

中国书论源远流长，博大精深，是书画艺术实践的总结，是中华民族智慧之结晶。欲通书画之艺，不可不究书论画论之学。本书所收录的书论画论之作，或析流派的渊源得失，或探笔墨运笔的技法，或论布局结构的要诀，论议精妙，理法兼备，均为历代书论画论之代表性著作，可为书苑指南、画道津梁。

一卷在手，可引初学者入门游艺，可助老成者深造。

书 画 同源

中国古代书论画论选 程翔章 曹海东 编著

书 香 文 丛

书 画 同 源

程翔章 曹海东 编著

武汉测绘科技大学出版社

(鄂)新登字 14 号

图书在版编目(CIP)数据

书画同源/程翔章,曹海东编著.—2版.—武汉:
武汉测绘科技大学出版社,1999

(书香文丛/王先霭主编)

ISBN 7-81030-485-2

I.书… II.①程…②曹… III.书画同源论
IV.J209

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 47293 号

责任编辑:张鹏涛 装帧设计:波文 封面绘画:穿石

武汉测绘科技大学出版社出版发行

(武汉市珞喻路 129 号 邮编 430079)

武汉工业大学出版社印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:16 字数:400千字

1997年1月第1版 1997年1月第1次印刷

1999年9月第2版第2次印刷

印数:5001~8000册 定价:20.00元

销售热线电话:027-87867577

目
录

- “书香文丛”总序 ..... 王先霁(1)
 话说“书画同源” ..... (5)

书 论

- 书论导读 ..... (11)
 蔡 邕 ..... (16)
     笔论(17)
     九势(18)
 王僧虔 ..... (21)
     论书(22)
     笔意赞(26)
 孙过庭 ..... (28)
     书谱(29)
 颜真卿 ..... (52)
     述张长史笔法十二意(53)
 姜 夔 ..... (59)
     续书谱(60)
 包世臣 ..... (79)
     艺舟双楫(80)
 刘熙载 ..... (144)
     艺概·书概(145)

画 论

- 画论导读 ..... (253)

山水诀 山水论	王 缙(258)
林泉高致	郭 熙 郭 思(263)
苦瓜和尚画语录	石 涛(299)
画筌	笪重光(329)
画学心法问答	布颜图(359)
芥舟学画编	沈宗骞(404)
二十四画品	黄 钺(491)

“书香文丛”总序

王先霈

这一套丛书为什么叫做“书香文丛”，书籍里面哪里有什么香气？

中国的书，从龟甲上、竹简上刻写的，到帛和绢和纸上写印的，外国的书，包括欧洲的羊皮纸书、埃及的纸莎草纸书——世界上已有的各种各样的书，虽然或多或少会带上一点制作原料所有的气味，但放置日久，其气味不免渐淡渐消；就是制成的当初，那气味也并不见得宜人、诱人，谈不上有多么的“香”。人们在话语或者在诗文中涉及“书香”，说的并不是做书的原料给人的嗅觉的感受，多半指的是书的内涵给人的心灵撒播的芬芳。仅就南宋来说，有林景熙的诗句：“风烟万里别离梦，草木一溪文字香。”他又写过：“旧篋题《诗》扇，疏帘读《易》香。”朱熹的诗说：“微月黄昏句里香”；“妙语空传醉墨香”。杨万里的诗句：“故有涪翁句子香”。张元干的诗句：“故国书题冷，新诗齿颊香。”陆游《晚兴》中的“客散茶甘留舌本，睡余书味在胸中”，虽说不会直接点出“香”字，但同他的“焙火微温书画香”一样，道出了书给人的精神陶醉。一个忘情地读书的人，从书中领略到某种新鲜的思绪、特别的体验，获得了某种微妙的感触，进入了某种悠远的意境，他便觉得吟诵起来嘴里是香的，抚摸起来手上是香的，嗅一嗅空气是香的。这些香气不会随着书籍印制岁月

的长久而消失，相反，它历久弥新；经过了时间的消磨，更加清纯、更加醇厚。

当然，不是随便哪本书都带着香气。书有各种各样的，书的气味也有多种。我们这套丛书选择的是经过时光淘洗，流传广远的，能够反映出中国传统文化的轮廓的一部分书籍。其中，有儒、道、释诸家的经典，有从古代神话到明清戏曲、笔记、民歌的若干文学作品，有谈诗论画的小品……入选书籍多数全文收录，以尽量不以删节损害其完整。一个中等文化程度的读者，读了这些书，应该是可以对中国文化精神产生初步的直感印象。毛泽东主席曾经向窑工出身的徐海东将军说，“不读《红楼梦》，算不得一个中国人，算不得一个完整的中国人，顶多能算半个中国人。”这可以看作是对所有未能接受系统完备的教育而有志于看书学习的人们的告诫、叮嘱和指点。《红楼梦》、《水浒传》、《三国演义》是中国人都应该读的。《论语》、《孟子》、《老子》、《庄子》是中国人都应该读的。《西厢记》、《牡丹亭》也是中国人都应该读的。一切想要了解中国文化的人，都有必要看看这些书。德国的前总理，七个发达国家首脑定期会议的两任发起者之一（另外一位是已故法国总统德斯坦）H. 施密特，在“21 世纪的中国”国际讨论会上作的主题发言中，说了一番意味深长的话，他认为，没有读过陀斯妥耶夫斯基和托尔斯泰的书而企图对俄国人进忠言，不了解中国五千年文化背景而企图对中国人进行说教，都不但可笑，并且无益。在发言的末尾，他再强调，“想对我们自己，对年轻人，对各民族和各个国家说一下”：基督教徒必须努力理解儒教，对儒教表示出尊敬；当然，反过来也是一样，中国人也应该对其他民族的文化遗产努力理解，应该充分尊重。随着中国经济的迅速发展，国力的增强，世界上的中国学也获得迅速的发展，不少外国人迫切要求了解、学习中国传统文化。难道中国人自己倒可以对本国的传统文化懵然无知或知之甚少吗！期望每个人都系统地深入地把握传统文化，是不现实的。选读有代表性的典籍，在

智慧的启悟、审美的愉悦中，提高修养，增进知识，对自己民族之魂、民族之根有更切近的体认——我们编撰“书香文丛”正是为着这一目标提供服务的。所以，本丛书并不是一套有严密结构的课本，而是十分注意把知识性和趣味性结合起来的业余读物，它只期望引起和加强读者对中国古典文化的兴趣，起到举一反三的示例作用。

汉语里的“书香”主要不是指这本那本具体的书而言，那个“香”字主要不是用来形容书本身，在更多的情况下，它是形容读书使人具备的优雅气质。所谓“腹有诗书气自华”，简洁地说明了读书与人的风度的关系，这是一个长期的自然而然的熏陶浸染过程。过去人常以出身“书香门第”为荣，书香门第的本意是读书形成风气、形成传统的家族；世代读书，文化的品级应该是高于他人的。清代梁章钜的《退庵随笔》说，“人无书气，即为粗俗气、市井气，而不可列于士大夫之林矣！”同是清代的陈其元的《庸闲斋笔记》从另外一个角度立论，告诉人们，“学者苟能立品以端其本，复济以经史，即字里行间，纵横跌宕，盎然有书卷气。”他们的这类话，都只是从一个固定的角度看问题，并不全面。读书并不能保证使人高尚、俊逸；读书人，读书很多的人，而粗俗，而无耻，也非罕见。《儒林外史》就生动地描绘了一批可鄙可悲的儒生。但是，在正常情况下，读书毕竟还是比不读书要好。读书，读好书，以正确的态度和方法读好书，毕竟能够使一个人的视野开阔，能够促进人独立的思考，能够提炼、升华人的情操。一个人，读书与不读书，爱好读书与讨厌读书，毕竟还是有雅俗之分、文野之分、深浅之分、高下之分。一个家庭、一个群体、一个民族、一个时代，读书风气盛衰，也是衡量其文明程度的重要标志。书声琅琅，是健康、蓬勃、兴旺的气象；打牌声、划拳声沸沸扬扬，是病态、萎缩、衰歇的征兆。文化建设是一项伟大而艰难的工程。我们不是只要培育一个或一批书香门第，而是要让 960 万平方公里处处书香飘逸。我们不仅要在 GNP 上赶上发达国家

(据施密特预测,我国 GNP 绝对值在 21 世纪初将超过日本,而人均值水平的提高则须更长得多的时间),也还应关心在图书的人均占有量方面与发达国家的差距。宏伟的目标的实现,要从一步一步踏实的工作做起。《书香文丛》能否被读者接受,能否为读者喜欢,能否对读者有益,我们等待实践的回答,准备着不断改进,把这件事情坚持做下去。希望在下一个世纪,我们不但继续在经济上翻番,而且在文化上进步,书香更浓更浓。

这套丛书的创意是由武汉测绘科技大学出版社的同志提出的,具体的设计以及组稿、统稿,则由华中师范大学中文系谭邦和同志承担。现在,多数书稿已经完工,即将发排,他们命我写几句话放在前面,向读者介绍编撰的目的。我很高兴地写了如上的话,并预祝这套丛书取得成功。

1996 年 7 月 7 日

于武昌桂子山

话说“书画同源”

在百花竞艳的艺术园地里，中国书法与中国画可以说是“血缘”关系最为亲近的两朵奇葩。它们虽分属于不同的艺术门类，并有着各自的艺术特质，但它们的关系至为密切，有颇多相同相通之处，故自古以来，“书画同源”说广为人们认可并接受。

将中国书法与绘画作综合性考察，我们不难发现，“书画同源”说的提出不无来由。

首先，从早期的书法与绘画看，二者本就同出一源，往往字就是画，画就是字。这可从两方面来看：第一，原始绘画带有明显的实用性，即绘画之事并非纯粹的艺术之事，而是作为初民帮助记忆，表达和交流思想的一种辅助手段出现的，故其画具有文字的表意功能；第二，原始文字本来多为象形字，即用“绘形象物”的方式把语言所指称的某一物体形象地描绘出来，构成一种独立的个体图像，让人一看这图像就知道它所代表的事物和内容。如甲骨文中“人(人)”、“日(日)”、“山(山)”、“目(目)”、“羊(羊)”等字就是这样，它们的形体，就往往是它们所代表的事物的形体的全部或局部。因此，最早的文字具有很强的绘画意味。所以，许慎《说文解字·叙》说：“书者，如也。”（段注：“谓如其事物之状。”）正因为早期的绘画与写字没有多大的区别，所以，在汉字中，“書(书)”与“畫(画)”二字形义皆相属，起初或为一字也是极有可能的。《周易·系辞上》有云：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”这里“书”本指绘画，“契”本指契刻，但在古人的观念里，“书契”代表着文字，是

“文字”的同义语。这说明，古人所谓“书”、“画”，往往同指一事。

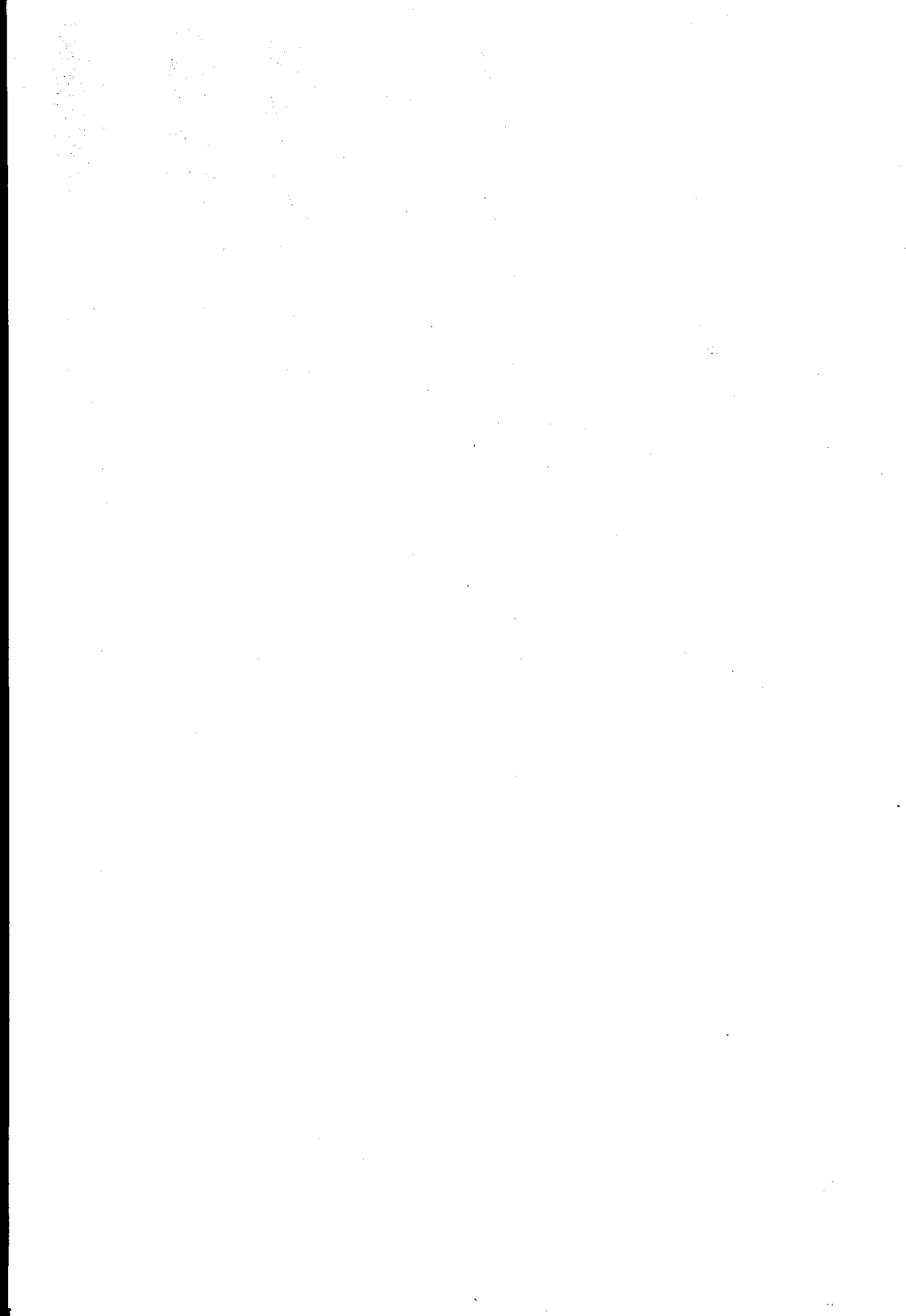
其次，从书画所用的工具、材料以及两者所用笔法看，有相同、相通之处，故“书画同源”之说是可以成立的。对于起源阶段的书与画，本就互为表里，难以截然区分，故其在工具、材料的使用上完全相同。及至后来，新型的书画工具与材料（如纸、墨、毛笔等）出现，这些工具与材料仍然为书与画所通用。这种情形就是在今人的书、画艺术创作实践中仍可窥见，如书用宣纸，画亦用之；书用毛笔，画亦用之。此外，在笔法上，二者也是相互融溶贯串的，特别是绘画，在线条的驰骋运用上，经常地借用书法的笔法。对这种情形，古代画论家曾作有不少论述。例如，张彦远《历代名画记》说：“昔张芝学崔瑗、杜度草书之法，因而变之，以成今草，书之体势，一笔而成，气脉通连，隔行不断。唯王子敬明其深旨。故行首之字，往往继其前行，世上谓之一笔书。其后陆探微亦作一笔画，连绵不断。故知书画用笔同法。……张僧繇点曳斫拂，依卫夫人《笔阵图》，一点一画，别是一巧，钩戟利剑森然。又知书画用笔同矣。国朝吴道玄，古今独步，前不见顾、陆，后无来者，授笔法于张旭，此又知书画用笔同矣。”元代赵孟頫曾在一首题画诗中说：“石如飞白木如籀，写竹还于八法通。若也有人能解此，方知书画本来同。”近人黄宾虹也说：“精通书法者，常于书法用于画法上。昌硕先生深悟此理。我画树木，常以小篆之法为之。”这些论述都表明：古往今来的画家，都注重在绘画中加强书法性，即以书法的笔法来滋补水墨画的造型底线，也就是所谓“以书养画”。综观中国艺术史还可知，画家常用书法家笔法，而书家也常借用绘画笔法。例如，张邦基《墨庄漫录》曾说苏轼写字是“画字”，意即用画画的方式写字。又如，清代郑板桥的所谓“六分半书”，参用了中国画画兰竹的笔意，故后人有所谓“板桥作字如写兰，波磔奇古形翩翩”的评语。总而言之，中国绘画的用笔与中国书法的用笔多有相同之处，这可以看成是中国书画艺术形式的一条客观规律，故谓“书画同源”，有着十足的道理。

此外,书画在章法布局上也有很多相同之处。如在疏密的处理上,都讲究“疏能走马,密不通风”;在虚实处理上,都讲究虚实相生,计白当黑;在大小的处理上,都讲究参差错落,揖让补救,等等。

正因为书与画具有以上特点,所以,“我们说中国书画同源是有根据的。而且在整个书画史上,画和书法的密切关系始终保持着。要研究中国画的特点,不能不研究中国书法。”(宗白华《中国书法里的美学思想》)同理,要研究中国书法,也需研究中国绘画。

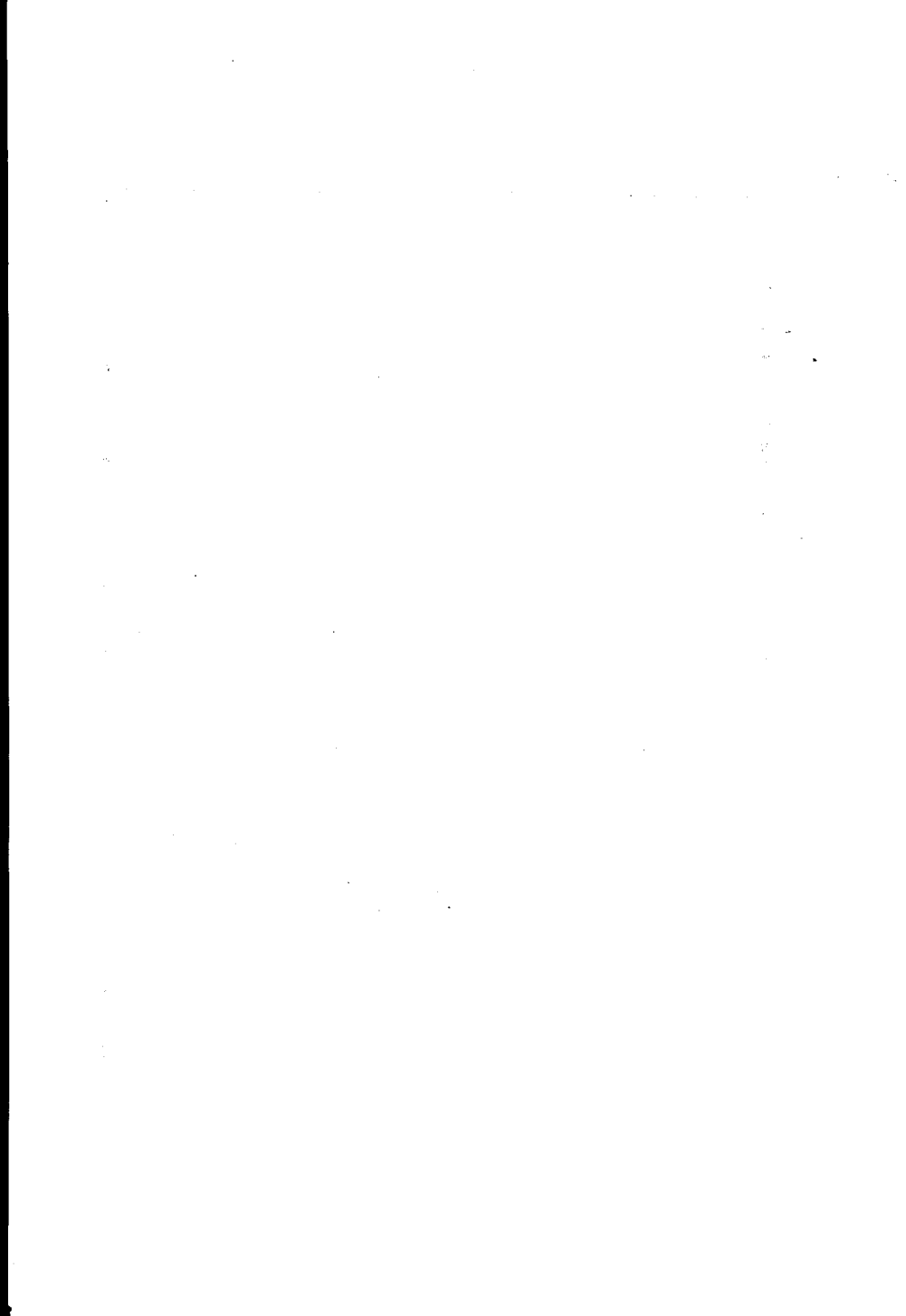
中国古代的书法与绘画,都是独具特色的艺术形式,而书画又常常是融为一体的。欣赏好的书画作品,能够使人获得种种艺术美的享受。而古代优秀的书论、画论作品,凝聚着前人的艺术创造经验和智慧,且其表述形式具有很强的艺术性,犹如一篇篇散文佳作。它们不仅视野开阔,观点新颖,论述精辟,深入浅出,颇多启人心智之处;而且比喻贴切,生动形象,文笔流畅,语言华美,具有较强的可读性和欣赏价值。故学习、研读古代书论和画论,既可获得有关书画创作和欣赏等多方面的知识,又可陶冶情操,提高鉴赏能力;既可使初学书画者获得登堂入室的门径,又有助于具备相当基础者进一步提高理论素养。

鉴于书、画同源的特点,我们特将中国古代部分经典性的书论、画论著作汇于一册,以便让读者参照阅读。本书书论部分的注评工作由程翔章承担,画论部分的注评工作由曹海东承担。

书 论

程翔章 编著

书论导读

中国书法是一种独特的艺术。它不仅是中华民族文化遗产中的瑰宝，也是世界艺术殿堂中的一朵奇葩。中国的书法艺术，不仅历史悠久，源远流长，而且影响深远。打从汉字一产生，便出现了书法艺术的萌芽。经过漫长的历史演进和发展，直至秦代，统一了文字，创制了秦篆（小篆）、秦隶。这一具有划时代意义的光辉业绩，在中国书法艺术史上写下了灿烂的一页，为书法作为一门独立的艺术而存在，奠定了坚实的基础，也为后世汉隶、楷书、草书、行书的变革、发展和繁荣，开辟了广阔的道路。

与中国书法艺术的发展、繁荣相适应，我国古代的书法理论也逐步发展、兴盛起来。相对而言，古代书法理论的出现比书法艺术的形成要晚一些。据目前所能见到的资料，古代书论著作最早出现于汉代。西汉大学者、文学家扬雄在他的《法言·问神》中，提出了一个著名的论断：“书，心画也。”这里的“书”虽不是专指书法，但它最早论述了有关中国书法理论的根本命题——书法同书法家思想感情之间的关系和书法艺术表情达性的特质等问题，对后世的书法创作和书法理论产生了深远影响，成为中国书论史的源头。

中国古代书法理论的发展、兴盛与繁荣，大致可以分为以下几个时期。

汉代是我国古代书法理论的初创期。随着书法艺术的成熟和兴盛，专门研究书法的理论著作便应运而生。最早论述书法的一篇文章是东汉书法家崔瑗的《草书势》。崔氏在文中认为，草书的出现

正是由繁到简的社会需要的反映，并描述、赞扬了书法的形态美和动态美，对书法的艺术审美功能和价值作了充分肯定。继此之后又出现了几篇重要的书论著作，如赵壹的《非草书》、蔡邕的《篆势》、《笔赋》、《笔论》、《九势》等。尤其是大书家蔡邕的《笔论》和《九势》，在中国书论史上占有重要地位。

魏晋南北朝是我国古代书法理论的成熟期。这一时期，书法艺术非常兴盛，出现了一大批书法名家。书法艺术的发展也带动了书法理论的研究。西晋时，出现了一批以自然界中千姿百态的物象、动态来描绘、比喻各种书体形态美的理论著作，如成公绥的《隶书体》、卫恒的《四体书势》、索靖的《草书状》、刘劭的《飞白势》、杨泉的《草书赋》等，表现出一种“尚象”的审美趋向。东晋时，书家已不满足于对书法外在形态的描述，而开始探求用笔、结体和章法技巧的规律，并注意研究人的主观意志与书法的关系。如世传卫夫人的《笔阵图》、王羲之的《题〈卫夫人笔阵图〉后》、《书论》、《笔势论》、《用笔赋》、《记白云先生书诀》等，都是这方面的重要书论。至南北朝时，受时风的影响，开始重视对各个书家的评论。这方面有影响的著作有羊欣的《采古来能书人名》、虞和的《论书表》、庾肩吾的《书品》等。尤其是王僧虔的《书赋》、《论书》、《笔意赞》等书论，着重探求书法创作的过程和特征，对后世书法艺术的发展影响深远。

隋唐是我国古代书法理论的兴盛期。隋代虽立朝时间很短，但其书法上承南北朝碑刻，下启唐楷诸家，为唐代楷书法式的建立奠定了基础。其书论也重在探讨楷书的笔法与结体，智永的《永字八法》和智果的《心成颂》是这方面的代表。随着唐代书法艺术的达到鼎盛，书法大家、名家辈出，流派纷呈，书法理论也兴盛起来，大批成系统、有分量的书论著述陆续问世，对细部技法的探讨和对书法创作规律的剖析逐渐代替了对书法艺术总体印象的阐述，涉及了书法艺术的各方面，体现了唐代“尚法”的风气。欧阳询的《三十六法》、孙过庭的《书谱》、张怀瓘的《书议》、《书估》、《书断》、《文字