

书论选读

SHULUNXUANDU

书法自学丛书
河南美术出版社

书法自学丛书

书论选读

河南美术出版社

书论选读
书法自学丛书
洪丕漠 编 著

河南美术出版社出版

河南第一新华印刷厂印刷

河南省新华书店发行

1988年2月第1版 1988年2月第1次印刷

ISBN 7-5401-0015-X/J29/10 定价：3.60 元

古代书论概说

(代序)

李泽厚在《美的历程》中有这样一段论述：“形式一经摆脱模拟、写实，便使自己取得了独立的性格和前进的道路，它自身的规律和要求便日益起着重要作用，而影响人们的感受和观念。”有三千多年历史的民族传统艺术——书法，就是由描摹物象而变为抽象线条，成了具有真正独立意义的形式。这形式，在长期的实践过程中，经过历代无数书家的共同努力和探索，逐步深化并完善起来，从而形成了一个带有某些特殊规律的独立体系，这个体系用我们现在的话来说，就叫做“书法理论”。整理和挖掘这份宝贵的“书法理论”遗产，对继承和发展民族的传统美学思想，促进和繁荣当前的书法创作，无疑是有很大的、积极的现实意义的。

书法理论有广义和狭义之分。广义的书法理论泛指古代的书论、书评、书体、书史、书法著录、杂著题跋以及碑版考等一切有关文字，

总称“书学”；狭义的则专指“书学”中的“书论”一项而已。所谓“书论”，其所论范围涉及执笔、用笔、结体、布局，以及字的精神意趣等一整套创作方法（包括指导思想），是直接为书法的创作实践服务的。我们这本书里所选读的，就是这狭义的“书论”。

早在汉魏六朝时期，东汉的蔡邕在《九势》中就已经提出了“藏头护尾，力在字中”，“凡落笔结字，上皆覆下，下以承上，使其形势递相映带，无使势背”；“藏锋，点画出入之迹，欲左先右，回至左亦尔”等一系列较为完整的用笔理论及某些结字方面的原则，以及在《笔论》中所说的“书者，散也。欲书先散怀抱，任情恣性，然后书之。若迫于事，虽中山兔毫不能佳也”的创作观。晋代卫夫人在《笔阵图》中所说的“下笔点画波撇屈曲，皆须尽一身之力而送之”；“初学先大书，不得从小”；“善笔力者多骨，不善笔力者多肉。多骨微肉者谓之筋书，多肉微骨者谓之墨猪。多力丰筋者圣，无力无筋者病”；以及所述“笔阵”七条，都对后世具有较大的影响。其中“意后笔者前败”，实开“意在笔前”的先声。再如王羲之《题卫夫人〈笔阵图〉后》所提出的“意在笔前”；“每作一字，须有点处且作馀字总竟，然后安点”；“其草书，亦复须篆势、八分、古隶相杂，亦不得急，令墨不入纸”；“夫书，先须引八分章草入隶字中，发人意气”等创作方法论，亦已粗具规模。其他如“若平直相似，

状如算子，上下方整，前后齐平，便不是书，但得其点画耳”，则又从反面论证了字的所忌。正论反论，有所对照，有所比较，发人深思。此外，如隋释智果《心成颂》的论述结字原则，则又是我国书法史上第一篇论述结字原则的专著，值得重视。总的来说，汉魏六朝是我国书论形成的早期阶段，虽说属于草创，但这一阶段的成就应该说是辉煌的，它为今后书学理论向纵深发展立下了不可磨灭的功勋。

唐代不仅是我国书法创作高度繁荣的一个高峰，同时也是书法理论趋向成熟发展的大成时期。其间如欧阳询在《八诀》中提出了“虚拳直腕，指齐掌空”的执笔论和“墨淡则伤神采，绝浓必滞锋毫”的用墨经验，以及他的有独到之处的“四面停匀，八边具备”的结字法。虞世南也在他的《笔髓论》中提出了执笔的“指实掌虚”说，“得之于心，应之于手”的“得心应手”说，“内旋外拓”、“旋毫”、“转锋”、“悬管聚锋”的用笔论，以及“必在澄心运思至微妙之间，神应想彻”的“心悟论”。唐太宗则提出了著名的“求其骨力而形势自生”的骨力论，而《王羲之传论》则是太宗为《晋书·王羲之传》写的一篇赞辞，他把王羲之的书法说成是“尽善尽美”，由于帝王的出面宏扬，从而为王羲之“书圣”地位的确立奠下了基石。在唐代书法论上最值得大书一笔的是孙过庭的《书谱》。《书谱》是我国书学宝库中光芒四射的不朽名篇，其墨迹至今犹存。其阐述真、草

二体，如“草不兼真，殆于专谨；真不通草，殊非翰札。真以点画为形质”的辩证观，以及“篆尚婉而通，隶欲精而密，草贵流而畅，章务检而便”的概括各体书的特殊创作规律等，均能要言不繁，鞭辟入里。再如“故可达其情性，形其哀乐”的情性论，“五乖”“五合”的创作乖合论，分布“复归平正”兼及“人书俱老”的学书通会论，行笔“劲速”、“迟留”的运笔迟速论，“违而不犯，和而不同”的布局协调论，处处都显露光华，不胜枚举。其他如张怀瓘《玉堂禁经》中所先记载的“永字八法”，蔡希综《法书论》记载张旭所说的“褚河南用笔如印印泥”以及张旭在“江岛间平沙细地用‘利锋’作书的‘用笔如画沙印泥’，徐浩《论书》所说的“小长今大，大蹙今小，疏肥今密，密瘦今疏”，陆羽《释怀素与颜真卿论草书》载颜真卿所说的“何如屋漏痕”，韩方明《授笔要说》所述笔法传授的“半腕双苞，虚掌实指”的五指执笔法，林蕴《拨镫序》的“推、施、燃、拽”四字拨镫法，以及释亚栖论书的“凡书，通即变”，“若执法不变，纵能入石三分，亦被号为奴书，终非自立之体”等论述，片言只语，亦复精彩纷呈，颇多可观，对后世具有深远的影响。总之，我国书论至唐已色彩斑斓，规模毕具，其后的书论或祖述，或发挥，大多由此母根生发，所谓繁枝密叶，不能舍其基也。

书法创作实践决定书法理论，书法理论反

过头来又影响书法实践，如此循环往复，逐步深化，以至无穷。宋代书家崇尚意态，与此相应，宋代的书论亦以论述书法意趣以及字外求字为主，但这并不妨碍宋代书论在其他方面的建树。其间蔡襄的书论不多，他论书注重神气、古意和人品，如所说“学书之要，唯取神气为佳，若模象体势，虽形似而无精神，乃不知书者所为耳”；“近世篆书，好为奇特，多无古意”；“颜鲁公天资忠孝人也，人多爱其书，书岂公意耶”等，随处都反映了他的这些主张。沈括无意于书画论书多卓见，如论徐铉小篆，以“映日视之，画之中心有一缕浓墨”来证实其行笔笔锋的“直下不倒侧，故锋常在画中”；论作字的“掠须是掠，磔须是磔，千变万化，此不可移也……过此一路，乃涉妙境”，直到无迹可窥，然后入神”等，都是很合科学的见解。苏轼论书如“真书难于飘扬，草书难于严重，大字难于结密而无间，小字难于宽绰而有余”；“把笔无定法，要使虚而宽”；“知书不在笔牢，浩然听笔之所之，而不失德度，乃为得之”；“书初无意于佳乃佳”；“吾书虽不甚佳，然自出新意，不袭古人，是一快也”；“……此乃长史未妙，犹有醉醒之辨”；“作字要手熟，则神气完美而有韵味”；“学书如溯急流，用尽力气，不离旧处”等，从把笔、结字到创作观、创作方法等方面发表了自己的看法。黄庭坚《论书》如“古人学书不尽临摹，张古人书于壁间，观之入神，则下笔时随人意”；

“凡书要拙多于巧”；“学书要胸中有道义，又广之以圣哲文学，书乃可贵”；“学字既成，且养于心中无俗气，然后可以作示人为楷式”；

“字中有笔，如禅家句中有眼”；“余寓居开元寺文怡思堂，坐见江山，每于此中作草，似得江山之助”等，大力提倡学书意临，需养成胸中有道义，心中无俗气，以及江山之助等，反映了他的书学观点。米芾是书坛怪杰，其论书自多警语，如“无垂不缩，无往不收”即是。在《海岳名言》中，他认为论书“要在入人，不为溢辞”，陈述自己“取诸长处，总而成之”的“集古字”，痛诋在结字上“大字促令小，小字展令大”的说法，提出了写“大字要如小字，小字要如大字”的辩证观，都是精彩而又实在的论述。但他好大自诩，“于古人多所讥贬”，则又不妨把它当作一家之言来看。在帝王之中，北宋的徽宗和南宋的高宗都精于书法，但徽宗没有留下书论，而高宗的书法观，却完整而又集中地体现在他的《翰墨志》中，诸如“凡五十年间，非大利害相妨，未始一日舍笔墨”的学习精神；“然喜效其（米芾）法者，不过得外貌，高视阔步，气韵轩昂，殊不究其中本六朝妙处酝酿，风骨自然超逸也”的深入本质；“甚哉字法之微妙，功均造化，迹出窈冥，未易以点画工，便为至极”的揭示隐幽等，时有可观之处。而值得一提的是南宋姜夔的《续书谱》，凡二十则，今存十八则。其意为续孙过庭《书谱》而作，语言浅近易懂，不若《书

谱》的深奥艰涩。其所述“真书以平正为善，此世俗之论，唐人之失也”，“魏晋书法之高，良由各尽字之真态，不以私意参之耳”，已开卑唐尊魏风气；用笔“不欲多露锋芒，露则意不持重，不欲深藏圭角，藏则体不精神”，从辩证角度来论述藏锋、露锋得失；“折钗股欲其曲折圆而有力，屋漏痕欲其横直匀而藏锋，锥画沙欲其无超止之迹；壁坼者欲其无布置之巧。然皆不必若是。笔正则锋藏，笔偃则锋出，一起一倒，一晦一明，而神奇出焉”，既阐述了古人之论，又发表了偃笔出锋的观点；“行草则燥润相杂，以润取妍，以燥取险”，发挥了对行草用墨的看法；“临书易失古人位置，而多得古人笔意。摹书易得古人位置，而多失古人笔意。临书易进，摹书易忘，经意与不经意也。夫临摹之急，毫发失真，则神情顿异，所贵详谨”，论述临摹得失，具有卓见；“真贵方，草贵圆。方者参之以圆，圆者参之以方，斯为妙矣”，“草书尤忌横直分明，横直多则字有积薪、束苇之状，而无萧散之气”，论述真草书的方圆宜忌，也极能深入浅出。其他如赵孟坚《书法论》所说的“态度者，书法之馀也；骨格者，书法之祖也”，承唐太宗论书“求其骨力而形势自生”来而又有所发挥；“草书虽连绵宛转，然须有停笔为佳”，抉出了草书的要旨；“又尝妄论文章精到，尚可改饰，字画落笔，更不容加工”，道出了“此艺厥不为易”的“字书之贵”。无名氏《三十六》法则专门探讨书

法结字的要领，是学书者不得不读的佳什之一，凡此种种，可见宋代书论虽说宏制不多，士大夫论书多散在语，但如苏、黄等所提出的“执笔无定法”及意临等等，则又在唐人重法的藩篱外，开阔了文人书法崇尚写意的径路，是为宋人论书的最关键处。

元代享国不久，书法实践及理论，仅赵孟頫等数家足撑天下，其他皆平平而已。可惜赵的论书文字，较为分散，其书论如《题东坡书<醉翁亭记>》所说“夫有志于书法者，心力已竭而不能进，见古名书则长一倍”，说明了观赏真迹对提高书艺的作用；又如《兰亭十三跋》的“学书在玩味古人法帖，悉知其用笔之意，乃为有益”；“书法以用笔为上，而结字亦须工。盖结字因时相传，用笔千古不易”；“右军入品甚高，故书入神品。乳臭之子，朝学执笔，暮已自夸其能，薄俗可鄙”等，或论述玩味古帖用笔之意，或论述用笔结字，或论述人品与书品的关系，都是脍炙人口的名言。此外，吾丘衍《学古编》的论述“篆法扁者最好”，隶书“妙在不扁”等，也时有独到的见解。郑杓《衍极》原文五卷，凡五篇，每篇都取篇首二字为篇名，叙述简而无系统，赖有刘有定《衍极注》以疏通之，读者称便。此外，陈绎曾的《翰林要诀》是较为著名的一种。但全书分章繁琐，语多玄虚，读之使人无所适从。元代陶宗仪的书论，虽说散见在《南村辍耕录》中的亦复不少，然而却少新意，缺乏独

到的见解。故要言之，元代书论无甚成就可言。

有明一代书论的特点是大书法家作论的少，只董其昌等数家而已，而作论的又多不以书法鸣，故亦成就不大。较为可观的如解缙在《春雨杂述》中提出的“一字之中，虽欲皆善，必有一点、画、钩、剔、披、拂主之”主笔论；“不经意肆笔为之，适得天巧，奇妙出焉”的偶然论；“忘情笔墨之间，和调心手之用，不知物我之有间”的贯通论等，时有金针度与的地方。徐渭的书论散见于其集中各卷，《书季子微所藏摹本〈兰亭〉》提出的临摹如果“铢而较，寸而合，岂真我面目哉”的临摹寄兴说：

《赵文敏墨迹〈洛神赋〉》的“媚者盖锋稍溢出，其名曰姿态。锋太藏则媚隐，太正则媚藏而不悦，故大苏宽之以侧笔取妍之说”，以及《评字》中的“迨布均不必匀，笔态入净媚，天下无书矣”的净媚说，亦皆深蕴精义。丰坊《书诀》论学书之法，多及篆籀，发明之处不多。项穆《书法雅言》凡十七篇，虽研求至深，但行文骈俪，仿拟《书谱》，间亦有难通的地方。王肯堂《郁冈斋笔麈》对“世人学《圣教序》多作细画”所提出的“凡碑初刻，未经多拓，画深而字必肥；久而拓多，画浅而字渐瘦——瘦非真相也”，却也有益后学。至于董其昌《画禅室随笔》中的书论，则为明人书论中最具影响之作。其所述《论用笔》的“作书须提得笔起，自为起，自为结，不可信笔”之说；“笔画画中须直，不得轻易偏软”；“作书最

要泯没棱痕，不使笔笔在纸素成板刻样”；“书道只在巧、妙二字”；“古人作书，必不作正局，盖以奇为正”；“发笔处便要提得起笔，不使其自僵”；用墨“尤忌秾肥”。《评法书》的“昔人以翰墨为不朽事，然亦有遇不遇”；“晋宋人书但以风流胜，不为无法，而妙处在法”；临帖“当观其举止笑语，精神流露处”；“以劲利取势，以虚取韵”等说法，如花雨缤纷，多有可观。此外，李日华《李君实评帖》也和董其昌的《评法书》一样，虽说评帖，亦于书论多所涉及，其所论以诠释米芾在徽宗前的论书“勒字，颜法也；描字，虞永兴法也；画字，徐季海法也；刷字，本出飞白运帚之义，意信肘而不信腕，信指而不信笔，挥霍迅疾，中含枯润，有天成之妙，右军法也”，及“宋严仪卿论诗，姜尧章论书，皆精刻深至，具有卓见。及所自运，顾远出诸名家后。太抵议论与实诣，确然两事。识论者识也，实诣者力也。力旺者能蔑识，识到者又能消力”两段为最具只眼。

有清一代，是我国书论的又一新高峰，其书家之众多，书论之宏富，或考据古代书论，或抒发一家之言，均为前所未有的。要言之，其中笪重光的《书筏》，言简意赅，曲尽精微，王文治称其“论书深入三昧处，直于孙虔礼先后并传”。王澍的《论书剩语》，提倡“习古人书，必先专精一家。……然后可兼收并蓄，淹贯众有”，并在董其昌书法风行之时能直指其

恶习，见识实不一般。梁同书《频罗庵论书》竭力主张用长峰羊毫及“帖教人看，不教人摹”，自有他的会心之处。阮元《北碑南帖论》疾呼“界格方严，法书深刻，则碑据其胜”，为晚清尊碑开了先河。吴德旋《初月楼论书》讨论用笔如“书家贵下笔老重”、“要使秀处如铁，嫩处如金”，具有灼见。蒋骥《续书法论》言语简明，深入浅出，有利初学。梁章钜《学字》虽多引用他人论书语，但也时有个人的见解。朱履贞《书学捷要》所说学书如“因筌得鱼，得鱼忘筌”，“书之大要曰笔方势圆”，以及书有“气质”、“天资”、“得法”、“临摹”、“用功”、“识鉴”六要等，也不乏真知。包世臣《艺舟双楫》虽则大力提倡北碑，并为探索垂绝的古代笔法作了很大努力，开辟了学书的新途径，然而却多好高骛远，不切实际及错误之论。刘熙载《书概》是刘氏一生研究书法的心血结晶，或阐发前人已发之理，或提出个人真知灼见，值得一读。周星莲《临池心解》论述用笔“擒纵”，以及用锋、用墨等，酣畅淋漓，亦足以发人深省。康有为的《广艺舟双楫》主张尊碑抑帖，虽持论偏激，但综论六朝碑版，疏其源流，使之成一体系，其功绩又是不可泯灭的，其他如魏锡曾《书学绪闻》的为初学而设，《字学忆参》的书禅互参，也各有千秋，值得一看。

纵上简述，可见我国书论的汪洋浩瀚，宝藏丰富。现试归纳如下：汉魏六朝为书论的草创

期，唐代为书论的成熟期，宋代为书论的再生期，元明为书论的低落期，清代为书论的复苏期。所要说明的是以上归纳只是就各朝书论的相对情况而言，读者大可不必作拘泥的、绝对化的、割裂的理解，如果我们能这样的话，那末对于古代书论的脉络及各时期的特征的了解，也就探骊得珠了。

洪丕谟

一九八五年九月于上海

虹桥路无我相室南窗

目次

蔡邕	(1)
笔论 [节选] 九势	
卫恒	(7)
四体书势 [节选]	
卫夫人	(13)
笔阵图 [节选]	
王羲之	(15)
题卫夫人《笔阵图》后 [节选] 书论 [节选]	
笔势论十二章并序 [节选] 记白云先生书	
诀 [节选]	
王僧虔	(26)
笔意赞	
欧阳询	(28)
传授诀 用笔论 [节选] 八诀	
虞世南	(34)
笔髓论 [节选]	
唐太宗	(37)

笔法诀〔节选〕	论书〔节选〕	王羲之传论
孙过庭		(42)
书 谱〔节选〕		
韩方明		(59)
授笔要说〔节选〕		
李煜		(62)
书 评		
蔡 襄		(63)
论书四则		
沈 括		(66)
论书三则		
苏 轼		(69)
东坡题跋〔节选〕		
黄庭坚		(80)
论 书〔节选〕		
米芾		(89)
海岳名言〔节选〕		
宋高宗		(95)
翰墨志〔节选〕		
姜 豪		(106)
续书谱〔节选〕		
赵孟坚		(125)
书法论〔节选〕		
无名氏		(132)
三十六法		
赵孟頫		(152)
题《淳化阁帖》祖本〔节选〕		
跋王羲之《大		
遗帖》		
题东坡书《醉翁亭记》〔节选〕		
识		