

经典博雅

书

富强 / 主编
柯林 / 编著

内蒙古人民出版社

書

博雅經典。

書

富强、主编

柯林、编著

内蒙古人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

博雅经典·书 / 柯林编著. —呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2002.9

ISBN 7-204-06580-8

I. 博… II. 柯… III. ①艺术史—中国—通俗读物 ②汉字—书法—美术史—中国—通俗读物 IV.J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 084430 号

博雅经典·书

富强主编 柯林编著

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街 20 号)

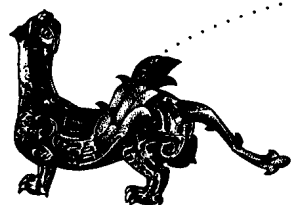
新华书店发行 中国电影出版社印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/20 印张: 48 字数: 880 千

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-10000 册

ISBN 7-204-06580-8/Z · 231 定价 (全四册): 120.00 元

引言

古今中外，拥有书法艺术的民族屈指可数，其中，只有中国书法，具有最悠久的历史，传播得最为广泛，同民族文化保持着最密切的关系。

书法，看似简单，好像只要是会书写汉字的人都可以参与。其实不然。书法作为一种艺术创作，是艰深而玄妙的。写汉字容易，但是真能走进书法艺术境界的书法家，却是少之又少。

在中国古代，书法一直享有崇高的文化地位。从古到今，有很多人认为，书法是最能体现中国文化深层内涵的艺术，不少名人、学者予他，给予了至高无上的评价。这方面，最有代表性的学者，可能算是近代的梁启超。1926年，梁启超在为清华学校教职员工书法研究会讲演时提出：“写字有线的美、光的美、表现个性的美，在美术上价值很大。或者因为我喜欢写字，有这种偏好，所以各种美术之中，以写字为最高。旁的所没有的优点，写字有之；旁的所不能表现的，写字能表现出来。”很显然，梁启超以为书法的地位要高于其他各美术门类，包括如绘画、雕刻、建筑等等。这虽为一家之言，有失其偏颇之处，但也从一个侧面反映出书法在古代文人学者心目中的地位。

林语堂说，如果不懂中国书法及其艺术灵感，就没有资格谈论中国的艺术。比方说，中国的建筑，不管是牌楼、亭子还是庙宇，任何一种建筑的和谐感与形式美，都是导源于某种中国书法的风格。沈尹默认为，世人

公认中国书法是高超的艺术，就是因为它能显出惊人的奇迹，无色彩而具
图画的灿烂，无声音而行音乐的和谐。邓以蛰更加坚定地强调，吾国书法
不独为美术之一种，而且为纯美术，为艺术之最高境。

当代法籍华裔学者兼艺术家熊秉明也很明确地指出：“书法代表中国
文化最核心的部分。可以说是核心的核心。”

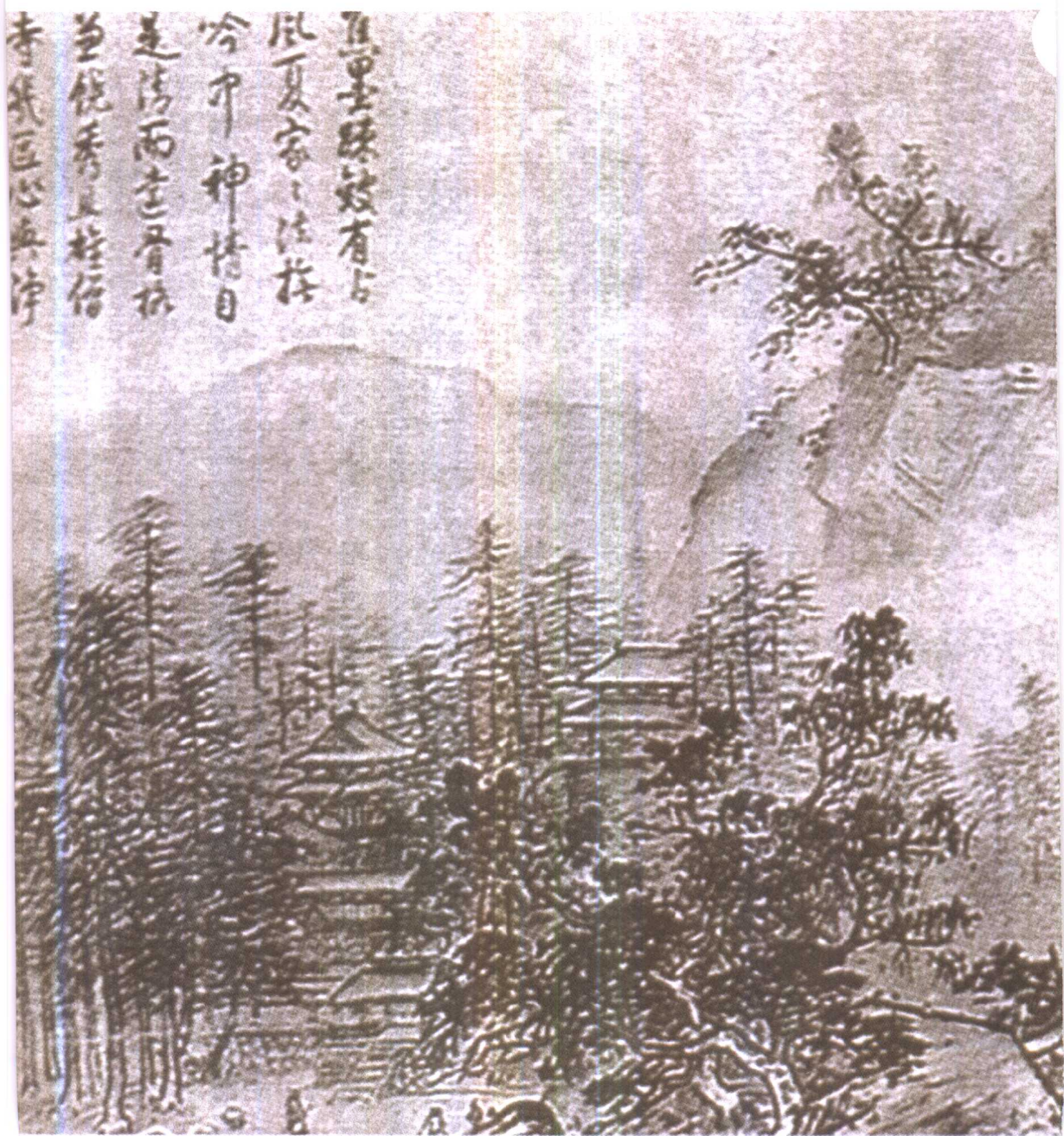
书法为什么会有如此重要的地位？原因恐怕与它在表情达意方面的突
出效能有关。

书法，是靠毛笔运动得灵活多样，以及水墨浓淡粗细变化得丰富性，
在纸面上形成有意味的黑白笔画所构成。书法是构成艺术，笔是手指的延
伸，笔的疾厉、徐缓、飞动、顿挫，都受主观的驱使，成为个人思想情感
的表达，所以，书法也是一种表现的艺术。书法能够把书家个人的生活感
受、学识、修养、个性等折射出来，所谓“字如其人”、“书为心画”的说
法，就是指这一点。因此，书法是更能够表现主观精神的艺术，既能表现
单个的人，也能表现某个时代，某种文化，因为时代和文化就是由具体的
人组成的。

的确，书法可以比较集中地体现中国艺术的基本特征。在西方，建筑
和雕塑统领着其他门类的造型艺术，而在中国，书法和绘画则统领着中国
美术的其他门类。而且，当书法与绘画并提时，书法又往往要排在绘画前
面，称之为“书画”，如“书画同源”、“琴棋书画”“工书善画”等等。

所以，要了解中国的美术、了解中国的文化，也必须对中国书法有些
了解。这一目的希望本书能够达到。

五里路數有古
風夏客之法持
吟中神情自
是清而意骨振
筆饒秀且莊信
寺幾區心與淨

目錄

【目录】

上篇 深厚博大的笔墨情韵

第一章 书法中的历史文化

第一节 书法的产生与流变	2
第二节 书法与文艺	14
第三节 书法与哲学修养	23

第二章 理论、鉴赏与技法

第一节 理论	36
第二节 鉴赏	41
第三节 技法	55

下篇 源远流长的华夏书法

第三章 秦汉——气势时代

第一节 秦代先河	64
第二节 汉碑简隶	67
第三节 蔡邕	71

第四章 魏晋南北朝——神韵时代

第一节 钟繇	75
第二节 王羲之	79
第三节 王献之	87
第四节 智永	91
第五节 北朝魏碑	94

第五章 隋唐五代——法度时代

第一节 欧阳询	98
第二节 颜真卿	104
第三节 柳公权	110
第四节 虞世南	114
第五节 孙过庭	117
第六节 杨凝式	119
第七节 张旭和怀素	122

第六章 两宋金元——意态时代

第一节 苏轼	130
第二节 黄庭坚	138
第三节 米芾	142
第四节 蔡襄与蔡京	148
第五节 赵孟頫	151

第七章 明代——雅趣时代

第一节 祝允明	156
---------------	-----

【目录】

第二节	文征明	160
第三节	徐渭	164
第四节	董其昌	168

第八章 清代——朴拙时代

第一节	王铎	171
第二节	傅山	175
第三节	郑燮	177
第四节	刘墉，曾国藩	183
第五节	邓石如	189
第六节	何绍基	193
第七节	赵之谦	196
第八节	沈曾植	200
第九节	康有为	202

第九章 现当代——百花齐放

第一节	于右任	207
第二节	李叔同	212
第三节	沈尹默	217
第四节	邓散木、林散之	219
第五节	沙孟海、启功、康殷等	226

上 篇
SHANGPIAN

深厚博大的笔墨情韵

第一章 书法中的历史文化

第一节 书法的产生与流变

1. 一枝独秀的中国书法

作为一门艺术,中国汉字书法在世界上是独一无二的。全世界古往今来有很多文字,但除了汉字以外,没有任何一种文字形成了独特的书法艺术,至少,是无法与汉字书法相提并论的。

任何民族在书写过程中,都喜欢对文字加以美化,比如英文的多种花体,就是美化的结果;而伊斯兰文字,在这方面更是非常注重,有很多像花纹一样绚丽的写法,有时候甚至像画画一样。但是,无论是英文还是伊斯兰文字,其美化方式都只是停留在工艺性的层次上。

与以上文字不同,汉字书法是超越了工艺层次的专门艺术,在中国艺术史上,

是与诗、画、乐、舞等并驾齐驱的艺术种类。

汉字书法是通过线条的长短、曲直、粗细及起落的变化,通过停顿、中断、连接、交叉、呼应以及笔墨的浓淡枯润、黑白虚实等的配合,在平面上组建成完美的单字结构和篇章布局。汉字书法是用线条的运动来表现节奏感和韵律,能体现出书写者的临场情绪和情感波动,甚至能体现其性格、修养及其生命的内涵。它具有时间艺术与空间艺术,具象艺术与抽象艺术的综合特征。

在东汉以前,汉字主要还是以实用性为主,当然,艺术性的创造早就开始了,但是还不自觉、尚不独立,所以与一般的书写没有划分开来,都统称为“书”。魏晋六朝,尤其是唐朝以来,汉字书法日益独立,

开始正式被称为“书法”、“书道”或简称“书”。而优秀的、可以传世的作品则被称为“法书”，供后代作为习字的范本。

今天，我们把汉字的艺术性的书写叫做“书法”，而同样热衷于此的日本人则称之为“书道”。无论是叫做“书法”，还是“书道”，都说明这门艺术超出了简单线条，已经是个幽深无尽的文化世界。尤其是日本人“书道”的说法，似乎更能体现中国书法的深刻内涵。老子说：“道生一，一生二，二生三，三生万物……”，把“道”看成了整个宇宙的起点和终点，看成了玄妙无比、深刻无比的神秘力量。

汉字书法真的也是一种“道”，也有这种玄妙与深刻吗？

对书法的学习与体悟是分层次的。简单的笔画方面的学习，是根本接触不到上述的玄妙与深刻的。不过，如果能深入练习，并且深入体会汉字书法里面所隐含着的文化内涵，你的确可以体会到一种超乎笔画之外的玄妙。这种体会，已经超出了简单的书法，对观赏者的文化修养以及阅历，都有很高的要求。

2. 实用性与艺术性的完美结合

汉字书法的独特性还在于，它是实用性与艺术性的完美结合。

众所周知，很多门类的艺术都可以非

常不实用，甚至可以与大众生活毫不相关。比如说油画，我们很多人可以一辈子都不去接触它，不画油画、不看油画，但这并不影响我们的生活。又比如说钢琴，我们可以没见过它，更是用不着学会弹奏，这一点也不影响我们的衣食住行。可是，作为中国人，如果你一辈子不接触汉字，不写，也不读，那几乎是不可能的，至少会严重影响你的生活。而一旦接触汉字，不论你自觉还是不自觉，都会接触到书法，简单地说，就是：你的字好看不好看，别人看起来舒服不舒服，在最简单的意义上，这就已经是书法了。

书法是那样高深，甚至深不可测；同时，又是如此平易近人，这就是中国书法最大的魅力所在吧！

是的，在汉字的实用性书写与审美创造之间，并无鸿沟可言。在书法史上，有很多人因为抄写实用性的书籍或文章而得到大众的认可，成为了著名的书法家，也有一些著名书法家，专门抄写各类经卷。另外，在中国古代，专门的书法家毕竟只是极少数，他们不可能整天沉醉在纯粹审美的世界里，比如，最著名的颜真卿和柳公权，都是朝廷官员，他们的不少作品，都是为了工作而完成的。很多书法家日常生活中的信件、文稿之类，都是具有很高艺术成就的书法珍品。面对这些魅力长存的

珍品，我们无法看到实用性与审美性之间的区别，它们已经水乳交融、成为一体。

汉字是用来交流的，实用性是它的首要功能。不过，在使用汉字的过程中，人们总是自觉或者不自觉地考虑到一些审美因素，于是就越写越美观，写成了书法作品，甚至成为精品。当然了，能不能成为书法家，还得考虑天赋和其他条件，所以，成为书法家的毕竟总是少数。不过，只要长期关注自己的一笔一划，注意学习各种书帖，并且加强在中国传统文化方面的修养，就可以扎扎实实地提高自己的书法水平。而且，由于汉字在日常生活和工作中时时都要用到，所以，在书法方面的任何一点提高，都可以得到巩固，几乎不可能退步，这也是书法为大众所喜闻乐见的原因之一。正因为这样，所以，凡是能写汉字的人，都有可能成为书法家，书法家与“非书法家”之间并无断然界限。而且，只要是认识汉字的人都能或深或浅地欣赏书法艺术，从而实现了普及与提高、通俗与高雅的完美结合，为书法艺术提供了最扎实的群众基础，从而使书法艺术获得了长盛不衰的生命力。

汉字在产生之初，当然是以实用性为主的。不过，艺术性很快就得到了不自觉的重视，而且，两者相辅相成，才形成了现在的汉字书法。学术界一般认为，书法

艺术是与我国最早成熟的文字——甲骨文同步诞生的。这就是说，汉字书法已经有3500年以上的历史了。

当然，在甲骨文时期，写作者并没有自觉地考虑到艺术性。不过，即便如此，他们的作品仍然成为了后世不可企及的艺术珍品，其质朴无华、稚拙坚硬的形态，还有一些基本的形式美感，都并不弱于后代书法。

没有考虑到艺术性，却表现出了高超的艺术性，这恐怕是中国书法最为深不可测的地方。与之相反，有时候，考虑到了艺术性，却没有创作出具有艺术性的书法作品，这也是我们时常可以见到的。正因为以上这些现象的存在，所以，在中国，你很难判断一幅汉字是不是书法作品，也很难判定一个人是不是书法家。有很多时候，号称书法家的人并不是真的懂书法，他们装裱精美的作品可能与书法没有任何关系；而一个从事行政、教育、甚至农业劳动的人，随便写的一封信，倒是有可能是一幅出类拔萃的书法作品。关于这一点，我们既可以说得非常简单，也可以说得非常复杂，这是个可深可浅的话题。

简单地讲，真正的书法，要求作者有一定的天赋，要求他有一定的形式感、空间感，好在这一点，大部分人都具有，只是感觉的强弱不同而已；同时，也要求他

有一定的书法技巧方面的训练。

技巧的训练，以及自觉的审美意识，都是比较重要的。这方面的培养，可以使写作者“意在笔先”，主动地向历史上的优秀作品靠近，从而提高自己的水平。

其实，“意在笔先”也有两种形式：一种是非常清醒的、有意识地学习某个技巧、某种风格；还有一种，是无意识地在写作过程中暗暗起作用的审美心态。

许多书法大师，比如王羲之、苏东坡、米芾等人，都追求“无意为书”的境界，从而既能自然而然地表现出功力，又能流露出自己的性格与学养。这是一种非常高的境界，是很多书法家所梦寐以求的。到了这个层次，你既可以从整个中国传统文化的角度来看书法，也可以从书法的角度来解读整个中国传统文化。

总之，中国书法艺术是一种涉及社会文明多领域、多方位的高层次文化现象。

但是，这种高层次的文化现象，对大众来说，也是最普及的艺术。它是整个中华民族的爱好的，一种每个中国人从童年时代就培养起来的审美天性。在中国，凡是识字的人，都能或浅或深地欣赏书法艺术。在中国大地上，书法作品也无处不在。无论是书斋、楼阁、山水名胜、文化古迹，还是商场酒店、大街小巷、日常器皿，几乎任何地方都有书法存在。书法艺术，已

经融入了中华民族的日常生活和工作之中。对书法的了解，可以帮助我们了解自己以及自己的民族和文化；同样，对自己和自己所处的文化的研究，也可以帮助我们更为深入地了解书法艺术。

3. 汉字字体的千年流变

汉字在发展过程中，曾经有过多重形态，与之相应，汉字书法也分为以下形态：

(1) 甲骨文

先说说甲骨文的发现。甲骨文的发现颇有传奇色彩。清末光绪二十五年(1899)秋，山东福山人王懿荣在北京患了疟疾，医生给他开了一个药方，其中有一味常用的中药“龙骨”。王氏家人按药方去宣武门外菜市口一家百年老店购药。药买来之后，王懿荣打开药包，审查有无差错，突然发现“龙骨”上刻有刀痕，似篆非篆，大为惊讶。他是有名的金石学家，对古文字很有造诣。金石文化的敏感性使他感到这些刀痕肯定与古文字有关。于是，他把那家药店所有带有刀痕的“龙骨”都买了回来，悉心钻研，并告诉了来访的友人刘鄂。刘鄂以小说《老残游记》闻名于世，其实他是一位博学多才的奇人，精通数学、医学和金石学。他也认为“龙骨”刀痕带有文字的性质。王、刘两位的共识，使甲骨

文这一被湮没了3000多年的古老文字重见天日，举世瞩目。他俩也就被人们视做甲骨文的最早发现者。

经过认真的研究，甲骨文终于被世人所知。它是殷商时代的文字，那个时候，文字经常刻写在龟甲和兽骨上，用来祭祀和占卜。从甲骨文的内容及其卜问、刻辞的操作过程来看，甲骨文无疑是巫文化的载体，体现了当时人愚昧的一面。不过，从另外一个角度看，也可以说其中潜藏着预

>> 甲骨文

测、概率等文化机制的雏形。而从书法艺术的角度看，可以说，甲骨文已经具备了书法艺术的最初的基本因素。

甲骨文大多用单刀法刻划，刀和甲骨的质地都很坚硬，刻写起来，难以表现圆转的笔画，所以笔画线条比较单一，多呈直线和折线状，弧形线的弧度也较大，常带刀锋痕迹。这样，其笔画的视觉形象具有瘦硬、尖刻、刚劲、正直、匀称的特征。

甲骨文在字形方面，不是非常固定，这在很多时候是为了刻写的方便。在单字的安排上，有时候从左向右写，有时候从右向左写；有时候从上往下写，有时候从下往上写；合体字偏旁部首的方位也不固定，使字形结构异常多变。字形结构的多变，与笔画线条的单一，有机地在一个个方块形视觉空间中联成一体，形成了变与不变的视觉反差，蕴藏着书法艺术辩证法的最初的因子。

(2) 金文

从广义上讲，凡是铸刻在金属物品上的文字。上自殷周青铜器铭文，下至民国铜币上的文字，都可以称作金文。但传统文化中的金文概念，是指秦汉以前的青铜器铭文。迄今为止，我国已经发现有铭文的青铜器大约7000~8000件，其中殷周青铜器达6000~7000件，是金文研究的主体；字量总数不少于甲骨文，不同的单字