

Art&Life
艺术与生活
名家通识书系

洪丕谟 著

看懂中国书法

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

看懂中国书法 / 洪丕谟著. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.1

(艺术与生活名家通识书系 / 李新主编)

ISBN 978-7-5322-8209-8

I. ①看… II. ①洪… III. ①汉字—书法—通俗读物 IV. ①J292.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第275442号

艺术与生活名家通识书系

看懂中国书法

著 者 洪丕谟

责任编辑 黄 淳

装帧设计 赵 雯

技术编辑 季 卫

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

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 787×1092 1/16 10.5印张

版 次 2013年1月第1版

印 次 2013年1月第1次

印 数 0001-3300

书 号 ISBN 978-7-5322-8209-8

定 价 38.00元

Art&Life
艺术与生活
名家通识书系

看懂中国书法

洪丕谟
著

上海人民美術出版社

序

去年深秋时节，上海人民美术出版社的编辑黄淳先生来寒舍小坐，告知社里准备出版一套艺术与生活名家通识丛书，丕谟旧作更名为《看懂中国书法》和《看懂中国绘画》将被收入其中。听到这个消息，我感到十分欣慰。2005年，丕谟遽然辞世，人生的无常，一度令我看空世界，看空人生，生命还有意义吗？然而，在丕谟离开的这几年，他的不少著作仍被各地出版社推向市场，有的甚至一版再版，这还是发生在图书出版市场不景气的背景下。显然，肉身的丕谟虽然消亡了，但神魂的丕谟依然存在：在他的著作中，在他的书画中，并通过他的著作与书画，鲜活在他的读者中。我想这正是丕谟所乐于看到的。要给社会留点东西，是他毕生的追求，他甚至说，要是一旦不能工作，不能奉献，那生命还有什么意义？！他实践了自己的人生观、价值观，或许这便是对生命意义的一种积极的诠释。

丕谟一生涉猎书画、诗词、命理、风水、儒释道、饮食、随笔、

古籍整理等众多领域，但他最钟情的是书画，成就最大的也在书画。书画是他的家学，他的曾外祖父梅调鼎是清朝著名的书法家，有“清朝的王羲之”之称，父亲洪洁求是民国大书画家赵叔孺的弟子，画家且富有收藏。自幼的耳濡目染和喜爱，成长过程中的苦学独习和积累，厚重的学问根基和独立思考，再加上温淳的人品及天赋，使丕漠成为当代著名的书法家和书法理论家，并创出自成一家的“洪体”书法。《看懂中国书法》与《看懂中国绘画》的第一版出版于2004年，也就是丕漠辞世的前一年，可以说这两本书是他穷毕生的书画学养，贡献给社会，贡献给世人的礼物。

希望读者喜欢丕漠的这两本书。

姜玉珍

写于新百尺楼南屋

2012年12月1日

目录

绪论

- 三 书法的内涵 / 14
- 二 汉字的创造与书法的产生 / 11
- 一 书法概论 / 8

诡异绮丽的 先秦书法

- 四 先秦墨迹 / 27
- 三 『落落珠玉』石鼓文 / 25
- 二 钟鼎文铸成装饰美 / 22
- 一 甲骨文创开书法一片天 / 21

篆隶辉煌的 秦汉书法

- 六 蔡邕，我国书法理论的先驱 / 39
- 五 『草圣』张芝 / 38
- 四 东汉篆书稀如晨星 / 37
- 三 东汉隶书繁花纷呈 / 34
- 二 两汉隶书的崛起 / 31
- 一 秦王朝官方文书小篆书的出笼和特色 / 30

空前繁荣的 隋唐书法

- 十 唐朝书论龙虎榜 / 95
- 九 李篆韩隶亦妙哉 / 93
- 八 颠张狂素 / 89
- 七 孙过庭与《书谱》 / 88
- 六 『学我者死』的李邕 / 87
- 五 颜筋柳骨 / 81
- 初唐书坛三巨头 / 79
- 四 欧阳询、虞世南、褚遂良
- 三 空前繁荣的唐朝书苑 / 77
- 二 承前启后的隋朝碑志 / 76
- 一 智永与《千字文》 / 73

南帖北碑的 南北朝书法

- 六 竹外桃花三两枝
- 北朝书坛的袅袅余音 / 71
- 五 北朝书坛魏碑独步 / 67
- 四 书法交流进入市场 / 65
- 三 南朝书论大放异彩 / 64
- 二 南朝书法作品的亮点 / 63
- 一 南朝书坛春意阑珊 / 61

帖学风流的 魏晋书法

- 七 晋朝书法理论之花 / 59
- 六 王献之劝父创新 / 57
- 五 王羲之，永开不败的玫瑰 / 51
- 四 东晋风流 / 50
- 三 风姿卓然的西晋书法 / 47
- 二 吴蜀书法掇英 / 46
- 一 曹魏书法的鳞爪 / 43

目录

意趣勃发的 五代宋朝书法

- 一 从杨凝式到李煜
- 二 李建中与蔡襄
- 名花零落的五代十国书苑／99
- 三 王著与《淳化阁帖》／103
- 宋初书坛的南北高峰／102
- 四 苏轼、黄庭坚、米芾
- 北宋书坛三驾马车／106
- 五 赵佶、赵构父子及其他书家／112

赵体风靡的 金元书法

- 一 金朝书坛寂寞冷落／116
- 二 赵孟頫开创元朝新书风／117
- 三 鲜于枢与元王朝的其他星级书家／120

崇尚势态的 明朝书法

- 一 明初书坛的闪烁星光／123
- 二 吴中四名家
- 祝允明、文徵明、陈道复与王宠／125
- 三 徐、董、张、黄
- “晚明四大家”及其他诸家的光焰／128

百花齐放的 近当代书法

- 三 流行书风和现代书法 / 165
 - 沈尹默、沙孟海、林散之、谢稚柳、启功 / 161
- 二 建国以来书坛的五大丰碑
 - 李瑞清、谭延闿、李叔同、于右任、溥儒 / 165
 - 吴昌硕、康有为、沈曾植、郑孝胥、曾熙、
- 一 民国十大书法家

以古为新的 清朝书法

- 八 创新、从俗两相宜
 - 清末巨星赵之谦 / 151
- 七 清朝学颜三大家
 - 钱沅、何绍基、翁同龢 / 147
- 六 包世臣荡起北碑书艺的“舟楫” / 146
- 五 阮元和“南北书派论” / 145
- 四 邓篆伊隶 / 141
 - 乾嘉书坛“三家村” / 140
- 三 刘墉、梁同书、王文治
 - 画家书法耐人看 / 137
- 二 朱耷、金农、郑燮
 - 清初书坛的两面大旗 / 134
- 一 王铎和傅山

绪论

一、书法概论

什么叫“书法”？顾名思义，“书法”就是把汉字提升到艺术境界的一种书写方法，或者说是书写法则。东汉蔡邕《笔论》说：“书者，散也。欲书先散怀抱，任情恣性，然后书之。”我国古代，书法又叫“书道”，初唐虞世南《笔髓论》曾经指出：“故知书道玄妙，必资神遇，不可以力求也。”明朝董其昌《画禅室随笔》第一卷《评书法》也曾有言：“总之欲造极处，使精神不可磨没。所谓神品，以吾神所著故也。何独书道，凡事皆尔。”清朝包世臣《艺舟双楫》则说：“书道妙在性情，能在形质。”因为书法要用笔墨，讲究笔墨之法，人们往往又把书法称为“墨道”。唐朝张怀瓘《玉堂禁经·用笔法》就称：“墨道最不可遽明，又先达八法之外，更相五势以备制度。”唐朝韩方明《授笔要说》则说：“至张旭始弘八法，次演五势，更备九用，则万字无不该于此、墨道之妙，无不由之以成也。”

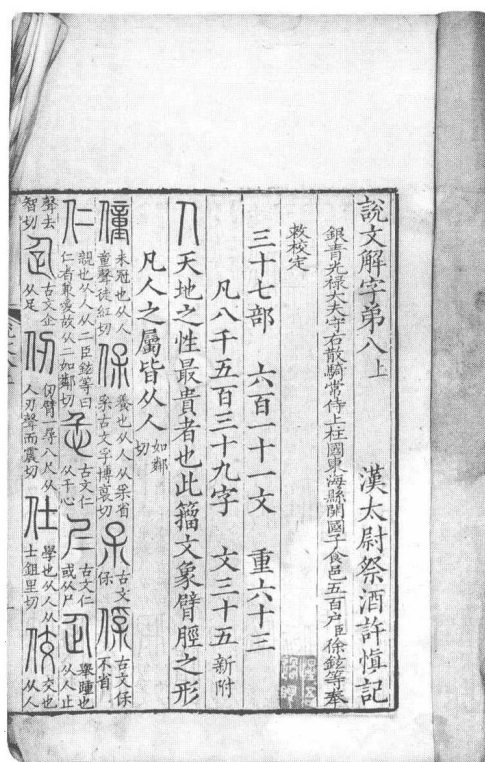
由于“书法”又叫“书道”、“墨道”，除了借用汉字作为载体，并由“形质”进而广泛涉及“八法”、“精神”、“性情”等等，这就形成了一种特殊的学术体系，即我们现代所称的“书学”或“书法学”。当然，古人也曾经有“书学”之称，比如唐太宗《论书》所说“书学小道，初非急务，时或留心，犹胜弃日”。又唐朝读书人应考，有所谓的“书学”一途，不过古人所讲“书学”，大致相当于书法的实际操作，并非如我们今天所讲的书法学。

书法的载体既然是文字，那么要讲书法，就不得不牵涉到我国从古以来的文字演变。从考古发掘看，我们现在看到的最早并形成气候的文字，当首

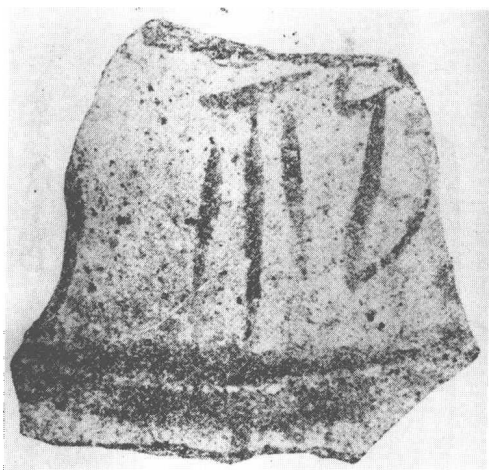
推殷王朝时出现的甲骨文。此后由周历秦，垂至两汉，我国的文字又在具体的使用过程中，先后出现有钟鼎、石鼓等大篆，乃至小篆、隶书、楷书等等。说到行书、草书，那就又是人们在书写实践中为了快捷省时而形成的一种手写书体，其中把小篆书写得连贯一点、快捷一点的叫做草篆；把隶书写得连贯一点、快捷一点的叫做草隶；至于把楷书写得快捷、连贯一点的，则又由此演化成为行书、草书。不过以上种种，也仅仅是一种概括的叙述而已，若要细细分来，那就又有蝌蚪、古隶、今隶、八分、章草、行楷、稿草、小草、今草、大草、狂草等等，好写一本关于字体或者书体的专著了。

字体既分，还得用笔用墨来写，再之还要在用笔用墨书写之时，除了执笔、用笔、墨法之外，又有诸如字体结构、章法布局等等讲究。古今执笔，方法多端，经过近人整理研究，最最主要并符合人体指腕生理的科学执笔法，当数唐朝陆希声传下来的“擗、压、勾、格、抵”五指执笔法。再如用笔之法，则不管是真是草、是篆是隶，无不以中锋之法作为圭臬。其法如锥画沙，如印印泥，如屋之漏，后世清人王澐《论书剩语》总结：“中锋者，谓用锋在笔画之中，平侧偃仰，惟意所使，及其既定也，端若引绳。如此则笔锋不倚，上下不偏，左右乃能八面出锋。笔至八面出锋，斯施无不当矣。”由中锋用笔而讲到墨法，又有枯湿浓淡、墨分五色之法，近世黄宾虹《画语录论》又给加上了一段“破水活用”的经验之谈，他说：“古人书画，墨道灵活，浓不凝滞，淡不厚薄，亦自有术。其法先以笔蘸浓墨，墨倘过丰，宜于砚台略为揩拭，然后将笔略蘸清水，则作书作画，墨色自然滋润灵活。”此外如结字、章法，唐朝孙过庭《书谱》讲：“一点成一字之规，一字乃终篇之准。”可想书法创作，一点一撇按捺下去，就为整个字乃至整个篇幅的结构布局，定下了准则或者讲是条条框框，为此，明朝张绅《书法通释》阐述指出：“古人写字，正如作文有字法、有章法、有篇法，终篇结构首尾相应。故云：‘一点成一字之规，一字乃终篇之主（准）。’”

从深一层讲，书法除了执笔、用笔、墨法、字法、章法之外，更为重要的还有一条，就是从古以来第一流的书法家，还必须有个个人独创的审美、高远的气质、超群的学说、过人的情性，方才能够落笔便成气象，通篇纯是性情。墨守陈规，沿着古人的足迹亦步亦趋是万万没有出路的，这就是晚唐书法家释亚栖《论书》所说：“凡书，通即变。”“若执法不变，纵能入石三

说文解字书影

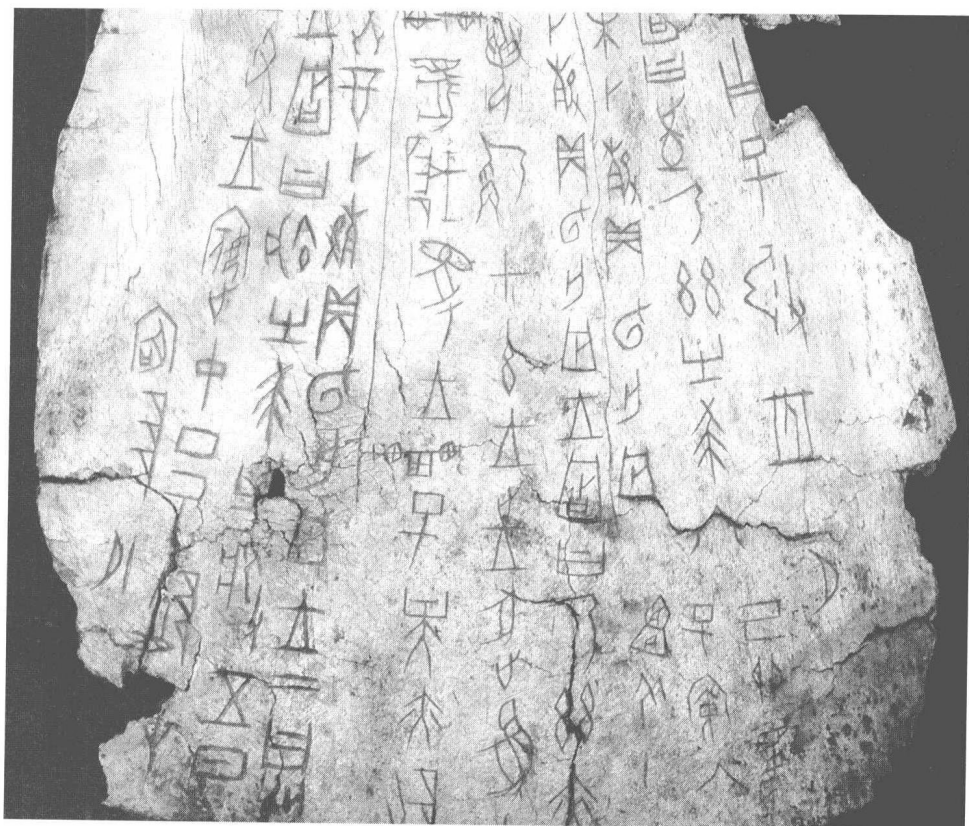
墨书陶片

分，亦被号为奴书，终非自立之体。”由此我们看从古以来大名家的书法，正如萧衍《古今书人优劣评》所评述的那样，无不各具个性特色，以成其为千古楷模：“钟繇书如云鹄游天，群鸿戏海，行间茂密，实亦难过。王羲之书字势雄逸，如龙跳天门，虎卧凤阙，故历代宝之，永以为训。”“萧思话书如舞女低腰，仙人啸树。”“索靖书如飘风忽举，鸷鸟乍飞。”实在也是各成气象，足以立足于千古书法之林而毫无愧色。

二、汉字的创造与书法的产生

我们讲过，书法的创作，要以文字作为载体；当然，文字之外，其他与文字同列载体的还有山崖、岩石、竹简、木片、陶器、瓷器，乃至后来居上、占据文字之外种种载体之首的宣纸等等。我们这里所讲，着重点还是落在汉字的创造与书法的产生上面。由于书法依附于文字的创制而产生，因此文字的创制先于书法的产生，当可作为定论，并非如先有鸡还是先有蛋之类的问题，搞得连智者也无所适从，理不出一个头绪来。按照文献记载，所谓“文字”，以及汉字的创制，东汉许慎《说文解字·叙》有云：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之‘文’；其后形声相益，即谓之‘字’。字者，言孳乳而寝多也；著于竹帛谓之‘书’，书者，如也。”据此可知，“文”是按照象形原理创制出来的文字，诸如日、月、山、川之象；“字”是按照形声原理创制出来的文字，诸如江、河、湖、海等等。然后再加上指事、会意、转注、假借，形成“六书”，我国文字的创制应用之法，至此而趋于大备。

关于仓颉其人，有的书里也写成为是苍颉，相传他是黄帝时的史官，头上生有四个灵光闪闪的大眼睛，好一副异人异相。《荀子·解蔽》曾说：“好书者众矣，而仓颉独传者壹也。”至于仓颉造字的方法和过程，许慎《说文解字·叙》指出：“黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄迹之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”唐朝张怀瓘《书断》上卷《古文》篇也说：“（仓颉）仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字，是曰古文。”由仓颉造字而联想到仓颉的字迹，到底是怎么个模样，自然是人们关心的话题。元朝郑杓撰著《衍极》，在第一卷《至朴篇》中，刘有定曾经在注解里提到：“北海亦有仓颉藏书台，人得其书，莫之能识，秦李斯识其八字，曰：‘上

商 甲骨残片正面

天作命，皇辟迭王。’汉叔孙通识其十二字。”大致是李斯统一六国异文，见多识广，故而对于仓颉所传书迹，还能够勉强认出8个字来；汉朝叔孙通就本事更大，破译了12个字。

其实古书记载，我国上古创造文字的，并非只有仓颉一个，譬如太昊庖牺氏获景龙之瑞，始作龙书；炎帝神农氏因上党羊头山始生嘉禾八穗，作八穗书；还有与仓颉同时代的沮诵，与仓颉一起因为睹鸟迹而冥思，于是便开始作书契以代文字……由于我们的先民，有个把集体长时期以来积累形成的一些文化现象，归结到一个人身上并加以神化的习惯，譬如有巢氏发明盖造房屋，神农氏尝百草教民耕种、发现药物等等。其实我国地域辽阔，药物的起源，从南到北，从东到西，积累了多少代东西南北多少先民的共同经验，才逐渐由朦胧状态而走向掌握了解。由此看来，仓颉造字也大抵如此，其实质也只是把先民们创制的各种文字，加以整理总结，然后再加上个人经验，删其有余，补其不足，从而成其为后人顶礼膜拜的文字发明者。

从出土实物看，西安出土的新石器时代半坡文化“人面鱼纹彩陶盆”、河南临汝出土的仰韶文化“鹳鱼石斧彩陶瓮”等，那盆上瓮上所刻纹样，有的文字学家认为，已经有了早期文字的性质。此后直到殷商时期大批甲骨文的出现，我国文字才正式形成并被确认下来。清末民国，孙诒让著《契文举例》、罗振玉著《殷虚书契考释》、王国维著《殷卜辞中所见先公先生考》、郭沫若著《卜辞通纂考释》、商承祚著《殷墟文字类编》等等，从而形成众星丽天的甲骨契文之学。

讲甲骨文，那文字的载体，除了乌龟的腹甲、背甲，还有一些诸如牛肩胛、鹿肩胛之类的骨片。然而无论龟甲，还是牛胛、鹿胛，它们的质地都有着相当的硬度，所以主要以契刻为主的甲骨文在刻写时，就非得一笔一笔地稍加用力。甲骨和青铜用刀的硬碰硬，再加上刻写时甲骨位置的转动，这就无可避免地给古老诡奇的甲骨文加上了一抹瘦劲方折的奇异色彩。再之，从出土众多的甲骨来看，偶而也可发现少数墨书文字，乃至朱笔书迹。虽说甲骨刻文主要记载当时的各种卜辞，可是书刻者为了当事人，尤其是殷王朝的高层人物能够便于观看辨认，故而便有意无意地在书刻过程中，注意到了纵有行，有时甚至横亦有列，并且还把每个字的结构，安排得妥妥贴贴、灿灿烂烂。爱美是人类的天性，把书刻者爱美的天性倾注到文字的书刻中去，再

结合我国象形文字固有的应物象形之美，这就注定我国文字在创制之初，就为原始书法的产生，提供了实实在在的物质构件。古人论画有“外师造化，中得心源”的讲法，其实以文字为载体的书法，其文字形成之初“外师造化”的依类象形，且博采“奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象”的融会众美，就为书法的萌芽提供了优厚的先天条件；此后再结合书刻者日积月累的经验，朝斯夕斯的精勤磨砺，又哪会不“中得心源”呢？文字创始之初的甲骨文如此，此后则钟鼎石鼓、篆隶楷行，也莫不如此。总之，我国方块象形文字的出现，较之印度梵文，西方拉丁、英文、德文、法文远离象形，为书法的产生，提供了无与伦比的优厚的先天条件。这就是为什么我国的汉字书写能够产生书法，英文、梵文不能够产生书法的根本原因所在。

三、书法的内涵

文字的产生，使得我们的先人，在生产、生活的交流上获得了划时代的空前方便，也使得先人们在生产、生活上世代积累下来的经验，获得了传播和继承的空前突破。而两方面“空前”累积的效应，便是社会的发展，较之以前有了空前的突飞猛进。可以认为，先人们由结绳记事，发展到文字传递信息、交流思想，其对社会发展的巨大推动作用，较之后世电话、电脑、电视发明对于社会发展的推动，其意义更要有过之而无不及。

由文字提供的物质基础和依类象形生发的美感，为书法的产生，创造了得天独厚的先天条件。此后，随着竹简和纸张的先后广泛应用，又为柔软而充满弹性的毛笔的使用，提供了空前广阔的用武天地。可以认为，随着由刀凿甲骨、青铜铸器、石鼓刻文，到笔写简书、挥毫宣纸，我国的书法，在经历了千年的原始折磨以后，终于完成了一次历史性的的大转变、大演进。虽然甲骨时期我国也有毛笔，但那时细小尖硬的毛笔和后世宽博柔软的毛笔，其书写效果毕竟有着很大的不同，尤其是唐王朝发明吸水的宣纸以来，书法的发展，便有了更大的回旋余地。此外，原始书法和自觉书法的历史界限，还有着明确的分水岭，就是以书法理论的产生作为分界。可以认为，书法理论的产生，矗立起我国书法从原始积累，转向到自觉创作过渡的划时代的里程碑。

自从有了书法理论，遂使我国书法的精神内涵、文化内涵，乃至经济内涵等等，在历史的进程中，向着更为深刻而广泛的领域作开掘式的层层推进。东汉蔡邕《九势》说：“夫书肇于自然，自然既立，阴阳生焉；阴阳既生，形势出矣。”这就在书法的文化内涵上，涉及到了自然哲学的层面。西晋成公绥《隶书体》说：“虫篆既繁，草藁近伪，适之中庸，莫尚于隶。规矩有则，用之简易。”同样在书法的内涵上涉及到了哲学层面，然而却又涉及的是社会哲学，也就是儒家倡导的中庸哲学。还有西晋卫恒，他在《四体书势》中提到：“（师宜官）或时不持钱诣酒家饮，因书其壁，顾观者以酬酒值，计钱足而灭之。”师宜官上酒家不带钱，靠书壁而吸引顾客，顾客一多，酒家生意就好，这样一来，师宜官也就喝酒不必掏钱了。值得注意的是，估计下来，酒家赚的钱基本抵得上自己所喝酒钱了，师宜官便毫不客气地把自己写在壁上的书法，及时粉刷而尽。这就又从文艺层面荡开一层，涉及到商品经济了。师宜官写字有经济头脑，好像已经把书法看成了商品，可谓是书法走向市场、走向经济的先行者。

西晋时期，还有一个大书法家索靖，他写了一篇叫做《草书势》的文章，内中指出：“盖草书之为状也，宛若银钩，漂若惊鸾，舒翼未发，若举复安。”“忽班班而成章，信奇妙之灿烂，体磊落而壮丽，姿光润以璀璨。”从取象比类中使人产生银钩婉通、惊鸾飘飞的美的联想，并且进而至于出现姿光壮丽的舞台效果。

书法的内涵，不仅蕴蓄宇宙、哲学、经济，亦且触须所及，还广泛蕴含思想、情感、个性、意境、书卷气等等，使人不觉陶醉。王羲之《书论》说：“大抵书须存思……”“凡书贵沉静，令意在笔前，字居心后，未作之始，结思成矣。”可见书法是思想的产物。我们的古人曾经有过“字如其人”的讲法，什么样的思想、什么样的个性、什么样的胸襟，产生什么样的气质，这真是千真万确的事。反过头来，我们从历代众多书法作品中品味出每件具体书法本身所蕴含的书家的创作思想、审美理想，也就是自然而然、顺理成章的事了。

讲到书法的情感，有两个例子，纵使非书法界也耳熟能详，但却经典。一是王羲之创作《兰亭序》，“天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙，俯察品类”，然后联系人生，不觉感从中来，故其作品笔致清朗，行气融和，即使带着那