

中国历代书法博物馆

清代的书法艺术

邓石如
《四赞》

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

中国历代书法博物馆

邓石如与《四赞》

——清代的书法艺术

巢伟民 著

上海人民美術出版社

责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

中国历代书法博物馆

邓石如与《四赞》——清代的书法艺术

著者：巢伟民

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.5

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-2000-1/J · 1884

每套(五本)定价：23.00元

书法与中国人的生活

(代序)

胡 传 海

在古代,书法是中国人生活的一部分。平时写书信用的是毛笔,撰文作诗用的也是毛笔,去参加科举考试也要用毛笔,就是连商家记帐也用毛笔,大概因为柔软适中的毛笔加上有晕润效果的宣纸能够把书写者的情绪和感受表达得淋漓尽致的缘故吧。现在它们中的一部分,被后人当作艺术瑰宝而保存了下来。

作品和书法家还有那时那地的人和事构成了一个个生动有趣的故事和传说,使我们深受感染。依四季转换,书法在我们的生活中担当着不同的角色。春暖花开,诗友聚会,在酒酣耳热之际,饮酒作诗,挥毫写字,乘兴记下感人场景,王羲之的《兰亭序》就这样产生了;炎夏消暑,树下纳凉,挥扇之际又平添一份悠然自得的快意,而所挥运的扇子又是名家手笔,今天博物馆里收藏的各种名家扇面即是一例;菊黄蟹肥,遨游于名胜古迹之间,发思古之幽想,苏东坡挥毫所书的是《赤壁赋》;大雪纷飞,大家围炉而坐,而大书家文徵明仍在写着端正的小楷……

在生活场景中，你走在通衢大道或幽巷小街，两旁商家的扁额店招，酒旗飘舞，真草隶篆，各呈其美，一路走来，观之不暇；到名胜园林，佛家胜地，名家手笔，触目皆是，融景于情，情景合一，融会于笔端。当你看到“天下第一关”的大字时，是为场景还是为字的气势所感染，说不清。至于在殿堂居室之中，倘若没有几件名家作品，那么，居室就少了“书卷气”，显得缺乏修养，所以，即使在吃饭的筷子上，人们也会用毛笔书就后刻上的“人生一乐”，以便吃饭时欣赏消遣。当然，在人死后，更须花钱请著名书法家写上一通碑文，以便使死者不朽。

在现代生活中，毛笔逐渐地在远离我们而去，但人们依旧怀恋着毛笔文化的时代，它对我们来说具有神秘的色彩，在其背后有着一连串的文化知识和动人故事，只有了解过去的人才能预测将来。正因为如此，上海人民美术出版社独具慧眼，编辑了这套《中国历代书法博物馆》丛书，用最浅显的话语，最生动的故事为你讲述曾经发生过的事件，为你撩开这东方艺术的神秘面纱。

目 录

1. 考据风气和碑学·····	1
2. 乾隆皇帝题苏州“真趣亭”·····	3
3. 董书和赵体·····	7
4. “三希堂”的由来·····	9
5. 明朝遗老中的大书法家 ·····	11
强调“作字先作人”的傅山 ·····	11
似笑如哭的朱耷 ·····	13
纵横捭阖的王铎 ·····	15
6. 七十变法的朱耷 ·····	17
7. 王铎的《琅华馆帖》·····	21
8. “清四家”·····	23
翁方纲 ·····	23
刘 墉 ·····	24
梁同书 ·····	26
王文治·····	28
9. 独辟蹊径的画家书法 ·····	30
王时敏 ·····	30
恽寿平 ·····	32
查士标 ·····	33

10. “扬州八怪”的书法	34
郑燮	34
金农	37
汪士慎	38
黄慎	40
11. 篆刻大师丁敬	43
12. 篆隶书大家邓石如	45
13. 何绍基的回腕法	48
14. 书法理论家包世臣	51
15. 清朝的隶书高手	53
郑簠	53
伊秉绶	55
桂馥	57
16. “吴带当风”——吴熙载的小篆书··	59
17. “风尘吏”赵之谦	61
18. 在日本刮北碑旋风的杨守敬	64
19. 晚清碑学理论的总结	
——《广艺舟双楫》	66
20. “颤笔”书法家李瑞清	69
21. 敲响千年石鼓的吴昌硕	71

1. 考据风气 and 碑学

清朝的书法，早期仍沿袭宋、元、明以来的遗风，盛行帖学。在康熙、乾隆时期，董其昌和赵孟頫的书法先后被皇帝捧为独尊。随着以后金石碑刻出土的增多，人们摹拓传颂，碑学取代帖学，唐碑、魏碑开始盛行，书法艺术有了新的发展。

但在清王朝刚建立初期，清朝皇帝为了巩固他们的统治，一面大兴“文字狱”，文人稍不小心就会被砍头；一面又利用汉族宿儒，修《明史》，编《全唐书》、《康熙字典》、《佩文韵府》等，既表示清政府重视汉族传统文化，也可减少汉、满民族的对立情绪。另外，清朝虽定满文字为国文，但仍以汉族文化为重。到了康熙、乾隆年间，清人的满文化已被汉文化同化。但清朝统治者大兴“文字狱”，大量篡改禁毁图书，企图以此来控制知识人士的活动。在这种情况下，一些有志之士兴起考据之风，想以研究经、史达到唤起复兴民族的目的，因此，刚兴起的考据学带有浓厚的政治色彩，带头人则是黄宗羲、顾炎武、王夫之等一批杰出人物。雍正、乾隆年间，“文字狱”变得更加残酷，而汉人的民族意识在乾隆朝之后也变得日益淡薄。以阎若璩、胡渭等人所开的考据之

风逐渐走向了纯学术研究，一些明哲保身的文人学者专志于考古，借出土金石考证经书、修正史籍，以避免陷入“文字狱”的灾难之中。由于当时出土的金石碑刻很多，金石碑文的拓件流传较广，因此，考据学经考古进入到书法艺术，在清嘉庆、道光之际，帖学由盛转衰，碑学逐渐兴盛。这时道光皇帝主张厘定字体，要求字的点画必须规范。皇帝一说，上下趋之，在这种风气盛行的背景下，法度谨严的欧阳询楷书正合时尚的需要，一时欧体盛行。以后，虞世南、褚遂良和颜真卿的楷书也受到士人重视。所以，清朝的嘉庆、道光年间是唐碑时期。由于欧阳询、褚遂良书法属于北派，尤其是欧体最受北碑浸润，书法也接近北碑，而这时出土和发现大批北碑，尤其是“隶楷错变，无体不备”的魏碑书法，使清人顿觉豁亮，引人入胜，书法又见光明。再加上包世臣、康有为先后著书倡导北碑，临摹北碑的风气日益见盛，并出现了一批大书家。所以，清咸丰、同治年间是北碑书法兴盛时期。而清朝兴起唐碑、北碑书法热和文字狱下的考据风气关系密切，可以说是考据学引出了碑学热。

2. 乾隆皇帝题苏州“真趣亭”

清高宗乾隆是一位酷爱书法的风流天子，他喜欢赵孟頫的书法，因此，乾隆朝60年间赵体书法又一次风靡天下。乾隆皇帝也写赵体字，但是他的字较呆板，缺少变化，因此难有气韵生动。但是不管怎样说，在历代帝王中，乾隆帝的书法造诣还是较高的，尤其是他还主持编集了法帖大成——《三希堂法帖》，对书法的继承和发展作出了一定的贡献。

在乾隆皇帝巡游江南时，有一次他到了苏州，听说苏州城北的狮林禅寺中的假山堆得弯弯曲曲，奇巧玲珑，很是有趣，于是乾隆就命地方官陪同去狮林禅寺游览。寺里的当家和尚听说皇上要来，又惊又喜，惊的是怕接待失误，触怒皇上可要杀头的；喜的是皇上驾临寺庙，必为禅寺增光添彩。可是让谁来接驾才妥贴呢？狮林禅寺的方丈急中生智，想到了住在狮林禅寺附近的状元黄熙。

这黄熙因从小在狮林禅寺旁长大，经常到禅寺的后花园狮子林去玩耍，禅寺的方丈看他聪明可爱，也很喜欢他，并曾对他说：“好好读书，将来考中状元，把这座花园送给你。”谁知聪明勤奋的黄熙后来真的考中状元，但因为是末

科状元，没有派到官职。老和尚已把送花园的事忘了，但黄熙一直记在心里。

这次，方丈来请黄熙帮忙接驾，黄熙一口答应了。

到了乾隆御驾来狮林禅寺的那天，地方官鸣锣开道，陪乾隆来到了禅寺。黄熙和方丈带着一班小和尚跪在山门外接驾，乾隆一下轿，黄熙就三呼万岁，随即上去恭恭敬敬地

樂毅論
夏侯泰初
世人多以樂毅不時拔莒即墨為劣是以叙而論之
夫求古賢之意宜以大者遠者先之必迂迴而難
通然後已焉可也今樂氏之趣或者其未盡乎而
多劣之是使前賢失指於將來不亦惜哉觀樂生
遺燕惠王書其殆庶乎機合乎道以終始者與其
喻昭王曰伊尹放大甲而不疑大甲受放而不怨是
存大業於至公而以天下為心者也夫欲極道之
量務以天下為心者必致其主於咸隆合其趣於
先王苟君臣同符斯大業定矣于斯時也樂生之
志千載一遇也亦將行千載一隆之道豈其局蹟
當時心於兼并而已哉夫兼并者非樂生之所屑
強燕而廢道又非樂生之所求也不屑苟得則心
無近事不求小成斯意無天下者也則舉齊之事
所以運其機而動四海也夫討齊以明燕主之義

弘历 临王羲之《乐毅论》

给皇上带路。

这狮子林中的假山重重叠叠，堆得峰回路转，十分奇妙，而假山又堆砌得像一个大大小小的狮子，有的像公狮，有的像母狮；有的在腾跃，有的在吼叫；有的似在嬉闹，有的如滚绣球，真是惟妙惟肖，令人叫绝。这些假山还一个个都有好听的名字：什么“含辉”、“吐月”、“春玉”、“昂霄”等等，十分有诗意。最高的一座假山叫狮子峰。黄熙从小在这花园里玩，对这里的一草一木、一石一山都非常熟悉，一路上如数家珍似的说给乾隆听，说得很生动，乾隆越听越高兴，还跟着黄熙钻进了假山。这假山设计得像诸葛孔明的八卦阵，奇妙无穷，钻了好久还没走出这座小小的假山。花园中花草树木葱郁，一池清水，有小桥、莲花，水中游鱼历历在目，无一处不精美典雅。乾隆也越看越有趣，穿过了假山，在一个亭子里坐下休息，问黄熙：“这亭子叫什么？”黄熙说：“这亭子还没有名字，请皇上为它取名吧。”

乾隆皇帝书法不错，也喜欢每到一处题诗留字，听黄熙这么一说，当即叫太监取来文房四宝，铺开宣纸，提笔就写。只是一肚子诗翰的乾隆不知为什么今天缺佳句好词，想了一会也无好词，就随手写了“真有趣”三个大字。

黄熙在旁看到皇上这次怎么写出这样的粗俗字句，将来挂出来要给人笑话，他灵机一动，上前奏道：“臣见圣上题字，笔笔铁钩银画，字字神采奕奕，这中间的‘有’字更是气韵生动，写得妙。臣冒昧该死，望乞皇上把这个‘有’字赐给

小臣吧。”

乾隆皇帝随手写下“真有趣”三字后也觉得太俗，不像样，正想改一下，听了黄熙这么一说，想想省去“有”字，剩下“真趣”，倒也风雅，于是让太监当场裁下“有”字，并在“有”字旁也题了“御赐黄熙有”一行小字，赏赐给了黄熙。而狮子林中这座亭子从此叫“真趣亭”，至今挂着乾隆题的字。

黄熙得到这御笔“有”字，十分高兴，待皇上走后，他就把这个“有”字贴在花园门口，并叫家人把家具全搬进花园内。

狮林禅寺的方丈看了奇怪，拦住黄熙，问他：“为什么把家具搬到园内来？”

黄熙指着门上贴的“御赐黄熙有”，反问：“这皇上写的大字你还没有看到，可是想要违抗圣命？”

方丈看了乾隆皇帝的字，真是有口说不出，只好作罢。从此，这花园成了黄熙的私家花园，和狮林禅寺分开来了。

3. 董书和赵体

清朝的早期和中叶,大致是道光(宣宗)皇帝之前的皇帝们,虽然是满族人,但入主中原之后,纷纷学习书法,并让子孙从小学习书法。这其中,既有出于统治的需要,也因为书法是展示才华、显示知识修养的一门艺术,尤其是一幅幅历代书法大家的作品展示的各种艺术感染力,使这些清朝皇帝大为折服,因此,皇帝在亲政后的闲暇时都临习书法。如顺治皇帝在理完公案之后,常临习《黄庭遗教经》,还把自己的书法作品颁赐部院大臣。至康熙皇帝时,由于他文韬武略,天智极高,更是以武功定内外,翰墨颁九州。在他当皇帝的61年中,国内外的许多大书院、寺院、名胜古迹都留下了康熙的墨宝,如曲阜孔庙大成殿的“万代师表”横幅,还有白鹿书院、邵康节祠、横渠书院、紫阳书院和石鼓书院等等。由于康熙皇帝独喜董其昌书法,派人四处搜访董其昌书,哪怕片纸只语,凡搜集到的董其昌书法都经过精心装裱成轴或册,康熙在这些墨宝上亲自题诗、题款后珍藏于秘阁。董其昌的书法在明末已经誉满江南,这次再由康熙皇帝极力推崇,于是董书身价日益为世人所重,当时的朝殿考试、斋廷供奉,都把董其昌书法作为进阶之宝。这样,康熙

朝61年间,董其昌书法几乎处于独尊地位。而且这种影响延续到康熙之后的雍正年间。

雍正之后乾隆年间,由于天下承平日久,书法也转向滋润丰圆风格,而且在乾隆统治期间,清王朝是一派歌舞升平的繁华景象。乾隆多次下江南游览,每到一地都题诗刻石。由于乾隆非常喜欢赵孟頫的书法,因而他的书法虽也写得圆润秀发,但却少了点祖先的雄武之风。这时,天下人对“纤弱”的董其昌书法也有点日久生厌,加上当今皇上爱赵书,于是赵孟頫的书体取代了董其昌的书体,独霸书坛,天下学习书法的人又都以师法赵书为进入仕途的手段。赵孟頫的书法在他的时代已被誉为当朝王羲之、颜真卿,而且在帖学风行的明代,大家也把赵孟頫的书法奉为至尊;到了清代乾隆皇帝又是如此尊崇赵书,赵书热又一次形成高潮。董、赵书法虽占尽风流,但就书法艺术的发展而言,却是有弊病的。学书法者从帝王的喜好出发,以一人书法为范本,形成了书法上的“馆阁体”。这种毫无生机的书体,把本来属于上乘的董书赵体变成了书法发展的绊脚石,这个教训是十分深刻的。

以帝王一人的好恶为转移,以帝王喜欢的书法为学书范本,这种千字一律的“馆阁体”,在乾隆年间断送了一大批本来很有出息的书法家的前程,使书法艺术本身也走进了程式化的死胡同,这是中国书法史上的一场灾难。

4. “三希堂”的由来

北京故宫内的养心殿有一个在西暖阁隔出来的小房间，光线充足，布置雅致，东墙上挂着乾隆皇帝弘历御笔“三希堂”匾，两边挂着“怀抱观古今，深心托豪素”的对联。两墙上有一幅描画晋代书圣王羲之教儿子王献之学书法，乘他不注意时从背后拔笔的故事。这个小雅室原叫“温室”，是皇帝看书休息的地方。清高宗弘历十一年(公元1746年)乾隆皇帝在《三希堂记》中说：“内府秘笈王羲之《快雪帖》，王献之《中秋帖》，近又得王珣《伯远帖》，皆希世之珍也。因就养心殿温室，易其名曰‘三希堂’以藏之。”这就是“三希堂”名称的由来。“三希”真迹，现只有“两希”——《中秋帖》、《伯远帖》仍在北京，另外一件(即《快雪帖》)现在台湾故宫博物院。

乾隆皇帝是位风流倜傥的才子，他从小就喜欢诗文书画，当了皇帝后，乾隆通过纳贡、抄家等办法，把凡是能得到的天下名家法书，都收进宫内，以致内府秘藏的名家法帖多得不计其数。“三希堂”设立后，乾隆又取出内府秘藏的魏、晋以来至明朝的各名家法书，亲自一一甄录，命梁诗正、蒋溥等人摹集上石，刻成《三希堂帖》，全称是《御刻三希堂石

渠宝笈法帖》，共收入历代书法名家135人的340件佳作，包括各种书体，刻在495块富阳石上。《三希堂帖》摹刻十分精细，接近原作原貌，对学习书法的人来说是十分有价值的。