

成功从一点一滴开始 书法从一笔一画开始 想写一手漂亮的字就从这里开始吧

书法文化阶梯

清代精神

从书
欣赏篇

刘宏敏 王党丽◎编

写字教育不仅可以启发和引导学生的思维，陶冶学生的情操，也是培养学生良好心理素质的重要手段，还是培养学生人生观、世界观以及个性发展的一种新的教育方式。

中小學生
写字教材

远方出版社

中小學生寫字教材●欣賞篇

清代精神

劉宏敏 王黨麗●編

遠方出版社

图书在版编目(CIP)数据

清代精神/刘宏敏,王党丽编.—2版.—呼和浩特:远方出版社,
2006.9

(中小學生写字教材·欣赏篇)

ISBN 978-7-80595-870-5

I.清... II.①刘... ②王... III.汉字—法书—鉴赏—中
国—清代 IV.J292.112.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第109816号

中小學生写字教材 欣赏篇·清代精神

编 者	刘宏敏 王党丽
责任编辑	胡丽娟
封面设计	朱志辉
版式设计	梅 莉
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
经 销	新华书店
印 刷	廊坊市华北石油华星印务有限公司
开 本	850×1168 1/32
总 字 数	2600 千
总 印 张	139
版 次	2008 年 3 月第 2 版
印 次	2008 年 4 月第 2 次印刷
印 数	3000
标准书号	ISBN 978-7-80595-870-5
总 定 价	556.00(共 26 册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。
远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

再版说明

本套丛书自第一次正式出版以来,受到了广大师生的普遍欢迎。写一手好字是青少年成长过程中应该掌握的一种基本技能,本丛书针对书法教育重理论、实用性欠佳、不能承载书法艺术之重的市场空缺,急读者所急,应读者所需。同时,它对提升学生的书写能力,传承祖国优秀书法文化,培养高尚的审美情操起到了不可替代的作用。

应广大师生朋友的要求,紧跟教学的形势,使教与学起到举一反三的作用,我们对本套丛书进行了重新编辑,以便突出这套书的编写宗旨。我们将原来的一套 36 本精简为 26 本,删繁就简,提炼原书的精华,并把原书内容按认知层次归类为“入门篇”、“基础篇”、“提高篇”、“实践篇”、“欣赏篇”,功能明确,更具针对性,从而达到引领学生登堂入室的效果。

我们的宗旨,是通过修订给广大师生朋友们提供更好的

切实的帮助和指导。限于水平和时间,书中如有不足之处,希望广大师生在使用这套书的过程中,进一步提出宝贵意见,使这套书更臻完善。

编 者

前言

Preface

中国的书法艺术源远流长,在中国传统文化链上,它是璀璨夺目又至关重要的一环,也是世界文化宝库中最令人神往的瑰宝。19 世纪末至 20 世纪初活跃于中国传教、办学、办报领域的美国人福开森,甚至认定中国一切的艺术乃是中国书法艺术的延长。毕加索也曾说过:“倘若我是一个中国人,那么我将不是一个画家,而是一个书法家。我要用我的书法来写我的画。”这位现代世界艺术大师对中国书法艺术的憧憬与向往是坦诚的。

书法能够使人们在审美的基础上了解中国文化的发展,进而了解东方人的精神境界和视觉审美的艺术趣味。书法像其他艺术门类一样,体现了艺术的共性。作为艺术的一般形式,像音乐一样,具有生动的节奏和韵律;像舞蹈一样,千姿百态、飞舞跳跃;像建筑一样,具有丰富的形体和造型;像绘画一样,追求气韵生动,形神合一……

随着社会的发展,文化与经济交流更加广泛,东西方交融加剧,我们需要接受的信息更多,当今这个急功近利的社会已难以给我们提供更多的时间和机会,能够像古人一样从事专门的书法研究与创作。这就要求我们转变观念,站在历史的高度,重新认识书法,重新认识笔墨,重新认识实用与审美,重新认识传统与现代,为书法艺术的发扬光大奠定基础。

书法文化教育作为我国教育的重要组成部分,是对祖国优秀文化的继承和发扬。写字不仅可以启发和引导学生的思维,陶冶学生的情操,也是培养学生良好心理素质的重要手段,还是培养学生人生观、世界观,以及个性发展的一个新的教育方式。

本套丛书分为入门篇、基础篇、提高篇、实践篇和欣赏篇,理论与实践相结合,分门别类,深入浅出地介绍了汉字的起源和各种字体的演变,教你如何正确书写各种字体,如何临帖等等,也对中国书法作了历史的时代概述,并对各时代历史的亮点给予了重点探索……读者通过鉴赏,既可对线条所构建的黑白雅韵留下美好而完整的印象,又可感受到名家名作一瞬间带给你的那种怦然心动。本套丛书将是广大学生的良师益友。生活在 21 世纪的人们,也不妨给书法艺术留点空间,让我们一起来破译它的神秘,解读它的魅力,继承和发扬它,以此提高我们的文化修养,开拓我们的审美境界。

编 者

第一章 清代书法概述 1

第二章 清代前期书法作品欣赏 7

第一节 帖学主流书法家 8

一、笪重光 8

二、张照 22

第二节 非主流书法家 26

一、王铎 26

二、傅山 32

三、郑簠 45

四、朱奎 60

第三章 清代中期书法作品欣赏 68

第一节 帖学主流的延续 69

一、刘墉 69

二、王文治 74

第二节 对行、草的变化、融合 77

一、金农 77

二、郑燮 88

第三节 篆书、隶书的兴盛 137

一、邓石如 137

二、伊秉绶 146

第四章 清代晚期书法作品欣赏 181

第一节 碑学代表书法家 182

一、杨沂孙 182

二、吴昌硕 185

第二节 融碑入帖的书法家 193

一、赵之谦 193

二、何绍基 208

第一章 清代书法概述

清朝在近 300 年的发展历史上经历了一场艰难的蜕变,对中国古典文化进行了空前规模的总结,也是书法集大成、全面把握传统的时代。清代书法可谓是把以前的书法发展历程倒过来又重演了一遍:清初百年延续了宋、元、明以来行、草为主的局面;中期开始出现了隶书、小篆以及金文书法的复兴大潮;在清朝末期最古老的甲骨文则被发现、被取法。显然,在清代的书法发展过程中,突破了宋、元、明以来帖学的樊笼,开创了碑学,尤其在篆书、隶书和北魏碑体书法方面的成就,可以与唐代楷书、宋代行书、明代草书相媲美,形成了雄浑渊懿的书风。特别值得一提的是,碑学书法家以凭古开今的精神和表现个性的书法创作,使书坛显得十分活跃,流派纷呈,呈现出一派兴盛局面。

清代书法的最突出特色是,清朝前期遵循传统帖学道

路，而后期碑学逐步走向兴盛。清代对金石文字的书法取式历程则是由唐碑、汉碑而至魏碑。这种局面除了主要缘于书法发展本身的内因，也有很多外因在起作用。其内因是，帖学的普遍流行使书法艺术柔靡娟秀、刚健不足。外因是金石之学的扇扬。

“康熙之世，专仿香光（董其昌）；乾隆之代，竞讲子昂（赵孟頫）。”清代前期书法很长时间内都樊笼于帖学范围内，书风有细微的转化，这也与皇帝的趣味有关。

一般认为康、乾二帝趣尚小异：康熙嗜董其昌字，乾隆好赵孟頫书。董书以平淡清逸见长，清人学董，不能无靡弱之病；而董被宸赏，不敢指摘，言某人书靡弱则每每归咎于“人张樗寮野道”云云，诚所谓“怒于室而形于市”。

董书之弱实人所共见，乾隆《忆旧诗》赞张照“复有董之整，而无董之弱”，已明言“董弱”。故乾隆一改康熙好董，转而习赵。除了赵孟頫，乾隆帝还邀赏张照的书法，简直到了痴迷的程度。

清代应用于科举试卷的馆阁体书法端正匀整，清代中期以后更是过分严格，千篇一律。

科举考试对于书法的影响应有正反两方面。南宋姜夔

看到了其消极方面,其《续书谱》分析唐代书法中语:“良由唐人以书判取士,而士大夫字书,类有科举习气……故唐人下笔,应规入矩,无复魏晋飘逸之气。”及至明清两朝,这种影响更加突出,科举取士的考卷要求写得乌黑、方正、光洁、大小一律。明代将此种楷书叫作“台阁体”,清代称为“馆阁体”。(因当时馆阁成员擅写此体,故名。)到清中期嘉、道之间,对馆阁体要求更严,导致了书法风格有进一步总体僵化的趋势。

馆阁体要求做到“配制均停,调和妥协,修短合度,轻重中衡”,“纵横合乎阡陌之经”。因此,被视为刻板无生气的东西。秦祖永云:“运笔锋须要取逆势,不可顺拖。今之馆阁书,皆顺拖也;既无生气,又见稚弱。”

沙孟海云:“清代前期的著名书法家如姜宸英、张照、刘墉、梁同书、王文治等,无一不从科举出身,均受过馆阁体的‘洗礼’。后来虽然也综览碑帖、力追大雅,但小脚创痕难以补救,落笔就是凡庸拘谨,再没有明末清初那一批人豪放拙朴的气息了。”

馆阁体与效法赵、董的帖派貌异而神合,帖学流于弱,馆阁失于板,都顺应了帝王的指挥棒,都为取悦朝廷,都有

些唯唯诺诺、谨小慎微的味道。唯应用场合不同，赵、董行书之体是用于承平无事、以邀宸赏的“玩意儿”，馆阁体则是缮写卷、折时郑重其事的射覆利器。二者互补、互动。

雍正以后，加强了思想钳制，文字狱、科举考试、四库开馆、典籍富饶等因素导致学人埋首坟典，以总结过去、开启未来。经世致用的主义之学一变而为纯学术的方法之学，形成乾、嘉时期追求考据功夫的朴学。朴学是涉及史料搜补、文字训诂、典籍校勘、辨伪等方面的专门之学。清代考据之学在康熙时期已露端倪，乾、嘉时期极盛，嘉、道年间趋于衰落。

此外，金石学对书法的影响在“示为规范”的清代刻帖上也有充分的体现。乾隆八年（1743年），褚峻摹《金石图》二卷，专收古代碑版，有篆、隶、楷、行诸体，隶、楷居多，行书限于李邕、张从申碑版，倾心金石气的趣致显露无遗。

考据学、金石学带动了书法领域的碑学，乾、嘉时期突出体现为金农、桂馥、伊秉绶等人的隶书，邓石如、孙星衍等人的篆书。篆隶复兴是董赵帖学、馆阁体两者的逆反。颇有趣味的是，馆阁体和篆、隶、魏碑书法都对行书发展起了很大影响。

总之,萌芽于雍、乾,盛行于乾、嘉的金石之学勃兴,使尊碑理论应运而生,使碑学“适值帖微,入纘大统”。

朴学本身可能只会崇高碑学、补充帖学,而不是标举碑学、推翻帖学。而阮元等人“北碑南帖”的书法理论却使清代中晚期书界刮起尊碑抑帖之风,从而使清朝书法呈现出由帖学极端一步步逼近碑学极端的趋势。在尊魏理论出现以前,乾嘉时期的邓石如已经在师法北碑,但如果没有包世臣的鼓吹以及阮元、康有为先后扇扬,或许崇魏不会成为时代风尚。

碑学由重视唐碑、汉碑而发展为重视魏碑,道、咸以后突出体现为包世臣、赵之谦、张裕钊、李文田、李瑞清等人的魏碑书法。碑学兴起,对帖学形成冲击,也为帖学发展带来了新的变数与生机,后来还出现了融碑入贴的情况。行书对于碑版篆籀的胎息并不新鲜。

清代在碑学风潮中,行书对碑版篆籀的取法则具有前所未有的广延与深发,众多书家的行书也都显示出融合北朝碑版后体现出来的力度、笔法以及质朴的意趣。何绍基、张裕钊、赵之谦等是将北碑融入行书的成功人物。

总的来说,清朝书法的发展表现为帖学的逐渐衰落和

碑学的逐渐兴盛。不过，帖学的所谓衰落是就其在书坛的地位、成就和影响而言，从事的人数、应用的机会未必剧减。

碑学的兴起在清代是有客观原因的：第一，清代知识分子为了避免文网，走上金石考据的治学道路，而这时汉、魏、南北朝碑刻不断出土，人们除了证经考史之助外，碑刻上的文字也为书法提供了崭新的资料，使书法家的眼界顿为开阔；另一方面书写篆、隶，需要字字有来历，清代文字学的成就为书法艺术提供了基础，所以清代许多书法家同时又是金石学家。第二，篆刻艺术的发展，也给书法艺术的创新提供了条件。清代书法家多善治印，能将凝练苍朴的金石趣味运用到书法创作中去，使书法有了金石气，这些都是隋唐以来书法艺术中所不曾有的。第三，文人画的发展使得绘画的书法化更为浓厚。所以清代书法无论是用笔、用墨，以至章法都有所创新。

从清代书法发展情况不难发现，清代书法发展进程中碑学和帖学的竞争和消长。下面分三个阶段来欣赏清朝书法，以体会其发展的步骤。当然，实际的发展是一个有机的整体，很难这样断然分开。

第二章 清代前期 书法作品欣赏

清代前期约为顺治(1644—1661年)、康熙(1662—1722年)、雍正(1723—1735年)三朝。清代初期书法继承明代的余绪,完全走帖学路子。这个阶段以行、草为主,行书居多。其中以王铎、傅山等为代表,但总体成就已不及前代大家。康有为说:“国朝之帖学,荟萃于得天、石庵,然已远逊明人。”帖学的普遍流行使书法艺术柔靡娟秀、刚健不足,这促使部分书家思考往帖学之外寻出路。

这一时期的书法大致分两派:一派是以谨守传统帖学的行、草占据主流地位;另一派是不为传统帖学的行、草甜熟所笼罩。其间也有极少数篆、隶书法。

第一节 帖学主流书法家

一、笄重光

【生平小传】

笄重光(1623—1692年),字在辛,号江上外史,自称郁冈扫叶道人,江苏丹徒句容东荆(今江苏句容白兔镇)人,顺治九年(1652年)进士,由刑部郎擢监察御史。为官敢直言,因弹劾权臣明珠而弃官。工书画,精鉴赏。清吴修在《昭代尺牘小传》中语:“书出入苏、米,其纵逸之致,王梦楼最所称服。”他的行书,对王文治早期书风有一定影响,但墨迹传世甚少,与姜宸英、汪士鋐、何焯共称为清初四大家,又称帖学“四大家”。

其书法特点:点分多种,用在合宜。圆多用攒,侧多用