

025

81

0012

书法艺术史话

卞云和
陈汝春 著

抽象的线条包含着世界的一切，我们今天
要回顾、流连、遨游的艺术天地，就是这令人
目眩神迷、一咏三叹、变化无穷、丰富多彩的
线条的迷宫。在这千头万绪的线条之中，历史
地积淀和凝冻着远古人的迷朦、奴隶主的王
威；历代艺术家的探索奋斗、潇洒飘逸、醉痴
颠狂、惆怅屈辱、傲岸不群……

“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”我
们还是从这线的艺术中，追溯到那遥远的年代
吧！

光明日报出版社

书法艺术史话

卞云和 陈汝春 著

光明日报出版社

书 法 艺 术 史 话

卞云和 陈汝春 著

光明日报出版社出版

(北京市永安路106号)

黑龙江大学印刷厂印刷 新华书店发行

开本787×1092毫米 10.6印张插页3 24万字

1987年5月第1版 1987年5月第1次印刷

印数1—7,000

统一书号7263071 定价: 2.10元

前 言

为中国书法写史话，可谓是个创举。

云和君，对于书法艺术规律颇有研究，探索精神强烈，近年来书法理论著述丰富，且有见地。前年春天，我们津门聚会，探讨书教事宜，客地同乡，一见如故，分外亲切。始知他同陈汝春君正在潜心撰写《书法艺术史话》，此举深得与会同仁赞赏。谈论中欣悉汝春君从事社会科学研究多年，对艺术思维规律追索较深。文字、文学源流紧密，二君合著此书，可谓相得益彰。

《书法艺术史话》体系完备，内容敦厚充实，介绍了从先秦文字创造至明清书法艺术发展的数千年历史。全书分三个部分：1.金石时代（正体形变阶段）由先秦至魏晋；2.承先启后（正草转折阶段）着重介绍唐代书法的发展特点；3.翰墨争辉（草体表意阶段）由宋至清。作者试图用系统的眼光，从宏观上来认识书法艺术的发展史，并从漫长的历史演进中，以史为线索，目的在于探求书法艺术的内在发展规律。

试想，单纯写史或理论阐述，书法这抽象的艺术，会使人感到枯燥、艰涩，然而，“史话”这种表现形式却帮了大忙。它把书法的历史发展过程、理论探求、书家的传闻轶事及历代的评论溶于一炉，形成了此书的独特风格。读者从中既可了解到中国书法艺术的发展脉络，又可获得大量的书法

理论知识，还能对历代书法家的创造性活动有深刻而形象的认识。作者把这样一部书奉现给书法理论研究者、书法教育工作者及广大书法爱好者，令人感奋、欣喜。

《书法艺术史话》行将出版发行，它将给予我们知识、启示和情趣。愿作者努力耕耘，再获硕果，不断奉现于书坛，不断有益于社会。

吴炳伟

目 录

上编：金石时代

(正体形变)

平衡对称的篆书艺术

从八卦说起.....	(1)
难以识别的符号.....	(2)
从符号到象形.....	(3)
龙骨之谜.....	(5)
朦胧与恐惧.....	(6)
青铜时代.....	(8)
庄重与威严.....	(9)
石鼓敲响了奴隶制的丧钟.....	(11)
石鼓的遭遇.....	(12)
从金文走向篆文.....	(13)
百花齐放 百家争鸣.....	(14)
先秦的理性精神.....	(15)
短命与永恒.....	(17)
小结.....	(20)

由曲到直

狱中书法家.....	(22)
秃笔题额.....	(25)
五彩缤纷的神话.....	(29)
宏大与古拙.....	(31)
碑林漫步.....	(35)

石书.....	(38)
从静到动.....	(41)
匆匆不暇草书.....	(44)
复古的细流.....	(48)
小结.....	(50)

对称的破缺

法的追求和探讨.....	(53)
对称的破缺.....	(60)
一台二妙.....	(65)
卫氏四代.....	(67)
南帖的先声.....	(71)
书法世族.....	(73)
求索篇.....	(77)
风韵篇.....	(82)
何期百炼钢化为绕指柔.....	(88)
魏晋风度.....	(92)
少年气盛.....	(95)
一笔书.....	(98)
强悍的胡风.....	(100)
方笔之极轨.....	(106)
由方到圆.....	(109)
还得提一笔.....	(112)
二王遗风.....	(115)
书家品评.....	(121)
二爨的异彩.....	(123)
二王的忠实后裔.....	(125)
唐碑的先河.....	(130)

小结.....	(132)
---------	-------

中编 承先启后

(正草转折)

正体的最终规范

伟大的转折.....	(136)
二王路线的继续.....	(139)
和而不流.....	(145)
威而不猛.....	(148)
少年风采.....	(154)
平原的义旗.....	(158)
正气歌.....	(161)
盛唐气象.....	(164)
三朝侍书禁中.....	(168)
最终的规范.....	(170)
小结.....	(173)

草书艺术的崛起

草意的孕育与发展.....	(176)
今草的总结.....	(177)
酒中仙.....	(180)
狂草的惊雷.....	(183)
狂僧的忧愤.....	(186)
天若有情天亦老.....	(189)
补充说明.....	(192)

理论的集大成

法的总结.....	(197)
意的深化.....	(203)
小结.....	(206)

下编 翰墨争辉

(草体表意)

重意反法

唐宋之间·····	(208)
唐法晋韵·····	(213)
绵里裹针·····	(218)
辐射体·····	(224)
风流“刷”千古·····	(228)
小结·····	(237)

复归平正

一生事事总堪惭·····	(240)
全面的继承·····	(243)
奴书乎? 俗书? ·····	(246)
双星辉映·····	(249)
小结·····	(252)

走向世俗

章草的复兴·····	(255)
吴中三家·····	(258)
青藤恨·····	(266)
雅俗共赏·····	(271)
小结·····	(277)

碑帖结合 大放异彩

感伤愤激·····	(281)
扬州八怪·····	(285)
有我与无我·····	(296)
顽伯如石·····	(299)
理论三部曲·····	(306)

魏底颜面与颜底魏面·····	(314)
小结·····	(319)
向着未来延伸·····	(320)

平衡对称的篆书艺术

从八卦说起

千奇百怪、五花八门的现代艺术，几乎都能在人类的朦胧期寻索到它艺术生命的起源。书法艺术既然是以点线及其不同的排列组合为表现形式，那么，我们对史前期尚处于占洞居穴、燧木取火的祖先所遗留下的刻划、线条、痕迹，以及与此有关的神话、传说理所当然地会有浓厚的兴趣。

相传在遥远的石器时代，有个部族的首领叫伏羲氏，他常常抬头仰望着天空，注视着日月星辰的变换交替，他常常遥望着原野、山川、江流，似乎在领悟和思索。终于，他画出了八卦。伏羲氏把“—”（阳性）和“--”（阴性）这两种线条凑成“☰”（乾）“☷”（坤）“☵”（坎）“☲”（离）“☴”（震）“☶”（艮）“☱”（巽）“☴”（兑）八个卦形，每一个卦形代表具有相同属性的一些事物。如乾为天、父、王、金，坤为地、母、布、釜等。这是多么伟大的创举，对于当时头脑简单、识见浅陋的人们来说，用这八个符号的变化来类比万物，表达喜怒之情已是足够有余和非常时髦的了。

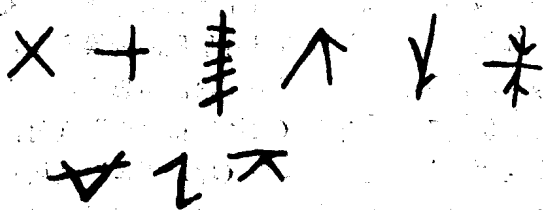
这当然是不可置信的神话传说，把创始八卦的功绩归之于伏羲氏，也确实有点英雄创造历史的味道，如果说伏羲氏是人类在远古开始有畜牧业时期的代称的话，倒至少可以说，随着原始生产力的逐步发展，原始人类的有意味的形式

——符号，是取法于自然万物——生产实践的直接结果。

如果认为八卦是原始文字的开始，又把复杂的问题简单化了。因为八卦仅仅是一种有意味的形式，其本身却毫无意义。我国又有上古结绳记事的传说，然而，它又没有文字的形式。书法艺术是依赖文字得以表现的，没有文字就没有书法艺术，因此，对于书法艺术的历史回顾，此路不通只得另寻源头，那么，最初的文字是什么样的呢？

难以识别的符号

感谢现代考古的新发现，使深埋在地下六千年之久的原始陶器得以重见天日。人们不仅赞叹彩陶上的几何纹样，线形流畅纯净，结构对称精美，令人惊异的是一些刻划符号：

（西安半坡仰韶文化彩陶上的刻划符号）

这些符号由单一的直线构成，刻划草率急就，与彩陶图案的精描细摹形成鲜明的对照。这些符号的意义，目前尚无确凿的考证，但是，学术界一致认为这是我国文字的原始形态。这样，我们就清楚地发现，就整个书法艺术的宏观系统来看，广义的草书先于广义的正书。远古的艺术大师在这草率的、漫不经心的刻划符号中，表达了当时的复杂观念和想象。这种丝毫没有经过贵族篡改、雅化和规范化的文字（所谓上层贵族还没在人类历史上出现），是真正的、最纯净的

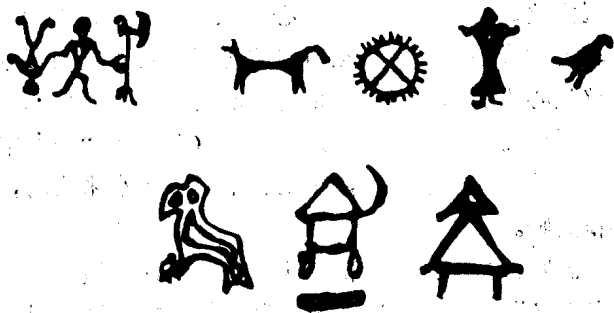
民间艺术。这种尚处于幼年期的文字符号，虽然极其粗糙、简单，但又显得那么稚气、拙朴和天真烂漫。随着考古的发展，目前少量的、难以识别的陶文符号会更多地以系统形式出现在人们面前，在对于其意义深入研究的同时，它草率幼稚、朦胧古朴的特点，必然为广大书家所关注和欣赏，并成为一种新的书法艺术的表现形式。

从符号到象形

大约在黄帝族时期，出现了一个怪杰的异人，就是传说中黄帝的史官仓颉。他与众不同是有四个眼睛，因此，可以眼观六路，洞察一切。这位心明眼亮的史官，看到飞鸟的爪痕、各种野兽的足迹，觉得以此可以辨别不同的形象和物类，恍然心悟而创始文字。他造字的方法很多，他画封闭的近似环形作为“私”字（△），背私（公）为“公”字。仓颉造字的功绩感动了天神，于是就下了一场小米大雨，作为赏赐和奖励。

仓颉四目当然纯属无稽之谈，有人说远古的传说是“神话现实主义”，即能在这看来荒诞的传说中，推测到当时的一些情况。仓颉很可能是当时的知识分子（巫），所谓仓颉造字，只不过是整理加工而已。“在社会里，仓颉也不止一个，有的在刀柄上刻一点图，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来，史官一采集，便可以敷衍记事了①”。根据一些零星的先秦史料记载和推断，原始部落间连年的征战中，黄帝族先后击败了九黎族和炎帝族，实现了部族大联盟。部族的融合促进了生产的发展，传说当时已能造车船弓箭，能给衣服染上五色，出现了养蚕业，社会也算繁荣兴旺。由此，原始艺术也进一步发展，并能制作简

单的乐器，人们在劳累之余，也可以载歌载舞，表达相互间的欢愉之情。生产发展和部族融合，扩大了人们之间的交流。很显然，无论是结绳或简单的符号，已不适应日益频繁复杂的物质和观念的传递交换。仓颉观鸟兽之迹而创始文字，说明人们开始对自然进行描摹绘造，我国文字的原始发展，由符号发展到象形。这从意义上来说，我国历来有字画同源之说，也由此开始（当时写字就是画画）。仓颉所造的象形文字今天已不可复见，但在原始彩陶和殷周青铜器铭文的图形系统中，想象到既是画画、又是写字的象形文字的雏形。

“象形有如绘画，来自对对象概括性极大的模拟写实。然而如同传闻中的结绳记事一样，从一开始，象形字就已包含有超越被模拟对象的符号意义，一个字表现的不只是一个或一种对象。而且也经常是一类事实或过程，也包括主观的意味、要求和期望②。”即如传说中仓颉以自环者为“私”字，背“私”为公字。原始社会，当然不可能有公与私的概念。但是，自黄帝、尧、舜、禹以后，原始公有制也从兴盛走向衰落，代之而来的是人类历史上最残酷的奴隶制。私有

制的扩大并形成凌驾于社会之上的统治力量，并非一朝一夕的事情，也有一个逐步孕育、产生、发展的过程。这样，我们是否可以认为，仓颉所造的“公”与“私”字的概念其内涵与今天完全不同，然而，这种观念的雏形也在原始共有制的内部萌芽了，并且也说明，在象形阶段的文字中，指事、会意等造字方法也开始孳乳。

“中国古代商周青铜器铭文里所表现的章法的美，令人相信仓颉四目窥见了宇宙的神奇，获得自然界最奇妙的形式的秘密^③。”仓颉对象形文字加工整理的功绩是巨大的，对整个华夏文化的延续和发展做了开创性的工作。因此，《淮南子·本经训》说：“古仓颉作书而天雨粟、鬼夜哭。”人们在从野蛮走向文明的道路上，又举行了一次盛大的巫术活动，虔诚的祖先把粮食撒向天空，人们在身上装饰着鸟兽的羽毛，扮神弄鬼、鬼哭狼嚎、欢歌狂舞，场面是如此的怪诞、热烈而激动人心，这不算是荒唐的想象与杜撰吧。

龙骨之谜

我们还是从遥远的年代，暂时回到公元一八九九的近代吧，因为清末光绪二十五年河南安阳西北五里的小屯村所发生的龙骨之谜，惊动了当时的书坛，甚至是如狼入室的洋大人，也在暗中窥测，对神妙的龙骨垂涎三尺。

起初，小屯村的农民在耕地时，翻出很多奇异的骨片，人们对此也毫不介意。有的人按传统的治疗方法，在刀伤或刮破的部位，敷上这种骨片捣成的粉末，令人惊异的是伤口意想不到很快愈合。于是一传十、十传百，神奇的龙骨在安阳一带流传开了。甚至在当地每年春秋二季的庙会上，也有将龙骨捣成粉末出售的，并称之为“刀尖药”。

一八九九年，在北京的大官僚王懿荣，从宣武门外菜市口达仁堂中药店抓了一帖药，药中有一味是龙骨。他漫不经心地拿起龙骨、惊奇地发现骨片上隐约有整齐的刻痕。王懿荣可不是肉眼凡胎的中药商，他开始大量收集这非同小可的龙骨。并且按字论价，每字二两银子。于是，农民、古董商、药商一哄而起，一场大规模挖掘、收购龙骨的热潮开始了。在地下沉睡六千年之久的龙骨终于重见天日。就连在中国的欧美传教士、冒险家也闻风而动，抢买国宝。

其实，甲骨文是否王懿荣首先发现也是一个疑问，因为，当时的宣武门菜市口根本就没有达仁堂药铺。况且，当作中药的龙骨是捣成粉末再出售，王懿荣无法看到整片龙骨。其实在此以前就有一些官僚，古董商开始搜求龙骨，并认为奇货可居而热衷此道。而最早传说，天津有两个穷秀才，叫孟定生和王襄，他们认出龙骨是古代遗物，称其为“古简”，但是穷秀才是无力大量收购和研究的，最后只得作罢。因此，当初还流传“是北京的京官还是天津的秀才发现甲骨文”之争。

这些似是而非的传闻，只是流传于街头巷尾的野史，直到一九〇三年，著名的《老残游记》的作者刘鹗所著的《铁云藏龟》问世，才真正从出版物上指明，这是殷代人的刀笔文字，龙骨之谜也就被彻底解开了。

昧与恐惧

相传殷商王朝的祖先，是简狄吞吃了燕卵以后生的。这个活动在公元前一五六二（？）——一〇六六（？）年的奴隶制时代，人们敬神颂鬼，充满着对大自然的昧与恐惧。无论是征战、围猎、祭祀等国家大事，或妇女生育、年成丰

欠、乃至风雨疾病等生活小事，都要进行占卜，预测吉凶，现已发现和整理的大约二十万片甲骨（包括流落海外的）就是这种虔诚愚昧的真实记录。因此，后人称甲骨文为“卜辞”，又因甲骨文是用铜刀或石刀刻的，故又称“书契”或“刻辞”。当时掌管占卜、亲自契刻的贞人，是名副其实的刀笔吏。每次卜问的事，无论是应验或不应验，都要刻记下来，这样，刻有卜辞的甲骨就成为一种档案而保存下来。一九二六年河南安阳一带发生干旱，小屯村一家农民掘井浇地，无意中挖到大批龙骨，并且越挖越多，当时研究甲骨文的董作宾先生说：“正挖中殷王朝的档案室了”。

如果说，“仓颉之初作书，盖依类象形”，是象形文字的初级阶段，那么，甲骨文就是一种相当成熟的象形字了。它已逐渐脱离了依类描绘的形似，用简练、抽象、纯净的线条组合而趋向符号化了，并已经是具有一定规律的文字系统。中国文字构成的六条原则，即指事、象形、会意、形声、假借、转注的所谓六书，都能在甲骨文中找到不少例证。它横平竖直、结构稳定，中国方块汉字初具规模。

由于是契刻在坚硬的甲骨片上，当时的铜刀石刀磨得再锋利，刻成径逾半寸的大字，或细如芝麻的小字也实属不易。因此，甲骨文基本上由瘦硬的直线构成，（契刻直线总比曲线容易奏效），为了直接契刻的方便，利于笔划间的互相参照，因此，同一走向的笔划基本平行，绝大部分字的结体呈平衡对称。又因受甲骨形状和表面平整光洁的限制，甲骨文不太讲求章法，字间行款错落不齐，字体大小不一，正基于此，也就形成了甲骨文特殊的简远、疏朗而淡雅的风格。