

笔墨见风神

扬州书法艺术

朱福娃◎著

广陵书社

扬州艺术丛书（第二辑）

丛书主编
执行主编

陆苏华 季培均
韦明铨 杨文昭

扬州艺术丛书（第二辑）

丛书主编

陆苏华 季培均

执行主编

韦明铨 杨文昭

笔墨见风神

扬州书法艺术

朱福娃◎著

广陵书社

图书在版编目 (C I P) 数据

笔墨见风神：扬州书法艺术 / 朱福炷著. -- 扬州：
广陵书社，2012. 10

(扬州艺术丛书 / 陆苏华，季培均主编. 第2辑)

ISBN 978-7-80694-875-0

I. ①笔… II. ①朱… III. ①汉字—书法—扬州市
IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第239435号

书 名 笔墨见风神：扬州书法艺术

著 者 朱福炷

责任编辑 王志娟

出 版 人 曾学文

封面设计 葛玉峰

出版发行 广陵书社

扬州市维扬路 349 号 邮编 225009

<http://www.yzglpub.com> E-mail: yzglss@163.com

印 刷 扬州市机关彩印中心

开 本 720 毫米 × 1050 毫米 1/16

印 张 9.75

版 次 2012 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-80694-875-0

定 价 28.00 元

扬州·城市·文化

——写在丛书出版之际

全国政协副主席、原国家文化部部长孙家正同志说过,“城市不是钢筋、混凝土的堆砌物,而是不断生长着的生命体,而文化就是这个生命体的灵魂。”的确,如果说一座城市的骨骼是建筑,血脉是经济,那么它的灵魂就是文化。在扬州这座古城里,文化造就着扬州城的气质,彰显着扬州城的魅力,也决定着扬州城的发展。扬州的城市文化,不仅仅是一个群落、一组建筑、一片街区,也不仅仅是扬州城市个性因素的聚合,更是色彩与形态的展现、历史与现代的交辉!

文化造就着扬州城的气质。

“青砖灰瓦马头墙,飞檐翘角花格窗”,丰富的文化符号生动再现了扬州老城的记忆。登上唐城墙遗址,唐、宋古城的历史脉络清晰呈现;走进盐商的故宅,明清风云变幻历历在目;拜伏在史公祠堂,与那铮铮铁骨穿越历史的时空遥相呼应,神思交汇……也不妨漫步于蜀冈—瘦西湖景区,体会“两堤花柳全依水,一路楼台直到山”的诗情画意;或闲步于“双东”古街、教场遗址,畅想“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”的倜傥风流。夜了,文昌阁下,霓虹灯闪,各种国际品牌店铺人流不息;古运河边,觥筹交错,好客的扬州人高朋满座,意兴正酣……扬州,鲜活地从历史中走来,优雅从容地融进未来,每一步,都浸润着浓厚的文化印迹;每一步,都显现着扬州城别致的城市气质。

文化彰显着扬州城的魅力。

文化的繁荣是城市的魅力之所在,深厚的文化积淀才能使城市充满发展后劲。扬州,2500年的历史,文泽深厚,群星辉耀,传统文化中的园林、工艺、美食、书画、戏曲等,无不闪现着创造者的灵感智慧,以独特的魅力吸引着全国乃至世界的目光。远的不论汉朝著名书法家皇象,唐朝著名诗人张若虚、著名书法家李邕,宋朝著名词人秦观;近的不说现当代文豪朱自清、许幸之、毕朔望、韩伯屏、汪曾祺,艺术名人王少堂、张永寿、

1

扬州·城市·文化

孙龙父、林散之、桑宝松、李亚如等；单就清代数朝，便涌现出以郑燮、金农、罗聘等为代表的“扬州八怪”，以阮元、汪中为代表的“扬州学派”等，影响深远，泽荫后世。深厚的文化底蕴，赋予扬州人较高的文化素质，也彰显着扬州城独特的魅力。

文化决定着扬州城的发展。

法国思想家、城市问题专家皮埃尔·卡蓝默曾在访问中国时说过一句意味深长的话，他说：“中国的发展速度让人震撼，但感触最深的是那些发展中的超巨型城市。它们规模的巨大超过了我的想象。每一次进入这样的城市都会让我发抖。但这样的城市对欧洲人来说非常乏味，它们显示的是技术的能量，没有灵魂。”而扬州，是一座建设与保护并行的城市，“就像一本打开的书，不同时期的建筑显现着城市的历史”。这得益于扬州历届市委、市政府领导对文化的重视与敬畏，得益于广大学者和老百姓对文化的珍视与守护，是他们使扬州古城得以整体完好地保护。人类城市的演进史表明，一座伟大的城市，它的人文特色是在长期的历史文化积淀和城市人文精神培育的基础上慢慢形成的，甚至在某种意义上来说，未来的城市发展将以文化定输赢。而扬州，就在这条“古代文化与现代文明交相辉映”的道路上越走越稳，越走越远。

30年前，扬州被国务院公布为首批中国历史文化名城之一。我想，扬州不仅是中国的，也应该是世界的，她有这份底蕴、自信和能力。迎接建城2500周年，致力建设世界名城，全市文化艺术工作者正积极行动，传承创新，努力无愧历史馈赠，不负时代重托。继2009年编撰出版《扬州艺术丛书》第一辑后，我局再次组织专家学者围绕扬州清曲、昆曲、书法、篆刻、舞蹈、琴箫、工艺美术等7个专题，进行了全面系统的梳理和研究。《扬州艺术丛书》翔实地记录了扬州专业艺术的历史与现状，特别是对新中国建立后扬州文艺工作，既有较为详细的介绍，又兼顾了相对客观的评价与定位。扬州2500年的建城史，就是一部气势恢弘、博大精深的史诗，而开放创新、包容融通的扬州文化艺术既是其孕育的产物，又是其重要华章。这套丛书既是扬州文化界人士献给扬州建城2500周年的贺礼，也是向世界推介扬州的一种方式。时代在发展，社会在进步，扬州文化工作者在扬州建设世界名城的道路上不断前行。

季培均

2012年9月

《扬州艺术丛书》序

扬州,历史上曾经是我国东南部的交通枢纽和商业重镇,因为兼容并蓄了来自吴越、楚汉、中原乃至燕赵的文化精髓,形成了中华文明中充满个性与生机的扬州文化,由此也使她成为一座历史文化名城。这里风光明媚,景色秀美,只要你走进她,就会感受到游在画里、住在诗中的浪漫情趣;这里有独树一帜的园林胜迹,你能亲身体验到城在园中,园在城内的真实景致;这里有活跃的文化创造力和浓郁的文化氛围,连天上的二分明月,地面的十里春风,都隐藏着许多美丽动人的历史故事;这里有不同风格、不同门类的艺术品种,从这些不同特征的艺术形态中,你能触摸和探测到扬州人的审美情趣和文化心理;这里有蜚声中外的扬州画派,透过那寓意深邃的画卷,你会感受到扬州人敢于冲破桎梏、励志创新的文化追求。

然而,千百年来,这个富庶、繁华的乐土,曾经承受过太多的苦难:鲍照的一篇《芜城赋》,写尽了千年前她的劫难和创伤;四百多年前的那场改朝换代的战争,多铎用屠刀让这座城池哀鸿遍野;七十多年前的日本侵略军,曾经在这片沃土上疯狂地掠夺和杀戮。然而,暴力没有能切断扬州人心中的民族情结,也没有能让扬州文化湮灭、断流、被同化。倒是一场鸦片战争带来的民族屈辱,改变了她的交通枢纽地位,一度给扬州的经济和文化带来了重创,并引起了一些人对她的前景的担忧。“一条津浦路,一条沪宁、沪杭甬路,几条大轮船,便把扬州倒栽下来了。”曹聚仁先生的这句话,道破了扬州由繁盛转而衰败的原因,也隐藏着他对于扬州能否振兴的深深疑虑。但他没有料到,失去的可以重建,而且会建设得更好。当铁路、机场、跨江大桥和四通八达的高速公路替代了当年的运河、长江、驿道后,那一度衰败了的扬州,又神奇地恢复了往昔的繁荣;他也没有料到,那丰富的文化遗产,是民

族文化传统的基因库,正是这个基因,使扬州文化得以世代凝聚、传承。他更不会料到,深藏在这座城市中的内在精神力量,又一次把扬州文化推向新的辉煌。这种文化精神,体现在社会生活方面,就是与时俱进的实践品质和包容开放的精神风貌;体现在艺术创作上,就是追求精致、追求创造、追求进步、追求弥新。我们现在所看到的多姿多彩、浩瀚博大的扬州文化形态,就是在这种文化精神的律动下,保存、继承和发展起来的。它是扬州传统文化的延续,又是历史文化和现代文明交相辉映的形态展现。我们编辑出版这套《扬州艺术丛书》,就是为了展现这种精神,但更重要的是,通过传播这种精神,使人们意识到保护好这些艺术遗产的重要意义。

我们都知道,艺术是文化精神的形象展现,它通过塑造形象,具体地反映社会生活,表现作者的思想感情。而通过口传心授、世代相传、延绵不绝,是非物质文化遗产的特点。它与其他形态的文化有着不同的传承体系。它是在广大人民群众中传播与承继的文化,是民族认同、凝聚、绵延的基本元素。在进入经济全球化、社会信息化的今天,市场经济的大潮无时无刻不在影响和改变着人们的生活方式和思维方式,缩小着地方非物质文化遗产的生存空间。很多民间艺术的消失,很多区域性语言的消亡,警示着我们:必须保护好非物质文化遗产,守护广大市民的精神家园。温家宝总理用我们的民族“文象”和“文脉”来指称我们的非物质文化遗产,因此,我们必须提高“文化自觉”,保护非物质文化遗产,保护我们中华民族的民族精神,保护中华民族的文化基因。它是保护和壮大国家软实力的组成部分,是建设文化强市、复兴中华文化不可或缺的部分。这也是我们编印这套丛书的重要原因。

《扬州艺术丛书》(第二辑)分清曲、昆曲、书法、篆刻、舞蹈、琴筝、工艺美术七个专题,成七本专著。每一本专著中,对本门艺术的形成历史、形态特征、艺术特色、名剧名作名曲、各艺术流派的风格和杰出艺术家,都作了详尽介绍。丛书中的每一专辑,不仅有丰富详尽的文字资料,还配发了音像资料,无法拍摄形象资料的作品,都配有CD,供读者参考。我们相信,这套丛书不但对扬州人了解扬州历史文化、了解地方艺术有帮助,而且对于所有关心与热爱扬州文化、关心与热爱中国文化的人,也是有益的。

陆苏华

2012年4月

目 录

《扬州艺术丛书》序 陆苏华 / 1

简说中国书法 / 1

扬州书法溯源 / 12

龙虬庄的刻划陶片 / 12

广陵王中殿石题字及汉墓木简 / 14

历代扬州书坛名家略览 / 16

三国时的书家皇象 / 16

唐代大书家李邕 / 19

鉴真与书法 / 24

崔致远与书法 / 27

南唐的扬州书家 / 29

宋人书痕 / 33

赵孟頫扬州题联 / 36

往来扬州董其昌 / 38

江南拙叟写经扬州 / 41

书法走向社会 / 42

石涛的书法 / 42

1

目

录

◆

画人之字：扬州八怪的书法 / 45

学人之字：扬州学派与书法 / 56

邓石如与包世臣 / 62

自抒新意伊秉绶 / 69

邓包之亚吴让之 / 71

扬州雕版书法 / 73

《扬州画舫录》中的书家 / 76

在近现代的路口 / 79

运笔如风风先生 / 79

铁画银钩陈含光 / 81

跳出馆阁王景琦 / 82

笔笔谨严王载东 / 83

书道精能有梅翁 / 84

魏体包老四体高 / 85

书坛开新境 / 86

跌宕飞腾孙龙父 / 86

笔笔入微李圣和 / 88

另具风格王板哉 / 89

意蕴典雅魏之祯 / 90

沉稳丰厚何瑞生 / 91

不拘一格李亚如 / 92

江上老人在扬州 / 93

新人迭出各占春 / 94

扬州的书论 / 113

张怀瓘的《书断》 / 113

阮元的《南北书派论》 / 115

包世臣的《艺舟双楫》 / 116

刘熙载的《书概》 / 117

扬州碑刻举例 / 120

安素轩石刻 / 120

史公祠石刻 / 122

何园石刻 / 123

文游台石刻 / 125

大明寺石刻 / 127

当代石刻 / 128

书法组织与书法教育及活动 / 129

书法欣赏 / 131

王羲之的《兰亭序》 / 141

李邕的《云麾李思训碑》 / 143

赵孟頫的书法 / 145

《扬州艺术丛书》跋 袁秋年 / 146

简说中国书法

什么叫书法？简单地说，就是文字的书写艺术。中国书法，特指以毛笔表现汉字的艺术。它既有语言文字表情达意的实用价值，又有艺术欣赏的审美价值，是中华民族优秀传统文化之一，并流行于周边国家如日本等国。

文字不等于书法，但没有文字就没有书法。中国特有的方块汉字，是中国书法的基础。《康熙字典》收录四万七千多字，常用的也有一万多字。这些由象形、指事、会意、转注、谐声、假借所谓“六书”的造字方法，逐渐衍化形成的文字，直至今天的简体字，其数量与构造均极为丰富，而意蕴深长，这就为文字的艺术化提供了广阔的表现空间和无限的可能性。

说起文字的艺术化，首先体现在书体的发展变化上。篆书，包括商代的甲骨文、周代的金文、战国的篆文和秦代的小篆。甲骨文一般是在龟甲、兽骨上先书后刻的文字，笔画组合匀称，结构活泼而多变化，行距整饬美观，并且能看出书者和刻者或纤细或粗犷的不同风格，已初步具有书法的审美要求；金文比甲骨文有了新的演变，形体方正整齐，笔画分布对称，用笔技艺丰富多样，整体风格上厚重凝练，质朴端庄，在艺术上比甲骨文前进了一步；战国的

商牛胛骨契刻文

西周金文散氏盘铭

小篆

汉隶书张迁碑

北魏郑文公下碑

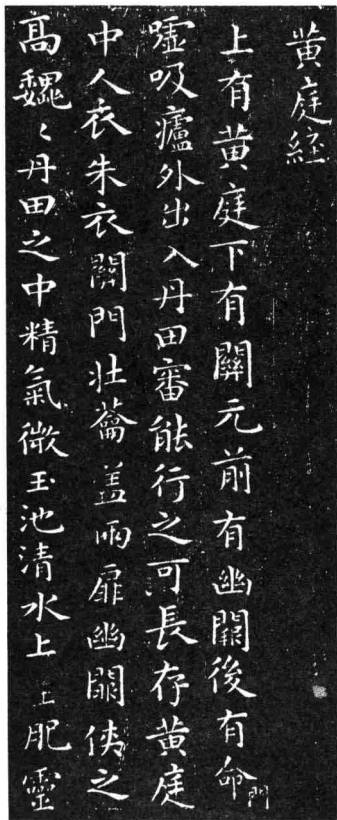

篆书亦称六国文字，地域性广，差别也大，呈现出艺术风格上丰富多彩的局面；小篆是在大篆（籀文）基础上的规范化和简化，结体圆长，笔画均匀，藏头护尾，线条圆润，富有美感。篆书的图案美，对此后的各种书体都有影响。

隶书是损益篆书而便于书写的书体，主要用于公用文书，如班固所说：隶书者，“施之于徒隶也”。即供书吏人员使用的，所以又称佐书。隶书打破了篆书曲折圆转的形体结构，变圆润为平直，变纵势为横势，变修长为宽扁，笔画讲求波磔，照顾左右舒展，特富装饰趣味。应该说，隶书是书法史上一大发展，讲究用笔，注重顿挫、提按、转折，是从隶书开始的。

楷书亦称正书、真书，是隶书的变体，魏晋南北朝时开始风行，尤其是“魏碑”，雄强浑穆，体势多变，于稚拙中富厚重，在书体中独具一格。至唐代达到高度境界，成为千古规范。总体来讲，楷书形体方正，笔画法度严整，点画、钩戈、撇捺之间，长短正斜，俯仰照应，比隶书多变而更富表现力。自楷书出，即成为学书者最基本的范本。

草书大致可分章草、今草、狂草三类。章草是隶书简章的写法，所以是一种带波磔的草书，章草单个字笔画牵连，然字与字之间不相连，章法多为直行纵势；今草或称小草，是在楷书后产生的，虽借助于章草，但在体势笔意上，全自楷书中出，上下字的笔势往往相引带，偏旁常假借，用笔连绵流动，

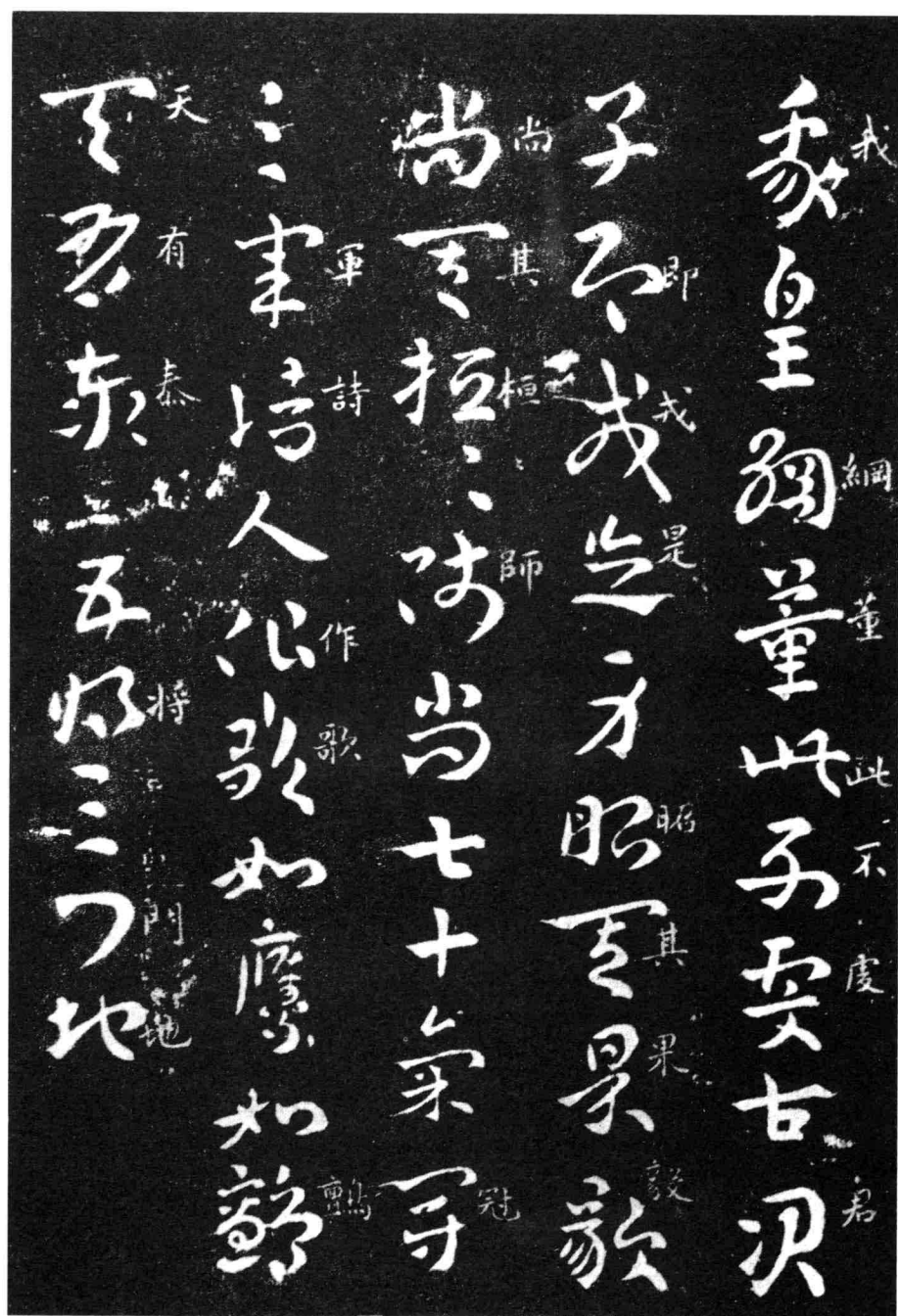

楷书黄庭经

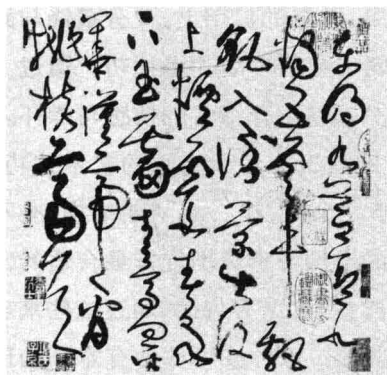
草书

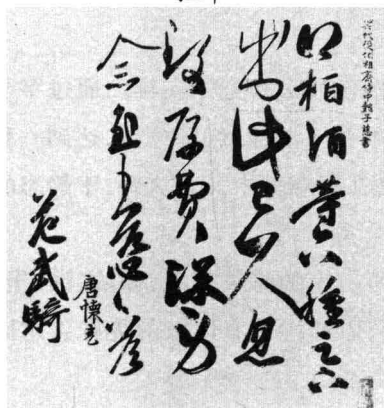

皇象章草文武將队帖

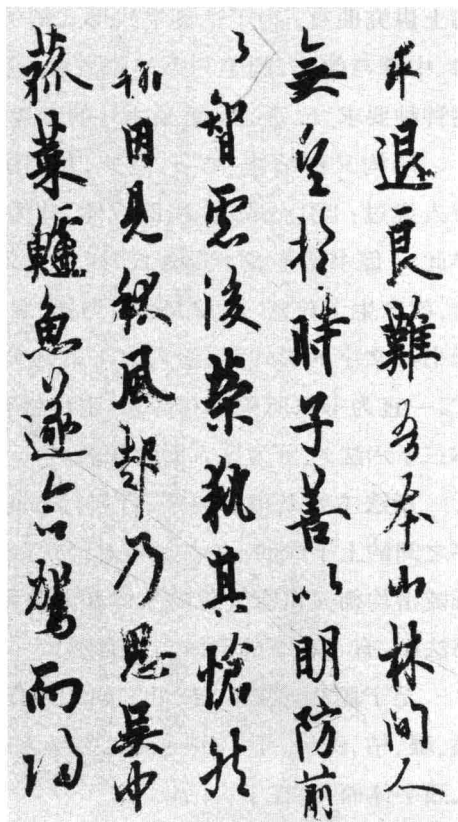

狂草

行草

行楷

看似快速,而节奏鲜明,因此富有韵律感;狂草又名大草,即比小草更草的意思,狂草比小草更为狂放,下笔如疾风骤雨,大起大落,一气呵成,气势非凡,若无深厚的书法根底,不易臻此境界,历史上最著者为张旭、怀素诸人。

行书介于楷书和草书之间,近于楷书的称行楷,近于草书的称行草。行书迥丽明快,活泼自然,给人以灵动之感,是最切近实用的书法艺术。

由于各种书体的流传研习和创作,加以书写工具的不断改进,形成了一系列艺术表现手段,如用笔、结构、章法及用墨等,使书法艺术不断提高、出新和完美。

用笔,是书法的第一要素。其中包括执笔,如手法上要求指实、掌虚、管直、心圆;腕法上有枕腕、提腕、悬腕;指法有捩、捺、钩、揭、抵、拒、导、送等,这属于基本技法。运笔,是指笔毫在纸上的运动方式,有“书法之妙,全在运笔”的说法。在运动速度上讲究迟疾,在运动力度上讲究起伏,在运动形

态上讲究曲直；为了达到笔线形式美的效果，在笔的运用上，又分藏锋与露锋、中锋与侧锋、圆笔与方笔等方法，这些属于更根本的艺术技巧。通过上述种种要求，最后达到笔墨之外的意趣，充分表达出作书者的情感与襟怀。

结构又称结体、结字、间架，是书法中处理汉字各种笔画的艺术技巧。有人说过：“引点成线，积面成体，此为算学之公式，作书之间架结构，亦不异此。”但书法毕竟不是公式，如何把文字的结构与审美情趣作最合适的安排，就产生了疏密、虚实、欹侧、匀称、聚散、呼应、和谐等规律，通过这些来表现书法文字的形式美，给人以丰富的美感享受。这种或可称为有意味的形式，一直为书家所重视和探索，隋代僧智果的《心成颂》，唐代欧阳询的《结体三十六法》，可为这方面的代表。

章法主要是指字与字、行与行之间的相互关系和整体安排。通过字与字之间的上下顾盼、左右映带，行与行之间的互有照应、气脉连贯，达到一种既疏密均衡又富有变化的整体和谐关系，这在行草书中尤为重要，于静态的书法中，有了动态的韵律与节奏感。

至于墨法，是笔、墨、纸之间相互作用所产生的特殊效果，如浓、淡、干、渴、湿、枯、涨等，于一字一行之中互为运用，以产生富有内涵的趣味。这因人因字体而异，在于灵活运用。

长期的书写实践，不断的艺术追求，使书法达到了美学意义上的三种意境：象内之象，即构成书法本体的气韵生动的线条，这是中国书法成为感知运动性质最直观的视觉艺术形式；象外之象，即通过线条运动所体现的书法创作者的精神、性情风貌，构成了书家生命哲学的情调和艺术意境的内核；无形之象，即书法艺术精神的最高体现，是超越有形之上的境界，或者说最高技巧即无技巧的状态。这三者是统一的，又是逐步上升的过程。达到此三者，书法的能事尽矣。

中国的书法，随着汉字的被接受，很早就传入周边国家，如古朝鲜半岛、越南、日本等。相较而言，朝鲜半岛研习中国书法最早，半岛的汉学家，多为能书的好手。著名的如中古时期任职唐朝的崔致远，文名与书名俱高，后面将要专门谈到。这种情况绵延未断，清乾隆年间，金正喜曾来中国学习，师从翁方纲，并交结阮元，后来成为韩国著名的书法家和金石考据家。至今，汉字书写仍为社会所广泛应用，书家辈出。

法華義疏第一

大委上宮王秘
集於海欣本

夫妙法蓮華經者蓋是依片分善合為一之豐因七百近
壽轉成長途之神藥若論通釋則未應現其長年久遠者
時歎宜讀其經教循同歸之妙因今得真之曰大果但眾生
宿值善微利而根鈍五濁難於大機六弊難具慈眼率不
可同一果曰大經所以如來隨時而宣初就鹿野而三乘之
別既使藏各趣之這果從其乘雖復平說先相勸同指或
以中道而發取指之三目則果之相替育物微於是眾生應
年累月蒙教循行漸益解至於王城始致大果微稱會如

圣德太子法華义疏

日本对中国书法,传承尤深。最初是于公元七世纪初由百济将汉字书法带入日本,后来使者与隋朝往来,更引进了中国书法,当时日本的圣德太子,对中国书法感受最深,他所书写的格调优美而和谐的《法华义疏》,成为日本书法史上第一块里程碑。天平年间,光明皇后(701—760)醉心于王羲之的楷书,她所临写的《乐毅论》,日本人认为,一点也好,一画也好,都隐藏着王羲之的笔意,不像出自女性的手笔。另一位女性孝谦女帝为鉴真所建“唐招提寺”所书的门额,细瘦而潇洒,明显有王羲之书法的影子。日本平安时期,模仿唐代书风成为一种风气,如嵯峨天皇,如入唐求法的僧人空海、最澄及桔逸势等,对中国书法都十分倾心,他们在王字的基础上,又吸收了颜真卿的笔意,另创新意。空海曾说:“余在中国时颇习骨法,今于墨法虽未得之,而稍觉规矩。”言词中颇为自信。

