

普通高等教育「十三五」规划教材

书法鉴赏

曾成实 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

普通高等教育『十三五』规划教材

書法鑒賞

曾成实一著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

书法鉴赏/曾成实著. —长沙:中南大学出版社,2016.7
ISBN 978-7-5487-2248-9

I. 书... II. 曾... III. 汉字-书法-鉴赏-中国 IV. J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 161543 号

书法鉴赏

SHUFA JIANSANG

曾成实 著

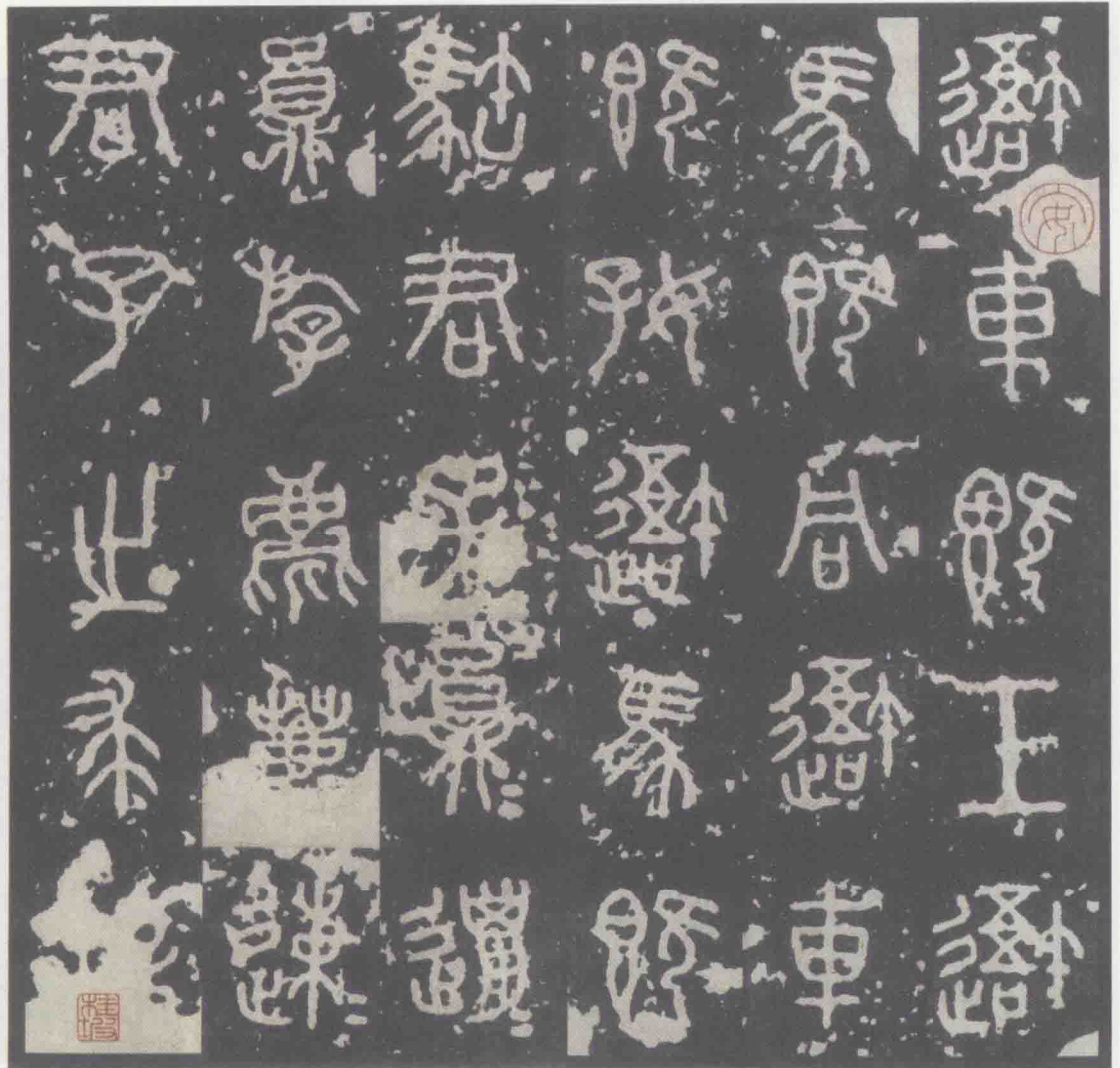
-
- 责任编辑 唐天赋
责任印制 易建国
出版发行 中南大学出版社
社址:长沙市麓山南路 邮编:410083
发行科电话:0731-88876770 传真:0731-88710482
印 装 湖南鑫成印刷有限公司
-

- 开 本 889×1194 1/16 印张 10.375 字数 195千字
版 次 2016年7月第1版 印次 2016年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5487-2248-9
定 价 55.00元
-

图书出现印装问题,请与经销商调换

千秋一笔书（代序）

宋王挥字仲潜本号房山本元正此楷可辨本本恹盡矣

我们的精神生活是像海德格尔所说的“诗意的栖居”，还是如萨特所言“纵情于虚无”？

让我们先来看看下面的几组镜头。

镜头一：2015年9月，北京故宫武英殿——“庙堂之上”。“石渠宝笈特展”无疑是书画爱好者的“饕餮盛宴”，《兰亭集序》《清明上河图》等近300幅稀世珍宝一展芳容，来了次国宝总动员。人们排着长龙，心情迫切而又激动，去完成一次艺术鉴赏的“朝圣之旅”（附图1）。

附图1 故宫武英殿

我国的北京故宫博物院与英国大英博物馆、法国卢浮宫、美国大都会、俄罗斯艾尔米塔什，是世界上最著名的五大博物馆。巧合的是，他们分别来自联合国五个常任理事国。

故宫珍藏有53000幅绘画、75000件书法，但只有一个武英殿书画馆，因古建筑密闭性差，保持恒湿恒温困难，所以现在只能在秋季展出精品书画。故宫的一级文物，规定在展出后必须入柜休眠三年，能常年展出的只有0.5%，照这个速度需913年才能轮流展出一遍，是真正的“千年等一回”。

2015年的“石渠宝笈特展”，让以往一进故宫直走的游客，改为往西边跑，为的是能早睹国宝风采，网上戏称为“故宫跑”。

镜头二：2015年8月，湘南古镇高沙——“江湖之远”。“纪念抗战胜利七十周年书画展”亦在如火如荼地进行，“虎贲三军驻黔楚，雪峰一战定乾坤”（杏堂联语）。上至耄耋长者，下至莘莘学子，大家在一幅幅作品面前驻足流连，追忆一场场家国故园的血泪往事（附图2）。

附图2 曾传国行书对联

中国书法是世界上心仪者最多的艺术之一。雄伟壮丽的书写与文学的形式结合，让人怡情，让人激动，使更多的人拿起笔墨，放开嗓子，来讴歌伟大的民族。

镜头三：2015年5月，北京孔庙——往昔的“斯文之所”。诺贝尔文学奖得主莫言题写的“乾隆石经”匾额（附图3）因书写拙劣、题字错向和僭制龙匾，在网上引起轩然大波，众多学者认为这是中华文化式微的一个真实写照，徒让人感叹“人文日丧”！

附图3 莫言题字

“古之学者为己，今之学者为人。”为己者独立不迁，为人者随人作计。有些现代文人，“文”与“艺”两亏。文化退位，书写水平江河日下。这是整个民族文化断裂所带来的负面，也是我们当今必须面对的文化事实。

镜头四：2016年元月，日本东京——古时的“蛮夷之地”，3000多名书法爱好者随着鼓声同步挥毫，写下了对新年美好愿景的书作，精彩纷呈，场面壮观（附图4）。与此同时，国内的多家电视媒体纷纷举行声势浩大的跨年演唱会，小鲜肉伴小人鱼，轻歌曼舞，活色生香……

我们的生命，就由这些不同的色彩与场景的影像汇成——珍惜着、眷恋着、羞怯着、遗忘着，或烟云供养，或烟云过眼！

当下的时代与生活，有着岁月静

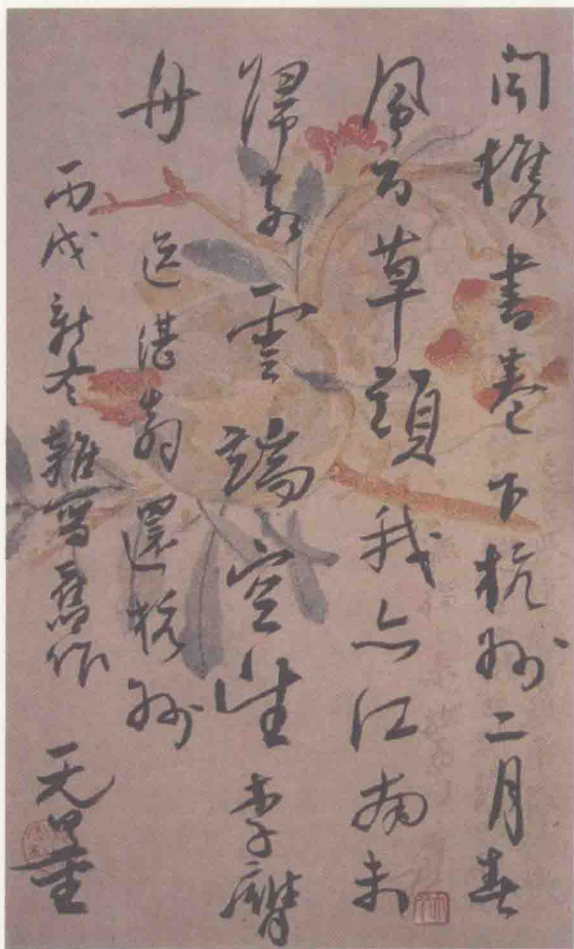

附图4 日本迎新年书法

日本一亿两千万人口，其中书法爱好者有一千万左右。在日本，书法不仅是一种养生文化，更是“国魂教育”的一部分，报考汉字测试的人比考托福的人还多。日本每年元旦举行的“开笔仪式”，已成为岛国风俗的一景。

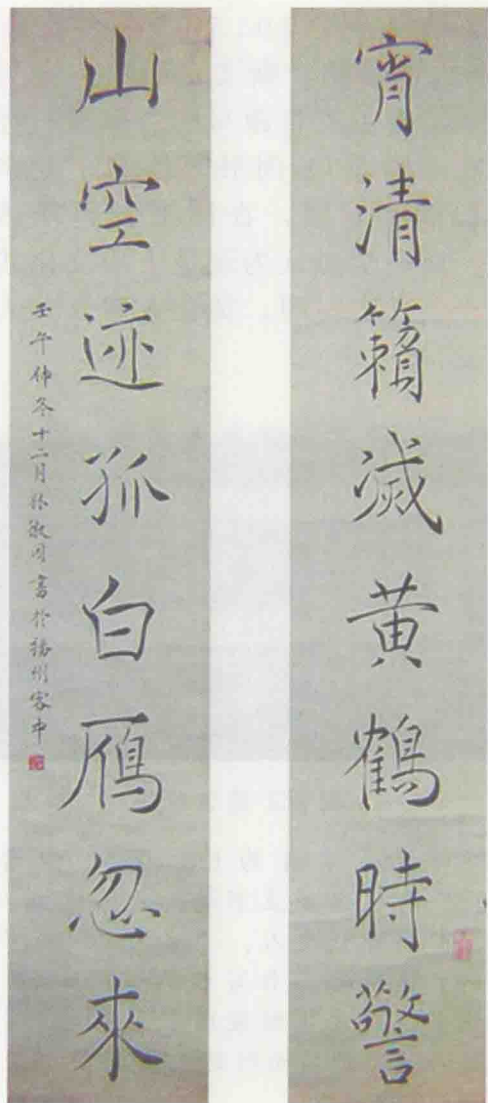
好、现世安稳的憧憬，也有着言行雷人、娱乐至死的乱象。这些精神雾霾，迷蒙了我们的双眸；加上心为形役，鉴赏缺位，我们已难辨雅俗妍媸。更少去关注窗外是否莺飞草长，是否榴花照眼，是否明月松涛，是否雪霁梅馥。这种对美的忘却，集体的失忆，几乎成了国人的痼疾（附图5）。因此，余秋雨痛写《笔墨祭》，陈丹青愤然于“二千年文脉已断”！

世界由来美丽，缺失的只是契意古今、会心千古的性灵。所以我们要回归经典，而且是诗意的回归。就书法艺术而言，我们不唯观其字，亦要赏其文，更要品其意，发思古之幽情。可以说很少有一种门类的艺术能像书法那样多姿多彩，那样深邃莫测。她虽是指腕的挥运，却是情愫的表达，亦是修为的安持，又是哲思的悟对，更是生命的律动。她直抵文化核心，成为艺中之艺（附图6）。

附图5 谢无量信笺

中国传统美学思想对书法美学的参照，主要有四种：儒家美学、道家美学、楚骚美学和佛禅美学。近代著名学者、诗人、书法家谢无量，受老庄思想的影响，他的字撷取晋韵，随性结体，妙契自然，因此被誉为归真返璞的“孩儿体”，在书坛独树一帜。而20世纪80年代末，《中国书法》杂志拟为其编一专辑，书协几位领导一致反对，说其字根本不行，最后编辑搬出了启功先生，才准许发表。正如吴冠中先生的感叹：现在是文盲少了，但美盲多了。

附图6 林徽因对联

看到“中国一代才女”（胡适语）的书法是不是要拜了？明明可以靠颜值，偏要拼才华。从落款可知，林徽因书写此联于1934年1月的遵义，时年39岁。为协助梁思成撰写《中国建筑史》，避难四川李庄的林徽因，足迹曾遍及巴山蜀水。在此联中，林徽因将褚遂良的“字里金生，行间玉润，法则温雅，美丽多方”的特点以及“空灵”的特色演绎得十分精彩，并将自己孤傲、高洁、灵性和风华充溢字里行间，达到了字与人的完美融合。

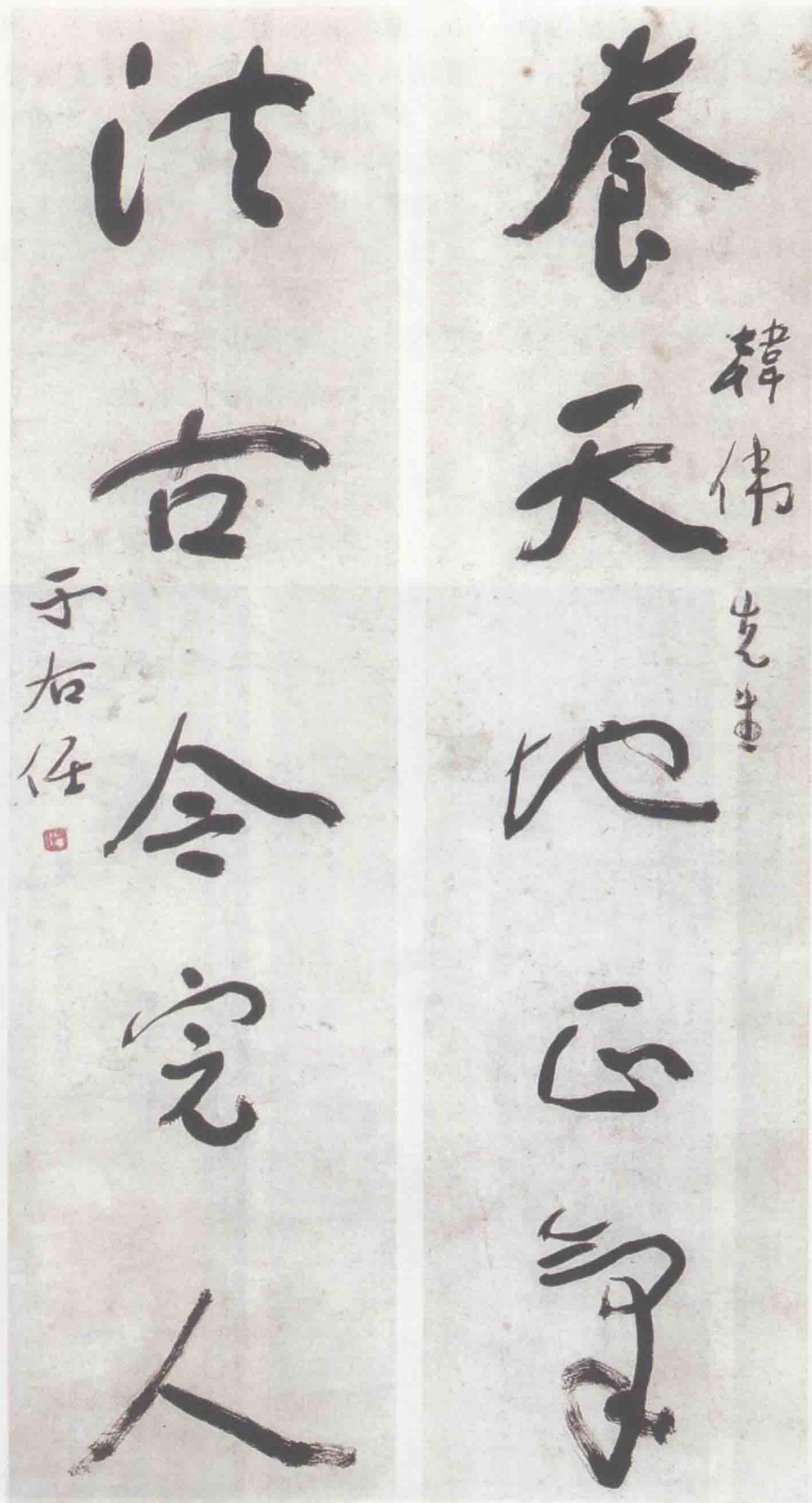
如何能荷载一点点力量，把古典书法之美带到当下，让您去发生生不息之机，去寻心清气和之道，去感笔歌墨舞之慨，去品神妙能逸之趣？这是笔者编写此册的初旨（附图7）。本书以时间为纬线，以书体及书家的法书为经线，聆听远古的足音，回望文明的历程；从史前彩陶上的第一缕曙光开始，围绕两河这一东方艺术的血脉初源，一路走过神秘的三代、恢弘的秦汉、梦幻的魏晋、壮丽的唐宋……直到余晖的民国（附图8）；或做正面解读，或做多元探索。退笔成

山，藻鉴翰林人物；镕古铸今，洞察书坛风云。数千年书林胜事悠悠心中，娓娓道来。倘若这本小书有幸被您看到，而且略阅数则，是缘分；倘若能博君会心一粲，如一缕清风，一轮明月，化入您的生活，则更是缘分。那么，依仁游艺，心心相印，道亦不远了！赋诗作鉴：

中华书脉久承传，
文采风流蔚大千。
艺海探珠归几许？
高山流水尚先贤。

附图7 张大千对联·溥心畲画

于右任的书法艺术大体可分为两个时期：一是他潜心钻研，由「集字」进而探求「我法」，写出个人风格，独步当代的楷书、行书作品的前期；二是他创立「标准草书」，并不断追求碑帖的融合，写出了「笔笔皆活」的草书作品的后期。于右任以其在草书形式美上的创造性与书理的研究性，被誉为「旷代草圣」。

附图8 于右任行书对联

目 录

第一章 中华书脉久传承 ——千年书史之美 /1

一部书法史就是字体、书体、书法和书法美学共同形成发展的历史。人们常说“晋尚韵、唐尚法、宋尚意”之类，其实就是反映出了渊源流长的书法史和五彩缤纷的书法美学。

第二章 文采风流蔚大千 ——千年书学之美 /29

“艺术中的艺术”“中国文化核心的核心”，一系列的书法作品成交纪录被刷新。中国书法进入新常态以后，如同浴火的凤凰，涅槃重生。作为国粹的书法艺术向世人昭示，什么是“王者归来”。

第三章 艺海探珠归几许 ——千年书法之美 /59

在公元前3000年前，就可以追溯“书法之美”的芳踪。人们已学会运用独特的用笔、结构和章法在不同的介质中来实现对美的追求。文心、诗性和哲思附丽于书法，构成了中国文人美丽的人生。

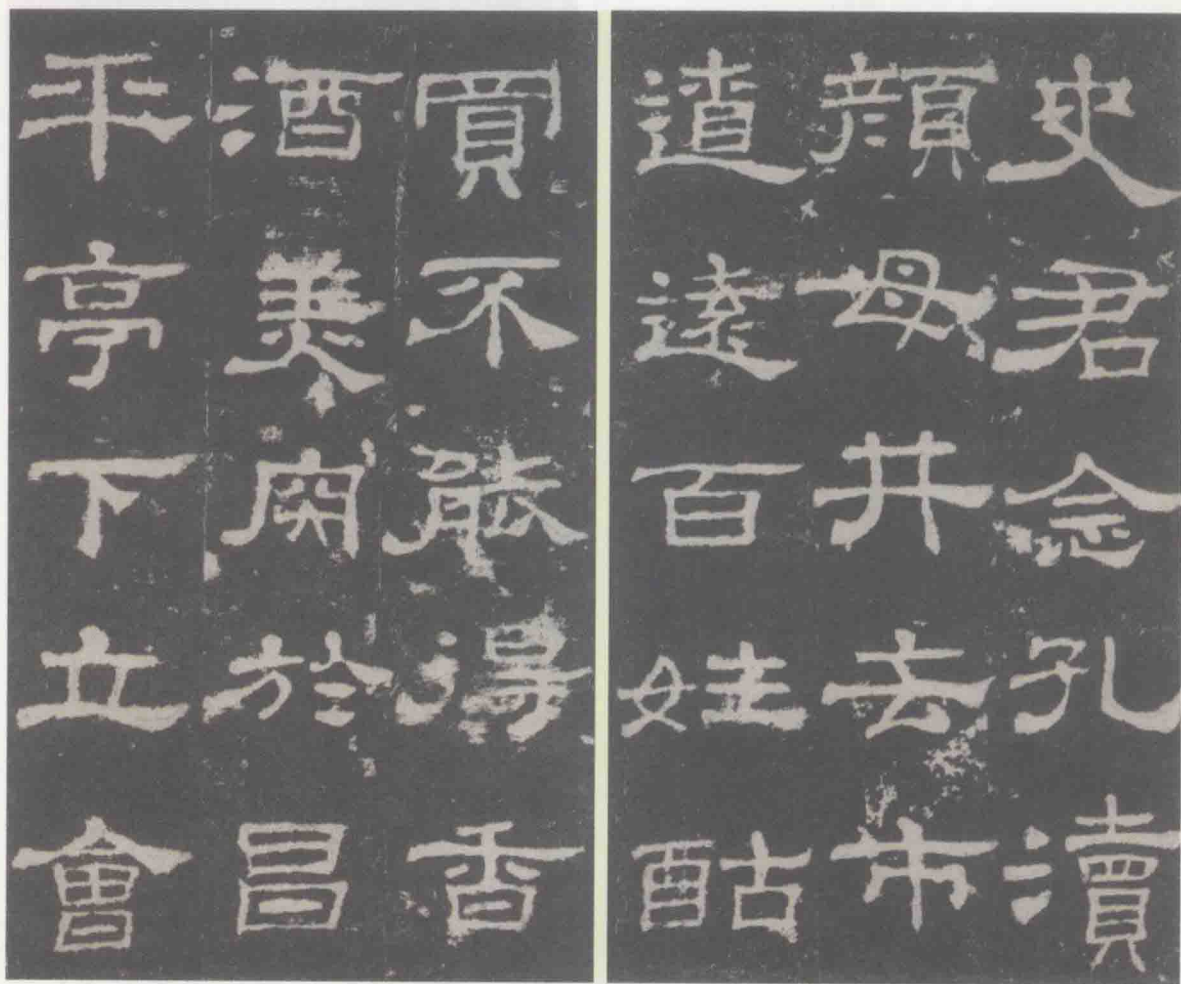
第四章 高山流水尚先贤 ——千年书家之美 /81

艺术大师的身上总有一种气质，能和变化的四季呼应。比如米芾，他就是典型的“夏天气质”，他的作品总是洋溢着热情和张扬。而春天，是中国的书法家最热爱的季节，这个季节仿佛有一种魔力，不断成为他们创作的灵感来源。对于历史上的这些大师，不管岁月如何流逝，他们的春天对我们而言，其实从来没有离开。

参考文献 /155

第一章 中华书脉久传承

——千年书史之美

汉·史晨碑

在地球的东方，有一片棕黄与青绿相连的广袤土地。她介于惊涛万里的太平洋和高耸天际的帕米尔高原之间，东西经度跨越60度，南北纬度纵横50度，面积几乎相当于整个欧洲。中华的位置，赫然在目。

一个原始人把手中的兽骨扔向天空，千万年以后，当我们仰望苍穹时，湛蓝仍旧，这是电影《2001年：漫游太空》中经典的一幕。类似的场景也曾出现在4000年前的东方，只是多了祭台、篝火、大王、贞人和龟甲。当我们人类为能够漫游太空而欢呼雀跃时，俯下身来，不经意间，古人扔下的骨头或埋藏的龟甲又被我们重新寻觅，并且发现了蕴藏其中的奥秘，把我们带入亘古的文明。

考古学上的龙山时代，被称作中国历史上的“英雄时代”。原因何在？源自其都城规模巨大，富于“王气”而傲视群雄，使同时代的众多小国相形见绌。

1984年，在山西陶寺都邑的一个灰坑里，出土了一件残碎的陶扁壶（图1-1），平凡之物却让发掘者惊喜不已。原来在陶器上竟有用毛笔书写的“文邑”两个红色文字，其结字和笔势与后来的金文几无二致，这也是我国目前所见最早的文字墨迹了。随着更多出土文物的证实，专家考定“文邑”实即夏邑，陶寺实为夏都，陶寺文化应为唐尧文化。真乃石破天惊！陶寺竟然就是连《史记》都付诸阙如的三皇五帝时期的尧都，也就是最初的中国！中华5000年的文明史成为信史！

图1-1 “文邑”陶文

原始的文字竟孕育着汉字基本的造字元素，黑白红三色蕴含着先民原始的审美意识——以视觉为主的象形本质。文明的胚动骚动于彩陶，中华文明史的序幕已在启动。

当东方第一缕曙光照在彩陶之上，中华文明史的序幕已悄然开启。在中国5000年的历史上，有一种世界文明史上独一无二的现象，即一个王朝就有一种文化记忆，或称为文化符号：先秦散文、汉赋、六朝骈文、唐诗、宋词、元曲、明清小说，以此构建成一种文化脉络。然而，令人惊讶的是，此种现象也暗合于千年的书脉：商周尚象、秦汉尚势、晋代尚韵、南北朝尚神、唐代尚法、宋代尚意、元明尚态、清代尚质、近现代尚趣，不一而足。

书法不仅是用来书写历史的，她本身也是历史。

古文字中的“史”，下面是一只手，上面是盛放简册的器具，象征以手执笔书写简册的形象。由于当时还没有纸张，先民就用绳子把竹简穿在一起，变成“册”，作为文字的载体（图1-2）。在此之前，甚至还用甲骨契刻，或用钟鼎冶铸，想凭借“长寿”的金石保存历史，传之久远。古人认为文字是由黄帝的史官仓颉创造的，传说中的他半人半神，有两双智慧的眼睛，可上观天象，下察地理，总之有特异功能。相传他造字既成之日“天雨粟，鬼夜哭”，宣告先民远离洪荒、走向文明，这给文字的诞生平添了一轮神秘的光环。可见，文字的创立之初，不是为了风花雪月，而是为了探索和轩露宇宙之秘。由于竹木易腐不易保存，到了春秋时代，前人的资料就已经所见不多了。博学好问、“韦编三绝”的孔子也只好发出“书不够读”的叹息。近百年来，地不爱宝，一批批甲骨、简牍才得以重见天日，令人目不暇接，我们有幸看到了连孔子都没有见到的历史片段，生今识古，厚福无涯。由于太过神奇，连鲁迅的老师——章太炎，一位用大篆写信的国学大师，都不承认甲骨文，认为是“山寨版”的文字，斥之为伪学，与当时的学者还闹过一场学术公案。据专家统计，目前已经发现的原始刻划符号（图1-3）共有88个，其中山东诸城的大汶口文化距今5000年，陕西西安的仰韶文化距今6000年，河南新郑的裴李岗文化距今8000年……在历史的每一个凝结点上，文字的痕迹不断被发现，中华文明的视野不断被刷新（图1-4）！

图1-2 简册图片

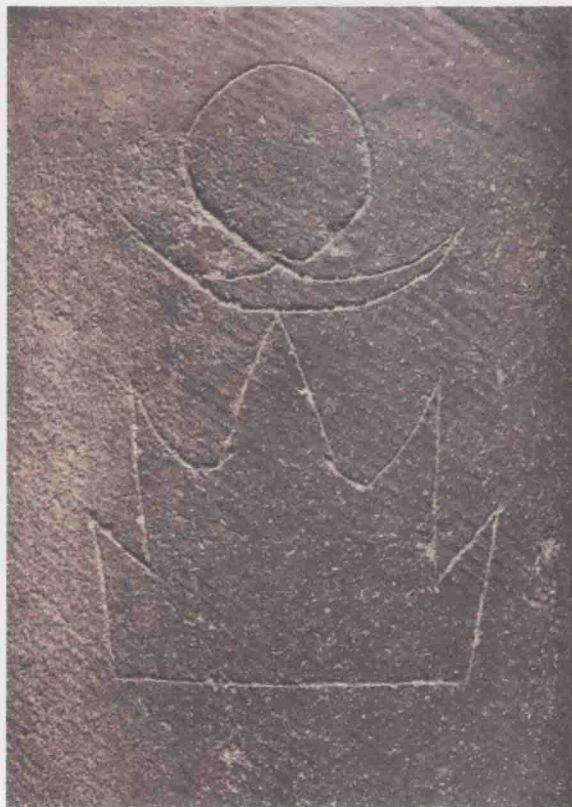

图1-3 刻符

刻符，那是先民的“刻骨铭心”。

甲骨文单字有5000多个，建立了汉字字形的基本模式——方块字，具备了形、音、义的完整系统和书法上的笔法、结体、章法等基本要素。贞人以青铜契刀刻出了一片瘦劲爽利、质朴错落的鸿蒙天地。少量的甲骨是用笔书写的（图1-6），笔写的表现性比刀刻更加丰富，更为自由，一挥

而就之间，形势、骨肉、节奏彰显无遗。甲骨文的书风，或奇肆疏放，或雄浑劲峭，但同时又受到礼法和材料的影响。甲骨文在书写时奠定了“从上至下”“从右至左”的书写模式，也奠定了后人对书法和篆刻的审美模式。可以说，甲骨文是书法真正意义的开始。

此片祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞，高32.2厘米，宽19.8厘米。笔画细净爽利，以直线居多，强调对称，透露出先人追求的审美是和睦和宁静。书契甲骨文的贞人，无疑是当时「契之精而字之美」的书法家。整个殷商时代，刻写甲骨文的贞人书法家在120人以上。

图1-6 祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞

甲骨文与埃及的纸草文字、巴比伦的楔形文字和印度的哈拉伯文字并称为世界四大文字体系。国学大师王国维是研究甲骨文最有成就的学者，他提出了著名的“二重证据法”，证实了《史记·殷本纪》记载的商代王室世系的可靠性，开创了用甲骨文证史的先河，具有划时代的意义。他在《人间词话》中说：“古今之成大事者、大学问者，必经过三种之境界：‘昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。’此第一境也。‘衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。’此第二境也。‘众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。’此第三境也。”可谓夫子自道！

从洪荒走向文明、从古朴衍生文采。随着文明的发展，出现了青铜工艺和器物艺术。青铜以纯铜和一定比例的锡铅化合而成，以其锈迹青莹，古意盎然而得名（图1-7）。目前，我国境内发现的距今最早的青铜器是甘肃马家堡文化遗址出土的铜刀。那是一个铜石并用的时代，约在公元前3000年。从陶寺文化（夏朝）以后，

图1-7 利簋及拓片

周武王征伐商纣王，一夜之间就将商灭亡，在岁星当空的甲子日早晨，占领了朝歌，官员利得到了赏赐，铸鼎铭记此事。4行33字的铭文解答了“商朝灭亡时间”的这一千古之谜。利簋是目前确知的最早的西周青铜器，也为“夏商周断代工程”提供了实证，是当之无愧的国之重宝。

已经能够看到青铜时代的曙光，而真正青铜时代的来临，是在拥有神秘纹饰和精美铭文的西周。西周是青铜时代的第一高峰，春秋战国则是它的第二高峰。武王伐纣的“牧野之战”，是古史上最著名的一次战役，古史上竟有44种商朝灭亡时间的说法。依据利簋铭文中记载的天象，再结合碳十四年代测定法，最终确定战役发生在公元前1046年1月20日。凭借这唯一的文物遗存，商周两代的划分，有了绝对的年代界限，利簋也被称为“镇国青铜器”。早期的金文(古代称铜为金，所以叫金文)保留了商代的遗风，经过百年的革故鼎新，才形成了整饬迢丽的风格。总体来说，金文书法的风格基调由凝重严峻渐变为端庄灵巧，其笔势趋于柔和圆润，行款排列日益工稳。其中，大盂鼎、毛公鼎

(图1-8、图1-9)、虢季子白盘和散氏盘(图1-10)的铭文书法，或诡谲恣肆或刚劲豪放，代表了金文审美的最高境界，被誉为“晚清四大国宝。”

远古的结绳记事、甲骨的“刻骨铭心”、青铜的凤凰涅槃、先民“尚象”的审美意味让人震撼，她关乎血脉，关乎永恒，千年后的一瞥，仍能动人心魄。

东周后期，秦迁都于雍(现在的宝鸡)，承袭了西周的故地，同时也承续了西周的文化，便有了先秦的辉煌，秦系文字代表了汉字发展的主流。而其他诸侯各国的文字亦异彩纷呈，如同春天的大地，自由而奔放，浪漫而绚丽，尽情无束、酣畅淋漓地表达着，那是人类历史中真正意义上的百花齐放。

图1-8 毛公鼎