

翰墨 风神

岳师伦 著

中国书法的意蕴

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

本书重点介绍中国历代著名书法家的作品及风格,展示中国书法艺术和书法家的魅力及其成就,集鉴赏性、知识性、审美性为一体,是进行热爱中国传统文化教育,培养优雅气质的良好读物。

翰墨
风神

雅
讀
幽
閑

中国书法的意蕴

岳师伦 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

翰墨风神: 中国书法的意蕴/岳师伦著. —北京: 北京大学出版社, 2008. 9

(幽雅阅读丛书: 简本)

ISBN 978-7-301-13975-2

I. 八… II. 岳… III. 汉字—书法—鉴赏—中国 IV. J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第091554号

书 名: 翰墨风神: 中国书法的意蕴

著作责任者: 岳师伦 著

策 划 组 稿: 杨书澜

责 任 编 辑: 魏冬峰

封 面 设 计: 海云书装

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-13975-2/G·2400

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752824

出版部 62754962

电 子 信 箱: weidf@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 11印张 188千字

2008年9月第1版 2008年9月第1次印刷

定 价: 28.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: (010) 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

幽雅阅读

北京大学副校长 吴志攀

一杯清茶、一本好书，让神情安静，寻得好心情。

躁动的时代，要寻得身心安静，真不容易；加速周转的生活，要保持一副好心情，也很难。物质生活质量比以前提高了，精神生活质量呢？不一定随物质生活提高而同步增长。住房的面积大了，人的心胸不一定开阔。

保持一个好心情，不是可用钱买到的。即便有了好心情，也难以像食品那样冷藏保鲜。每一个人都有自己高兴的方法：在北方春日温暖的阳光下，坐在山村的家门晒太阳；在城里街边的咖啡店，与朋友们相聚，天南地北聊聊；精心选一盘江南丝竹调，用高音质音响放出美妙乐曲；人都回家的周末，小孩子在忙功课，妻子边看报纸边看电视，我倒一杯清茶，看一本好书，享受幽雅阅读时光。

离家不远处，有一书店。店里的书的品位，比较适合学校教书者购买。现在的书，比我读大学时多多了；书的装帧，也比过去更讲究了；印书的用纸，比过去好像也白净了许多倍。能称得上好书者，却依然未让人感觉到多。一般的书，是买回家的，好书是“淘”回家来的。

何谓要“淘”的好书？仁者见仁，智者见智。依我之管见，书者，拿在手上，只需读过几行，便会感到平稳，心情如平静湖面上无声滑翔的白鹭，安详自在。好书者，乃人类精神的安慰剂，好心情保健的灵丹妙药。

在笔者案头上，有一本《水远山长——汉字清幽的意境》，称得上好书。它是《幽雅阅读丛书》中的一本，作者是中国台湾文人杨振良。杨先生祖籍广东平远，2004年猴年是他48岁的本命年。台湾没有经过大陆的“文革”，中国传统文化在杨先生这一代人知识与经验的积累中一直传承下来，没有中断，不需接续。

台湾东海岸的花莲，多年前我曾到访过那里：青山绿水，花香鸟鸣。作者在如此幽静的大自然中写作，中国文字的诗之意境，词之兴趣，便融入到如画的自然中去了。初读这本书的简体字书稿，意绪不觉随着文字，被带到山幽水静之中。

策划这套书的杨书澜女士邀我作序，对我来说是一个机缘，步入这套精美的丛书之中，享受作者们用情感文字搭建的“幽雅阅读”想象空间。这套书包括中国的“瓷器”、“书法”、“国画”、“建筑”、“园林”、“家具”、“服饰”等多种，每种书都表达出独特的安逸氛围。但整套书之间，相互融合，通览过来，如江河流水，汇集于中国古代艺术的大海。

笔者不是中国艺术方面的专家，更不具东方美学专长，只是这类书

籍不可救药的一位痴心读者。这类好书对于我，如鱼与水，鸟与林，树与土，云与天那样，在生活中，我如果离开东方艺术读物，便会感到窒息。

中国传统艺术中的诗、书、画、房、园、林、服饰、家具，小如“核舟记”之精微，细如纸张般景德镇薄胎瓷碗，久远如敦煌经卷上的唐墨的光泽，幽静如杭州杨公堤畔刘庄竹林中的读书楼，一切都充满着神秘与含蓄之美。

几千年来古人留下的文化，使中国人有深刻的悟性，有独特的表达，看问题有特别的视角，有不同于西方人的简约。中国人有东方的人文精神，有自己的艺术抽象，有自己的文明源流，也有和谐的生活方式。西方人虽然在自然科学领域，在明清时代超过了中国。但是，他们在工业社会和后现代化社会，依然不能离开宗教而获得精神的安慰。中国人从古至今，不依靠宗教而在文化艺术中，获得精神安慰和灵魂升华。通过这些可物化可视觉的幽雅文化，并将它们融入日常生活，这是中国文化的艺术魅力。

难道不是这样吗？看看这套书中介绍的中国家具，既可以使用，又可以作为观赏艺术，其中还有东西南北的民间故事。明代家具已成文物，不仅历史长，而且工艺造型独特。今天的仿制品，虽几可乱真，但在行家眼里，依然无法超越古代匠人的手艺。现代的人是用手做的，古代的人是用心做的。当今高档商品房小区，造出了假山和溪水，让居民

在窗口或阳台上感受到“小桥流水人家”，但是，远在历史中的诗情画意是用精神感悟出来的意境，都市里的人难以重见。

现代中国人的服饰水平，有时也会超过巴黎。但是，超过了又怎样呢？日本人的服装设计据说已赶上法国，韩国人超过了意大利。但是，中国服装特有的和谐，内在的韵律，飘逸的衣袖，恬静的配色，难以用评论家的语言来解释，只能够“花欲解语还多事，石不能言最可人”。

在实现现代化的进程中，我们千万不要忽视了自己的文化。年近花甲的韩国友人对笔者说，他解释中国的文化是“所有该有的东西都有的文化”，美国文化是“一些该有文化的东西却没有的文化”。笔者联想到这套《幽雅阅读丛书》，不就是对中国千年文化遗产的一种传播吗？感谢作者，也感谢编辑，更感谢留给我们丰富文化的祖先。

阅读好书，可以给你我一片幽雅安静的天地，还可以给你我一个好心情。

2004年12月8日于北大蓝旗营

目 录

引 子	(1)
-----	------------

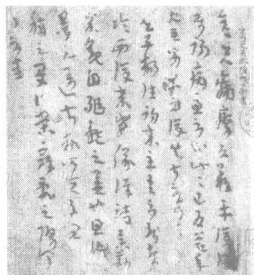
始祖诞初 大气磅礴	(2)
-----------	------------

甲骨文为中国最早的文字。从甲骨文起历经金文、籀文、大篆、铭文、石鼓文至秦朝帝国统一文字，又经小篆演变成成为汉隶、草书、行草、楷书等，都已具备了较高的艺术性，并各有其独自的特点。但那时还多为刀笔吏所书。大约在汉末魏晋以后，书法作为一种独立的艺术才逐渐转入书法家之手。这时，开始得到上流社会的青睐，而成为文人士大夫的时尚。

雄逸绝伦 千年不衰	(17)
-----------	-----------

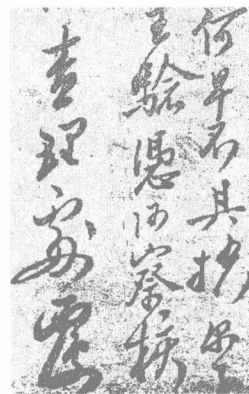
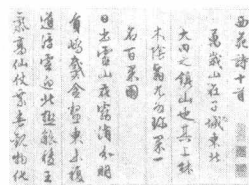
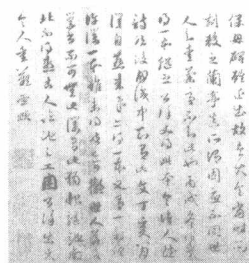
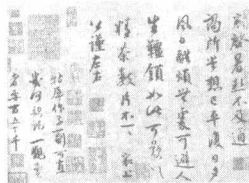
可以说书法由刀笔吏转入书法家手中，其艺术性和纯欣赏价值才得到了充分的发展。书法也就逐渐发展成为一门独立的艺术。一时书家辈出，竞以为能，汉·张芝之云龙雾豹、魏·钟繇之茂密幽深、晋·王羲之之雄强蕴藉、王献之之开廓骏发等书家始开尚韵之先河。他们对后世的影响，可谓巨大而深远。

法度谨严 气势宽博	(48)
-----------	-----------

如果说晋以韵胜，对结体未遑或无意深究，则唐人对法度的研究可谓达到了极致。欧阳询以结字严谨而著称，至柳公权则达到了无与伦比的地步。颜真卿在精于结字之外，更在笔法和气势上有了巨大突破，且精深博大，成为王羲之以后开宗立派的书法巨擘。张旭、怀素则在草书上一反晋法，建立了唐草体系，其草书名为狂草，实同唐楷一样不离矩矱，对宋以后的书法产生了难以估量的巨大影响。

翰墨意境 苍深韵格(90)

五代杨凝式是承唐启宋的过渡人物，其笔中含情、烂漫淋漓，实开宋人尚意之先河；苏东坡的绵里藏针、黄山谷的倚斜纵横、米芾的沉着痛快、蔡襄的博采晋唐等，均各有态度，绝不相类，却又都以无拘束地抒发个人情感为旨趣，共同造就了宋尚意的书潮。

端庄美艳 雅俗共赏(116)

元人以恢复晋唐为己任，倾注了对书法的特有灵性。洒脱流畅，清新温润的风格，将我们带入了一个风和日丽，弥漫着馨香的艺术世界。

台阁体式 各具面貌(126)

明之初沈度等以台阁体盛行于宫廷内外，影响及至清朝。笔势率意，气势夸人的徐渭；清润道丽，意趣天然的董其昌；气韵空灵、清俊潇洒的文徵明等均笔画恣肆，转折拗峭。这是对元明以来平正姿媚书风的反叛，也是明末清初政治风暴的曲折反映。由明入清的傅山等更将此派风格推向高潮。

承前启后 六朝风范(137)

清代乾嘉以后，随着考据学的发展。师法北碑成为一股洪流。返朴归真，大气磅礴，蔚为壮观。邓石如等使古代篆、隶重新发扬光大，并赋予新业态异质，成为碑学的杰出代表。以后何绍基、赵之谦、吴昌硕等碑学大师迭出不穷，使中国书法再度辉煌，其影响直至今日。

《幽雅阅读丛书》策划人语(168)

引 子

中国书法究其境界而言，是作者智慧的延伸、思想的独立、精神的自由和学识渊博的印证。能秉承不相类、不俗似，即唐代学者李邕所言：“学我者死，似我者俗。”因此，历代书法家在古老文明历史悠久的翰墨岁月中神采各异，雄逸绝伦，各领风骚，千年载誉不衰。他们的书法创作，是中国书法艺术中最精彩的部分。在本书中都不难有所领略。

静、思、悟是从事书法创作的要素。在书法空间形态背景中，有一块能够沉静于思“悟”的净域，找寻人的智慧中潜在的悟性或是初悟之源，这是动功的地方……依伴而行，走进那漫无止境的、静中出动、动中入静的书法艺术世界。

我的这本小书就是为初悟而作。

始祖诞初 大气磅礴

甲骨文是我国目前发现最早的古代文字，因直接刻于龟甲或兽骨片上而得名，它是当时贵族占卜后留下的文字记录，所记录的内容非常广泛，是研究我国商代（约公元前 16 世纪—前 1066 年）时期历史文化的珍贵史料。公元 19 世纪末（1899 年）发现于我国商代故都河南安阳殷墟遗址的这块甲骨文今藏于中国历史博物馆。

甲骨文是我国文字的早期形式，也是我国最早的书法作品。在晚商王朝二百七十多年间，由于时代风尚与契刻贞人的技巧等缘故，不同时代也产生了不同的风格。近人董作宾根据卜辞中的“世系”、“称谓”、“贞人”、“字形”、“书体”等不同，综合比较归纳，作出了甲骨文的断代。其中以“贞人”为重要依据。“贞人”是当时卜辞契刻者，是在王者左右的巫史，是“知识分子”，也是我国最早见于著录的书法家。

董作宾在《安阳发掘报告》、《甲骨文断代研究例》二书中将甲骨文的书法风格划分为五个时期：盘庚至武丁为第一期，以武丁时为多，大字气势磅礴，小字秀丽端庄。祖庚、祖甲时为第二期，书体工整凝重、温润静穆。廪辛、康丁时为第三期，书风趋向颓靡草率，常有颠倒错讹。武乙、文丁之世为第四期，书风粗犷峭峻，敬侧多姿。帝乙、帝辛之世为第五期，书风规整严肃，大字峻伟豪放，

小字隽秀莹丽。郭沫若在《殷契粹编·自序》中说：“卜辞契于龟骨，其契之精而字之美，每令吾辈数千载后人神往。文字作风且因人因世而异，大抵武丁之世，字多雄伟，帝乙之世，文咸秀丽。……固亦间有草率急就者，多见于廩辛、康丁之世，然虽潦倒而多姿，且亦自成其一格。……足知存世契

甲骨文

文，实为一代法书，而书之契之者，乃殷世之钟、王、颜、柳也。”根据董作宾的“贞人断代”看，第一时期是盘庚、小辛、小乙、武丁（二世四王），贞人有“宾”、“争”、“亘”、“永”、“彘”、“韦”等一百二十几位，他们均属于武丁时期，其书风共同特点是用刀有力，雄伟劲健。直的线条多、圆转的线条少。细分之，大字如武丁时贞人“彘”的作品，上面载有卜辞三段，共一百二十八字。笔画粗壮，雄强有力，运笔健劲，字体结构纵横开阖，富有气势。

《毛公鼎》于清道光末年在陕西岐山出土，是现已发现的中国先秦时代有铭青铜品中铭文字数最多者，今藏于台北故宫博物院。《毛公鼎》是西周著名的重器之一，铭文洋洋洒洒近五百字，为西周铭文之冠。体味铭文意蕴，可谓从容牵裹篆引，气度轩昂井然，而其笔力的沉雄绵亘、贯通终始，没有丝毫的舛失败露，尤其令人击节、一赞三叹。有《诗》云：“高山仰止，景行行止。”欣赏钦仰之余，不禁意绪涌泻。毛公鼎铭文书法为西周后期成熟的金文作风，线条古朴浑厚，结体严谨端正，布书行列规范，通篇气势中和肃穆，为学习金文的佳作。

宣王中兴，内肃政务，外御侮暴，北逐獫狁，南征淮徐，哀厉之攘失，悦宣之

毛公鼎铭（右半部）

振举，上下熙和，一派兴旺。当其时，热情再现，信心顿复；逢其遇，亲身所受，感慨系之。《毛公鼎》铸于中兴盛世，属文者沉吟铺辞，述宣王之赏赅，作书者心有同会，见恭谨之挥运。遣毫走墨之际，安形布白之时，书者无不斟酌立意，以使心手相符，情调相合。观其形势，圆可循规，方能入矩，亦方亦圆，刚柔相济，如众星之棋罗，似四时之列序。《书谱》谓“同自然之妙有，非力运之能成”，《毛公鼎》足以当之。再观笔法，坚韧纤徐，中含内敛，起止藏收，回曲蜿蜒，强比壮士击剑，婉若美女曼舞，畅如琤琮流水，通似铿锵琴音。孙过庭述书艺极致云：“体五材之并用，仪形不极；像八音之叠起，感会无方。”此铭可与相匹。

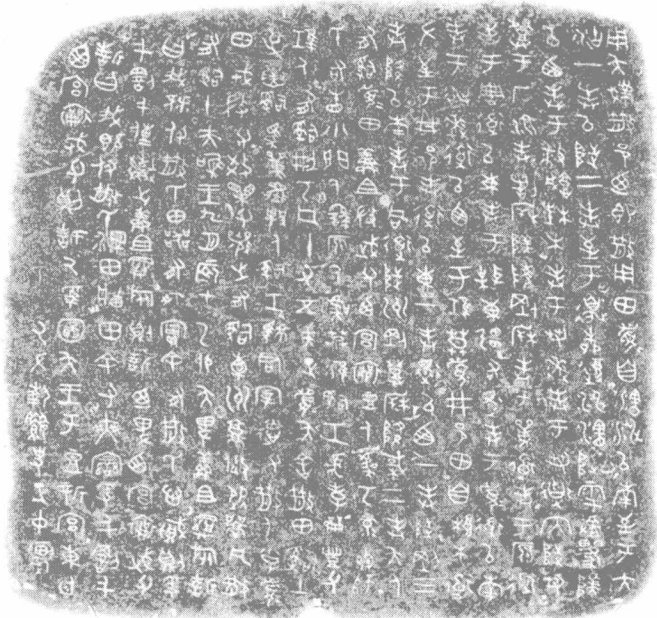
西方艺术重形式美，《毛公鼎》得之；中华艺术重意境，《毛公鼎》有之。书道感悟。其妙在乎意会神遇，欣赏《毛公鼎》，非如此不可。

《散氏盘》又称《矢人盘》。西周厉王时器铭。清乾隆初年在陕西凤翔出土，曾藏于乾隆内府，今藏于台北故宫博物院，为传世之重器。铭文拓本字体为大篆，十九行，共三百七十五字。在众多的青铜器铭文之中，《散氏盘铭》是一件风格独特非常突出的作品，前人把《毛公鼎》、《虢季子白盘》、《大盂鼎》和《散氏盘》并称为“四大国宝”。毫无疑问《散氏盘》的书法具有极高的艺术价值，只要一看那奇崛古朴的铭文，便会被它那神奇的艺术魅力所吸引。在这里，

看不到西周晚期成熟金文的规整形态，看不到那装饰性很强的粗线，也看不到那工整纯熟、精美华丽的铸铭技艺，呈现在眼前的是一派天机。扁圆的字形，无一字不欹侧；而字间呼应，随势生发，又无一字不稳妥。造型奇姿百态，妙趣横生，令人目不暇接。如同一群活泼可爱的顽童，欢腾雀跃，呼之欲出。其线条豪放粗犷而又凝重含蓄，章法朴茂而空灵。将稚拙与老辣、恣肆与稳健、粗放与含蓄十分完美地统一在

一起。既有金文的凝重道美，又有草书的流畅飞动。无怪有人称之为“金文中的草书”了。

《散氏盘》的书法可以说是金文书法中的神品，亦可称是早期尚意书风最为成功的作品，对以后的碑学书法产生过重大影响。

散氏盘

刘熙载《艺概》云：“篆书要如龙翔凤翥，观昌黎歌《石鼓》可知。”康有为《广艺舟双楫》云：“观《石鼓》文字与秦篆不同者无几，王筠所谓其盘灾敢弃，知文同籀法是也。”“则金钿落地，芝草团云。不烦整裁，自有奇彩。体稍方扁，统观虫籀，气体相近。”

石鼓文

《石鼓》即为中国第一古物，亦当为书家第一法则也。”“为篆书之宗。”石鼓文在书法史上具有承前启后的重要地位。它的字体与虢季子白盘及秦公簋等青铜器铭文一脉相承，是典型的秦国书风，并对后来秦代小篆的出现产生了很大的影响。同时其本身的艺术成就也很高，它的结体方正匀整、舒展大方，线条饱满圆润、笔意浓厚。在石鼓文的字里行间，已经找不到象形图画痕迹，而完全是线条组成的符号结构。

石鼓文虽然从西周金文发展而来，但已摆脱尽了金文的影响，成为一种崭新的风貌。其用笔、结字和章法，也没有春秋战国时期金文那种装饰意味，它的魅力完全体现在用毛笔按照一定的笔法而书写出来的自然流畅的效果之中，显示出了一种成熟的、富有修养的艺术匠心，石鼓文的书写者在线条的笔法和字形结构各部分之间的组合规律方面，都达到了很高的水平。所以石鼓文受到唐代以后历代书法家的一致赞赏，特别是清代以来的一些篆书高手如杨沂孙、吴昌硕等皆得力于此，其影响至今仍未衰退。

李斯（？—公元前 208），战国时楚国上蔡（今河南上蔡县）人。秦王嬴政即皇帝位后，李斯任丞相，他在西周籀文（又称大篆）的基础上，以经整饬规范而成的小篆为标准，作为官方通行文字，对中国文字统一规范有所贡献。唐·李嗣真《书后品》称：“李斯小篆之精，古今妙绝。秦望诸山及皇帝玉玺，犹夫行千钧强弩，万石洪钟。”《泰山刻石》又称《封泰山碑》。秦始皇二十八年（公元前 219 年）东巡登泰山而立。据清·王昶《金石萃编》记：“石高四尺五寸，宽一尺四寸。”碑文字体小篆，四面刻，三面为始皇诏，一面为二世元年（公元前 209 年）诏与从臣姓名，共二十二行，每行十二字。原石在岳顶玉女池上，后移置碧霞元君祠。明初只存二十九字。清乾隆五年（1740 年）遭火厄。嘉庆二十年（1815 年）蒋因培又访时，只存十字。移置山下岱庙，宣统时已只存九字。石今仍在山东泰