

The background of the book cover is a traditional Chinese ink wash illustration. In the upper left, a scholar in white robes is seated at a desk, writing on a scroll. In the upper right, a man in brown robes is seated, playing a guqin (zither). In the lower left, a group of figures, including a woman in a blue headscarf, are depicted. In the lower right, a man in pink robes is seated at a desk, painting red flowers on a scroll. The central text is framed by a large, stylized diamond shape with a yellow background and a red and blue border.

青少年文史修养丛书

秦轩 柯宏毅著

历史类

笔风墨韵 写丹青

——历代
书法绘画

四川人民出版社

青少年文史修养丛书

历史类

笔风墨韵写丹青

——历代书法绘画

秦 轩 柯宏毅著

四川人民出版社

1996 · 成都

(川)新登字 001 号

责任编辑：骆晓平

封面设计：任兆祥

技术设计：何 华

责任校对：伍登富

青少年文史修养丛书

笔风墨韵写丹青——历代书法绘画

秦轩 柯宏毅 著

* * *

四川人民出版社出版发行（成都盐道街3号）

新华书店经销

新都华兴印务有限公司印刷

* * *

开本 787×1092mm 1/32 印张 7.875 插页 2 字数 155 千

1996 年 7 月第 1 版 1996 年 7 月第 1 次印刷

ISBN7—220—03223—4/K·484 印数：1—10000

* * *

全套 10 本 定价：88.00 元

百代兴衰，宛如在目；
千年文化，了然于胸。
读史读文，即是读社会；
增知增智，自然增信心。
把握中国的昨天、前天；
成全自己的明天、后天。

序

我国有 5000 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《青少年文

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、对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

1996年4月

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。

目 录

前 言	(1)
王羲之	(1)
戴逵	(8)
顾恺之	(12)
张僧繇	(18)
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	(36)
褚遂良	(37)
薛稷	(40)
阎立本	(42)
李思训和李昭道	(48)

吴道子	(53)
王 维	(60)
张萱和周昉	(66)
张 萱	(67)
周 昉	(69)
颜真卿和柳公权	(72)
颜真卿	(73)
柳公权	(76)
朱景玄和张彦远的绘画著作	(80)
朱景玄和他的《唐朝名画录》	(81)
张彦远和他的《历代名画记》	(82)
徐熙和黄筌	(85)
徐 熙	(86)
黄 筌	(87)
李成和范宽	(90)
李 成	(91)
范 宽	(93)
崔 白	(96)
郭熙及其《林泉高致》	(100)
宋代书法四大家	(105)
苏 轼	(105)
黄庭坚	(109)
米 芾	(112)
蔡 襄	(115)

李公麟	(118)
张择端和他的《清明上河图》	(123)
赵 佶	(129)
郭若虚的《图画见闻志》和邓椿的《画继》	(135)
郭若虚和他的《图画见闻志》	(135)
邓椿和他的《画继》	(138)
南宋四大家	(142)
李 唐	(142)
刘松年	(145)
马 远	(147)
夏 圭	(150)
赵孟頫	(154)
元季四大家	(161)
黄公望	(162)
吴 镇	(165)
倪 瓒	(169)
王 蒙	(174)
戴进和明代浙派	(179)
吴门四家	(186)
沈 周	(187)
文徵明	(191)
唐 寅	(196)
仇 英	(202)
清初六大家	(209)

王时敏和王原祁·····	(209)
王鉴和王翬·····	(214)
吴历和恽寿平·····	(219)
八大山人和石涛·····	(223)
八大山人·····	(223)
石 涛·····	(227)
郑板桥·····	(234)

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衍进的结果，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，也被人所蔑视，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，他的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，王羲之的仕途顺畅，又娶了当朝太尉郗（xī）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 59 岁时去世。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，少年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，是在他短暂一生中的最后几年。当时，王家子弟都写普遍流行的字体，这种字体具有飞扬纵肆、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，很快就被人们所乐意接受，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，但草书较张芝为不及。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，也具有不同的多种写法，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