

秦朝
从秦小篆说李斯

汉魏六朝
千古一人钟元常
《平复帖》与陆机

晋朝
凤翥鸾翔王羲之
风流才子王献之

宋朝
智永与南北朝书法

唐朝
初唐四杰的政治情感
孙过庭与《书谱》
臆说颜真卿
柳公权的功与过
长史醉舞绘《四帖》
释怀素的情味：入世

五代
“风子”与《韭花帖》

宋朝
醇淡优雅看西台
历史的宠儿：蔡襄
抒情典范：苏轼
浪漫主义书家黄庭坚
振古出新话米芾
朱熹的理性与狭隘

元朝
温文尔雅子昂书
复古主义鲜于枢
乱世奇才杨维禎

明朝
吴中才子祝允明
忠肝义胆称倪黄
愤世嫉俗徐青藤
书卷气：董其昌的境界

清朝
浅薄郑板桥
刘墉及清朝帖学
理论先导：阮元与包世臣
醇熟大气康有为

历代书法家纵论

耿仁坚 著

海南出版社

历代书法家纵论

耿仁坚 著 ■

海南出版社

图书在版编目(CIP)数据

历代书法家纵论/耿仁坚著.

—海口:海南出版社,2008.6

ISBN 978-7-5443-2499-1

I. 历… II. 耿… III. ①书法家—简介—中国 ②汉字—书法—美术史—中国 IV. K825.72 J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第074229号

历代书法家纵论

责任编辑:刘逸 朱作霖

执行编辑:杨雅清

装帧设计:苏婧

海南出版社 出版发行

地址:海口市金盘开发区建设三横路2号

邮编:570216

发行:010-88865482

邮购:0898-66830933

网址:WWW.HNCBS.CN

E-mail:red007@126.com

印刷:乳山市宏辉印刷有限公司

版次:2008年7月第1版

印次:2008年7月第1次印刷

开本:640mm×960mm 1/16

印张:16

字数:180千字

书号:ISBN 978-7-5443-2499-1

定价:28.00元

【版权所有,请勿翻版、转载,违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印刷质量问题,请寄回本社调换

序

仁坚是我的同乡，又是书道中人。初读他的书法评论文章，顿觉新鲜之风扑面，既有指点江山的才气，又有无畏的精神。仁坚是从乡村走出来的，他毕业于师范学校，现仍在家乡中学教书。在我们那闭塞的小山村里，能走出这样一个人，我于钦羡中感到自豪。

仁坚从 1984 年开始接触书法，遍临名家，碑帖兼习。几经转变，渐具自家面目。他的字拙中见奇，朴中蕴情，暗隐着不凡气概。在习书的同时，他又从事书法理论研究。1999 年撰写出了近百篇“历代书法纵论”系列文章，先后见诸于《青少年书法报》《书法导报》《威海日报》等报章。这些文章，评点古今历代书家人物，从秦李斯径至当代林散之，时间跨度长达 2300 年。被他评点的书家中有政治家、思想家、军事家、文学家、平民和僧侣。文章全面展现了他们的书法艺术风采和艺术短长。虽然谈不上是一部书法史，但已勾勒出书法的发展框架脉络，描绘出真草隶篆的衍生演变过程，及各种书体顶尖人物艺术巅峰的瑰丽风光。无论是初学书者，还是在书法艺术天地深研的跋涉者，读之都将大受裨益。现在，这些散见于各报刊的文章，结集为《历代书法家纵论》一书，更给读者提供了集中阅读它们的便利条件。

这是一本富有个性的书，大致有如下特点：

一是品评惊世骇俗。仁坚之书评，锋芒逼人，无视定论，想啥说

啥，一铤一斧，酣畅淋漓，绝不患那哼哼哈哈的“牙疾”。他之所以敢于如此“放肆”，其一是学与识使然。仁坚博览群书，富有真知灼见，不肯附庸他人之说。如对书之亚圣颜柳正楷的历史地位从根本上予以动摇；认为板桥郑燮的“六分半”体不伦不类等等。对另一些人则给予坚定的肯定，谓李斯小篆的地位类于“兵马俑”、“金字塔”，汉字从此建立了秩序感、法度感。钟元常是正楷的开创者，是古质今势的“活化石”。王羲之去朴归华，书法由实用性向艺术性、抒情性转向。此三人的作用全为划时代的。上述品评是否精当，姑且不论，但文中言之成理，不能不说是一种卓异的识见。其二是与其严谨的治学态度和壁立的性格有关。仁坚于人率真，于文谨严，绝不指鹿为马。加之血气方刚，直抒胸臆，为文方有珍珠落玉盘的铮铮之声。仁坚自称读古人论书文章，觉得说得太玄，由是不迷信古人，以批判的态度来阅读。我觉得于书评，于其他评论，总是说实话的好。

二是能站在书家的时代去认识书家，认为书写风格反映时代情感。如所述初唐四杰的书风苍凉奇崛，张旭、颜真卿则反映了盛唐的高昂雄放，而晚唐书家则呈凋敝与糜俗之风；明末书法家的狂奔横突无不反映出那个时代浮动的思想格局——新兴的生产力、生活方式与旧时代的冲突。如，反纲违常的张瑞图和以丑为美的傅青主。这些都反映出仁坚在书论研究与品评中的历史唯物主义态度。应该讲，一切艺术无不打上时代的印记，亦即都受到时代精神与气息的影响。要做到历史地、唯物地品评，必得全面掌握书家所处历史时代的政治经济文化道德等全面情况。作为一个乡村中学教员，仁坚的识见和为文能如此驰骋纵横，实在是难能可贵。

三是文笔洗练,文采飞扬。结集的书评文章,几乎没有超过三千字的,文字简约,才思敏捷。语言非但专业,且清丽峭拔,足见作者文字功力深厚。书法是一门传统艺术,是国画、建筑、诗词的姊妹艺术。研究书法,必得具有诗词歌赋的功底,仁坚喜好文学,且卓有成绩,除此之外他还涉猎音乐、中医、绘画等,足见他的爱好广泛和性敏多慧。

当然,对于仁坚的文章我也有模糊不解的地方,疑有厚今薄古、厚僧薄俗之虞,总觉得现当代的一些书法家似乎没有取得那么大的成就,如仁坚所述康有为的大气磅礴,苍茫无际,弘一法师的至高境界、无态而具众美和陈独秀在近现代上的独秀一枝。这些可能是因为我不识南海和叔同等人书法大作内质的缘故。不管怎么说,在仁坚的一些文章中,对一些历史大家要么捧上九天,要么扔到谷底,是不是太极端了?

兰鹏燕

2002.8.3

目 录

秦 朝

从秦小篆说李斯(前 284—前 208)	1
----------------------	---

汉魏六朝

千古一人钟元常(151—230)	4
------------------	---

《平复帖》与陆机(261—303)	7
-------------------	---

晋 朝

凤翥鸾翔王羲之(303—361)	10
------------------	----

风流才子王献之(344—386)	14
------------------	----

隋 朝

智永与南北朝书法(不详)	17
--------------	----

唐 朝

初唐四杰的政治情感	21
-----------	----

欧阳询(557—641)	
--------------	--

虞世南(558—638)	
--------------	--

褚遂良(596—658)	
--------------	--

薛稷(649—713)	
-------------	--

孙过庭与《书谱》(644—687)	26
-------------------	----

臆说颜真卿(709—785)	30
----------------	----

柳公权的功与过(778—865)	34
------------------	----

长史醉舞绘《四帖》(张旭 675—759)	37
-----------------------	----

释怀素的情味:入世(725—785)	41
--------------------------	----

五 代

“风子”与《韭花帖》(杨凝式 873—954)	45
-------------------------------	----

宋 朝

淳淡优雅看西台(李建中 945—1013)	48
-----------------------------	----

历史的宠儿:蔡襄(1012—1067)	51
---------------------------	----

抒情的典范:苏轼(1036—1101)	54
---------------------------	----

浪漫主义书家黄庭坚(1045—1105)	58
----------------------------	----

摄古出新话米芾(1051—1107)	63
--------------------------	----

朱熹的理性与狭隘(1130—1200)	66
---------------------------	----

元 朝

温文尔雅子昂书(赵孟頫 1254—1322)	70
------------------------------	----

复古主义鲜于枢(1256—1301)	74
--------------------------	----

乱世奇才杨维桢(1296—1370)	77
--------------------------	----

明 朝

吴中才子祝允明(1460—1526)	80
--------------------------	----

平庸书家文徵明(1470—1559)	83
--------------------------	----

话说吴门书派	86
--------------	----

愤世嫉俗徐青藤(1521—1593)	90
--------------------------	----

书卷气:董其昌的境界(1555—1636)	93
-----------------------------	----

异想天开张瑞图(?—1644)	96
-----------------------	----

缠绕奔腾傅青主(1607—1684)	99
--------------------------	----

朱耷:淡化技巧(1626—1705)	102
--------------------------	-----

“叛逆者”：王铎(1645—1723)	105
忠肝义胆称倪黄	109
倪元璐(1593—1644)	
黄道周(1585—1646)	

清 朝

金农：狂怪有法(1687—1763)	113
浅薄郑板桥(1693—1765)	116
再说郑板桥	119
刘墉及清朝帖学(1719—1805)	122
邓石如：筌路蓝缕启山林(1743—1805)	125
伊秉绶：空间魔术师(1754—1815)	128
理论先导：阮元与包世臣	131
阮元(1764—1849)	
包世臣(1775—1855)	
赵之谦：水火兼容(1828—1884)	135
雄强吴昌硕(1844—1927)	139
磅礴大气康有为(1858—1927)	143
大儒沈曾植(1850—1922)	147

现 代

一代大匠齐白石(1863—1957)	150
道中人黄宾虹(1865—1955)	154
书肇自然陈独秀(1880—1942)	158
弘一法师：至高的境界(1880—1942)	164

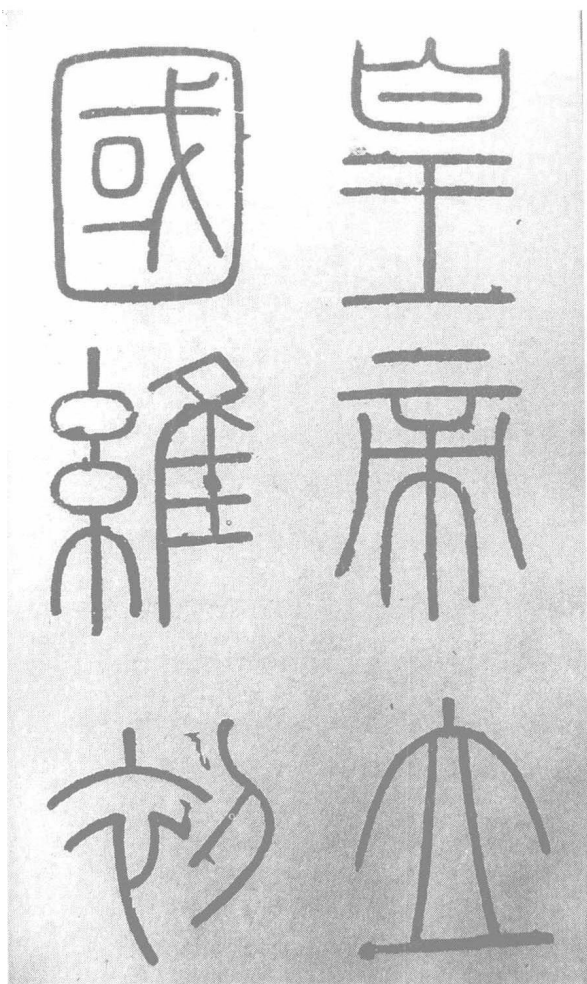
崇拜无量(谢无量 1884—1964)	168
一片天成徐悲鸿(1895—1953)	171
道骨仙风林散之(1898—1989)	174
其 他	
感受周国军	178
杨林其艺	181
创造精神家园	184
率笔抒写天真心 丹青绘就不俗人	189
李强的字	195
遭遇“三剑客”	198
张店李春雷	202
笔墨纵横	205
教字的尴尬	209
铁凝、贾平凹到底谁错了	213
迷失美的眼睛	217
从“木”说起	221
消逝的：周慧珺行书字帖	224
一种记忆	227
雅俗共赏	231
走向何处	234
附 录	
作者书法作品	236
后 记	244

从秦小篆说李斯

李斯(前 284—前 208),字通古,楚上蔡(今河南上蔡西南)人,相秦灭六国,后为赵高诬陷,腰斩于咸阳。精大篆,删其繁冗,取其合理,创为“小篆”。遂成为后世之祖。《书断》论曰:画如铁石,字若飞动,斯虽草创,遂造其极。传世书迹有《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《峰山刻石》等。

读秦《峰山刻石》、《泰山刻石》、《琅琊台刻石》,一个现象不能不令人惊讶:在各种书体尚处于混沌状态,呈现自由表现的氛围下,竟有如此完美、精确的汉字结构造型!如同不相信秦兵马俑不相信埃及金字塔一样,若非鬼斧便得神工。但这却是现实——秦相李斯手笔。

考察秦前的汉字,在对汉字流美、严飭的结构能力表现上,皆蹩脚而愚钝,对汉字造型的控制自由程度幼稚而肤浅。从出土的战国简、秦简中抑或六国古文字,这一印象可得到充分的论证。但是,生产力水平极为低下,智力水平也极为难堪的先民们却从未停止过对齐整、秩序化的追求:甲骨文到金文至石鼓文的递变过程,显示出这一意识特别坚定,洋洋洒洒的《石鼓文》在对摆脱金文古文字形过程中,表现出对字的内部空间的均衡与协调的强有力处理——舒展每一笔画,平均每一空间。可惜的是,石鼓文没能处理好字的外部空间,亦即字的外观形象仍含有金文的消息;在线条上也没有强烈的自我意识。解决这一问题的是李斯的小篆。

李斯《绎山碑》

就秦人而言，对“平衡、对称、庄严”的审美追求，是其理想与进步，他们渴望秩序如同今天我们渴望走出既定的秩序而回归自然一样，秦小篆是这一理想主义的现实产物。精确算计的结构空间，在秩序化内部空间的同时，舒展可以舒展的外部笔画，使外部空间与内部空间达到内外等值，

减弱了外部空间

向内部空间的运动倾向与压力；不再让字形各赋形态而呈现统一的气象：匀称、均衡、修长、挺拔；线条富有个性意识、自觉意识——冷酷：等宽度的细线（粗厚，显质朴；细瘦，示俊俏；俊俏，是流美的特征之一）没有起讫，按预计的空间运行，没有丝毫的率意之处，呈现出一种庄严与肃穆或者冷淡乏激情。整幅作品，则是如兵马俑式的结构

处理：把个体进行重复，成多方连续，形成一种壮观、雄伟的场面。

这至少给我们这样一种印象：秩序感、庄严感、法度感。这些不正是先民们梦寐以求的审美取向与理想，不也正是秦王朝一统思想反映于艺术上的有力见证吗？因是，李斯的小篆得以推广？！

李斯，在抛却随意、零散，追求工稳、严饬的风格中，走出了一个极致，圆了先民们的一个“美”梦。当观照后代的类似作品——汉隶（成熟期）、唐楷等所呈现的审美取向时，会惊叹：这种审美理想先民李斯已变成了现实！我们不能不刮目视斯。或可说，李斯的创新能量远远大于王羲之？！

李斯小篆一出，遂告篆书全面成熟，并走向了巅峰，如同汉隶、唐楷、旭素狂草的高度成熟一样，实质也就是走向了死亡。

回顾一下李斯之后的篆书名家。“斯翁之后，直至小生”自诩的李阳冰，增损了李斯的结果是：在再现李斯的旗帜下，偶如《般若台铭》的线条多了一些笔墨情味（唐风的粗厚）；邓完白在增损李斯之时，糅以更多的俗气——线质的厚实与妩媚；吴熙载更以妩媚为己任，增加线条的起伏变化。从严格意义上来说，他们都是李斯不同风格的细微差别所呈现。汉隶、唐楷、狂草之后，亦同此。

突破既定秩序从何而始？篆书如何发展？——绕过秩序，从秩序产生之处重新建立起一种并行于既定秩序的秩序。吉林刘彦湖先生在这一点做得很好。这时，我们如同与李斯坐在异列同向的火车上，一边欣赏着李斯的浩瀚，一边品味着我们的辛酸，但至少不会被李斯同化。

1999.9

千古一人钟元常

钟繇(151—230),字元常,三国魏颍川(今河南)人。元常才思通敏,举孝廉、尚书郎,累迁为相国,魏明帝时为太傅,得蔡邕笔法。有作品《力命表》、《宣示表》、《贺捷表》、《荐季直表》等。后人把他与张芝、王羲之、王献之并称为钟、张、二王,享古今书法之最。

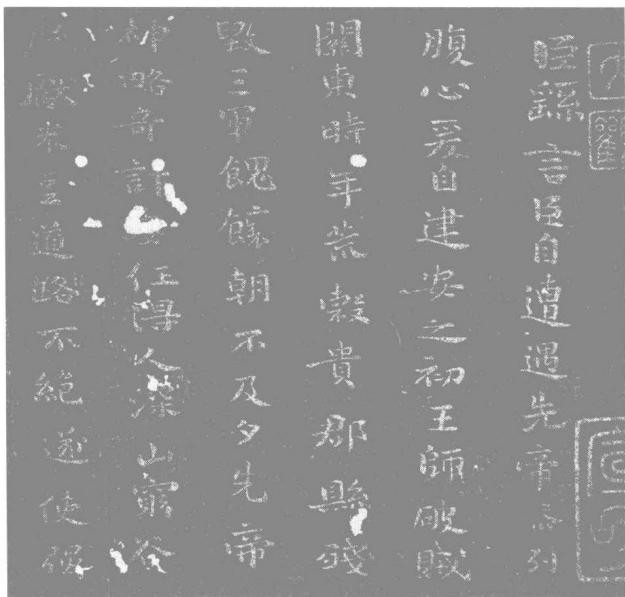
能在书法史上处于顶尖高手的位置,或只有钟、张、二王;能在书法史上不享受一句俳辞的,或只有钟繇一人了。

南朝梁武帝萧衍在《观钟繇书法十二意》中曰:“学子敬者如画虎也,学元常者如画龙也”,把钟繇的书法评为“高古绝伦”是钟氏之后人们的普遍看法。其传世帖迹有《荐季直表》、《宣示表》、《力命表》等。远没有后世辉煌的三国书史,也因钟繇的伟大光环而灿烂。

从刻画符号到象形文字,从象形文字到隶书,书法(或汉字)作为符号在沿着“实用、方便”这一轴线向前发展。从隶书分化出正书和草书,则标志着书法由“自然”走向了“自觉”的境界。因而,在嬗变时期的书法,就有一个极明显的特征:古质今势。钟繇就是处在这样一个环节上的关键人物。原始的、落后的文化思维方式和既存的审美状态使汉字表现出一种稚拙的、古朴的品格(今人的看法,实是当时的特质),而崇尚先进、渴望齐整的先锋文化审美思潮又推动着汉字走向结构匀称、形态妩媚的新气质。元常的书法就是这一阶段、这一

审美思潮的活化石。

《荐季直表》是钟元常精彩的书表之一。疏朗、空灵的章法，略加装饰的笔画，结构的稳定、匀称，无不显示出一种崭新的审美追求——妩媚；扁厚简洁的线质，运笔的自然使

钟元常《荐季直表》

转（没有过多的提按），扁而带隶意的造型和时时露出的不稳定的、笨拙的结字，却向我们暗示出远古的愚钝。这一切现象，造成钟繇的书法特色——古今之间。与二王之后的成熟书体相比，钟书缺少了那种定势的、稳固的、刻意的概念；与其前的书法相比，则恰恰相反。钟元常鬼使神差地处于了“中庸”地位，由是成了正楷的开拓者。

但是，今天引起我们对钟繇在书法史上辉煌地位产生疑义的，则是1996年在长沙走马楼发现的大批三国吴简。十多万片数量惊人的吴简，楷书占有相当一部分。其中，许多楷书的结构、笔画、气质与钟繇同出一辙，且这些木简的内容多是琐碎杂记，从而可知这些文字的书写者多是一些地位低下的小隶或布衣百姓。在交通不便、战事

频繁的环境下，身系魏臣的钟繇，其书法不可能越魏入吴，影响到百姓、小隶，亦即说其时钟繇的书法只是当世正书书写水平的一个代表而已，其“开拓者”的地位，属于历史与人民，非钟繇一人可独踞。由此向前推绎，至少在钟繇之前，应是没有一个书家能像后来的著名书家一样影响一段书法史。

时代审美思潮的影响，书法内在的发展规律，使我们关注到了魏晋之前的书法形态，欣赏那一种缺少造作的质朴气质，以温馨我们浮躁的心灵。在晋楷、魏碑、唐楷先后成熟之后的一千多年里，楷书再没有突破。如秉此审美思潮，追溯到楷书产生的源头——汉简、隶书初期，从零开始，是否可创出一种高古的体势呢？而无需追索钟繇以求高古？尽管不可能辉煌如钟繇，但至少可为一种尝试，并成为一种现象。

1998.6

《平复帖》与陆机

陆机(261—303),字士衡,晋吴郡(今江苏苏州)人,一作华亭(今上海松江)人。官平原内史,太子洗马、著作郎。工章草书,几为文名所掩,南齐王僧虔《论书》称:“陆机书,吴士书也,无以其多少。”有《平复帖》真迹存世。

说《平复帖》是西晋陆机的手迹(信札最能反映个人风格,最无造作),怎么也难以令人折服。尽管先人有《平复帖流传考略》,尽管有种种轶闻趣事平添了《平复帖》的传奇色彩。

秃锋信笔,拒绝提按,厚而且遒的线质,理性而没有激情的章法布局,让人难以找到一点点“巧”、“妍”之处,更难窥见一点名士风采,倒像是晋汉一文书小隶所作;但纵而取势、气脉流淌,道出了些微进步于汉章草的机关;字间距、行间距的宽散,透露出的散淡气质又彻底削弱了其应有的进步倾向——奔逸。古奥乏彩的词句(启功释文):

彦先羸瘵,恐难平复。往属初病,虑不止此,此已为庆。承使佳(惟)男,幸为复失前忧耳! □子杨往初来主,吾不能尽。临西复来,威仪详,举动成观,自躯体之美也。思识□爱之迈前,执(势)所恒有。宜□称之。夏□(伯)荣寇乱之际,闻问不悉。

——实难与太康最著名文学家称号相吻合。作为一代文坛名手,陆机统领时代文艺思潮——追求华美的形式,于文理艺理精通有