，但羲之很快又不满足了，于是父亲送他到卫夫人处专门学习书法。卫夫人曾经受过前代大师钟繇的真传，她的书法如同“美女登台，仙娥弄影；红莲映水，碧海浮云”。几年以后，年少气盛的羲之自己觉得书法已经非常不错了。

随后的日子里，羲之进行了广泛的游历，北上看到了李斯、曹喜等前代大师的墨迹，目睹了钟繇、梁鹄等大家的绝代书法，胸襟更加开阔。羲之不再自以为是，变得非常谦虚，广泛学习众多碑刻，逐步形成了自己的独特风格。

羲之的书法真正进入精妙的境界，是在他一生中的最后几年。当时，王家子弟都写普遍流行的字体，这种字体具有飞扬纵横、横七竖八的笔势和字形。羲之的书法截然不同，所写之字安详沉静，如斜反正，若断还续，如《晋书》上所说的“飘若游云，矫若惊龙”。这种书体在当时是一种创新，很快就被人们乐意接受，王家子弟和其他大家族的子弟都抛弃了自家的书法传统来学习新体。

羲之力求超过前代大师钟繇和张芝。钟繇擅长的是楷

书，张芝擅长的是草书。他自己曾比较说：我的楷书略胜钟繇一筹，草书较张芝为不及。但今天看来，他的楷书确实比钟繇好，草书较张芝也有过之而无不及。更为重要的是，他对中国书坛的影响比钟、张等人大得多，深远得多。有人说：自从有了王羲之，中国的书法才形成了一条自他而下的书法大河流。这样的评价是毫不为过的。

羲之被称为“书圣”，他的书法面貌究竟是怎样的呢？单纯依靠文字材料难以找到令人满意的答案。遗憾的是，由于时间太久远，能够称为羲之真迹的书法作品已经不太可能看到了，一些号为羲之真迹者，有不少的可疑之处。所以，要考察这位“书圣”的书法面貌，不能不依靠后人的临摹之作。我们在此从中选择一二，管中窥豹，希望能够再现羲之书法的大体风貌。

《丧乱帖》为行草，唐时传入日本，现藏于日本皇宫，专家鉴定为唐以前的摹本，比较接近原作风貌。该帖共8行，与《二谢帖》5行、《得示帖》4行共摹写于一纸之上。因为该帖表现的是丧乱时期痛苦不安的心情，专注于文意，无意于字，所以越发平淡天真，略带古意。

《乐毅帖》为小楷，共44行。写得雍容大度，笔势纵放，行笔流畅，备尽楷则，同唐以后的楷书不同，在今天仍可作为练习小楷的优秀范本。

《行书千字文》是羲之用字大如指的行书写成的“魏太尉钟繇千字文”，前人说它“书法藻丽，结构茂密，精神迥出”。有人认为这是唐人的临摹之作。

《初月帖》为草书，现藏于辽宁省博物馆。该书帖本应叫《正月帖》，因羲之的祖父叫王正，避祖父之讳，改“正”为“初”。与羲之其他的草书相比较，该帖古意

较厚，可能属于早期的作品。该帖用笔以中锋为主，也用侧锋，笔画或长或短，或藏或露，但都呈曲状，富有微妙的变化。结字有大有小，长短不一，既平且斜，连缀成篇，显得错落有致，变幻莫测，与唐代以后讲求规范的字不同。

在王羲之的所有作品中，《兰亭集序》对后世的影响最大，被誉为“天下第一行书”。全篇共 28 行，324 字，用笔、结字富有变化，即使同一个字也具有不同的写法，谋篇布局气韵连贯，浑然一体，风格“遒媚劲健”，藻丽多姿，开一代风气之先。

《晋书》上说王羲之“尤善隶书，为古今之冠”，可见他所专精的是隶书。但仅此而言，远不能说明王羲之在中国书法史上的崇高地位。王羲之真正可贵和伟大的地方，在于他能够把隶书的方法正确巧妙地移入楷书、行书和草书之中，开创新的书体，并使自己的作品成为不朽的典范。他的笔法含隶意而不露痕迹，笔画的粗细变化与运笔的藏露互用，侧笔取势、顿提波磔的运用，结字的疏密斜正变化，字形的大小参差，使他的书法节奏鲜明、韵律和谐、富于变化。欣赏他的作品，如同观看一幅肃穆恬静的山水图画。

王羲之以后，中国书法的发展就同他的名字紧密地联系在一起，不论书法风貌如何变化，追本溯源，总是归结到王羲之。可以说，中国书法的发展从未避开过他的影响，也不可能避开他的影响。隋代大师智永是羲之的七世孙，受羲之影响，继承王氏家法；初唐四家，虞世南、欧阳询、褚遂良和薛稷都属于羲之一派；张旭、怀素虽受张芝草书的影响较大，但在笔法上又带有羲之书法的痕迹，

张旭的楷书则纯粹是羲之的法则；颜真卿与柳公权则是通过初唐四家尤其是褚遂良追踪羲之的隶法，仍属于羲之系统；由此以降，五代和北宋初年的杨凝式和李建中，宋代四家的苏东坡、黄庭坚、米芾和蔡襄，元代的赵孟頫和明代的董其昌等都无不受王羲之的影响。

魏晋时期，汉字书体的演变正进入大功即将告成的阶段。王羲之继钟繇之后出现于魏晋书坛，推动了由隶书向楷书和草书的转化，使汉字书体的演变宣告完成。他本人则宛如中国书坛上的巨星，照亮着中国书法的历史轨迹。

王羲之共有7个儿子，献之是最小的一个，也是王氏兄弟中书才最高的一个。在中国书法史上，王羲之、王献之父子并展其才，号为“二王”。

王献之，字子敬，一般史书中记载他生于公元344年，卒于386年，一生只活了40多岁。

王羲之从小拙于言语，献之倒没有这个毛病，但他不爱说话。古人认为“吉人寡辞”，谢安曾以此评价他是兄弟中最好的一个。长大之后，王献之也做了官，曾拜中书令，官比父亲大得多。王献之为人有父风，光明磊落，不肯趋炎附势。谢安生前，献之不讨好这位做了大官的父亲的老朋友；谢安死后，献之又替谢安表白忠勋，驳斥别人的闲话。

献之的书法天赋非常好，学习家法的同时还继承了张芝的优点。他一旦下笔，就自然地显露出类拔萃的才能。献之也是位重视创新的人。他曾经劝说父亲改变书体，自己在父亲的基础上也有所变革，创造出一种更加妍媚流便的书体。有人比较他们父子的书体说：羲之书法含蓄而多古意，笔法向内发展；献之的字风神骏快，笔法向外

发展。

献之曾经与谢安谈论书法。当谢安问及他较之父亲如何时，献之自以为自己在父亲之上。献之的看法受到后人的批评，认为他过于自尊。但也有人指出：献之讲的是实话，他的书才咄咄逼人，超绝群伦，实在其父之上，只是因为中年早逝，成就不如羲之大。羲之书法在晚年才达到精妙的程度，如果献之活到60岁，那他一定会超出父亲。

宋代《宣和书谱》记载，当时内府收藏有献之的作品89件，远比其父为少。流传至今的大多是后人的临摹之作，有《鸭头丸帖》、《中秋帖》、《新妇帖》、《送梨帖》、《洛神赋十三行》、《二十九日帖》等。献之小名官奴，世传《官奴帖》就是指他的书法。