

中國山與書法理論

现代书法教育的资源

【韩】宋明信 著

廈門大學出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

【韩】宋明信 著

中國
書法教育
理論

现代书法教育的资源

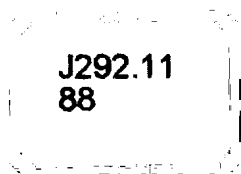
厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国古典书法理论:现代书法教育的资源/[韩]宋明信著.
—厦门:厦门大学出版社,2005.3
ISBN 7-5615-2344-0

I. 中… II. 宋… III. 汉字-书法-理论研究-中国-古代
IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 014824 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门市新嘉莹彩色印刷有限公司印刷

(地址:厦门市前埔东路555号 邮编:361009)

2005年3月第1版 2005年3月第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9 插页:2

字数:230千字 印数:1-1 500册

定价:25.00元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

序 言

这部书主要是为了“高等院校书法教学”而撰写的,也可供对书法艺术的追根溯源有兴趣的读者阅读、参考。

对教学提出系统化、规范化的要求,是现代大学书法教学的趋势。“高等院校书法教学”与其他民办书法爱好者的教学相比,无论在教学目标、教学内容,还是在教学方法上都存在着一定的区别。

大学书法教学应着重于以下几点:

1. 教学目标:大学书法教学以对中国传统书法艺术既有深度,又有系统的了解为目的。因此它要求学生既有较强的书法艺术临摹、欣赏和创作能力,又有扎实的书法理论功底。

2. 教学内容:大学书法教学关注毛笔书法,对篆(包括甲骨钟鼎)、隶、草、行、楷等各书体展开深入的教学。与此同时,还要求学生学习中国书法史、古代书法理论、书法美学等课程,使学生具备丰厚的理论修养。

3. 教学方法:大学书法教学与古典书论的学习相配合进行临摹和创作训练,强调培养学生对于古代碑帖的解析力,通过对碑帖进行分析,引导学生深入把握碑帖的形神特征,并掌握传统的优秀技法,使所掌握的技巧成为自己的东西而在创作上运用。

书法理论知识掌握的深度如何,是区别一个专业书法家和业余书法爱好者的主要标志,也是系统化的高等院校书法教育的基本立足点。一个作家所具有的理论取向,在创作上,像现代那样敏

感地反映出来,过去是不多见的。现代的艺术文化环境,在很多的情况下,理论的取向直接决定了创作观念及其在创作实践上的成功与否。因而,作为一个现代意义上的书法艺术家,需要先明白自己的创作观念。

古典书法理论是传统书法的灵魂,同时又是它的存在方式。古典书法理论浓缩了古代中国的学问、文化和艺术思想,包含了各时代的审美观及其变化规律。无论传统派,还是现代派书法家都在理论和实践两方面均不可忽视书法艺术发展的历史性和逻辑性。

审视两千多年来的书法理论发展史,各时代的书论一边不断地综合归纳当代书法发展的内容,一边先导下时代的发展方向。因此,我们认真研究古典书法理论,且发掘其中的精华,不仅是为了当代书法的健康发展,而且对有系统的书法教育具有重要的意义。

目 录

序言

上篇 古典书论的理解

第一章 古代书论概述·····	(3)
一、汉代的书法理论·····	(3)
二、魏、晋、南北朝的书法理论·····	(5)
三、隋、唐、五代时期的书法理论·····	(8)
四、宋代的书法理论·····	(13)
五、元代的书法理论·····	(17)
六、明代的书法理论·····	(19)
七、清代的书法理论·····	(22)
第二章 古典书论精选·····	(25)
一、《笔论》、《九势》 汉·蔡邕·····	(25)
二、《笔阵图》 东晋·卫夫人·····	(27)
三、《题卫夫人〈笔阵图〉后》 东晋·王羲之·····	(28)
四、《笔意赞》 南朝齐·王僧虔·····	(29)
五、《笔髓论》 唐·虞世南·····	(31)
六、《书谱》 唐·孙过庭·····	(33)

七、《文字论》·《书议》·《评书药石论》	
唐·张怀瓘·····	(37)
八、《东坡论书》 宋·苏轼·····	(40)
九、《论书》 宋·黄庭坚·····	(42)
十、《海岳名言》 宋·米芾·····	(45)
十一、《翰墨志》 宋高宗·····	(48)
十二、《续书谱》 南宋·姜夔·····	(49)
十三、《书法论》 南宋·赵孟坚·····	(51)
十四、《题东坡书〈醉翁亭记〉》 元·赵孟頫·····	(52)
十五、《学古编》 元·吾丘衍·····	(54)
十六、《春雨杂述》 明·解缙·····	(54)
十七、《文长论书》 明·徐渭·····	(55)
十八、《书法雅言》 明·项穆·····	(58)
十九、《画禅室随笔》 明·董其昌·····	(59)
二十、《字训》 清·傅山·····	(62)
二十一、《论书剩语》 清·王澐·····	(64)
二十二、《频罗庵论书》 清·梁同书·····	(67)
二十三、《承晋斋积闻录》 清·梁嗽·····	(69)
二十四、《履园丛话》 清·钱泳·····	(71)
二十五、《书概》 清·刘熙载·····	(72)
二十六、《学书迺言》 清·杨守敬·····	(75)
二十七、《广艺舟双楫》 清·康有为·····	(77)
第三章 [资料] ·····	(81)
一、对现代书法教育的几种思考·····	(81)
二、中国美术学院与浙江大学陈振濂的 大学书法专业 理论课教学大纲分析·····	(87)
三、有关书法理论研究的基本课题·····	(101)

下篇 理论研究示范—蔡邕之书法与书法美学思想

引言	(111)
第一章 蔡邕生平概述	(113)
第一节 家世	(113)
第二节 生平活动	(113)
第二章 蔡邕与东汉书法艺术的自觉	(124)
第三章 蔡邕书法的成就	(140)
第一节 蔡邕在书法史上的地位	(140)
第二节 蔡邕书法与《熹平石经》	(143)
第三节 飞白书	(149)
第四节 隶书与八分书	(152)
第五节 世称蔡邕所写诸碑铭考究	(156)
第四章 蔡邕书法论著考略	(164)
第一节 蔡邕四篇书论内容和辑录情况	(164)
第二节 蔡邕四篇书论真伪考	(170)
第五章 蔡邕书法美学思想	(179)
第一节 蔡邕书法美学思想的理论背景	(179)
1. 儒家思想	(179)
2. 道家思想	(188)
3. 《周易》之阴阳思想	(200)
4. “天人合一”思想	(206)
第二节 蔡邕书法美学思想剖析	(213)
1. “书肇于自然”与“书乾坤之阴阳” ——书法与宇宙本体的关系	(213)

2. “书者，散也”——书法创造的心胸	(217)
3. “赞三皇之洪勋”——书法艺术的社会意义	(220)
4. 蔡邕论书法的“形”、“象”、“势”、“力”	(223)
5. 蔡邕论书法艺术的技巧法则	(230)
附录	(239)
1. 蔡邕年表	(239)
2. 历代名家对蔡邕的评论	(244)
3. 传蔡邕书《熹平石经》	(258)
4. 元郑杓《书法流传表》	(275)
中外参考文献	(276)

古典书论的理解

上
篇

第一章 古代书论概述

中国古代书法理论是伴随着书法艺术的实践产生而成熟起来的。书法理论离不开书法艺术创作,但不能说它是书法艺术实践的附庸。从历史上看,它一出现就具有明显的独立性和生命力,对书法艺术的实践起了指导和规范作用。

书法理论有广义和狭义之分。广义的书法理论不仅有对书法艺术本质认识的一般理论,还包括书体、书法史、书法技法、书法欣赏、书法评论等一切的文字,总称“书法学”;狭义的则专指书法学中的“书论”一项,即与创作有关的各种技法和对书法艺术本质认识的一般理论。本书里要讨论的也就是狭义的书法理论。下面就简略地考察一下中国各时代的书论情况。

一、汉代的书法理论

中国古代书法理论起始于汉代。汉代书法论著的出现,是中国书法从实用书写转化为一门独特艺术的重要标志。

从汉字与书法自身的发展看,秦汉之际“隶变”的完成,开创了今文字体的新时代。汉代“隶书”已成为社会通行字体,草书(主要是章草)也比较盛行,至东汉后期,行书、楷书也渐次形成。这些书体的广泛使用,使书法呈现了多种多样的形态和美感,从而显示出独立的艺术品格。

东汉已出现了诸如曹喜、杜度、崔瑗、张芝、蔡邕、师宜官、刘德

升、梁鹄等一大批著名书法家，特别是汉末章帝开设鸿都门学，为书法艺术推波助澜，在文人士子间形成研习书法的热潮，书法艺术已成为人们自觉的追求。这些均为书法理论著述的出现打下了良好的基础。

现存最早的一篇书论是东汉崔瑗的《草书势》，文中除指出草书的产生是社会生活发展的需要外，更重要的是从草书的形态上发现其审美价值，这说明理论家是肯定书法作为艺术的审美功能。

赵壹的《非草书》是中国书法批评史上独特而重要的书法评论。《非草书》的主旨是批判草书的学习热潮，却涉及了不少关于书法艺术的值得思考的问题，尽管赵壹对这些问题只是略引其端绪，然它对后世书法理论的影响不可忽视。《非草书》体现了儒学对书法艺术自觉的干预，在《非草书》一文里，我们可见他站在儒家圣道者的立场，要求书法艺术成为“助人伦，成教化”的工具。但从这篇文章里，我们可以窥见东汉末年已出现了一群以探究书法为业的专业书法家，甚至到了“夕惕不息，仄不暇食”的地步，这说明书法艺术在东汉后期已进入了从实用写字转化为艺术欣赏对象的自觉期。

蔡邕是一位博学多能的才子，他不仅是擅长多种书体的大书法家，也是汉代书法理论的集大成者。传世的书论有《篆势》、《笔赋》、《笔论》、《九势》等四篇，蔡邕的书法理论涉及了书法艺术本身的体势、运笔以及书法与作者情怀、书法与宇宙本体的关系等多方面的内容，他在综合前人之论的基础上对书法理论的发展作了不可磨灭的贡献，对后代的书论产生了极大的影响。

《笔论》是从宏观上对书法理论带有根本性的问题进行认识。

“书者，散也。欲书先散怀抱，任情恣性，然后书之。”（《笔论》）

在这里，蔡邕指出了书法创作与作者情绪之间的关系。他认为书法创作心态的关键在于“散”，即作者的情绪要逍遥自在，心意要轻松舒适，只有如此作书，作者内心的情感才会很好地表现出

来。这不仅十分符合书法创作的实际,而且是一种尊重创作个性自由表现的态度。

《九势》的命题是从美学的角度研究、发掘书法的线条美。文字本身是记录语言的实用工具,但汉字是“依类象形”(《说文解字·叙》)的产物,它的结构是来源于自然,而反映出自然的形式和美,具有一定的美学意义。所以当它成为书法艺术的“物质载体”之后,它自然而然地具有了丰富的美学内容了。蔡邕的功绩就是他在《九势》里已自觉地、明确地对书法艺术的“物质载体”,即线条美作了深入的发掘与阐述。可以说,这种发掘与阐述,是书法艺术摆脱实用写字走上独立艺术道路的关键性的起步,意味着书法艺术的自我觉醒。

二、魏、晋、南北朝的书法理论

魏、晋、南北朝时期,是中国古代书法艺术发展的第一个高峰期。这一时期随着书法艺术的空前普及,以文人士大夫为主流的众多书法名家接踵而出。大多数帝王、官僚、文人士大夫都染指书法,特别是到了东晋,更有“博哉四庚,茂矣六郗,三谢之盛,八王之奇”(唐·窦泉《述书赋·上》)的壮丽场面,书法家群体从家族建立,传递久远,多代不衰。从历史发展的角度上看,中国古代书法艺术至汉末进入有意识、自觉的阶段后,汉字的形体结构的审美价值已为人们所发现,但是要表现和挖掘它,还存在一定的难度。不过,对文人士大夫而论,则有其得天独厚的有利条件。由于文人士大夫平日所受的教育和自身的学养,无需太多、太烦的专门训练,就可以较好、较熟练地掌握一般书写规则,并把它视为一种较符合

自己抒情达意的艺术手段。^①

东汉中叶以后,外戚,宦官迭相专政,政治日益腐败。而对这种社会政治现实,以太学生为代表的一些人对现实政治表示批评的态度,反对当政的宦官。宦官制造了两次“党锢之祸”,残酷迫害反对派。在这种残酷的政治迫害下,许多文人士大夫开始不过问政治,采取消极避世的态度。

魏、晋、南北朝时期,除西晋曾有一度短暂的统一外,中国大陆长期处于战乱和分裂状态。这时期政治、社会变法十分剧烈,这影响了文人士大夫们的政治态度和意识形态。在政治上他们从过问政治、砥砺名教和积极的现实态度,转变为不问政治、逃避现实、以求明哲保身;在思想上他们接受了消沉的、对事不作反抗的,但又含有思想解放的老、庄思想,从此以老、庄、易为核心内容的玄学思想,开始抬头。^②

这批文人士大夫诸行为的准则是远离尘世,隐遁山野,以虚旷为怀,崇尚无为,或沉湎于药酒,放浪于形骸之外;或寄情于书画,悠游于翰墨之间,他们清谈成风,超然物外。正因为这种思潮的影响,他们在书法艺术创作中则努力追求一种以韵为胜,以度相高,潇洒飘逸,恬静自然的情趣、韵味与书风,这就形成了“晋人尚韵”的时代风尚这一定势。所谓“韵”,本指人物超然于世俗之外的节操、气概,以及由此而显现出来的一种神采与风度,后用于书法上。这种“尚韵”的书法,可以说是“玄学”在书法艺术领域内深层反映的外露。

南北朝时期,由于南北分管而治,自然环境、民族、政治、文化等多方面的差异,特别是书法艺术传统不同的原因,南北朝的书风

^① 刘诗:《中国古代书法理论管窥》,江苏教育出版社2003年版,第17页。

^② 《中国通史》卷7,上海人民出版社2000年版,第431页。

出现了分流的现象。南派继承二王潇洒妍美的书风,南朝书论受魏、晋以来品藻人物之风的影响,论书亦转向对书法家的评论,从而出现了一批品评书家的著述,例如羊欣的《采古来能书人名》。而北朝则继承东汉树碑之风,碑刻、墓志、造像、摩崖等作品风起云涌,十分丰富。清人刘熙载说“南书温雅,北书雄健”(《艺概·书概》),指出它们在艺术风格上各有特色。这就是后来所说的“南北书派”分流的开始阶段。

总之,魏、晋、南北朝的书学主要可分为以下四个方面。^①

这一时期出现了一批对各种书体的形势进行研究与评述的论著,这和东汉后期的书论趋向有密切关系。它们往往多以形象描绘来刻画某一流行书体的主要特征。

一、这一时期记史述事的书法理论论著开始出现,这是一门崭新的书学门类,是中国古代书法史的良好开端。这类论著的出现,对全面系统了解书法艺术发展的历史是有益的。不过,由于它是刚刚建立的门类,作品的数量不是很多。比较著名的有:西晋卫恒的《四体书势》、北朝王愔的《文字志目》和江式的《论书表》等。

二、这一时期书家创作实践的心得体会,已被较多人注意并上升到理论高度认识和总结,产生了一大批颇有分量的研究、阐述书法创作规律的论著。这批作者不仅有力地推动当时书法艺术创作向更高层次迈进,并为唐代“尚法”书论兴起开通道路。书法创作的空前活跃,为这类书论提供了丰富的素材和见识的基础。比较著名的有:东晋卫铄的《笔阵图》,王羲之的《题卫夫人〈笔阵图〉后》、《书论》、《用笔赋》等,南朝齐王僧虔的《论书》、《笔意赞》,梁萧子云的《十二法》,梁武帝萧衍的《观钟繇书法十二意》等。

用笔法早为书家们所重视,东汉蔡邕在这方面的成就是最突出的。魏、晋、南北朝时期的书法家顺沿着蔡邕等开拓的道路向前

^① 详细内容参见《中国古代书法理论管窥》,第20~23页。

摸索前进,在前进中又把道路更加拓宽、延伸,为后来“行路”者提供方便。在这方面,首先当推的是钟繇。他“用笔者天也,流美者地也。”意出自《易传·蒙》:“大哉乾元,万物资始,乃统天。……至哉坤元,万物资生,乃顺承天。”以天喻用笔,那是“万物资始”的;以地喻书法,那是“顺承天”的;只有用笔高妙,书法才会如大地一样“流美”。^①钟繇所论“用笔”,成为后来书法技法理论研究中的一个核心问题,为人们所瞩目。

三、这一时期书学最为辉煌的成就,莫过于书法品评机制的建立。有关对于书家、书艺的品评著作不断涌现,书法批评的展开,它既使人感觉到书法创作的繁荣,书家辈出,流派纷呈;又使人体会到书法家的逐渐成熟,人们的艺术审美欣赏水平又显著提高。

中国古代书法批评开始时,普遍受到儒家“中庸”之道的影响,但《周易·系辞上》所说:“在天成象,在地成形,变化见矣。”的影响也不可忽视。魏、晋、南北朝时期的书法评论家大多是用这两种观点来解释书法现象的。他们的书法批评多着眼于上述两种观点来调节书法创作与审美欣赏之间的关系,这种批评所起的导向作用,推动着书法创作实践与审美意识的前进。这类作品有:羊欣的《采古来能书人名》、虞和的《论书表》、萧衍的《书评》、袁昂的《古今书评》、庾肩吾的《书品》等。

三、隋、唐、五代时期的书法理论

中国古代历史的发展,呈现出分与合交替的状态。这种现象深刻地影响了古代中国思想文化的发展方向。比如魏、晋、南北朝的国家分裂与政权的多变,为思想界的解放提供了可能性,为新思想的滋生提供了生存空间。于是,古中国的文艺美学思想,在此时

^① 《汉魏六朝书法论》,湖南美术出版社1997年版,第52~53页。