

SHU FA HUI HUA

书法·绘画

【影响世界的中国元素】

中国

YING XIANG SHI JIE DE ZHONG GUO YUAN SU

刘利生◎主编

时代文艺出版社

影响世界的中国元素

书 法
绘 画

刘利生 编著

时代文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法·绘画/刘利生 主编. —长春:时代文艺出版社,2009.2
(影响世界的中国元素)

ISBN 978-7-5387-2574-2

I. 书… II. 刘… III. ①汉字—书法—美术史—中国 ②绘画史—中国 IV. J292.1 J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 011013 号

影响世界的中国元素:书法·绘画

主 编	刘利生
出 品 人	张四季
责任编辑	王 峰
出 版	时代文艺出版社
地 址	长春市泰来街 1825 号 邮编:130011
电 话	总编办:0431-86012927 发行科:0431-86012952
网 址	www.shidaichina.com
印 刷	大厂回族自治县正兴印务有限公司
发 行	时代文艺出版社
开 本	787×1092 毫米 1/32
字 数	1811 千字(全 15 册)
印 张	90
版 次	2009 年 3 月第 1 版
印 次	2009 年 3 月第 1 次印刷
定 价	450.00 元(全 15 册)

版权所有 翻印必究

前 言

凡是被大多数中国人(包括海外华人)认同的、凝结着中华民族传统文化精神,并体现国家尊严和民族利益的形象、符号或风俗习惯,均可被视为“中国元素”。

中国文化源远流长,有着不同于任何民族的深厚底蕴。无论从哲学思想,到政治经济、文化艺术、科技生活等等各个方面,中国传统文化都在世界文明发展历史中拥有举足轻重的影响和独一无二的特色。

2008年夏,在北京成功举办第二十九届奥运会后,中国风再次吹遍全球,在国际文化交往中成为一种流行和时尚,这已经是不争的事实,全球目光对准中国的聚焦,让我们对自己的文化更加自信和自豪。

中国元素点燃的是中华民族的热情,点燃的是重拾中华文化的决心,更是推动中国教育科技文化经济更好更快发展的重要途径。

为了更深层次地了解中国元素形成发展的历史和特色,了解中国元素,运用中国元素,倡导中国文化,推动中华优秀传统文化的发扬和光大,我们特别组织专家学者编写本套《影响世界的中国元素》丛书,丛书包括中国科技发明、中国文化艺术、中国文学思想等内容,都是可以代表中国最为精华和典型的特色元

素。书中对这些典型元素的形成发展、继承和传播等都有说明和论述。

当然，中华文化博大精深，能代表中国的文明元素也是浩如繁星；同时，随着研究科学的不断深入，人们对一些典型的中国元素的认识也在不断加深，我们在选取和说明当中，或许有疏漏之处，恳请广大读者谅解。

在此，我们向在本丛书编辑出版过程中支持帮助过我们的领导、专家表示衷心的感谢。

编 者

2009 年 1 月

目 录

上 册

序言：风格独特的中国书法艺术	(1)
汉字成为书法艺术的原因	(2)
中华文字的产生	(10)
甲骨文的发现	(11)
《铁云藏龟》问世	(12)
“罗王之学”风靡海内	(13)
透视商代的讯息	(14)
商周金文	(15)
春秋战国石鼓文	(17)
秦汉书法	(18)
汉代书法	(19)
蔡邕	(20)
东汉草书第一家——张芝	(21)
魏晋书法	(22)
钟繇	(23)
书坛女杰第一人——卫夫人	(24)
王羲之	(24)

王献之	(26)
北碑南帖	(27)
智永	(28)
气势恢宏的盛世艺术——隋唐书法	(29)
南帖融北碑、唐代第一人——欧阳询	(30)
虞世南	(31)
褚遂良	(31)
武则天	(32)
颜真卿	(33)
金蛇狂舞、惊世骇俗——张旭	(34)
怀素	(35)
柳公权	(35)
五代及宋代书法	(37)
蔡襄	(38)
苏轼	(40)
黄庭坚	(41)
米芾	(42)
赵佶	(44)
元代书法	(46)
赵孟頫	(47)
鲜于枢	(49)
康里巎巎	(51)
杨维禎	(52)
明代书法	(54)
祝允明	(55)
文征明	(56)

目 录

徐渭	(58)
董其昌	(60)
黄道周	(61)
张瑞图	(63)
王铎	(65)
清代书法	(68)
金农	(69)
郑板桥	(71)
王文治	(73)
钱沅	(74)
邓石如	(76)
伊秉绶	(77)
何绍基	(79)
赵之谦	(81)
吴昌硕	(82)
康有为	(84)

下 册

序言：中国绘画在世界绘画艺术中的真实地位	(87)
国画	(93)
中国画在构图、用笔、用墨、敷色等方面的特点	(94)
中国画和西洋画在表现形式上的不同	(97)
诗、书、画、印、裱结合的中国画	(100)
原始时期的绘画艺术起源	(107)
岩画	(107)
彩陶画	(109)

周春秋战国期的绘画·····	(110)
丰富多彩的壁画·····	(112)
绚丽多姿的漆画·····	(113)
神奇瑰丽的帛画·····	(114)
秦汉时期的绘画·····	(116)
神奇绚丽的帛画·····	(117)
高度发展的漆画·····	(118)
画像石、画像砖·····	(118)
魏晋南北朝时期的绘画·····	(119)
石窟壁画·····	(119)
魏晋南北朝的主要画家及其作品·····	(120)
隋唐时期的绘画·····	(121)
承前启后的隋代绘画·····	(122)
丰富多彩的唐代绘画·····	(123)
隋唐时期的壁画·····	(125)
五代时期的绘画·····	(128)
保留着唐风的五代人物画·····	(129)
五代花鸟画·····	(129)
丰富多彩的人物画·····	(130)
全面繁荣的山水画·····	(130)
丰富多彩的山水画·····	(130)
元代绘画·····	(140)
以物寓意的花鸟画·····	(140)
元代花鸟画·····	(144)
明清花鸟画·····	(145)
流派纷争的明代绘画·····	(148)

明代宫廷院画	(149)
明初宫廷以外的著名画家	(150)
浙派绘画	(151)
吴门派绘画	(153)
明末人物画家南陈与北崔	(154)
清代绘画	(155)
宫廷院画	(155)
郎土宁	(156)
其他清代著名宫廷画师	(157)
清初四王与“吴恽”	(158)
清初四僧	(161)
扬州八怪	(164)
国画的美感与欣赏	(171)

上 册

序言：风格独特的中国书法艺术

书法是中国一门独特的艺术，也是中国古代传统文化的重要组成部分之一。它不仅能够给人以美的享受，而且还能够提高人的文化素质，修身养性和延年益寿。因而它历经数千年而不衰，具有强大的生命力和持久的艺术魅力。

中国书法不仅体现了中国人的文化，同时也体现了中国人的精神。中国书法是中国文化的审美表征，它作为中国文化的重要组成部分，呈现出华夏民族的心灵世界，并以其特立独行、源远流长而在世界文化史上占有不可忽略的重要地位。

中国书法艺术历史悠久，自殷商以降风格纷呈：秦汉之古拙、魏晋之风韵，隋唐之法度、宋元之意态、明清之朴趣。进入20世纪，中国传统书法开始向现代转型，出现了新的艺术气象和审美范式。如今，中国书法以其深蕴的精神魅力产生了世界性的影响。不仅日本、韩国、新加坡等国深受影响，而且西方艺术家也开始学习、关注和研究书法，并将书画合一而创作出“书法画”。中国书法是中国美学的灵魂。意趣超迈的书法表现出中国艺术最潇洒、最灵动的自由精神，展示出历代书家空灵的艺术趣味和精神人格价值。正是书法艺术这一独特的魅力，使之在众多的东方艺术门类中，成为最集中、最精妙地体现了东方人精神追求的东方艺术。

汉字成为书法艺术的原因

汉字的日趋成熟,为中国书法艺术的孕育和产生提供了前提条件。纵观世界各民族文字,能够像汉字这样最终成为一门高度发展的艺术形式,确是不多见的。那么为什么汉字能够最终成为一门高度发展的艺术形式呢?究其原因,虽说颇为复杂,然撮要者,至少有以下几个方面:工欲善其事,须先利其器。汉字之所以能够成为书法艺术,首先当得益于它所使用的特殊工具,即毛笔、宣纸和墨等。旧传毛笔系秦人蒙恬所创。1974年6月,考古学家在长沙左公山战国墓中发现了毛笔实物,从而否定了传统说法。据估测,毛笔很可能在商代就出现了。从毛笔的材料构成上看,它包括笔杆和笔头两部分,其中笔头部分系选择尖利劲健的上好兽毫捆扎作锥状体而成,因而极具弹性,写出的笔画也就变化万千,古人云:“惟笔软则奇怪生焉。”^①正道出了毛笔的这种特性。

最早见于文献记载的人工制墨者是三国时人韦诞,然据考古家估测,人工制墨可能在汉代即已有之。墨主要是用桐油或松枝烧烟而成,色泽黝黑发亮。墨色虽只此一种,但在高超的书家笔下,却可以表现出浓、淡、渴、润、白等许多不同的艺术效果,故传统书法中素有“墨分五彩”之说。

宣纸最早出现在唐代,因产生于安徽宣城而得名。宣纸质地绵软,吸水性极强,因而表现的笔墨层次十分丰富。毛笔和墨汁只有借助于它,才能取得应有的艺术效果。

其次,汉字之所以能够成为书法艺术,是由于它在结构上的

^① 蔡邕:《九势》。

象形性。

中国自古以来便有汉字象形之说。东汉著名文字学家许慎在其《说文解字·叙》中说：“象形者，画成其物，随体诘屈。‘日’、‘月’是也。”指出汉字在构形上主要是通过模仿自然界中的万物姿态而成，并举出“日”“月”两个字的例子。此说基本上为后世所认同。

既然汉字在构形上主要是通过模仿自然界中的万物姿态而成，那么人们在书写或鉴赏汉字时自然会联想到它们，并且引起美好的想象，从而在不经意间，让原本单调乏味的笔画拥有了妙不可言的艺术魅力。这是汉字成为书法艺术的第一步，也是至为关键的一步，因为此时它已经获得了形象思维的基础。形象思维是一切艺术门类必不可少的条件，例如作为视觉艺术的绘画，同书法相似，是通过直接捕捉和描绘大自然中优美的形态，来唤起人们心中美感的；作为听觉艺术的音乐，是通过悦耳的声音来感染人的；至于诗文虽然无形声可藉，仅靠书面文字表达，但也是通过形象生动的语言描绘方式来揭示作品主题的，所以在本质上亦属于艺术范畴，故世人总称为文艺。由此可见，各门艺术尽管使用的艺术语言不同，但有一个共性，就是都离不开形象思维。当代美学家朱光潜先生说：“艺术的思维不同于科学的思维，艺术的思维主要是形象思维，科学的思维主要是抽象思维或逻辑思维。形象思维就是用形象来思维。”^①在这里朱先生通过对抽象思维和形象思维的界定，深刻地揭示了形象思维的本质特征，并且明确地指出了形象思维就是艺术的思维。汉字，既然是通过它在构成上摹形象物的这条桥梁，进入到形象思维的领域之中，那么它也就具备了成为艺术的基本条件。

^① 朱光潜：《形象思维在文艺中的作用和思想性》，见《朱光潜全集》第5册，第485页，安徽教育出版社1989年版。

有必要指出的是，汉字此时虽然已进入到形象思维的领域，但还未真正进入艺术之中，这是因为汉字进入形象思维领域后，所面对的大自然中的万物是千差万别的，既有美的，也就有丑的，老子曰：“天下皆知美之为美，斯恶已。”^①说的便是这个道理。为此，就必须努力去捕捉大自然中美的形态，而摒弃丑的造型。在这方面，古人早已摸索并制定出了许多结字法则，如隋人智果的《心诚颂》、唐人欧阳询的《三十六法》和明人李淳的《大字结构八十四法》等等，都是对汉字结体艺术的总结。

又其次，汉字之所以能够成为书法艺术，是由于它在笔法上的线性美。

汉字数量虽多，但皆由点画组成。抽象的点画原本是单调乏味的，但经过汉字的特殊书写工具——毛笔的艺术加工，便可以赋予它们以生命的意味、乐曲的律动和力感。怀素在其《自叙帖》中曾引文说：“奔蛇走虺势入坐，骤雨旋风声满堂”“笔下惟看激电流，字成只畏盘龙走”，描绘的就是这种线性美。

这种线性美主要产生于笔法。所谓笔法，简言之，就是书家的用笔技法。笔法是前人在长期的笔墨实践中总结出来的，古代书家根据自己的用笔体会，分别以“屋漏痕”“如印印泥”“锥画沙”和“折钗股”等生动形象的用语来表述。屋漏痕即指行笔状若天雨屋漏，雨水顺着墙壁蜿蜒而下的痕迹。如印印泥即指逆向疾速行笔过后，留在纸上那种状若古代封泥盖印而产生的沙粒般充满涩感的痕迹。锥画沙即指行笔状若海边平沙，人持利锥着力刻画其上，而产生的那种中间深，两边浅的中实外虚的痕迹。折钗股即指行笔转折时，状若古代妇女头上佩戴的由金属制成的发钗，因曲折压迫而产生的那种充满张力的圆劲形态。

^① 《老子》第二章。

由此可见由笔法而产生的线性美，主要表现的是一种力感美，而这种力感美又可划分为两类：即形态力感美与质地力感美。如上所述，屋漏痕是指雨水顺着墙壁蜿蜒而下的痕迹，这种痕迹的特点是：水流时虽然左右挫动，时粗时细，但皆饱满圆正，绝无半点偏枯和虚弱之处，给人一种如绵裹铁的力感，因而侧重于表现的是形态美。如印印泥是指那种沙粒般的痕迹。这种痕迹与刹车后留在地上的痕迹十分相似，使我们容易感受到行车时的速度和刹车后轮子与地面抗争的粗涩，给人一种入木三分的力感，因而侧重于表现的是质地美。锥画沙是指用利锥刻画沙滩的痕迹。从这种痕迹的形态上看，刻画轻处，中心较浅，两边较窄；刻画重处，中心加深，而两边亦随之加宽，就像树木的枝干一样，粗细程度虽然相差悬殊，但似乎都在围绕着一根无形的中线进行着按比例的增减变化，因而皆无偏枯和虚怯之态。从这种痕迹的质地上看，鉴于沙土具有由高而低的流动特性，所以在锥画沙时，须深刺沙中，着力与厚重的沙土抗争而前，这种状态又似以利刃刻画粗糙的石面，传达给人们的是左右挫动，深浅不一的粗涩力感。因此可以说，锥画沙基本上将形态美和质地美结合到了一起。至于折钗股，则是指线性的特殊状态——即弯曲了的线性的用笔情形。这一形象用语的提出，主要是提醒人们，在写曲向笔画的时候，弯处要富有弹性，以避免死蛇缠树的笔病。

据此，许多人将上述用笔各法统归之日中锋用笔，并称其为用笔的根本大法。应该说这一看法是有一定道理的，但却有失片面，因为单纯的中锋用笔只能表现笔画丰满的形态美，却表现不了质地美。故用笔于中锋之外，尚需加之以“疾”“涩”二字诀，乃全。

由此可见，笔法之所以能够产生线性美，主要是书家书、写点画时，借助于一定的笔墨技巧，表现出自然界中具有丰满形态

和粗涩质地的事物印象,以此引起人们对力感的联想,从而得到美的享受。至于社会上有些人所谓的用力大就能写出有力笔画的说法,显然是十分幼稚可笑的。

又其次,汉字之所以能够成为书法艺术,是由于它具有章法上的整体美。

章法也称分间布白,是通过组织字与字、行与行之间的关系,以求得书法作品整体美的艺术手法。历代书家对书法作品中所表现出来的章法美都不乏赞美之辞,如清人郭尚先在描述魏晋时代的章法特点时说:“魏晋人书……其章法之妙,如绛云在空,随意舒卷,有意无意,寻绎数回,自觉深远无际。”^①质言之,章法与结体一样,表现的都是一种形式组合美。章法美既然具有如此的艺术魅力,那么它是怎样产生的呢?

我们知道,汉字是由点画组成的,在书法中,各个点画运用象形的原则,建立起来了它们的呼应关系,从而表现出所谓的向背、朝揖、相让、天覆、地载、回抱等神态,于是产生了结体美。同结体美产生的原理一样,章法表现的也是一种组合形式美,不同的只是结体是以点画作为基本单位进行组合的,而章法在比例上有所放大,是以字,甚至是以行,作为基本单位进行组合的。字与字,行与行之间既然建立起了呼应关系,章法美产生也就有了可能。

建立起字与字、行与行之间的联系,并不等于就实现了章法美,因为这种联系还需要经过艺术的加工,以符合美的规律。美学中有一个重要的规律就是和谐产生美。这里有必要说明的是,以往人们认为和谐美产生于左右对称、上下相等之中,其实这不过是一种肤浅片面的认识。正确的理解应当是于动态中求

^① 郭尚先:《论书》。转引自刘小晴《中国书学技法评说》第223页,上海书画出版社1991年版。

均衡,于变化中求和谐。具体到章法上来说,字与字之间的关系就应该是上下相映、大小相携、远近相随、长短相形、欹正相生、险夷相安、润燥相兼、方圆相用;行与行之间的关系也应当是相得相让、若即若离。以上这些章法上所应遵从的诸多呼应关系,归根结底还是源于我国上古典籍《周易》的阴阳、刚柔、动静等朴素的辩证法思想,因此上古的朴素辩证法思想才是章法美产生的终极原因和原始动力。康有为先生在其《广艺舟双楫》一书中谈到清代书家黄小仲对书法的看法时说:“黄小仲论书,以章法为主,在牝牡相得,不计点画工拙。”黄氏此语,可谓深知章法之三昧。

沈尹默先生说过,中国书法“无色而具画图的灿烂,无声而有音乐的和谐”。像图画,说明书法具有上述的空间美;像音乐,说明书法还具有时间美。沈先生之所以说书法具有时间美,是因为书法是自前至后阅读的。

章法既然具有音乐的时间性,书家便可以通过调整书写速度的疾徐等手段,来表达他们的情感起伏,这便是节奏。每幅书法作品都要求有自己的风格,而要做到这一点,就须抓住最能反映这一书风特点的某种基质,使其反复出现,多次强调,以达到渲染和建立起这种风格的目的,这便是主旋律。众所周知,与西方艺术相比,中国艺术更注重表现人的内在精神气质,而章法中的节奏和主旋律无疑是最有助于表现这一点的。

最后,汉字之所以能够成为书法艺术,是由于它受中国传统文化的影响。

中华民族五千年璀璨的文明及无与伦比的丰富文字记载都已为世人所认可,在这一博大精深的历史长河中,中国的书画艺术以其独特的艺术形式和艺术语言再现了这一历时性的嬗变过程。而具有姊妹性质的书画艺术在历史的嬗变中又以其互补性和独立性释读了中国的传统文化内涵。由于书、画创作所采用