

中国书法与绘画

盛昶砚谈

盛昶砚◎著

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

盛昶砚谈中国书法与绘画 / 盛昶砚著. —成都:

电子科技大学出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5647-3523-4

I. ①盛… II. ①盛… III. ①书画艺术—美术史—中

国 IV. ①J212.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 062778 号

盛昶砚谈中国书法与绘画

盛昶砚 著

出版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 谭炜麟

责任编辑: 谭炜麟

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 郫县犀浦印刷厂

成品尺寸: 185mm×260mm 印张 12.25 字数 264 千字

版 次: 2016 年 3 月第一版

印 次: 2016 年 3 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-3523-4

定 价: 58.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

思逸 神超 通古 鑒今

单国强题
己未年夏月

▲单国强题字、原故宫博物院字画部主任、文化部优秀专家

崇尚 真善 美

张宁题

己未年

北京张宁书

▲中国文物学会收藏鉴定委员会主任原首都博物馆常务副馆长张宁题字

◀启功题字，原国家文物
鉴定委员会主任

慧眼識真
德品兼尚

盛祖硯先生經正
辛巳年夏月 启功

▶单国霖题字，国家文物鉴
定委员会委员、原上海博
物馆字画部主任

德品雙兼
慧眼識真

盛祖硯先生經改

乙未年中秋單國霖書

自序

经过近一年的整理，书至今日写序，初已定稿，如释重负，紧绷的心顿时感觉轻松了许多。在此感谢单国强与张宁二位老师在百忙之中抽空与我写书名和前序，并对书中内容提出宝贵意见。并在此感谢诸多同仁给我的指导意见，让我受益匪浅。忆我自研习书画至今已有近二十余年，初学书画有幸问业启功先生门下，后得费新我，殷康二位老师谆谆教导使我在书画功力有了一定基础，后进入文博鉴定书画以后有得徐邦达老先生亲自指正又在日后工作中得到单国强单国霖南北二单当今字画鉴定界德高望重老先生进行交流以及指导。在此对二位表示衷心的感谢。由于在整理书稿中有不断的学术交流以及研讨鉴定会。不免有些仓促，有很多不尽人意之处，望广大读者藏友给予指正以及包涵，多向我提出宝贵意见。

盛昶砚书于北京

2016年元月16日

中国书法与绘画前序

有道是“士别三日当刮目相看”，孰料想此事就应验在我的眼前。这话说起来话长：一年前我的文物界好友盛君昶砚向我透露，他拟撰写一部有关中国书画的书。我当时似未作过多反应，只是听听而已。其潜在的意识是，我从事文博事业多年，深知在古陶瓷、青铜器、玉石器等几大文物类中，相对而言，书画研究难度是最大的。因为它涉及的文化层面较多。且不说其历史悠久，内容丰富，形式多样，历朝历代，名家名品繁多，流派纷呈，风格万千，真赝混杂，即附着其上的诗文、题跋、印玺等，其识别解读就需要相当深厚的文史知识。

而且题跋、印文，又往往真草行隶篆书体兼而有之，又因人而异，各不相属，识读起来，就颇费功夫，而要通览鉴评历代书画，谈何容易！此事过后，随着时间的推移，这事与我似已渐行渐远，熟料乙未年刚过，丙申猴年新春之际，洋洋十余万言的《中国书法与绘画》书稿，就从遥远的南国广州寄来，并请我审定书稿并为之写序。这使我既感到惊讶，又为朋友的新作即将问世而高兴。众所周知，中国是世界文明古国之一，历史悠久，文化丰富而灿烂。

在传承有序的历代文化宝库中，其书画作品为世人注目。何以如此？一个很重要的原因是，它具有独特的民族艺术形式与风格，它是中华民族历史的见证，民族文化的瑰宝，对其审视、解读、欣赏、品味，可以见证中华民族的聪慧与才华，同时还能从中体味到它不同凡俗的艺术品位与价值，令人心旷神怡。中国书画，由于它使用的基本工具是毛笔、纸张、油墨、色料等，故其作品，特别追求笔墨、气韵、意境、格调等。非深入了解作者创作背景、意趣实难体会其弦外之音。西方亦有文字，但很难形成书法艺术，他们的文字书写只是书写技术，而中国的书法则是“情动形言取会风骚之意，阴舒阳惨本乎天地之心”的艺术。西方的绘画，以油画为宗，书乃书，画乃画，书画之间互不相属，难以形成如中国的书画一样，往往集诗书画印于一体，形成一种独特的综合艺术，各臻其妙、相得益彰，可谓仅此一家，独领风骚。

正由于中国书画有如此博大精深的艺术效果，历朝历代关于中国书画的研究、收藏、品鉴等著作也相当可观。但不管从哪个角度讲，首先了解中国书画的起始、发展演变轨迹，各个时代书画作品的时代风格、流派以及名品名家，并分析判断其传承发展的规律与特点，从而界定其历史文化地位，乃是最为紧要的基本功。盛君昶砚，多

年来一直从事文物的鉴赏、收藏与研究，尤其对中国书画，更是情有独钟，有时兴趣所至，还每每挥毫作书，龙飞凤舞，其草书还颇有几分功底。他特意首选撰写《中国书法与绘画》一书，我很能理解他的初衷。

《中国书法与绘画》，分上下两卷。上卷重点讲书法，下卷重点讲绘画。其内容涉及书画起源、演变、发展历程等诸多方面。书中对书画起源的考据，历程演变的梳理，名家名品的鉴赏，风格流派形成的社会原因等等，都作了较比详实介绍与评述，旁征博引，图文并茂，读后令人赏心悦目。该书稿，虽以史为序，重在解析中国书画的发展历程，但同时，对相关的书画知识也多有涉猎，如古代书画鉴定与鉴赏、绘画收藏知识、书画装裱等，通观全书，言之有据，论述得当，内容丰富而详实，实为一部值得称赞的力作。尤其值得一提的是，盛君昶砚能在职业实践中，勤学好问，孜孜不倦，全凭个人的努力与追求，能撰写出如此分量的书稿，真是太不容易和难能可贵了。相信广大读者阅览之后，定会能从中受到启迪，获得裨益。

中国文物学会收藏鉴定委员会主任 张宁
原首都博物馆常务副馆长

2016年2月23日于北京寓所

目 录

第一章 中国书法传千古 历代文明颂辉煌	1
第一节 书法起源, 演变历史及书法基本含义	3
一、书法 - 起源	3
二、书法 - 演变历史	4
三、书法 - 基本含义	7
第二节 书法发展历程及其代表	10
一、书法 - 发展历程	10
第三节 书法审美价值体现和鉴定, 鉴赏	82
一、书法 - 审美价值体现	82
二、书法鉴定	83
第四节 书法装裱, 工艺, 揭裱	89
一、书画装裱	89
二、装裱工艺	93
三、书画揭裱	94
第五节 书法保养及重要意义	95
一、书画保养	95
二、书法 - 重要意义	95
第二章 造斧神功涂佳话, 绘画细琢显神彩	97
第一节 中国绘画历史及其代表	99
一、中国绘画历史	99
二、百家争鸣	100
三、战国绘画	106
四、隋唐绘画	112
五、五代绘画	122

六、宋代绘画	124
七、元代绘画	128
八、明代绘画	135
九、清代绘画	144
十、海派绘画	156
十一、岭南画派	163
第二节 绘画的类型	165
一、绘画 - 绘画类型	165
第三节 近现代部分名家绘画风格	176
第四节 古代绘画鉴定与鉴赏	179
一、古代绘画鉴定与鉴赏	179
二、绘画 - 收藏知识	182
第五节 绘画艺术欣赏	183
一、绘画艺术的语言	183
二、油画与国画	184
三、绘画艺术欣赏方法	184
后 序	185

第一章 中国书法传千古，历代文明颂辉煌

书法是世界上文字表现的艺术形式，包括汉字书法、蒙古文书法、阿拉伯书法和英文书法等。其中“中国书法”，是中国汉字特有的一种传统艺术。

从广义讲，书法是指文字符号的书写法则。换言之，书法是指按照文字特点及其涵义，以其书体笔法、结构和章法书写，使之成为富有美感的艺术作品。

汉字书法为汉族独创的表现艺术，被誉为：无言的诗，无行的舞；无图的画，无声的乐。

第一节 书法起源，演变历史及书法基本含义

一、书法 - 起源

中国的书法艺术开始于汉字的产生阶段，“声不能传于异地，留于异时，于是乎文字生。文字者，所以为意与声之迹。”（语出《书林藻鉴》，马宗霍辑）因此，产生了文字。书法艺术的第一批作品不是文字，而是一些刻画符号——象形文字或图画文字。

汉字的刻画符号，首先出现在陶器上。最初的刻画符号只表示一个大概的混沌的概念，没有确切的含义。

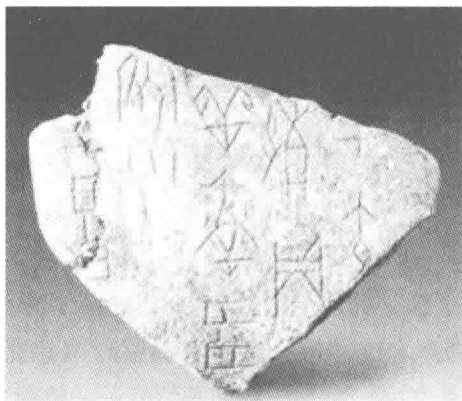
距今八千多年前，黄河流域出现了磁山、裴李岗文化，在裴李岗出土的手制陶瓷上，有较多的类文字符号，这种符号，是先民们的交际功能、记事功能与图案装饰功能的混沌结合，这些虽非现人能识别的汉字，但确是汉字的雏形。

紧接着距今约六千年前的仰韶文化的半坡遗址，出土了有一些类似文字的简单刻画的彩陶。这些符号已区别于花纹图案，把汉文字的发展又向前推进了一步。这可以说是中国文字的起源。

仰韶文化彩陶

接着有二里头文化和二里岗文化。二里头文化考古发掘中发现有刻画记号的陶片，其记号共有二十四种，有的类似殷墟甲骨文字，都是单个独立的字。二里岗文化已发现有文字制度。这里曾发现过三个有字的骨头，两件各一个字，一件十个字，似为练习刻字而刻。这使得文明向前又迈进了一大步。

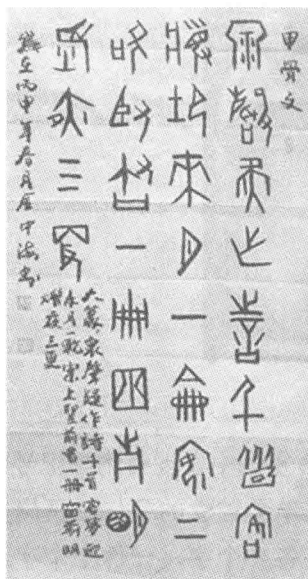
二里岗文化出土文字陶片

原始文字的起源，是一种模仿的本能，用于形象某个具体事物。它尽管简单而又混沌，但它已经具备了一定的审美情趣。这种简单的文字因此可以称之为史前的书法。

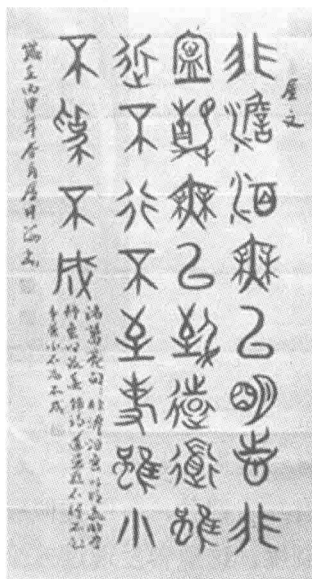
二、书法—演变历史

书法的演变一般是指书法字体的演变。

中国书法历史悠久，书体沿革流变，书法艺术异采迷人。从甲骨文、金文演变而为大篆、小篆、隶书，至东汉、魏、晋的燕书、草书、楷书、行书诸体，书法一直散发着独特的艺术魅力。

甲骨文

金文

大篆

小篆

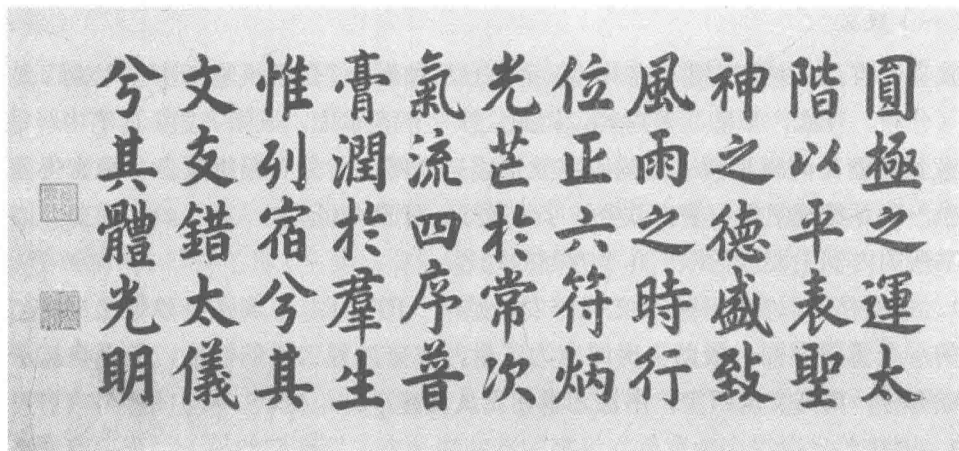
隶书

燕书

草书

楷书

行书

从象形文字到甲骨文，商周、春秋还有汉代的简帛朱墨手迹，唐楷的法度，宋人尚意，元明尚态，清代的碑帖之争等书法演进。

三、书法 - 基本含义

从表面字义理解，书法指书写的法度。生活中，书法一词另具备以下含义。第一，某幅书写作品的代称或者所有书写作品的统称；第二，一种艺术类别，一般指书写汉字的艺术。康有为在《广艺舟双楫》中说：“唐言结构，宋尚意趣”，由此可知唐代书法的法度追求最高、最严谨，唐代书法成就也是书法史上最顶峰的。

书法是中国特有的一种传统艺术。中国汉字是劳动人民创造的，开始以图画记事，经过几千年的发展，演变成了当今的文字，又因祖先发明了用毛笔书写，便产生了书法，古往今来，均以毛笔书写汉字为主，至于其他书写形式，如硬笔、指书等，其书写规律与毛笔字相比，并非迥然不同，而是基本相通。

（一）狭义

狭义而言，书法是指用毛笔书写汉字的方法和规律。包括执笔、运笔、点画、结构、布局（分布、行次、章法）等内容。例如，执笔指实掌虚，五指齐力；运笔中锋铺毫；点画意到笔随，润峭相同；结构以字立形，相安呼应；分布错综复杂，疏密得宜，虚实相生，全章贯气；款识字古款今，字大款小，宁高勿低等。

书法的内涵主要包括以下几个方面的内容：

1. 书法是指以文房四宝为工具抒发情感的一门艺术。工具的特殊性是书法艺术特殊性的一个重要方面。借助文房四宝为工具，充分体现工具的性能，是书法技法的重要组成部分。离开文房四宝，书法艺术便无从谈起。

2. 书法艺术以汉字为载体。汉字的特殊性是书法特殊性的另一个重要方面。中国书法离不开汉字，汉字点画的形态、偏旁的搭配都是书写者较为关注的内容。与其他拼音文字不同，汉字是形、音、义的结合体，形式意味很强。

古人所谓“六书”，是指象形、指事、会意、形声、转注、假借六种有关汉字造字和用字的方法，它对汉字形体结构的分析极具指导意义。

3. 书法艺术的背景是中国传统文化。书法植根于中国传统文化土壤，传统文化是书法赖以生存、发展的背景。我们今天能够看到的汉代以来的书法理论，具有自己的系统性、完整性与条理性。与其他文艺理论一样，书法理论既包括书法本身的技法理论，又包含其美学理论，而在这些理论中又无不闪耀着中国古代文人的智慧光芒。比如关于书法中如何表现“神、气、骨、肉、血”等范畴的理论，关于笔法、字法、章法等技法的理论以及创作论、品评论等等，都是有着自身的体系的。

4. 书法艺术本体包括笔法、字法、构法、章法、墨法、笔势等内容。书法笔法是其技法的核心内容。笔法也称“用笔”，指运笔用锋的方法。字法，也称“结字”、“结构”，指字内点画的搭配、穿插、呼应、避就等等关系。章法，也称“布白”，指一幅字的整体布局，包括字间关系、行间关系的处理。墨法，是用墨之法，指墨的浓、淡、干、枯、湿的处理。

书法是中国特有的一种传统文化及艺术。它是汉字书写的一种法则。中国书法艺术已经逐渐被日本和韩国文化接受。

汉字，亦称中文字、中国字，是汉字文化圈广泛使用的一种文字，属于表意文字的词素音节文字，为上古时代的汉族人所发明创制并作改进，确切历史可追溯至约公元前1300年商朝的甲骨文。再由秦朝的小篆，发展至汉朝被取名为“汉字”，至唐代楷化为今日所用的手写字体标准——楷书。汉字是迄今为止连续使用时间最长的主要文字，也是上古时期各大文字体系中唯一传承至今的文字。中国历代皆以汉字为主要官方文字。