

陈师曾
郑昶
宗白华
著

[大师经典]

中国书画 大师谈

书法

中国书法里的美学思想

绘画

汉之画学

魏晋之画学

南北朝之画学

隋之画学

唐之画学

五代之画学

宋元之画学

明清之画学

[大师经典]

中国书画 大师谈

陈师曾 郑昶 宗白华 著

NLIC2970844133

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书画大师谈 / 陈师曾, 郑昶, 宗白华著. -- 合肥: 安徽人民出版社, 2012.12
(大师经典)

ISBN 978-7-212-06026-8

I. ①中… II. ①陈… ②郑… ③宗… III. ①书画艺术—艺术史—中国
IV. ①J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 300675 号

中国书画 大师谈

作 者 | 陈师曾 郑 昶 宗白华

出 版 人 | 胡正义

出版策划 | 陈丽杰

统筹监制 | 陈丽杰 李 争

责任编辑 | 李定凯

特约编辑 | 李凤琴

责任印制 | 范玉洁

装帧设计 | 雨 霖

出 版 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

安徽人民出版社 <http://www.ahpeople.com>

合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 8 楼

邮编: 230071

发 行 | 北京时代华文书局有限公司

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267120 010-64267397

印 刷 | 北京正合鼎业印刷技术有限公司

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 880×710 1/16

印 张 | 22

插 页 | 4

字 数 | 329 千字

版 次 | 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-212-06026-8

定 价 | 36.80 元

版权所有, 侵权必究

目 录

第一章 书法 / 2

第二章 中国书法里的美学思想 / 14

一 用笔 / 19

二 结构 / 23

三 章法 / 32

第三章 绘画 / 38

第四章 中国人物画之变迁 / 64

第五章 文人画的价值 / 70

第六章 汉之画学 / 80

一 概况 / 80

二 画迹 / 83

三 画家 / 90

第七章 魏晋之画学 / 96

一 概况 / 96

二 画迹 / 100

三 画家 / 105

第八章 南北朝之画学 / 112

一 概况 / 112

二 画迹 / 117

三 画家 / 123

第九章 隋之画学 / 128

一 概况 / 128

二 画迹 / 130

三 画家 / 133

第十章 唐之画学 / 138

一 概况 / 138

二 画迹 / 145

三 画家 / 159

第十一章 五代之画学 / 170

一 概况 / 170

二 画迹 / 175

三 画家 / 189

第十二章 宋之画学 / 198

一 概况 / 198

二 画迹 / 210

三 画家 / 237

第十三章 元之画学 / 252

一 概况 / 252

二 画迹 / 259

三 画家 / 266

第十四章 明之画学 / 276

一 概况 / 276

二 画迹 / 284

三 画家 / 292

第十五章 清之画学 / 304

一 概况 / 304

二 画迹 / 317

三 画家 / 326

编后记 / 344

◆ 字形对比示意图

◆ 金文

金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文，也叫钟鼎文，其应用年代，上自商代的早期，下至秦灭六国，约 1200 多年。

书法

第一章

通常所谓书画同源之说，大概是由于仓颉的象形文字而起的。伏羲所造的八卦，虽有画意，但我们不能认为文字。仓颉仰观奎星圆曲的姿势，俯察鸟兽山川的形态与痕迹，体类其象形，而画成字；这种象形的字，谓为雏形的画亦无不可，所以有书画同源之说；但这种文字之为我国文字的初祖，是无疑的了。

许氏《说文·自序》说：“黄帝之史仓颉，见鸟兽之迹，而知分理之可相别异也，初造书契。”这是说仓颉观鸟兽之迹而生发明文字的动机。《孝经援神契》上说：“奎主文章，仓颉效象。”这是说仓颉观天象而生发明文字的动机。

六书的第一条便是象形。象形文字，是把物象画出来随体诘屈而成的文字。例如 (日)， (月)， (山)， (水)， (马)， (鸟)等。这些便是仓颉当时所

造的文字，通常称做“古文”，亦称“篆画”。自从黄帝以来，一直到周代的宣王时，二千余年间，我国所通行的字，只是这种“篆书”。

到了周宣王时，有史官名史籀，创制大篆，其体裁和古文不同。这种文字，在现存北平孔庙大成门左右两庑下的十个周代“石鼓”上可以看到。这“石鼓”刻着宣王巡狩岐阳时史籀所作的颂诗，已在雕塑章述过。这“大篆”又称“籀文”，春秋战国时的铜器款识，间或亦用此种文字。

东周亡后，秦并六国，秦始皇焚书坑儒，古文差不多完全消失。于是始皇改革文字，命丞相李斯损益仓颉和史籀二家的文字，创造“小篆”。亦称“秦篆”。同时他又命下邳人程邈创造“隶书”。李斯所书的泰山碑残石，至今尚有二三字遗留在山东泰安的东岳中。

隶书的成就，乃是起于官职的多事，以便施于徒隶的。这隶书又名左书，因为其书法便捷，可以佐助篆书的不逮。这一点是我国文字最大的变迁。由篆入隶，在现在也还是并行的。

秦代还有一种字体，叫做八分，是秦代上谷人王次仲所作。体裁和隶书差不多。自来关于“隶”和“分”的辩论文字很多。除《佩文斋书画谱》外，清代翁方纲有篇专论，叫做《隶八分考》，其他如刘熙载的《艺概》及包世臣、康有为书中，都曾说到这个问题。

汉代初期，学童在十七岁以上，要受考试。关于书学方面，先令讽籀书九千字，然后才试以八体。所谓八体，乃是秦时流行的书法。即是：一，大篆；二，小篆；三，刻符；四，虫书；字为虫鸟之形，是写在幡信上的。五，摹印；即是后世所称缪篆，其文屈曲缠绕，是摹印章用的。六，署书；凡一切封检题字，及榜题属之。七，殳书；用于一切兵器的题识的。八，隶书。从这八体上可以看出秦代字体改革后的种种不同书法的模样。

从汉代经过晋代以至于六朝，书法又有了许多变化。现在所通行的“真书”，“行书”，“草书”，都是这时候所产生出来的。除此之外，尚有“飞白”一种。

汉代的隶书和秦代的不同，我们在汉碑上可以看到。其书法的精美，乃是学

隶书的人的范模。

前汉元帝时，黄门令史游作“章草”；到了王莽时，又有“六体书”产生，但都不足论述，后世亦都不传。到了后汉，有王次中者不是秦时作“八分”的上谷人王次仲作“楷书”，刘德昇作“行书”，左中郎蔡邕作“飞白”，征士张芝作草书。这些书家的遗迹，至今已不复有存。汉代的书法，除碑碣上的石刻隶书外，墨迹是很不易见到的。但我们可以知道，汉代书法是有着长足的发达的；凡古、籀、隶、分、楷、行、草等字体都是齐备的。

三国时有个名家，名钟繇，字元常，是魏的颍川人；对于后代书法上，有着显著的影响。他长于草书，于八分亦甚精。他写的草书，有人以“飞鸿戏海”、“舞鹤游天”八字来形容。他用八分写的《魏受禅碑》，今尚存于河南许州，是著名古碑之一。

书法到了晋代，是渐趋于艺术化了。晋人是最善书法的，所以人材辈出，为嗣后书法家的典型。有卫夫人者，名铄，字茂猗，是汝阴太守李矩的妻。她是很精于书法的，她著的《笔阵图》，可说是她自己的笔法的叙述。她说：“阵云坠石，断犀弩发，枯藤崩浪，悬针垂露，玉筋古钗。”这些话都是她自己的经验之谈，于此可以窥见她的书法的大概。

晋代著名书家而为后世所宗仰的有太常索靖字幼安，王右军和他的儿子中书令王献之。这父子二王的书法到现在还可以看到很显明的影响。王右军是有着古今书圣之称的。

王右军，名羲之，字逸少，以秘书郎中起家，为右军将军，会稽内史，世称王右军。他临池学书，池水尽黑。他的书法是直接受卫夫人的影响，间接学钟繇。他的草书和隶书，为古今之冠。他的笔势飘若游云，矫若惊蛇。除精于书法外，兼工绘画。

王献之，字子敬，是羲之的第七个儿子。年轻时即负盛名，才气磅礴，高迈不羁。亦是工“草书”和“隶书”的，与其父并称二王。身为建威将军，做过吴兴太守，征拜中书令。去职后，以王珣代之，因此世人有献之为大令，珣为小令之

称。除工书法外，亦能绘事。

二王的笔迹，历代都有拓本和刻帖，现今仍为士林所珍贵的。

晋代的流行字体，以真书、行书、草书为最，这是因为这种字既通俗应用，又较篆书、隶书便利的原故。

南北朝的书家，最有名的是宋的中散大夫义兴太守羊欣和梁的国子祭酒萧子云二人。羊欣，字子敬，长于隶书，与王献之甚相交好。萧子云字景乔，他的书法仿钟繇和王右军而稍变其体，最善草、隶、飞白。此二人均为唐宋二代书家所好。

书品是始于南北朝的梁度支尚书庾肩吾。南北朝关于笔法的撰述有《二十四诀》、《永字八法》等。

唐宋以来的书法家，大都是源出于晋人。书法家之可稽考者，较前为多；其中不乏后世典型的人物。

唐代初年的著名书法家，有秘书监虞世南字伯施，太子率更令欧阳询字信本，中书令河南郡公褚遂良字登善，率府参军录事孙虔礼字过庭等。

虞世南，欧阳询，都是学王羲之的书法。虞以遒媚胜，欧以险劲胜，世称欧虞体。而欧阳询更能八体，尤精飞白。

虞世南在武德年间书《孔子庙堂碑》，在陕西西安府学。

欧阳询的书迹，有下列四碑：

一、宗圣观碑是武德九年书的，在陕西盩厔楼观中。

二、皇甫诞碑是贞观初年书的，在西安学府。

三、房玄谦碑是贞观五年书的，在山东章丘。

四、九成宫醴泉铭是贞观六年书的，在陕西麟游。

褚遂良是学钟繇和王右军的，但能利用天聪，自成其古雅瘦硬之体。他的章草，以婉美称，尚藏锋，如印印泥，锥画沙。其书迹有下列之五碑：

一、房玄龄碑在陕西醴泉县北烟霞洞中。

二、伊阙佛龕碑是贞观十五年书的，在洛阳龙门宾阳洞外。

三、顺义公碑是贞观二十三年书的，在醴泉县北古村。

四、三藏圣教序碑是永徽四年书的，在长安慈恩寺大雁塔。

五、同上是龙朔三年书的，在陕西同州府学。

以上五碑，除圣教碑微带行体外，其余都是真书。

孙虔礼的书法，最像二王。他没有书碑遗传下来，仅有草书的《书谱》一书传于世。

到了盛唐时候，书家之著名者有北海太守李邕，长史张旭，秘书监贺知章等。

李邕，字泰和。他的书法虽出自王右军，而能摆脱其习，自成风格。他最善于行书和草书，至于八分和隶书，亦有独妙之处。他前后共写过八百通碑，至今尚存者亦不少，都是用行书写的。

张旭，字伯高，以狂草名高于世。

贺知章，字季真，长于草书。

中唐时候，名书家有将作少监李阳冰字少温，刑部尚书太子太师鲁郡公颜真卿字清臣，吏部侍郎徐浩字季海等。此三人中，以颜真卿对于后世书学最有影响。李阳冰学的是李斯的字，而自成其劲利豪爽之体。徐浩于真书、八分、行书均所擅长。颜真卿的书法，我们应特别提出来谈一谈的。

颜真卿书法具有雄伟深厚的精神，笔力是道劲秀拔的，善正书、草书，全从汉碑得来，用笔的方法，是把钟繇参入隶书，换句话说，就是用隶书的方法来写真书。他是兼有帖学和碑学之长的。

颜真卿的字，在他以后，向来不曾绝迹的。在宋代和元代，无所谓碑学，要学大字，非用颜法不可。那时候的书家没有一个不从颜字转出来的。

颜真卿是唐代山东临沂人，字清臣。玄宗时候做平原太守。安禄山反时，颜氏独自倡议讨伐；到了乱事敕平后，迁任刑部尚书，封为鲁国公。德宗时，慰谕李希烈，持节不屈，为所缢杀。谥号文忠。

颜真卿的书法，分析起来说，是用蚕头燕尾，折钗股，屋漏痕等方法的。点如堕石，画若横云，钩似屈金，戈同发弩；无一处不是有大力表现着的。他最著名的作品是《麻姑仙坛记》，是大历六年书的，在江西抚州南城的麻姑仙坛，宋代有

拓本。他所写的碑，用真书的较多。

晚唐时最杰出的书法人才是太子少师柳公权，字诚悬，亦是百世宗仰的人物。

柳公权是唐代华原人，元和初进士，官至太子太师。他的书法，极力变王右军的方法，结体劲媚丰润，自成一家。当时大臣家的碑志，若不是出于他的笔，人家便要说子孙不孝。穆宗尝问他用笔的方法，他回说：“心正则笔正。”他的笔迹之存于今日者，有四块碑：

一、西平郡王李晟碑是太和三年书的，在陕西高陵。

二、义阳郡王苻璘碑是太和七年书的，在陕西富平。

三、冯宿碑是开成二年书的，在西安。

四、魏暮先庙碑是大中六年书的，在西安。

上述唐代书家的书法，除碑志外，真迹罕传于世；惟有宋代淳化以下所刻的法帖，间有收入，足为后世的师法。唐代的隶书，小有变化，与汉隶不同。

唐代佛教的写经，亦是一种名贵的古品，传世的尚多，近顷由敦煌石室发现的不少。

自从隋代僧人智果的《心成颂》以下，关于论书和书品的撰述，有欧阳询的三十六法，张旭的十二笔意，以及翰林供奉张怀瓘的用笔十法和《书断》，李嗣真的《后书品》，孙过庭的《书谱》等。而书人的传记在此时亦渐备了。其余的遗文，大都收入张彦远的《法书要录》里。

南唐的李后主，学问渊博，词章华丽，书法绘事，亦极精能。字工金错刀法；所刻《昇元帖》四卷，称为法帖的鼻祖。

宋代，创设翰林图书院，对于艺人，甚是优待，艺术的发达，很是显著，书法当然不能例外。

宋代的书家，以端明殿学士蔡襄，吏部员外郎黄庭坚，苏东坡，米元章四家为最著名。

蔡襄，字君谟，以楷书见称，源出颜鲁公。他对于真、行、草，都很精妙。草书是变张芝、张旭之意，而以散笔作书，风云龙蛇，随手奔腾，世人称之为飞草。

黄庭坚，字鲁直，号涪翁山谷道人，故称黄山谷。仕于哲宗和徽宗二朝，曾任神宗时实录检诗官，称为太史。他的书法，是以王右军、张长史为法，而别辟蹊径，自成一家的。楷书是他的特长，行草亦精。

苏东坡，原名轼，字子瞻，号东坡居士，嘉祐进士，宋代眉山人，是苏洵的长子。神宗时和王安石议论不合，贬于黄州，筑室东坡。到了哲宗时召还，累官翰林学士，兵部尚书。他除精书法外，于画和文章，都是雄视百世飘逸不群的。

米芾，字元章，是宋代襄阳人，号襄阳漫士、鹿门居士，又称海岳外史；累官礼部员外郎，为书画两学博士；尝旅居苏州。书画均得王献之的笔意。

上述四家之书，都是纵横挥洒、变化淋漓，与前代的欧、虞、褚、柳等人，全异其趣，自成一代的风气。笔迹遗留甚多，印为法帖者亦夥。

法帖在宋代大盛。自南唐《昇元帖》出后，太宗淳化中命翰林侍书王著把自古至唐的名笔集成十卷，于秘阁中石刻而成，名曰《淳化阁帖》。元祐五年，更刻续帖，名曰《太清楼后帖》。大观三年，命龙大渊集刻内府所藏的真迹，名曰《大观帖》。南宋时，绍兴年间所重刻的《淳化阁帖》，名曰《绍兴国子帖》。淳熙十三年复刻的《修内司帖》，及同年南渡后所得内府的真迹而摹刻的，合成一书名《淳熙秘阁续帖》，凡十卷。又有尚书郎潘师旦于绛州摹《淳化帖》并参入别帖，刻为《绛帖》二十卷。刘丞相于潭州亦摹刻《淳化帖》而成《潭帖》，共十卷。其余还有《临江帖》、《庐陵帖》、《黔江帖》各十卷，《乌镇帖》二卷，《福清帖》四卷，《沔阳帖》十卷，《蔡州帖》、《武陵帖》各二十卷，《彭州帖》、《汝州帖》各十卷等，为比较的著名，此外尚有许多。王右军的《兰亭帖》，以宋宣和年间所刻的《定武本》为主要本，翻刻夥出。

作者押印于书画的款识上，是始于宋代的。以苏东坡，米元章，徽宗，赵子固等为元祖，这一点是值得顺便说及的。元代以蒙古之族，入主我国，诏令文告，多用白话，曾制定蒙古新字；然当时工书者，仍守唐宋的支流，没有去理会它。

元代的名书家，足以记者只有赵孟頫一人。他兼工绘画，他的生平已在前章讲过。他的书法是法钟繇和王羲之的，对于褚遂良和米元章，也很信仰，晚年学李

北海，兼长篆、隶、行、草，尤以小楷为最胜，实是元代一朝的宗匠。其书法的真迹，传于现今者不多。印成法帖之存于今日者，以刻于皇庆元年的太仓州学《李愿归盘谷序》四石为冠，是明代的刻本。

元代的论书的撰述，著名者有苏霖的《书法钩玄》，刘惟志的《字学新书》，陈绎曾的《翰林院要诀》等。

宋元二代以来，尤其是明代到清代的初叶，学者只知有帖学，很少注意到碑学。那时法帖的摹刻，较前代为盛。前面说过的《淳化帖》、《大观帖》、《绛帖》、《潭帖》等，官私摹刻，不知有几十几百种，一翻再翻，翻得愈差愈远；学书的，除了这些法帖之外，没有其他的范本了。

有明一代的书法差不多完全是在帖学上用工夫的，其代表作家当推祝允明、文徵明、董其昌、倪元璐、邢侗、张瑞图、孙克弘、米万钟、黄道周、王铎等。其中可以特别提来说说的，有董其昌、黄道周、王铎三人。

董其昌的字是远法李邕，近学米芾，是在二王的范围内活动的。他得到清代康熙的钟爱，一时臣下，如蓬从风，大家都学董字。自来评董字的，大抵言过其实。梁巘说：“晚年临唐碑大佳，然大碑版笔力怯弱。”此话比较公允。

黄道周，字幼平，一字幼玄，号石斋，福建漳浦人，官礼部尚书武英殿学士，谥忠烈。他是明季与王铎地位相仿的书家。他是要在二王范围以外另辟新路的，大约他是看厌了千余年来层层相因的字体了吧。他远师钟繇，再参入索靖的草法。他的书法，波磔多，停蓄少，方笔多，圆笔少。所以他的真书，如断崖峭壁，土花斑驳。他的草书，如急湍下流，被咽危石。这种地方是前此书家所没有的奇景。

王铎，字觉斯，河南孟津人，官礼部尚书，东阁大学士。降清，官至礼部尚书，谥文安。他一生陶醉于二王的法帖，天分又高，功力又深，结果居然能够得到二王的正传，并能矫正赵孟頫、董其昌的末流之失。在明季，他可说是中兴之王了。他的作品流传者甚多，在他的《拟山园帖》中，可以概见他的优越的本领。

有清一代，书法的派别较任何前代为复杂，并且也发达。其中原因，说来有两个：

一、时代愈后，所接受的古人作品愈多，因此学者所取法的门类也广阔了。

二、古人本无所谓“碑学”，到了清代中叶的嘉庆、道光以后，汉魏碑志，出土渐多，一时风尚，研究《说文》，旁及金石文字，小学家既得碑志做考证经史的资料，书学界乃得开个光明灿烂的新纪元。这时候摹刻碑碣拓本之风大盛，因此有碑帖二派的区别。有人说：“碑学乘帖学之微，人纘大统。”这话未免有些过分，但事实上乃是承认清代下半叶碑学比帖学为盛，写碑的人比学帖的人为多。这件事是宋、元、明人所梦想不到的。

现在先从帖学说起。在二王范围内活动的以姜宸英、张照、刘墉、姚鼐、翁方纲、梅调鼎等最为杰出。

姜宸英，字西溟，号湛园，浙江慈溪人，官顺天考官。他的小真书和行书为最好。他是一代名士，是江南三布衣之一。

张照，字得天，号泾南，是江苏华亭人。他的小字是学董其昌的，他的大字是学颜真卿的《告身》。他的《玉虹鉴真》，乃是近代数一数二的一部法帖。

刘墉，字石庵，山东诸城人，官至东阁大学士。他的大字是学颜真卿的。寻常的书翰，含着苏轼的厚味。

姚鼐，字姬传，号惜抱，安徽桐城人，官中郎。他是著名的古文家。他的行书、草书最好。他学书的程序，是借径于元朝的倪瓚而上规晋、唐，一方面极力回避当时所最风行的赵、董一派的柔润的习气。所以他的作品，娉媚之中，带有坚苍的骨气，萧疏澹宕，有着不可捉摸的神力的。

清人之学倪云林参看绘画章的，除姚鼐之外，尚有恽格。他本是画家，是用花卉的笔意来写字的。

翁方纲，字正三，号覃溪，又号苏斋，河北大兴人，官至内阁学士。他的字是学欧阳询和虞世南的。

梅调鼎，字友竹，号叔翁，浙江慈溪人，名气不大，只有上海和宁波人知道他。他是山林隐士，脾气古怪，不肯随便替人写字，尤其是达官贵人，是他所最厌恶的。他的书法的高逸，为有清一代之冠。他是以二王为主，旁的无所不看，无所不写。

在二王以外另辟新路的有沈曾植一人，字子培，号乙庵，又号寐叟，浙江嘉兴人。他学黄道周和倪元璐，同时他在钟繇和索靖二人身上也用功夫。他专用方笔，翻覆盘旋，如游龙舞凤，奇趣横生。说到碑学方面，是以魏碑为主。当时书家在这方面用功夫的，可分方笔和圆笔两派。写方笔的，首推邓石如和包世臣二人。

邓石如，原名琰，字石如，后名石如，字顽伯，号完白，安徽怀宁人。他生平用力于篆、隶最深，他用作隶的方法作真书；真书的造就，比隶书稍逊一步。他的真书，完全是源出于六朝碑的，因为他对于汉碑是很有根柢的。

包世臣，字慎伯，号倦翁，泾县人。他的《艺舟双楫》中有述书三篇，他自己的学程在上篇中说得详细。他的字取法于邓石如的多，但他能用邓的方法，去写北碑，很见功夫。他的用笔，专取侧势。

其余用方笔的还有赵之谦字撝叔，一字益甫，号悲盦，李瑞清字仲麟，号梅庵，又号清道人，梁启超字任公等。

用圆笔写碑字的有：张裕钊字廉卿，号濂亭，康有为原名祖诒，字长素，一字更生。

清代精于篆书的人有钱坫字献之，号十兰，邓石如见前，吴大澂字清卿，号恪斋，又号恒轩，杨沂孙字子与，一字咏春，号濠叟，及吴俊卿字昌硕，号缶庐等。

以隶书见称的，在清代有：郑簠字汝器，号谷口，朱彝尊字锡鬯，号竹垞，桂馥字冬卉，号未谷，金农字寿门，号冬心，伊秉绶字墨卿，号默庵，及何绍基字子贞等。

清代对于颜字有心得的人，除上述的刘墉、伊秉绶、何绍基等都有杰出的成绩外，其余尚有钱沅字东注，号南园，张廷济字叔未，及翁同龢字叔平，号松禅，又号瓶庐等。

晚近好古之士，常喜推究文字的源流，以发掘所得古代蠡壳龟版上的文字，以及敦煌石室所发现的汉唐的写本，以求篆、籀、隶、楷的变化，这又是一条新辟的途径。继此以往的变迁，又将如何，现在当然是不能预料得到的。

（此文原载郑昶的《中国美术史》，中华书局，1935年。）