

書作賞析

王云武 吳川淮 編著

顧問 歐陽中石 柳斌
主編 趙長青 王云武

中國書法教學叢書

書作賞析

王云武 吳川淮 編著

图书在版编目(CIP)数据

书作赏析 / 王云武, 吴川淮编著. —北京: 华文出版社,
2013. 9

(中国书法教学丛书)

ISBN 978 - 7 - 5075 - 4077 - 2

I. ①书… II. ①王… ②吴… III. ①汉字—法书—鉴赏—中国
IV. ①J292. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 218334 号

书 作 赏 析

编 著: 王云武 吴川淮

责任编辑: 纪希萱

特约编辑: 田万东

出版发行: 华文出版社

社 址: 北京市西城区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwcbs.com.cn>

电 话: 总 编 室 010 - 58336239 发 行 部 010 - 58336238 58336212

责任编辑 010 - 58336196

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市华丰印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 15.25

字 数: 233 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5075 - 4077 - 2

定 价: 45.80 元

版权所有 侵权必究

作字行文載道
書以後采所特

五

教學叢書題

中石

为中国书法教学丛书题

笔中風骨

字里情操

二〇一三年元旦

柳斌

编委名单

顾问：欧阳中石 柳 斌

主 编：赵长青 王云武

副主编：薛夫彬 董 雁

编 委：（以姓氏笔画为序）

卜希旸 王云武 王惺卓 卢中南 张 继

张永明 李 松 吴川淮 赵长青 赵 宏

董 雁 蒙建军 薛夫彬

中国书法教学丛书

总 序

中国书法博大精深、源远流长,是国粹,是传承中华文化的载体和血脉,是中华民族独有的文化符号,是中华民族大团结的重要精神纽带。书法可以引导人们深入认识和理解中国传统文化。

近年来,书法倍受人们的关注。学习书法的人愈来愈多,书法活动愈来愈丰富,人们的书写水平和鉴赏能力也愈来愈高。“书法热”的兴起,是时代的呼唤,是民族的心声,是社会的进步,也是改革开放的重要成果。

我们组织编写“中国书法教学丛书”(以下简称“丛书”),不是为了附庸风雅,更不是为了追逐名利,而是因为我们心里怀着一种弘扬中国传统文化的使命感。首先,是为了弘扬传承书法艺术,这是时代的文化担当,也是每一个中华儿女义不容辞的责任。其次,教育部把书法列入中小学教学课程之中,但是适应中小学教师需要的,特别是成体系的书法教学书不多,成了制约提高中小学书法教学水平的“瓶颈”,这套丛书可成为破解这一难题的一把钥匙。第三,这套丛书还能为自学书法的朋友提供启示和指引,帮助他们不断提高书法创作能力。

这套丛书从单个书体的研究到综合性的创作、从书法历史的阐述到书法名作的欣赏,对中国书法进行了全方位的梳理与阐释,融书法知识、理论、创作为一体,是介于学术专著和书法教程之间的一种新的探索。“丛书”有三个特点:一是有较强的理论性,深入浅出,通俗易懂。既有对各种书体的理论阐述,又有对各个历史时期书法演进的理论阐述。二是有较强的可操

书作赏析

作性,指导创作,途径独特。既讲述各种书体的书写技法和技巧,又讲述各体相融的创作方法和要领。三是有较强的群众性,适用广泛,覆盖面大。既适用于中年朋友,也适用于老年朋友,还适用于青少年朋友;既对初学者有指导作用,对深造者同样具有指导作用。

为了编好这套丛书,我们特别邀请近年来在书法教学领域比较活跃,对书法创作有深入研究的学者和书法家组成编委会。编委会首先对“丛书”的编写理念、体例、内容、插图等进行详细研究,在统一思想的基础上,每个作者查阅了大量资料,用一年多的时间完成初稿之后,经过三审三校,最终形成了呈现在大家面前的这套体系完备的书法教学丛书。

编委会成立之初,大家一致提议:邀请著名学者、书法教育家、书法家欧阳中石先生担任顾问。欧阳先生提议请原国家教委副主任柳斌与他共担此任,柳斌先生也欣然接受。两位先生都是年事已高的长者,他们对中国书法的热爱和对普及书法的高度重视,深深感动了编委会的全体成员。两位顾问对“丛书”的定位和编写工作,先后提出颇为深刻的指导意见,使此书的学术地位与思想含量有了明显的提升。在此对两位先生所做的重要贡献以及所有关心和支持这套丛书的专家朋友们表示诚挚的谢意!

“丛书”的编写,虽然作者都作出最大的努力,但由于时间仓促,书中的疏漏和失误在所难免,诚恳希望读者批评指正,以便再版时予以纠正。

赵长青 王云武

2013年10月

目 录

绪 论	1
第一章 先秦时期	15
一、康丁甲骨刻辞	16
二、散氏盘铭文	18
三、虢季子白盘铭	20
四、毛公鼎铭	22
五、石鼓文	23
六、中山王方壶铭	25
七、楚帛书	26
第二章 秦汉时期	29
八、峰山刻石	30
九、居延纪年简	32
十、五凤刻石	34
十一、石门颂	35
十二、乙瑛碑	37
十三、曹全碑	38
十四、张迁碑	40
十五、冠军帖	41
第三章 魏晋时期	45
十六、鍾繇 宣示表	46

十七、皇象 真草急就章	48
十八、天发神讖碑	49
十九、索靖 月仪帖	51
二十、索靖 出师颂	53
二十一、陆机 平复帖	54
二十二、济白帖	57
二十三、王羲之 兰亭序	58
二十四、王羲之 十七帖	61
二十五、王羲之 黄庭经	63
二十六、王羲之 丧乱帖	64
二十七、怀仁集王羲之圣教序	66
二十八、广武将军碑	68
二十九、王徽之 新月帖	70
三十、王献之 鹅群帖	71
三十一、王献之 鸭头丸帖	73
三十二、王献之 中秋帖	75
三十三、王珣 伯远帖	77
三十四、王慈 尊体安和帖	78
第四章 南北朝时期	81
三十五、陶弘景 瘞鹤铭	82
三十六、爨宝子碑	83
三十七、好大王碑	85
三十八、中岳嵩高灵庙碑	87
三十九、姚伯多造像	88
四十、朱义章 始平公造像记	90
四十一、郑道昭 郑文公碑	92
四十二、郑长猷造像记	94
四十三、杨大眼造像记	96

四十四、王远 石门铭	97
四十五、泰山经石峪金刚经	100
四十六、张猛龙碑	102
四十七、张黑女墓志	104
第五章 隋唐五代时期	106
四十八、智永 真草千字文	107
四十九、龙藏寺碑	108
五十、欧阳询 九成宫醴泉铭	110
五十一、欧阳询 张翰帖	112
五十二、虞世南 孔子庙堂碑	114
五十三、褚遂良 雁塔圣教序	115
五十四、褚遂良 大字阴符经	118
五十五、李世民 晋祠铭	120
五十六、陆柬之 文赋帖	121
五十七、孙过庭 书谱	123
五十八、李隆基 鹤鸽颂	126
五十九、贺知章 孝经	128
六十、李邕 李思训碑	130
六十一、张旭 古诗四帖	132
六十二、李白 上阳台帖	134
六十三、颜真卿 祭侄稿	136
六十四、颜真卿 麻姑仙坛记碑	138
六十五、颜真卿 争座位帖	140
六十六、怀素 自叙帖	143
六十七、李阳冰 三坟记碑	146
六十八、柳公权 玄秘塔碑	148
六十九、柳公权 蒙诏帖	149
七十、杜牧 张好好诗并序	152

七十一、杨凝式 韭花帖	153
第六章 宋代时期	156
七十二、李建中 土母帖	157
七十三、欧阳修 集古录跋尾	159
七十四、蔡襄 脚气帖	161
七十五、苏轼 黄州寒食帖	162
七十六、黄庭坚 松风阁诗卷	165
七十七、黄庭坚 诸上座帖	166
七十八、米芾 蜀素帖	169
七十九、薛绍彭 晴和帖	171
八十、赵佶 草书千字文	173
第七章 元明时期	176
八十一、赵孟頫 洛神赋	176
八十二、鲜于枢 苏轼海棠诗卷	179
八十三、杨维桢 真镜庵募缘疏卷	180
八十四、宋克 急就章	182
八十五、祝允明 前后赤壁赋	185
八十六、唐寅 落花诗卷	187
八十七、文徵明 石湖烟水诗卷	188
八十八、王宠 千字文	190
八十九、徐渭 青天歌	192
九十、董其昌 前后赤壁赋册	193
九十一、张瑞图 杜甫秋兴八首诗卷	195
第八章 清代时期	197
九十二、王铎 草书杜甫诗	198
九十三、傅山 丹枫阁记	200
九十四、金农 隶书轴	202

九十五、郑板桥	论书轴	204
九十六、邓石如	李少卿与苏武诗帖	206
九十七、伊秉绶	隶书五言联	209
九十八、何绍基	山谷题跋语四条屏	210
九十九、赵之谦	赠梅史二兄四条屏	213
第九章 近现代时期	.....	215
一〇〇、吴昌硕	临石鼓文	216
一〇一、沈曾植	行草书四条屏	218
一〇二、康有为	符秦建元四年产碑跋	220
一〇三、黄宾虹	手札	222
一〇四、王世镗	稿诀自叙	224
一〇五、于右任	赤壁赋	226
一〇六、李叔同	劝善四条屏	227

绪 论

一部中国书法史,是由无数个书法家和他们的作品组成的。如果没有这些书法家和他们的作品,就没有中国书法史。本书是对中国书法史上名作的一个简约梳理,通过梳理这些名作,给读者展现一幅幅中国书法的美丽卷轴。书中所选书法名作,从古代到近现代共 106 篇,分为九章叙述。这些作品都是各个时期的代表作,希望读者阅读之后能对中国书法有一个系统的了解。

在进行书法作品赏析之前,我们先与大家一起探讨几个问题。通过讨论,让大家对书作赏析有一个大致的、总体的把握,从而激发欣赏热情,提高欣赏能力。

一、什么是书作赏析

书作赏析同所有的艺术赏析一样,是一个复杂的精神劳动,是一个不断深入,在实践中不断积累的过程,是一个由赏析者再创造的过程。所以,只有深入体验作品所具有的思想性和艺术深度,才能感受其中的内蕴与精神所在,才能达到赏析的目的。

“艺术欣赏基本上是一种认识活动。作为欣赏对象的艺术作品,既是艺术家认识生活的成果,也是欣赏者再认识的对象。欣赏者的认识是以艺术家对生活的认识为出发点的,但是艺术家对生活的认识,在艺术作品中并不以抽象概念出现,只能体现在艺术形象之中。因此,欣赏者的认识活动直接受艺术形象的特性所制约。这种制约表现在:艺术形象唤起欣赏者相应的感觉经验、情绪记忆和形象记忆,并规定欣赏者的感觉、想象、体验、理解等认识活动的基本趋向和范围,进而向欣赏者展示出艺术形象所包含的艺术家的思想感情,使欣赏者受到教育。但是,欣赏者欣赏艺术的活动,绝不是单纯地、被动地接受教育,而是始终活跃着欣赏者的主观能

书作赏析

动性的认识活动。它是被动中的主动,制约中的能动。欣赏者是通过感受、想象、体验、理解等活动,把作品中的艺术形象‘再创造’为自己头脑中的艺术形象,并且通过‘再创造’对艺术所反映的现象、生活进行‘再评价’。”这是王朝闻先生在《美学概论》中对艺术欣赏的一段精辟论述。给我们的启示是:艺术赏析过程,是欣赏者进行“再创造”、“再评价”的过程,是一种意识劳动和精神活动的升华和提炼,需要欣赏者充分发挥自己的知识积累和主观能动性。书作赏析作为艺术赏析之一,自然也是如此。

书作赏析者这种“再创造”、“再评价”的过程,是超出作者所处时代的局限,以历史眼光对作品进行再分析与再判断的过程。书作赏析必须遵循人类认识活动的规律,即按照由表及里,由浅入深,去粗取精,去伪存真,循环往复的认识过程。对书法作品,特别是那些在历史上有一定地位的书法作品的认识,不是一次能够完成的,需要不断地循环往复地去体会,发掘其中的意义和内涵。书法虽然由点画、结体、章法等构成,但作为艺术品赏析时,必须透过这些现象去领略由其力感、情感、气韵、风格等产生的意蕴与内涵。这需要长时期的体会、揣摩和玩味,才能从中感受到书法家的那种力量、精神与独特的创造性。从书法家的经验来讲,一帖临三年,仅仅得其形。一帖临十年,方能追其神。在短短的篇幅里对一件经典书法作品的认识是不够的,我们对每一件精品的鉴赏也是基于我们自己的经验、知识与书写的功力而抛砖引玉,希望本书能够成为读者认识书法经典的一座桥梁。

书法是一种特殊的艺术形式,依附于汉语言而形成的特殊的艺术体系,是最具中国特色的艺术形式。中国文化博大精深,它成熟的语言文字系统,形成了作为书法这门艺术的文化基础,书法又是这个系统变化流程的记录。认识与欣赏书法艺术,必须联系文学、哲学等学科知识进行综合思考,从而培养和提高自己的欣赏能力。

二、为什么要进行书作赏析

对于书法名作的赏析,是体验书法博大精深、培养书法审美能力的基础。一个书法家只有对历代经典名作进行深入品鉴、分析探讨,才有可能建构起自己新的发展方向,才能在历史的坐标系中找到适合自己的位置,从而演绎出自己的那份

精彩。

唐代杰出诗人、哲学家、儒学家柳宗元说：“美不自美，因人而彰。”对于书法作品意蕴的体验更是如此，必须通过欣赏者的阅读、感受、领悟、体验才能显示出来。这也是名家名作能够在欣赏者的不断研读与继承中得以继续升华的原由所在。每一件书法名作，经过欣赏者的不断体验和阐释，其意蕴就会不断被揭示和发现，从而给人以新的感受和启示。这也正是人们进行艺术欣赏的目的所在。

艺术作品的意蕴和深度，是一个永无止境的历史的显现过程，也是一个永无止境的生成过程。在中华文化伟大复兴的今天，我们正在揭示着传统文化的无穷魅力，正在从对书法名作的鉴评中，开掘着它所具有的深刻内涵，同时也为产生当代经典作品提供着丰富的营养。有一句话说得好，“只有站在巨人的肩膀上才能成为巨人”。套用这句话，只有站在书法巨匠的肩膀上才有可能书写出新的经典作品。这也是我们研究书法理论的目的和期盼之所在，也正是人们进行书法欣赏的动力之所在。

三、书作赏析的观察角度

书作赏析说通俗一点，就是如何看待和分析书法作品。“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，人们的观察角度不同得到的体验就不同。所以，进行书作赏析首先要解决好观察角度问题。有人从线条的角度解读书法，有人从视觉的角度解读书法，有人从造型的角度解读书法，都是有一定道理的。在这里，我们提供几个欣赏解读书法的角度，与大家共同探讨。

1. 线条的形式美和质感美

清人周星莲《临池管见》论及行楷法则，曰：“上世结绳而治，自伏羲画八卦，而文字兴焉。故前人作字，谓之字画。画，分也，界限也。《尔雅·释丘》：‘途出其右而还之，画邱。’注言：为道所规画。《释名》：‘道出其右曰画邱。人尚右，凡有指画，皆尚右。’故用右手画字。或篆，或隶，或楷，或行，或草，皆当不忘画字之义，为横，为竖，为波，为磔，为钩，为趯，当永守画字之法。盖画则笔无不直，笔无不圆，而字之千变万化，穷工极巧，从此出焉。乃后人不曰画字，而曰写字。写有二义：《说文》：‘写，置物也。’《韵书》：‘写，输也。’置者，置物之形；输者，输我之心。两义并