

近代书林品藻录



● 王家葵 著

雄浑	冲淡	纤秣	沉著	高古	典雅
洗炼	劲健	绮丽	自然	含蓄	豪放
精神	缜密	疏野	清奇	委曲	实境
悲慨	形容	超诣	飘逸	旷达	流动

山东画报出版社

王家葵 著

近代書林品藻

全一

王家葵



山東畫報出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

近代书林品藻录 / 王家葵著. — 济南: 山东画报出版社,
2009.4

ISBN 978-7-80713-770-2

I. 近… II. 王… III. 汉字-法书-艺术评论-中国-近代 IV. J292.112.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 211777 号

责任编辑 韩 猛 郭珊珊

装帧设计 王 芳

主管部门 山东出版集团

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hcb@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

规 格 185 × 260 毫米

36 印张 720 幅图 230 千字

版 次 2009 年 4 月第 1 版

印 次 2009 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1-6000

定 价 59.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

建议图书分类: 书法



天翻地覆时代的艺术

白谦慎

王家葵兄的《近代书林品藻录》和《近代印坛点将录》，是两本讨论中国近代书法和篆刻艺术的著作。其中评点的两百余名艺术家，出生最早的在1821年，去世最晚的在1999年，时间跨度近一百八十年。对中国而言，这是极为动荡的一百八十年：鸦片战争、太平天国、甲午战争、百日维新、辛亥革命、五四运动、抗日战争、国共内战、十年浩劫、改革开放……称其为天翻地覆的时代，实不为过。

而所有这一切，无论是内忧还是外患，都和资本主义在欧洲兴起后形成的世界格局有关。资本主义建立的是一个世界性的市场，而非区域性的帝国，它逼迫地球上每一个角落的人们加入由它制定游戏规则并由它主导的体系。鸦片战争后，西方势力进入中国，此后的一百多年，中国先是被动应对外部挑战，最终主动地投入步履艰难的现代化进程。这个进程给中国和中国文化造成了巨大的震撼和变更。这就是家葵兄所讨论的近代书法篆刻艺术的时代背景。

虽说家葵兄的著作所涵盖的是中国受外来政治和文化影响最大的时代，但其所讨论的书法和篆刻却又是两门本土色彩最浓、和外来文化最不具可比性的艺术。先说篆刻。中东和南亚的印章早于中国印章，它们是

是中国早期印章的渊源,尚是一个值得探讨的课题。但是印章在那些文明圈早就衰落。无论是近代的中东和南亚,还是那在近现代世界格局中一直处于强势的西方,并没有类似中国的篆刻艺术。

再说书法。在伊斯兰世界,书法也一直受到高度的重视,并且有伟大的成就。伊斯兰书法和宗教生活关系密切,而中国书法在古代也曾和宗教有过一定的关系,如写经书法,禅宗对书法的影响等。但中国书法中非宗教的、日常生活的一面更加深厚。由于文字系统和书写工具的不同,两者之间相互影响的可能性并不大。

在中国的东邻日本,汉字书法也享有很高的地位,并且历史悠久。然而,它却是从中国输入的艺术。一直到清末,杨守敬出使日本,带去大量金石拓本,引发了日本对金石学和碑学书法的兴趣。甲午战争和百日维新失败后,大批中国学生赴日留学,在科学、工程、政法、医学、文学、美术(绘画和雕塑)等领域,日本对中国都有很大影响,但书法领域的情况却不相同。日本现代书法对中国书法的影响一直要到上世纪的八十年代才出现。

在西方,虽有 calligraphy (通常被译成“书法”,中国书法也常被译成“Chinese calligraphy”),但 calligraphy 在西方的文化语境中被认为是一种技艺(craft),并不受重视,其精致程度和社会功能,都不可和中国书法同日而语。所以,当西方的抽象主义画家从东亚书法中汲取灵感时,西方的 calligraphy 却对中国书法无甚影响。

那么,在一个天翻地覆的时代,书法和篆刻究竟发生了哪些变化?这些变化到底和这个时代的政治文化有没有关系?如果有关系,它们是对外部世界直接的反映,还是不易察觉的潜移默化?

要举出一些近代书法和它大的政治环境之间直接关联的现象并不难。康有为之倡魏碑,于右任之创标准草书,都和他们的政治理念有关。从社会体制方面来看,对二十世纪以来的书法影响最大的便是科举制度的废除。1905年,在中国实行了千余年的科举制度因不合时宜,被新的人才甄别和选拔体制所取代,从而导致了教育的革命。这是中国和西方碰撞的结果。科举制度的取消,给中国传统文人书法篆刻艺术来了体制上的釜底

抽薪。虽说文人艺术还持续了相当长的时间，传统的文人趣味在今天也依然为人们欣赏和承继，但曾存在了千百年的文人阶层，却走进了历史。此外，二十世纪初输入的硬笔（钢笔，铅笔，圆珠笔）取代毛笔成为日常书写工具，使得书法和日常生活渐行渐远。

但是，由于西方没有和中国书法篆刻相对应的艺术，所以，当中国绘画界引进油画、雕塑界引进建立在人体解剖学基础上的西方雕塑时，书法和篆刻却不能和技术层面上引进西方的艺术。那么，中国书法篆刻艺术在近代的变化是否受到其自身发展规律的制约呢？在西方列强势力尚未侵入中国前，碑学已在清朝兴起，成为可以和帖学传统抗衡的艺术流派。广义的碑学是向唐以前的金石文字取法，它的基本逻辑是，“知二王以外有书，斯可与论书矣”，也就是说，在以历代名家法书谱系为内容的传统帖学之外的古代无名氏文字遗迹，都可以成为取法对象。碑学的兴起为中国书法注入了新的血液。当中国的政治和经济处于内外交困境地的时候，中国传统的金石学和文字学却在晚清有了长足的进步，而二十世纪中国现代考古学更是成绩斐然。顺着碑学的逻辑，新出土的甲骨、帛书、简牍、残纸等，都成为了书法篆刻新的资源。可以说，清代的碑学为复古和革新都提供了机缘。

如果说书法和篆刻这两门本土色彩最浓的艺术没有在形式方面受到西方艺术直接冲击的话，那么，在审美趣味方面，这两门艺术是否出现了具有现代性的变化呢？这是家葵兄在研究和写作中不可避免的问题。其实，他一直在关注着中西文化激荡后审美心理的变化，哪怕是极为细微的变化。他这样写道：“《点将录》也多次提到二十世纪中国社会变革，对每一个身处其中的中国人，尤其是文化人，心理上的冲击，在艺术领域则涉及到审美情趣的变迁。当旧式文人抱守残缺、谈新色变之时，新派文人则在上下求索，找寻可以区别于旧文化的新的美学标准。”他在讨论齐白石的书法篆刻时，指出了五四以后文人接受这位木匠出身的艺术家像白话文那样直白通俗的艺术的心理。他在描述陈衡恪、高剑父、吕凤子这些接受过西方美术训练的艺术家的书法篆刻表现出新的审美趣味的同时，还让我们看到了这样的事实：一些对西方文明有很广泛的了解，西学功力甚深的

艺术家（如在欧洲或日本留过学的严复、丁佛言、金城），或曾翻译西著，或曾起草宪法，或曾建立现代司法制度，在公共领域，他们的事功是现代的；但在私好的艺术领域，他们的品味则是传统的。又如闻一多和钱君匋，其书籍装帧很前卫，但书法篆刻则相当保守。总体而言，在近代书林印坛，具有革新意识、现代审美观念者，人数尚寡。但是，变化已经开始，而且还将持续下去。

二十世纪中国艺术领域发生的另一个重要变化，就是现代美术教育体系的建立。家葵兄这两本著作涉及的许多艺术家，或是中国现代艺术教育的开拓者，或是现代美术学校的毕业生。尽管如此，艺术院校设立书法专业一直要到上世纪的六十年代，但现代艺术教育体制的建立，终究会给书法篆刻带来变化。改革开放以后，书法篆刻被纳入了规模扩大的艺术教育体制中，数量众多的专业书法篆刻人员，部分地填补了传统社会精英（官僚和文人）撤出书法篆刻领域后出现的空白。现代艺术教育终于成为中国书法篆刻艺术转变的重要社会机制。

以上所说，是对近代中国书法篆刻大的背景的粗略勾勒。在一个中西碰撞、新旧交替的时代，艺术家的社会背景变得前所未有的复杂。家葵兄笔下的艺术家，有维新领袖、满清遗老，也有留洋学者、还俗尼姑、革命志士、红军书家……由于可以同时取法三千余年来种种存世的文字资源，加上审美情趣上的差异，此时的艺术形式与风格，呈现出比以往历朝历代的书法篆刻更为驳杂多元的面目。家葵兄选择的品藻与点将的文体，正适合向读者呈现这个时代书法篆刻的丰富多彩。他的著作虽不是条分缕析的宏观论述，但是富有洞见的评论却不时予人可以反复玩味的启迪；其中的春秋笔法，也引导着人们深入思考近代书法篆刻家身世浮沉和这两门艺术历史变迁的种种政治、社会、文化的原因。而欲对近代书林印坛有更为感性的认知和艺术上的享受，还需请读者细细地品读。

2007年10月于波士顿云庐

弁言

《印坛点将录》成稿之第七年始揭载网络，承诸友不弃，谬加赏誉，容之兄配补印例，出力最多，更复勉以书坛点将之作，乃鼓努余力，以报赏音。窃思二十世纪书坛，虽写手云集，而成就平平，与篆刻艺术之欣欣向荣，实未可同日语也。此非故作高论，盖世纪初西风东渐，不特学术思想崇夷卑华，影响最剧者，更在书写工具之硬笔取代毛锥，软毫使用既少，书法遂成专学，虽有能者，欲步趋古人尚不易得，何言发扬光大，创造出新？书艺之微，良有以也。二十世纪能书者固不乏人，而能冲破前贤藩篱，独立名家者，毕竟不多，欲求梁山头领之选，实无可能，因用司空表圣《诗品》之例，依书家风格流派厘为二十四品，每品五人，凡百二十人，总题为《近代书林品藻录》。每品之内，悉依年齿，至于甲乙之评，见仁见智，不欲费辞矣。

目录

天翻地覆时代的艺术(代序) 白谦慎	1
弁言	5

1. 雄 浑

1-1 吴昌硕	2
1-2 康有为	6
1-3 李瑞清	10
1-4 于右任	14
1-5 沙孟海	18

2. 冲 淡

2-1 弘一上人	24
2-2 马一浮	28
2-3 谢无量	32
2-4 乔大壮	36
2-5 林散之	41

3. 纤 秣

3-1	张宗祥	46
3-2	沈尹默	50
3-3	溥 儒	55
3-4	潘伯鹰	59
3-5	白 蕉	63

4. 沉 著

4-1	沈寐叟	68
4-2	王世镗	72
4-3	罗复堪	76
4-4	郑诵先	80
4-5	王遽常	84

5. 高 古

5-1	吴大澂	90
5-2	黄宾虹	94
5-3	丁佛言	98
5-4	容 庚	102
5-5	董作宾	106

6. 典 雅

6-1	萧蜕庵	112
6-2	赵叔孺	117
6-3	余绍宋	121
6-4	马公愚	125
6-5	邓散木	130

7. 洗 炼

7-1	黄牧甫	136
7-2	王福厂	140
7-3	邓尔雅	144
7-4	唐醉石	148
7-5	徐无闻	153

8. 劲 健

8-1	曾 熙	158
8-2	颜 楷	162
8-3	胡小石	166
8-4	祝 嘉	170
8-5	萧 娴	174

9. 绮 丽

9-1	叶恭绰	180
9-2	马叙伦	184
9-3	吴湖帆	188
9-4	张大千	192
9-5	谢稚柳	197

10. 自 然

10-1	包弼臣	202
10-2	张树侯	206
10-3	徐生翁	210
10-4	易培基	214
10-5	吕凤子	218

11. 含 蓄

11-1	梅调鼎	224
11-2	高 邕	228
11-3	林志钧	232
11-4	刘孟伉	236
11-5	钱瘦铁	241

12. 豪 放

12-1	李苦禅	246
12-2	陆维钊	250
12-3	朱复戡	254
12-4	来楚生	259
12-5	余任天	263

13. 精 神

13-1	严 复	268
13-2	蔡元培	273
13-3	王国维	277
13-4	周树人	282
13-5	胡 适	287

14. 缜 密

14-1	陶濬宣	292
14-2	陆 恢	297
14-3	伊立勋	301
14-4	褚德彝	306
14-5	康 殷	310

15. 疏野

15-1	蒲华	316
15-2	齐白石	320
15-3	高剑父	324
15-4	朱屺瞻	328
15-5	徐悲鸿	332

16. 清奇

16-1	赵熙	338
16-2	张伯英	342
16-3	梁启超	346
16-4	姚华	351
16-5	丰子恺	355

17. 委曲

17-1	王一亭	360
17-2	陈师曾	364
17-3	王个簃	369
17-4	谭建丞	374
17-5	陶博吾	378

18. 实 境

18-1	陆润庠	384
18-2	王同愈	388
18-3	傅增湘	392
18-4	刘春霖	396
18-5	商衍鎤	401

19. 悲 慨

19-1	刘 鹗	406
19-2	章太炎	410
19-3	杨 度	414
19-4	张伯驹	418
19-5	高二适	422

20. 形 容

20-1	翁同龢	428
20-2	朱祖谋	433
20-3	华世奎	437
20-4	谭延闿	441
20-5	舒 同	446

21. 超 诣

21-1	俞 樾	452
21-2	王闾运	457
21-3	钱振鍠	461
21-4	柳诒徵	465
21-5	陈 垣	469

22. 飘 逸

22-1	顾印愚	474
22-2	郑文焯	478
22-3	黄 节	482
22-4	章士钊	487
22-5	柳亚子	491

23. 旷 达

23-1	张之洞	496
23-2	杨守敬	500
23-3	樊增祥	504
23-4	赵 藩	508
23-5	张 謇	512

24. 流 动

24-1 郑孝胥	518
24-2 罗振玉	522
24-3 周作人	526
24-4 袁克文	531
24-5 郭沫若	535
主要参考文献	539
作品索引	553
后记	557