

艺术理论专业与中国画专业学生辅导读物

中国古代书法理论解读

乔志强 / 编著

（经典版）

【精选名篇 严谨注释 流畅译文 多样导文】

中国古代书法理论浩如烟海，本书精选由汉代至清代论书名篇中最能体现书法精髓的300余选段逐一归类、翻译、注释和导读，尽可能贴合当代人的阅读习惯，改变书法理论给人难以理解的印象，使广大书法艺术爱好者、高校师生能将中国历代重点书论一手掌握，提升书画审美能力。

上海人民美術出版社

中国古代书法理论解读

乔志强 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代书法理论解读(经典版)/乔志强编著. —
上海:上海人民美术出版社,2016.6
ISBN 978-7-5322-9879-2

I. ①中… II. ①乔… III. ①汉字—书法理论—研
究—中国—古代 IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第072122号

中国古代书法理论解读(经典版)

编 著:乔志强

责任编辑:潘 毅

装帧设计:屈艳军

技术编辑:朱跃良

出版发行:上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编:200040 电话:021-54044520

网 址:www.shrmms.com

印 刷:上海中华商务联合印刷有限公司

开 本:787×1092 1/16 17.75印张

版 次:2016年6月第1版

印 次:2016年6月第1次

书 号:ISBN 978-7-5322-9879-2

定 价:45.00元

目录

第一章 书法本质论

001

导言 002

一、囊括万殊，裁成一相：自然论 /4

(传) 东汉·蔡邕《九势》/4

(传) 东汉·蔡邕《笔论》/4

(传) 东晋·王羲之《记白云先生书诀》/5

唐·张怀瓘《六体书论》/6

元·杜本《论书》/7

清·翁方纲《题徐天池水墨写生卷》/7

清·龚贤《乙辉编》/8

清·康有为《广艺舟双楫》/8

唐·韩愈《送高闲上人序》/13

宋·欧阳修《试笔·学书为乐》/15

宋·欧阳修《笔说·学书静中至乐说》/15

宋·苏轼《东坡题跋》/16

宋·陆游《放翁题跋》/17

元·陈绎曾《翰林要诀》/18

元·盛照明《法书考》/18

清·周星莲《临池管见》/19

清·周星莲《临池管见》/19

二、达其情性，形其哀乐：心性论 /9

东汉·赵壹《非草书》/9

(传) 东汉·蔡邕《笔论》/10

唐·孙过庭《书谱》/10

唐·张怀瓘《书议》/11

唐·张怀瓘《文字论》/12

唐·张怀瓘《书断·序》/12

三、同流天地，翼卫教经：地位论 /20

明·项穆《书法雅言·书统》/20

明·项穆《书法雅言·神化》/21

明·李日华《竹懒书论》/22

清·康有为《广艺舟双楫》/24

清·康有为《广艺舟双楫》/25

一、书如其人，立品为先：人品论 /30

西汉·扬雄《法言·问神》/30

后晋·刘昫等《旧唐书》/31

宋·欧阳修《笔说·世人作肥字说》/31

宋·苏轼《跋钱君倚书遗教经》/33

宋·苏轼《题鲁公帖》/34

宋·朱长文《续书断》/35

宋·朱长文《续书断》/36

宋·佚名《宣和书谱》/37

元·郝经《移诸生论书法书》/37

明·项穆《书法雅言·书统》/38

清·傅山《霜红龕集》/40

清·吴德旋《初月楼论书随笔》/42

清·刘熙载《艺概·书概》/42

清·松年《颐园论画》/43

清·朱和羹《临池心解》/44

二、学识修养，先文后墨：学养论 /45

唐·张怀瓘《书议》/45

宋·苏轼《酬柳氏二外甥求笔迹》/46

宋·黄庭坚《跋东坡书远景楼赋后》/46

宋·黄庭坚《书缙卷后》/47

宋·黄庭坚《跋周子发帖》/47

宋·佚名《宣和书谱》/48

元·郝经《叙书》/49

明·董其昌《画禅室随笔》/49

清·何绍基《题蓬樵癸丑画册》/50

清·张式《画谭》/50

清·苏惇元《论书浅语》/50

清·李瑞清《玉梅花庵书断》/51

三、资学兼长，神融笔畅：天资与功力论 /51

（传）东晋·卫铄《笔阵图》/53

东汉·赵壹《非草书》/54

（传）东汉·三国 钟繇（见《书苑精华》）/55

唐·李世民《论书》/55

唐·孙过庭《书谱》/56

唐·孙过庭《书谱》/57

唐·徐浩《论书》/58

宋·苏轼《题二王书》/58

宋·黄庭坚《山谷题跋》/60

元·虞集《道园学古录》/61

明·解缙《春雨杂述》/61

明·项穆《书法雅言》/63

清·宋曹《书法约言》/64

清·朱履贞《书学捷要》/65

清·钱泳《书学》/66

清·杨守敬《学书述言》/66

一、乖合之际，优劣互差：创作条件论 /71

(传) 东汉·蔡邕《笔论》/71

(传) 东晋·王羲之《题卫夫人〈笔阵图〉后》/71

唐·李世民《笔法诀》/72

唐·孙过庭《书谱》/73

明·费瀛《大长书语》/74

二、用笔千古不易：执笔与运笔 /76

(一) 执笔论 /76

(传) 东晋·卫夫人《笔阵图》/76

(传) 东晋·卫夫人《笔阵图》/76

唐·虞世南《笔髓论》/77

唐·张怀瓘《六体书论》/78

唐·韩方明《授笔要说》/78

宋·苏轼《论书》/79

宋·黄庭坚《论书》/79

明·丰坊《童学书程》/80

明·赵宦光《寒山帚谈》/80

清·宋曹《书法约言》/81

清·宋曹《书法约言》/82

清·杨宾《大瓢偶笔》/82

清·梁巘《评书帖》/83

清·朱履贞《书学捷要》/84

清·康有为《广艺舟双楫》/84

(二) 用笔论 /85

(传) 东汉·蔡邕《九势》/85

(传) 东晋·王羲之《书论》/86

唐·欧阳询《用笔论》/87

唐·虞世南《笔髓论》/88

唐·孙过庭《书谱》/88

唐·张怀瓘《玉堂禁经》/89

(传) 唐·颜真卿《述张长史笔法十二意》/91

宋·黄庭坚《论书》/92

南宋·姜夔《续书谱》/93

南宋·姜夔《续书谱》/95

南宋·姜夔《续书谱》/95

元·赵孟頫《兰亭十三跋》/95

明·董其昌《画禅室随笔》/96

明·董其昌《画禅室随笔》/97

明·赵宦光《寒山帚谈》/97

明·倪苏门《书法论》/98

清·笪重光《书筏》/99

清·王澐《论书剩语》/100

清·吴德旋《初月楼论书随笔》/102

清·包世臣《艺舟双楫》/102

清·朱和羹《临池心解》/103

清·朱和羹《临池心解》/104

清·刘熙载《艺概·书概》/104

清·刘熙载《艺概·书概》/105

清·周星莲《临池管见》/106

清·周星莲《临池管见》/107

清·康有为《广艺舟双楫》/108

三、齐中求变，辩证安排：结体与章法 /109

(传)东汉·蔡邕《九势》/109

(传)东晋·王羲之《笔势论十二章》/110

(传)东晋·王羲之《笔势论十二章》/110

隋·释智果《心成颂》/113

唐·欧阳询《八诀》/114

唐·孙过庭《书谱》/115

唐·孙过庭《书谱》/116

(传)唐·颜真卿《述张长史笔法十二意》/116

宋·米芾《海岳名言》/117

南宋·姜夔《续书谱》/118

南宋·姜夔《续书谱》/119

南宋·姜夔《续书谱》/119

明·解缙《春雨杂述》/120

明·赵宦光《寒山帚谈》/121

明·赵宦光《寒山帚谈》/122

明·董其昌《画禅室随笔》/123

明·董其昌《画禅室随笔》/123

明·董其昌《画禅室随笔》/124

清·宋曹《书法约言》/124

清·冯班《钝吟书要》/125

清·徐用锡《字学札记》/126

清·笪重光《书筏》/126

清·王澐《论书剩语》/127

清·蒋和《学书杂论》/128

清·刘熙载《艺概·书概》/129

清·刘熙载《艺概·书概》/129

清·刘熙载《艺概·书概》/130

清·包世臣《艺舟双楫》/130

清·朱和羹《临池心解》/131

清·姚孟起《字学忆参》/131

四、浓欲其活，淡欲其华：墨法论 /132

唐·欧阳询《八诀》/132

唐·孙过庭《书谱》/132

南宋·姜夔《续书谱》/133

元·陈绎曾《翰林要诀》/134

明·董其昌《画禅室随笔》/135

明·赵宦光《寒山帚谈》/135

明·屠隆《纸笔墨砚笺》/136

清·笪重光《评书帖》/136

清·笪重光《书筏》/136

清·王澐《论书剩语》/137

清·包世臣《艺舟双楫》/138

清·周星莲《临池管见》/138

清·康有为《广艺舟双楫》/140

一、神采为上，形质次之：神采论 /146

- 南朝·齐·王僧虔《笔意赞》/146
 唐·虞世南《笔髓论》/147
 唐·李世民《指意》/148
 唐·张怀瓘《文字论》/148
 唐·张怀瓘《书议》/149
 宋·蔡襄《宋端明学士蔡忠惠公文集》/149
 宋·王安石《王临川集》/150
 宋·沈括《梦溪笔谈》/150
 宋·苏轼《东坡集》/151
 宋·黄庭坚《论书》/151
 南宋·姜夔《续书谱》/152
 元·盛熙明《法书考》/152
 明·祝允明《论书帖》/153
 明·费瀛《大长书语》/154
 明·项穆《书法雅言》/156
 明·项穆《书法雅言》/156
 明·董其昌《画禅室随笔》/157
 明·汤临初《书指》/157
 清·傅山《霜红龕集·杂记》/158
 清·宋曹《书法约言》/159
 清·王澐《论书剩语》/159
 清·蒋和《书学正宗》/160

清·刘熙载《艺概·书概》/160

清·朱和羹《临池心解》/161

二、气韵既已高矣，生动不得不至：气韵论 /162

- 宋·佚名《宣和书谱》/162
 宋·黄庭坚《题绎本法帖》/163
 宋·黄庭坚《跋东坡〈蔡中道中和子由雪诗〉》/163
 明·杨慎《墨池琐录》/164
 清·傅山《霜红龕集·杂记》/164
 清·髡残《题山水册页》/165
 清·梁同书《频罗庵论书》/165
 清·沈宗骞《笔法论》/166
 清·于令澍《方石书画》/166
 清·何绍基《东洲草堂书论钞》/167
 清·刘熙载《艺概·书概》/168

三、骨丰肉润，入妙通灵：骨力论 /169

- (传)东晋·卫夫人《笔阵图》/169
 (传)东晋·王羲之《书论》/169
 南朝·齐·王僧虔《笔意赞》/170

南朝·梁·袁昂《古今书评》/170

南朝·梁·萧衍《答陶隐居论书》/171

唐·欧阳询《传授诀》/171

唐·孙过庭《书谱》/171

唐·孙过庭《书谱》/172

唐·徐浩《论书》/172

唐·张怀瓘《书断·妙品》/173

唐·张怀瓘《书断·能品》/173

(传)唐·颜真卿《张长史笔法十二意》/174

宋·黄庭坚《论书》/174

宋·米芾《海岳名言》/174

南宋·赵孟坚《论书法》/175

元·赵孟頫《题东坡书醉翁亭记》/175

明·解缙《春雨杂述》/176

明·项穆《书法雅言》/177

明·赵宦光《寒山帚谈》/178

明·赵宦光《寒山帚谈》/179

明·丰坊《书诀》/179

明·汤临初《书指》/180

清·宋曹《书法约言》/180

清·笪重光《书筏》/181

清·朱履贞《书学捷要》/182

清·包世臣《艺舟双楫》/182

清·刘熙载《艺概·书概》/183

清·刘熙载《艺概·书概》/183

清·朱和羹《临池心解》/184

清·康有为《广艺舟双楫》/185

四、神妙能逸佳：格调论 /185

唐·张怀瓘《书断》/185

宋·朱长文《续书断》/186

明·赵宦光《寒山帚谈》/187

明·赵宦光《寒山帚谈》/188

明·赵宦光《寒山帚谈》/188

清·包世臣《艺舟双楫》/189

五、南丽北雄：南北论 /190

南宋·赵孟坚《论书法》/190

清·冯班《钝吟书要》/191

清·阮元《南北书派论》/192

清·阮元《南北书派论》/193

清·刘熙载《艺概·书概》/195

清·刘熙载《艺概·书概》/196

清·刘熙载《艺概·书概》/198

清·康有为《广艺舟双楫》/199

一、钟、张、二王 /204

(传)东晋·王羲之《自论书》/204

南朝·宋·羊欣《采古来能书人名》/204

南朝·宋·羊欣《采古来能书人名》/206

南朝·宋·羊欣《采古来能书人名》/207

南朝·宋·虞稣《论书表》/208

南朝·梁·袁昂《古今书评》/209

南朝·梁·萧衍《古今书人优劣评》/210

南朝·梁·庾肩吾《书品》/210

唐·李世民《王羲之传论》/211

唐·孙过庭《书谱》/213

唐·张怀瓘《书断》/213

唐·张怀瓘《书断》/214

唐·张怀瓘《书议》/214

唐·张怀瓘《书议》/214

宋·黄庭坚《山谷论书》/215

清·包世臣《艺舟双楫》/216

清·刘熙载《艺概·书概》/216

清·康有为《广艺舟双楫》/217

宋·宋祁、欧阳修等《新唐书·欧阳询传》/219

元·赵孟頫《松雪斋集》/219

虞世南 /220

唐·张怀瓘《书断》/220

宋·黄庭坚《山谷题跋》/221

明·王世贞《弇州山人续稿》/221

清·刘熙载《艺概·书概》/222

褚遂良 /222

唐·张怀瓘《书断》/222

唐·李嗣真《书后品》/223

宋·苏轼《题唐六家书后》/224

清·刘熙载《艺概·书概》/224

张旭 /224

唐·李颀《赠张旭》/224

宋·蔡襄《论书》/225

宋·苏轼《东坡题跋》/226

宋·黄伯思《东观余论》/227

宋·佚名《宣和书谱》/227

怀素 /228

唐·李白《草书歌行》/228

宋·黄庭坚《山谷题跋》/228

宋·苏轼《东坡集》/229

宋·黄庭坚《山谷题跋》/229

二、唐代诸名家 /218

欧阳询 /218

唐·张怀瓘《书断》/218

宋·米芾《海岳名言》/230

清·王澐《论书剩语》/230

颜真卿 /230

宋·苏轼《论书》/230

宋·朱长文《续书断》/231

宋·黄庭坚《山谷题跋》/232

宋·米芾《海岳名言》/232

宋·米芾《宝章待访录》/233

明·董其昌《容台集·论书》/233

明·董其昌《画禅室随笔》/234

明·赵宦光《金石林绪论》/235

清·冯班《钝吟书要》/236

清·刘熙载《艺概·书概》/236

清·康有为《广艺舟双楫》/238

柳公权 /238

宋·朱长文《续书断》/238

宋·米芾《海岳名言》/239

明·董其昌《画禅室随笔》/239

清·刘熙载《艺概·书概》/240

三、宋四家论 /240

蔡襄 /240

宋·欧阳修《欧阳文忠公文集》/241

宋·苏轼《东坡题跋》/241

宋·黄庭坚《山谷论书》/242

明·莫云卿《评书》/242

清·冯班《钝吟书要》/243

清·张丑《清河书画舫》/243

清·蒋和《蒋氏游艺秘录》/243

苏轼 /244

宋·黄庭坚《山谷论书》/244

宋·黄庭坚《山谷论书》/245

宋·黄庭坚《山谷论书》/245

明·董其昌《跋苏轼〈赤壁赋〉后》/246

清·徐用锡《字学札记》/246

黄庭坚 /246

宋·黄庭坚《山谷题跋》/246

宋·李之仪《姑溪居士论书》/247

明·沈周《石田杂记》/247

明·李日华《竹懒论书》/248

清·王澐《虚舟题跋》/249

清·梁燾《评书帖》/249

清·吴德旋《初月楼论书随笔》/250

清·康有为《广艺舟双楫》/250

米芾 /251

宋·米芾《海岳名言》/251

宋·米芾《海岳名言》/252

宋·苏轼《东坡集》/252

南宋·赵构《翰墨志》/252

明·徐渭《评字》/253

明·莫云卿《评书》/254

明·董其昌《容台集·论书》/254

明·王铎《跋米芾吴江舟中诗卷》/256

清·梁燾《承晋斋积闻录》/256

清·王澐《翰墨指南》/256

清·刘熙载《艺概·书概》/257

四、赵、董论 /257

赵孟頫 /257

元·虞集《道园学古录》/257

明·解缙《春雨杂述》/258

明·何良俊《四友斋书论》/259

明·王世贞《艺苑卮言》/259

明·董其昌《容台集·论书》/260

明·项穆《书法雅言》/261

清·杨宾《大瓢偶笔》/261

清·冯班《钝吟书要》/262

清·傅山《霜红龕书论》/262

清·王澐《论书剩语》/263

董其昌 /264

明·董其昌《容台别集》/264

明·陈继儒《白石樵真稿》/265

清·陈奕喜《绿阴亭集》/265

清·朱彝尊《题董尚书墨迹》/266

清·康有为《广艺舟双楫》/267

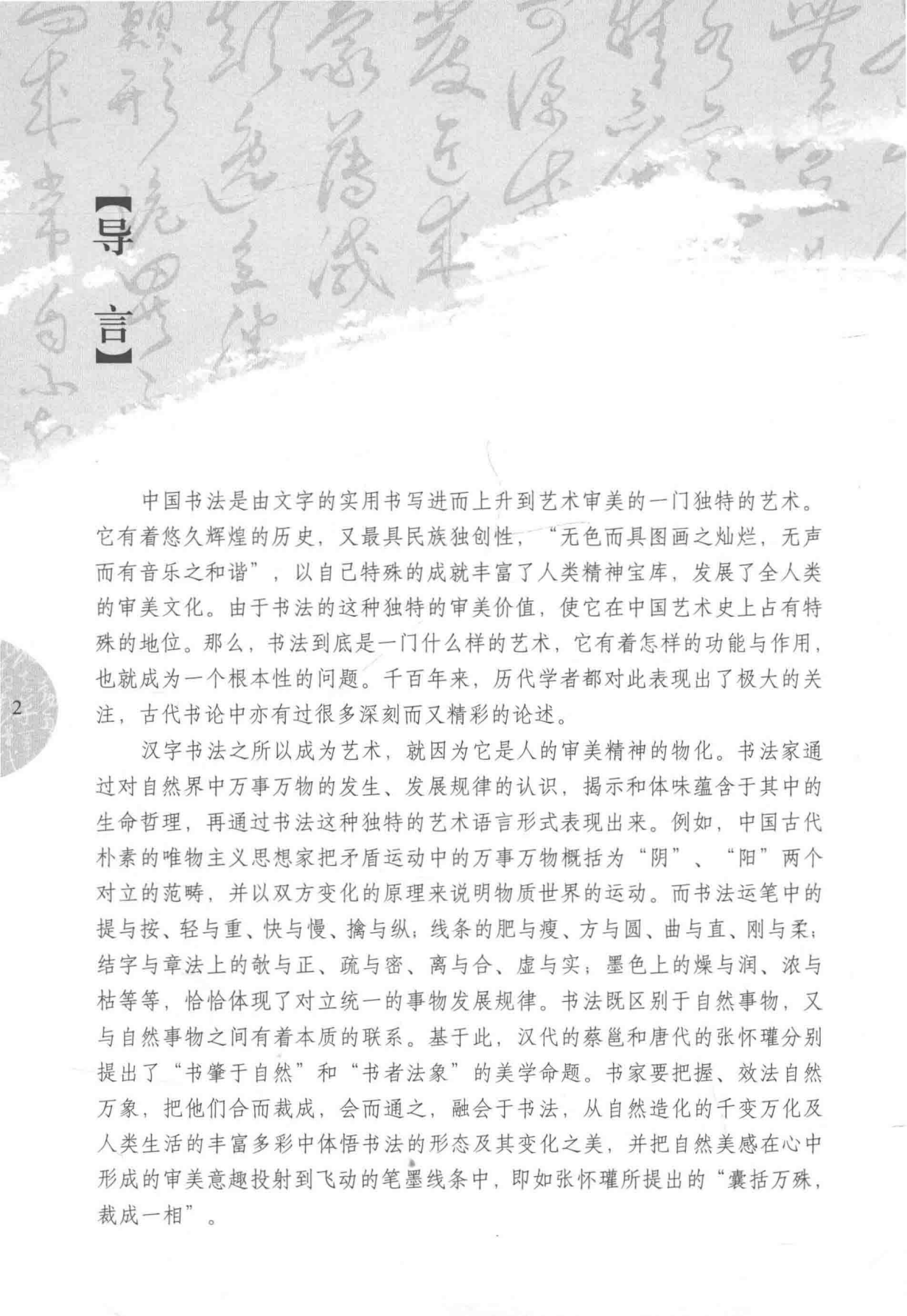
参考文献

268

后记

269

第一章
书法本质论

【导言】

中国书法是由文字的实用书写进而上升到艺术审美的一门独特的艺术。它有着悠久辉煌的历史，又最具民族独创性，“无色而具图画之灿烂，无声而有音乐之和谐”，以自己特殊的成就丰富了人类精神宝库，发展了全人类的审美文化。由于书法的这种独特的审美价值，使它在中国艺术史上占有特殊的地位。那么，书法到底是一门什么样的艺术，它有着怎样的功能与作用，也就成为一个根本性的问题。千百年来，历代学者都对此表现出了极大的关注，古代书论中亦有过很多深刻而又精彩的论述。

汉字书法之所以成为艺术，就因为它是人的审美精神的物化。书法家通过对自然界中万事万物的发生、发展规律的认识，揭示和体味蕴含于其中的生命哲理，再通过书法这种独特的艺术语言形式表现出来。例如，中国古代朴素的唯物主义思想家把矛盾运动中的万事万物概括为“阴”、“阳”两个对立的范畴，并以双方变化的原理来说明物质世界的运动。而书法运笔中的提与按、轻与重、快与慢、擒与纵；线条的肥与瘦、方与圆、曲与直、刚与柔；结字与章法上的欹与正、疏与密、离与合、虚与实；墨色上的燥与润、浓与枯等等，恰恰体现了对立统一的事物发展规律。书法既区别于自然事物，又与自然事物之间有着本质的联系。基于此，汉代的蔡邕和唐代的张怀瓘分别提出了“书肇于自然”和“书者法象”的美学命题。书家要把握、效法自然万象，把他们合而裁成，会而通之，融会于书法，从自然造化的千变万化及人类生活的丰富多彩中体悟书法的形态及其变化之美，并把自然美感在心中形成的审美意趣投射到飞动的笔墨线条中，即如张怀瓘所提出的“囊括万殊，裁成一相”。

“书为心画”，书法又是一种心灵的艺术，即通过笔墨的流动变化来展现作者的情感心绪与品格修养。对于书法的这种遣情达意的抒情功能，古代书论中有较多论述。早在西汉时期，辞赋家扬雄就提出了“书，心画也”的观点，虽然扬雄所谓的“书”是相对“言”而说的，并非指一般意义上的书法，但却是第一次从理论上涉及到了书法与作者的思想情感、人品修养的关系。随后，东汉书法家蔡邕站在艺术的立场上，提出了“书者，散也”书法美学命题，进一步明确了书法的抒情功能。

唐人孙过庭在《书谱》中以“达其情性，形其哀乐”八字对书法的抒情功能作了精辟的概括，且他把“情”分“情性”与“哀乐”两种类型。关于“达其情性”，孙过庭《书谱》云：“虽学宗一家，而变成多体，莫不随其性欲，便以为姿：质直者则径挺不遒；刚佞者又倔强无润；矜敛者弊于拘束；脱易者失于规矩；温柔者伤于软缓；躁勇者过于剽迫；狐疑者溺于滞涩；迟重者终于蹇钝；轻琐者淬于俗吏。”指出了书法创作与作者的个性气质之间的联系。张怀瓘所指出的“文则数言乃成其意 书则一字一见其心”及清人刘熙载所谓“书者，如也，如其学，如其才，如其志，总之曰，如其人”，其义一也。伟大的书法作品是表现作者心灵情感的心电图，“形其哀乐”则明确地对书法创作的意境方面提出了更高的要求。

在对于书法的认识上，欧阳修提出了一个崭新的理论：学书为乐，学书消日。苏东坡认为书法可以自乐于一时，“聊寓其心，忘忧晚岁”。陆游甚至说见到好的书法作品，“方病不药而愈，方饥不食而饱”。他们都充分地认识到了书法的自娱和娱人的欣赏功能。

儒家的艺术功能观，率皆以“厚人伦、美教化”为根本。论绘画强调其“成教化，助人伦”的宣教功能，论书法也认为其绝非是无足轻重的小技，而是“翼卫教经”的重要工具，通过“正书法”可以“正人心”，“正人心”所以“闲圣道”，因而，“书之为功，同流天地”。这种思想，在项穆的《书法雅言》中有集中的体现。

一、囊括万殊，裁成一相：自然论

夫书肇于自然^①，自然既立，阴阳^②生焉；阴阳既生，形势^③出矣。

——（传）东汉·蔡邕《九势》

【注释】

① 肇于自然：肇，发端，初始。自然：指自然界、自然事物。

② 阴阳：指自然界万事万物内含的两大对立面。

③ 形势：指书法的形体和态势。

译文：

书法（文字）发端于自然，自然事物既然体现于书法中，那么就产生了阴阳两极；有了阴阳两极，书法的形体和态势也就出现了。

导文：

中国古代朴素的唯物主义思想家把矛盾运动中的万事万物概括为“阴”、“阳”两个对立的范畴，并以双方变化的原理来说明物质世界的运动。书法通过点画的组合而构成千变万化的图象，其中线条的粗细方圆，结字的平衡与欹侧，章法上的疏朗与茂密，墨色上的浓淡干湿都构成了事物对立统一的两极。蔡邕站在哲学的高度，指出了客观自然是书法的本源，在书法思想史上闪耀出动人的光彩。

为书之体^①，须入其形^②。若坐若行，若飞若动，若往若来，若卧若起，若愁若喜，若虫食木叶，若利剑长戈，若强弓硬矢，若水火，若云雾，若日月，纵横有可象者，方得谓之书矣。

——（传）东汉·蔡邕《笔论》

【注释】

① 体：法则，准则。

② 须入其形：即作书时必须清楚所要书写的书法形象。

译文：

书法创作的准则，是书写者心中必须清楚书法的形象。如入座如行走，如飞翔如运动，如往如来，如躺卧如直立，如忧愁如欢喜，像虫子食吃树叶，像锋利的宝剑长长的戟戈，像强力的弓箭，像水火，像云雾，像日月，一切点画都有物可象征的，才能称之为书法。

书之气^①，必达乎道，同混元^②之理。七宝^③齐贵，万古能名。阳气明则华壁立，阴气太则风神生。把笔抵锋^④，肇乎本性。

——（传）东晋·王羲之《记白云先生书诀》

【注释】

① 气：气象、气息。

② 混元：指天地元气，亦指天地。

③ 七宝：佛教名词，泛指世间珍宝。

④ 把笔抵锋：指执笔法和用笔法，借指书法。

译文：

书法的气象、气息，必须要符合“道”的原理，与“混元”的情状相同。“七宝”的宝贵品质都反映在书法中，书法才能够万世流芳。阴阳现象都能够鲜明地表现出来，书法的光彩、华丽就会随即呈现出来。书法及其方法，都是源自于人本性啊！

王羲之 《十七帖》局部

