

中国历代艺术文粹丛书

主编 邓牛顿

翰墨风致

书法艺术文粹

この性も及 沙海つ
けつるらあり 庭主なること
いふまに 詩があらふ
海ありあふみ 文あり

王朋力 编著
王小力

東方出版中心

中国历代艺术文粹丛书

主编 邓牛顿

翰墨风致
书法艺术文粹

王有朋 孙小力 编著

东方出版中心

说 明

经中央机构编制委员会办公室和中华人民共和国新闻出版署批准,原中国大百科全书出版社上海分社、知识出版社(沪),自1996年1月1日起,更名为东方出版中心。

翰墨风致——书法艺术文粹

邓牛顿 主编 王有朋 孙小力 编著

出版: 东方出版中心
(上海仙霞路335号 邮编200336)

开本: 787×1092(毫米) 1/32

印张: 8.25

发行: 东方出版中心

字数: 169千字 插页2

经销: 新华书店上海发行所

版次: 1999年1月第1版第1次印刷

印刷: 昆山市亭林印刷总厂印刷

印数: 1—3,000

ISBN 7-80627-385-9/J·7

定价: 10.00元

序

邓牛顿

人类正在走向 21 世纪。中国人民正在走向现代化。

一个完整意义上的现代人,既应该具备现代科学精神,也应该具备现代艺术精神。所谓现代意识,固然应以科学与民主为核心,但却不可缺少艺术的成分。正是从塑造现代人的高度上,我们要求人生的科学化和人生的艺术化。可以说,只有经过艺术滋养的人生才是完美的人生。

现代艺术精神是古典艺术精神的承传与发展。要拓展现代艺术精神,就必须对传统艺术精神有一个清晰的认识和正确的理解,为此,我们从中国历代有关艺术的名著佳作中择取精彩篇章,编纂成这套“中国历代艺术文粹”丛书,献给国人,尤其是广大的青年朋友,期望它能对读者丰富现代生活和完善现代人格有所裨益。

中国历代有关艺术的典籍文献难以计数,其中不乏富有创见、对中国艺术的发展产生重要影响的真知灼见。本丛书按音乐舞蹈、绘画、书法、园林、戏曲曲艺等富有中国特色的艺术门类分成五册,其内容基本囊括了除语言文学之外中国古代艺术的各个方面。每一篇都由选文、注释和评析三部分组成,从所选篇章中,读者可以看到——

中华艺术是一个丰富的宝库,源远流长,光彩照人。既有

丰厚的艺术创作成果，又有精到的理论建树。

中华艺术的哲学基础是天人合一。天人合一，既是中国人的宇宙观，又是中国人的人生观和艺术观。艺法自然，又归于自然。向往天纵天放，天然天籁。

中国人的艺术思维是辩证法。讲究有无相生，虚实互用，刚柔相济，动静结合，疏密相间，浓淡得宜，曲直有度……总之，相反相成，相辅相成。

中华艺术始于音乐，各门类皆与音乐相通。吐字行腔，走笔运墨，展身舒体，都讲究节奏韵律，富于乐感。各类艺术都期待进入音乐的世界。

中华艺术不计较细部的工拙，不讲究局部的妍媸，而追求大而化之的艺术气度与美学风致。将出神入化、浑然天成，视为最高艺术境界与美学标的。

艺为心声。中华艺术认为艺品与人品相一致，视艺本为人本，视艺术体为生命体。

凡此等等，都说明，中华艺术以自己独特的品格和充沛的活力，自立于世界艺术之林，它是中华民族精神极其重要的组成部分。相信广大读者在对中华艺术思想遗产的接触和了解之中，会有会心之处，会有感悟之得，会有灵气之获，使自己的精神变得更加充实与完美。

前 言

中国书法之所以成为一门艺术,首先因为它具有自我抒情、表心达意的形式功能。西汉扬雄认为:言为心声,书为心画,人们仅凭观察书迹,就可辨别书者的人品优劣。清人刘熙载则进一步发挥说:“笔性墨情,皆以其人之性情为本。是则理、性、情者,书之首务也!”(《艺概·书概》)意思是说,书家作书的首要任务,在于表现某种哲理意识,以及自我的人品和意趣。当然,扬雄的“心画说”,是从观者的立场着眼,表明当时人们对书法的自我抒情功能并未充分认识;而刘熙载的“理性情”,则是充分认识到书法的艺术特质以后而产生的有意识的追求。那么,作为创造书法艺术的主体,中国人究竟是从什么时候开始自觉认识到,写字也可以成为一种美的艺术的呢?

这一转折时期大概出现于东汉末期,也就是本书首篇《非草书》作者赵壹所处的时代。

当然,中国人写的字,很早就已经是艺术品。因为中国书法能成为艺术品,主要取决于两个因素:一是中国字最初是象形的,虽然后来趋于抽象化和线条化,但通过变化组合,仍然可以表现书者的情感,也能使观者体会到作者的精神。二是中国人用的毛笔富有弹性,书者可以随心所欲地斫、拂、点、按,使笔下产生无穷无尽的变化。毛笔至迟在商代已经产生,那么以此推论,从殷商甲骨文、金文,直到秦篆、秦隶、汉隶、八

分,显然都不乏书法艺术佳作的存在,事实上,我们现在也确实将它们作为艺术来对待的。但是汉末以前,书写仅仅出于实用目的,当时的书写者并未将写字当作美的艺术来追求。直到汉代末年,随着各种书体的出现和完善(我们今天熟知的篆、隶、楷、行、草,此时已全部产生),更因为神妙的今草的出现,人们从中发现了无限的创造余地,于是开始有痴情于书法的群体,开始有以书法享誉当世的书家,并且有了书法理论和书法批评,这就进一步刺激了书法艺术化的进程。

真正意义上的书法理论批评,是从汉末蔡邕开始的。他第一次阐说了作书者创作时应有的心态,规定了书法形式结构,尤其是对书法的形象性作了淋漓尽致的描述:“字体形势,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若春夏秋冬,若鸟啄形,若虫食木叶,若利刀戈,若强弓矢,若水火,若树云,若日月,纵横有象,可谓书矣。”(《笔法》)在他眼里,大千世界的万事万物,无一不可入书,又无一不是绝妙的法书。从此之后,中国书家更自觉地用书法来反映大自然的各种形象及其精神,并进一步地深入自我,表现内心的情感。

正因为中国书法鲜明地表现出书者的精神面貌,它就能在一定程度上透露出时代风尚、社会美感及其变化。当代美学家宗白华先生认为:人们写西方美术史,往往拿西方各时代建筑风格的变迁做骨干来贯串,而中国建筑风格的变迁不大,不能用来区别各时代艺术风尚的变迁。但中国书法自殷代以来,风格的变迁很显著,可以代替建筑在西方美学史中的地位,可以凭借它来窥探各个时代艺术风格的特征。这一工作,我们的古人其实早已有所涉及,所谓“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,明人尚态”,不仅是对不同时代书法风格的精确概括,

事实上也指出了不同时代的不同艺术风尚。

如果再深入仔细地考察我们古人的书法理论,你还会发现,书论其实囊括了多方面的内容。如果说,早期的书论比较单纯,主要还是侧重于笔法的分析、书体的源流辨别、书势的描绘比喻、书家的等第评定,那么后期的书法批评则广泛地汲取营养,更多地联系社会意识,参照文学、绘画等其他艺术门类,以及深入到艺术家内心给予剖析。如韩愈以学佛与学书作比,欧阳修以晋人心态论其书风,董其昌用禅学理论阐发书学,邓石如引篆刻原理讲解对比原理,刘熙载借绘画构图分析书法布局,刘咸忻则广征博引,经学、文学、戏曲、绘画,无不涉足。也就是说,我们的古人其实已经在将书法与社会意识、与宗教理论、与各种相关的艺术交汇相融。因此,从这个意义上说,今天的读者学习古代书论,不仅有助于掌握书法技能,增加书法方面的知识,而且可以比较深入地了解古代社会,全面提高文化素养。

书法之所以被称为最具中华特色的艺术,恐怕还在于它蕴含着中华民族鲜明的心理特征和思维习惯。中国人“尚简”,热衷直捷而又含蓄的表达方式,强调“以少少许胜多多许”的艺术原则,任何繁琐的艺术形式在他们手里都免不了会剥皮消肿,就像绘画的重彩变为水墨、密体减成疏体一样,而天生只用线条点画和黑白世界创造的书法艺术,必然会引起人们普遍的兴趣;中国人“尚意”,无论何种艺术都要与抒情挂钩,既抒对象的情,更写自我的意。因此,以手中之笔,写一己胸襟,创万象之美,就成为无数中国人毕生的追求。

当代书法大师沈尹默先生曾说:世人公认中国书法是最高艺术,就是因为它能显出惊人奇迹,无色而具画图的灿烂,

无声而有音乐的和谐,引人欣赏,心畅神怡。但愿我们的工作能增进人们对这一“最高艺术”的理解。

本书宋代以前部分由王有朋同志选析,元代以后部分由孙小力选析。然后又对全书统一润色修饰,以期统一体例、减少失误。但由于我们水平有限,讹误在所难免,还望方家指正。

孙小力

1998年5月

目 录

序 邓牛顿 1

前言 孙小力 1

非草书 [汉]赵 壹 1

九势八字诀 [汉]蔡 邕 7

四体书势(节录) [晋]卫 恒 11

题卫夫人《笔阵图》后 [晋]王羲之 16

笔意赞 [南朝·齐]王僧虔 21

论书表(节录) [北魏]江 式 24

草书状 [南朝·梁]萧 衍 28

心成颂 [隋]释智果 32

书旨述 [唐]虞世南 35

用笔论 [唐]欧阳询 40

书谱(节录) [唐]孙过庭 44

论书 [唐]徐 浩 50

笔法十二意(节录) [唐]颜真卿 54

书断(选录) [唐]张怀瓘 59

述书赋(节录) [唐]窦 泉撰 窦 蒙注 66

自叙 [唐]释怀素 73

论书 [唐]刘禹锡 79

送高闲上人序 [唐]韩 愈 84

上李大夫人论古篆书	[唐]李阳冰 88
试笔(选录)	[宋]欧阳修 92
东坡题跋(选录)	[宋]苏轼 99
海岳名言(选录)	[宋]米芾 107
东观余论·论书八篇示苏显道	[宋]黄伯思 115
宣和书谱·隶书叙论	[宋]佚名 122
续书谱(选录)	[宋]姜夔 125
赵子固论书法(选录)	[宋]赵孟坚 133
法书通释(节录)	[明]张绅 143
春雨杂述(选录)	[明]解缙 147
书诀(节录)	[明]丰坊 151
书法雅言·正奇	[明]项穆 155
寒山帚谈(选录)	[明]赵宦光 159
大书长语(选录)	[明]费瀛 165
书指(选录)	[明]汤临初 170
画禅室随笔(节录)	[明]董其昌 174
频罗庵论书(选录)	[清]梁同书 180
苏斋题跋(选录)	[清]翁方纲 186
书画传习录·评论古今评书	

诸家	署九龙山人辑 [清]嵇承咸订补 190
履园丛话·书学(选录)	[清]钱泳 195
南北书派论(节录)	[清]阮元 201
北碑南帖论	[清]阮元 210
艺舟双楫·历下笔谭(选录)	[清]包世臣 216
艺舟双楫·答熙载九问(选录)	[清]包世臣 220
艺概·书概(选录)	[清]刘熙载 226

广艺舟双楫·尊碑	[清]康有为 229
广艺舟双楫·体变	[清]康有为 235
弄翰余沈(节录)	刘咸炘244

非 草 书

[汉]赵 壹^①

余郡士有梁孔达、姜孟颖者^②，皆当世之彦哲也^③，然慕张生之草书^④，过于希颜、孔焉^⑤。孔达写书以示孟颖，皆口诵其文，手楷其篇，无怠倦焉。于是后学之徒竞慕二贤，守令作篇^⑥，人撰一卷，以为秘玩。余惧其背经而趋俗，此非所以弘道兴世也。又想罗、赵之所见嗤沮^⑦，故为说草书本末，以慰罗、赵，息梁、姜焉。

窃览有道张君所与朱使君书^⑧，称正气可以销邪，人无其衅，妖不自作，^⑨诚可谓信道抱真、知命乐天者也^⑩。若夫褒杜、崔^⑪，沮罗、赵，忻忻有自臧之意者^⑫，无乃近于矜伎、贱彼贵我哉^⑬！

夫草书之兴也，其于近古乎？上非天象所垂，下非河洛所吐^⑭，中非圣人所造，盖秦之末，刑峻网密，官书烦冗，战攻并作，军书交驰，羽檄纷飞，故为隶草，趣急速耳^⑮。示简易之指^⑯，非圣人之业也。但贵删难省烦，损复为单，务取易为易知，非常仪也。^⑰故其赞曰：“临事从宜”^⑱。而今之学草书者，不思其简易之旨，直以为杜、崔之法，龟龙所见也，^⑲其攢扶柱桎，诘屈反乙，不可失也。^⑳虬齿以上，苟任涉学，皆废仓颉、史籀，竟以杜、崔为楷。^㉑私书相与，庶独就书，云适迫遽，故不及草。^㉒草本易而速，今反难而迟，失指多矣^㉓。凡人各殊气血、

异筋骨，心有疏密，手有巧拙；书之好丑，在心与手，可强为哉？若人颜有美恶，岂可学以相若耶？昔西施心疹，捧胸而颦，^②众愚效之，只增其丑；赵女善舞，行步媚蛊，^③学者弗获，失节匍匐^④。夫杜、崔、张子，皆有超俗绝世之才，博学余暇，游手于斯，后世慕焉，专用为务。钻坚仰高，忘其罢劳，夕惕不息，仄不暇食。^⑤十日一笔，月数凡墨；^⑥领袖如皂^⑦，唇齿常黑。虽处众坐，不遑谈戏^⑧，展指画地，以草判壁^⑨，臂穿皮刮，指爪摧折，见觥出血，犹不休辍。^⑩然其为字，无益于工拙，亦如效颦者之增丑，学步者之失节也。且草书之人，盖伎艺之细者耳，乡邑不以此较能^⑪，朝廷不以此科吏^⑫，博士不以此讲试^⑬，四科不以此求备^⑭；征聘不问此意，考绩不课此字^⑮。徒善字，既不达于政，而拙草无损于治，推斯言之，岂不细哉？夫务内者必阙外，志小者必忽大。俯而扪虱，不暇见天。天地至大而不见者，方锐精于虬虱^⑯，乃不暇焉。

第以此篇研思锐精^⑰，岂若用之于彼七经^⑱，稽历协律，推步期程，探赜钩深，幽赞神明。^⑲鉴天地之心，推圣人之情。析疑论之中，理俗儒之诤。依正道于邪说，侪雅乐于郑声；兴至德之和睦，宏大伦之玄清。^⑳穷可以守身遗名^㉑，达可以尊主致平，以兹命世，永鉴后生，不以渊乎？^㉒

《法书要录》卷一

〔注释〕

①赵壹：字元叔，汉阳西县（今甘肃天水南）人。东汉灵帝（168～189年在位）时举郡上计入京，为司徒袁逢等所重，名动京师。为人耿介，屡获罪，几至于死。工于辞赋，所作《刺世疾邪赋》为汉赋名作。所著有后人辑本《赵计吏集》。

②梁孔达：名

宣；姜孟颖：名珣，皆师从张芝，有名于时。 ③彦哲：有才德之人。

④张生：即张芝（？～192），字伯英，敦煌酒泉（今属甘肃）人。善章草，创“今草”，后人尊称“草圣”。 ⑤希：仰慕。

颜：即颜回，字子渊，孔子弟子，后人尊为“复圣”。 孔：孔子。

⑥守：求请。 令：使。 ⑦罗：即罗晖，字叔景；赵：即赵袭，字元嗣，皆东汉书法家，与张芝同时，善行隶、章草。 所见嗤沮：指罗、赵二人被张芝讥嘲贬低。见：被。 嗤：讥笑。 沮：败坏。

⑧窃：犹言私，私下，谦词。 有道张君：指张芝。 朱使君：即朱赐（一作朱宽），京兆杜陵（今陕西西安东南）人。张芝《与太仆朱赐书》曰：“上比崔、杜不足，下方罗、赵有余。” ⑨“人无”两句：谓人自身道德若无缺陷，妖妄邪恶就不会作祟。衅：瑕疵。

⑩信道抱真：信奉正道保持真性。 知命乐天：安于天命而自乐。

⑪杜：即杜操，东汉书家，字伯度。因避曹操名讳，魏时人改称杜度。杜陵人。章帝时封齐相，以善章草名闻天下。崔瑗师从其法，世人并称“杜、崔”。 崔：即崔瑗（78～143），东汉书家，字子玉，涿郡安平（今属河北）人，年十八游学京师，举茂才，官至济北相。善小篆，精章草，亦为今草启蒙者之一，后人称“草贤”。著有《草书势》。 ⑫忻忻：欣喜自得貌。 自臧：犹自矜。 ⑬无乃：岂不是，常用作委婉的反问。 矜伎：自负有才能技艺。伎，通“技”。 贱彼贵我：贬低对方，抬高自己。

⑭河洛所吐：河图洛书所记载。相传伏羲时，有龙马从黄河出现，背负河图；有神龟从洛水出现，背负洛书，皆为天授神物。汉孔安国认为“河图”即“八卦”，“洛书”即《尚书·洪范九畴》。

⑮趣急速：用意在于应急从速。趣，旨趣，旨意。 ⑯指：同“旨”。 ⑰“但贵删难”四句：只是贵在改烦难为省事，变复杂为简单，致力于取其易写易懂的长处，但隶、草并非通常应遵守的规范书体。仪，仪轨，标准。 ⑱从宜：即宜从，适宜从事。 ⑲“直以为”两句：只认为杜操、崔瑗书法，就是当年神龟龙马所显现的“河图”、“洛书”

上的字体。见,同“现”。 ⑳“其攢扶”三句:意为杜、崔书中因形音相近而讹的,字形扭曲不合法度的,世人只知模仿,认为不能走样。攢:音、义皆不可考。 诘屈:屈曲状。 反(bá 拔)乙:随意书写,不合法度。 ㉑“龀齿以上”四句:意为幼童及年龄更大的,如参与学习,皆抛弃仓颉、史籀的书体,而竞相以杜、崔草书为法。龀齿:毁齿,儿童换牙,此指幼童。 仓颉:亦作苍颉,传说黄帝左史,始创汉字。 史籀(zhòu 咒):指周宣王时太史,曾撰供学童识字的课本,人称《史籀篇》。原有 15 篇,汉建武时亡失 6 篇。魏晋后《三苍》盛行,所存 9 篇亦废而不存。 楷:法则。 ㉒“私书相与”四句:谓私人书信往来,但愿只是想到就写,却称正逢时间紧迫,故来不及用草书写。庶:但愿。据《四体书势》所载,张芝“下笔必为楷则,常曰‘匆匆不暇草书’”。 ㉓失指:意为与原来的旨意相违背。指,通“旨”。 ㉔疹(chèn 趁):通“疚”,病患。 颦:皱眉。 ㉕赵女:本指春秋战国时赵国美女,亦泛指美女。 媚蛊:媚态感人,此指舞姿优美动人。 ㉖失节匍匐:走路失去固有节奏,只得爬行。 ㉗“钻坚仰高”四句:意谓一心深入研究,以致忘记学书的疲劳,暮色降临,仍告诫自己不得懈怠,不敢休息,也顾不上吃饭。钻坚仰高,语出《论语·子罕》,“颜渊喟然叹曰:‘仰之弥高,钻之弥坚。’” 罢:通“疲”。 仄:指仄日,即夕阳。 ㉘“十日一笔”两句:十日用坏一枝笔,一月用去几块墨。 ㉙皂:黑色。 ㉚不遑谈戏:没有空暇闲谈戏闹。 ㉛剗:割、刺,此指刻写。 ㉜“臂穿皮刮”四句:意为衣袖磨穿,皮肤刮破,见骨出血,仍不停止。髀(sāi 腮):本指动物角中之骨,此泛指骨。 ㉝较能:较量技能。 ㉞科吏:科试取吏。 ㉟博士:教授官。初设于六国,秦、汉相承,诸子、诗赋、术数、方技均设有博士。 ㊱四科:汉武帝元狩六年(公元前 117)始以四科取士。一德行高妙,志节清白;二学通行修,经中博士;三明达法令,足以决疑;四刚毅多略,遭事不惑。 ㊲考绩:考核官吏

政绩。课：考试。③锐精：专心致志。虬虱：虱子与其卵，喻贱微之事。④第：只是。此篇：指张芝、梁、姜等人的书作。⑤七经：汉代于《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼经》、《春秋》五经外又加《孝经》和《论语》，合称“七经”。⑥“稽历协律”四句：谓稽考历象，调谐乐律，推算天文历法，计量时间路程，探求精微道理，获取深奥知识，使神明之意发扬光大。稽：考核。历：历象。协律：使律吕和谐。古时重视乐教，故重乐律。贲：精微，深奥。幽赞：使隐微者显明。⑦“依正道”四句：谓使邪说依附正道，令郑声趋同于雅乐，宣传最高道德的和睦精神，弘扬高尚伦理的纯正无瑕。侪：等同。雅乐：周时用于郊庙朝会的正乐。郑声：春秋时郑地俗乐，与雅乐相对。玄清：天青色，喻指纯正无杂。⑧守身：洁身自爱。⑨“以兹命世”三句：意为以此著名于当世，永为后代借鉴，影响不是深远的吗？命：名。

〔评析〕

《非草书》是中国现存可考最早的一篇较系统的书法论文。

草书起于汉代，早期的章草，是从秦代的草隶中衍化而成的，尽管还多少保留隶书的笔画特征，但书写速度明显加快，点画省略，笔势流动，体形则变方为圆，后来又进一步演变成笔画简约连绵的今草。在当时正统的士大夫眼里，这种草率的书体实在不能登大雅之堂，而民间却广泛欢迎这一实用便捷的书体，渐渐地，草书作为日益兴盛的新型艺术形式，也以其尚美尚用的双重价值得到士子的推崇，更有不少热衷艺术的文人，对这种拥有无限发明创造余地的书体如痴如醉。赵壹从儒家的道统观念出发，认为草书其法不近古，非圣人所