

插图中国书画艺术

刘墨著

济南出版社

插图中国书画艺术

刘墨著

济南出版社

4/106

图书在版编目(CIP)数据

插图中国书画艺术 / 刘墨著. — 济南: 济南出版社, 2004.6

ISBN 7-80629-931-9

I. 插... II. 刘... III. ①汉字-书法-研究-中国 ②中国
画-研究-中国 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 036670 号

责任编辑 朱孔宝 张元立

装帧设计 李海峰

出 版 济南出版社

地 址 济南市经七路 251 号 邮编: 250001

网 址 www.jnpub.com

印 刷 济南新华印刷厂

发 行 济南出版社发行部(电话: 0531-6922073)

版 次 2004 年 6 月第一版

印 次 2004 年 6 月第一次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 14

字 数 200 千

印 数 1-8000 册

定 价 25.00 元

(如有质量问题, 请与承印厂联系调换)

卷首题记

这部书稿的写成，已经是几年前的事了，那时书店里面关于艺术方面的书籍还不足够多，不像如今一进书店就像进了书海一样。艺术类的书籍成了出版界的热点，不仅越出越多，而且越印越漂亮，让人爱不释手。

我还应该算是艺术研究圈子里面的人，我所见过和读过的关于艺术方面的书籍可谓林林总总，数不胜数，即使我的这本小册子印得再美好精致，不用说在大图书馆或大书店中，即使随手扔进同类书籍中，它也会被“淹没”得无踪无影。这使我一次又一次地大费踌躇：难道我的这本小书只是为自己出过的书再增加一个书名而为艺术爱好者再增加一个可有可无的品种吗？

显然不是，这样斩截的口气一说出口也让我自己心下紧张，但至少我表明了一个态度：我应该将它写得更好看或者更别致一些。

一个民族的历史文化应由三部书构成：言、事、艺——理解其中的任何一个，都离不开其他两者，而尤其以关于艺术之书最能体现民族性，因此也最可靠与最真实，所以本书写作的最初动因，乃是要面对一般的读者大众，因此，这部书稿并不是一个严格意义上的学术著作或艺术史著作。

作为艺术史学者，我并不愿意用这样的风格来进行写作，因为它与我的治学理念不符。但是，我却愿意将我领会的中国艺术以最简洁的方式向更多的业外人士进行阐述，使更多的人由阅读、理解中国艺术而对中国的历史文化产生由衷的敬意与温情，这是读书识字的人不可不养的胸襟与情怀。

“人事有代谢，往来成古今”，在当代某些知识分子那里，可能还残

存着线装情怀与纸墨情结，多多少少借此情怀情结抒发“矮纸斜行闲作草，晴窗细乳戏分香”的历史失落感，这是我们既熟悉也陌生的传统，是中国文化中最美丽的一道风景。

一旦迷恋了这样的风景，心中的况味就会成为一种抚今追昔式的浅吟低唱。随意翻开董桥的一篇文章：“中国国画家都有一颗百年孤寂的心灵。中国国画家必须百遍千遍万遍不断临摹古老的山神、花魂、树精，为的是带领自己走回古人的精神天地，然后指望有一天突然穿过一道道的月亮门，昂然迈进今日的现实世界之中，以湖笔、徽墨、宣纸、端硯摇曳曳的薪火，烛照一生的悲欢离合。他们有的像幽兰之不食烟火，在深谷独善其身；有的像腊梅之坚毅冷傲，拒绝雪中之暖炭；有的像松竹之风高亮节，永远不向权势低头。”（《两般彩笔，一样风情》）读画至此，可谓大有领悟。

本书所悬的目标并不高：能够使不熟悉这门学科的人从观看和理解中国书法、绘画以及作品中得到审美的享受，足矣！而一本性质接近于入门的书应该尽可能地富于趣味性和知识性，因此此次重理旧稿，在文字和叙述语气方面做了较大的修改，以便能使它的可读性更强，但仍然没有铺陈出我心目中高雅绝俗的书画之境。

一个偶然的的机会到济南，在济南出版社的编辑部里，看到朱孔宝先生桌上一本印得很好的书，于是谈起什么时候也出一本印得非常漂亮的书有多好，不想他很快地就答应可以替我完成这个想法，并且在很长的一段时间里不倦地询问本书的修改进度，他的诚意让我感动之极，而我再也没有借口推脱他的热情了！在版式设计上，得到山东画报出版社李海峰先生耐心而细致的配合，他设计的许多书都让我看了十分欢喜。

这部书稿在动手写作之初，我还没有迈进鲁迅美术学院的大门，写作的方式与体例和鲁迅美术学院的张晨书记、俞永康教授、李翎博士等人商定过，最初写成后，又蒙我读硕士时的导师、著名美术史家孙世昌教授的认真审读，中国艺术研究院的傅谨先生也提出了宝贵的修改意见，借此机会向他们表示诚挚的谢意！

2003年11月于北京大学

目 录

上篇 / 中国书法艺术概说

特 征

书法的意蕴 /3

书法的精神性与人格的美 /10

书法美的源泉 /13

综 述

审美的浑沌：先秦书法 /15

书法艺术的转捩点：秦汉书法 /18

风度与韵致：魏晋书法 /21

不经意处见精神：北朝书法 /24

求意态于两极：唐代书法 /25

走向表现：宋代书法 /28

古典的复兴：元代书法 /30

衰颓与振兴：明代书法 /33

与古为新：清代书法 /35

书家与作品

书法的原型：甲骨文 /37

确立线条的表现意识：金文 /41

规范中的自由：石鼓文与秦小篆 /45

满目琳琅说汉隶 /48

永恒的典范：王羲之与王献之 /51

力度之美：北碑书风 /55

“初唐四大家”：欧阳询、虞世南、褚遂良与薛稷 /58

挥毫落纸如云烟：张旭与怀素的狂草 /63

颜真卿的雄风 /68

性灵的沉积：承前启后的杨凝式 /73

我书意造本无法：苏轼 /77
拔俗之韵：黄庭坚 /79
传统与个人才能：米芾 /82
“新古典主义”：赵孟頫 /85
吴门书派：文徵明与祝枝山 /89
禅书董其昌 /92
晚明的抗争：张瑞图、黄道周、倪元璐与王铎 /94
画怪书也怪：金农与郑燮 /98
碑学的先声：邓石如 /101
亦帖亦碑说何（绍基）、赵（之谦） /104
古典书法的终结：康有为与吴昌硕 /106

下篇 / 中国绘画艺术概说

特 征

崇尚意境的形神统一、情景交融 /113
笔墨的表现特色与个性风韵 /115
多重透视的回环游移 /117
排除条件色的随类赋彩 /120
诗书画印的综合效应 /123

综 述

汉画的人神交融 晋画的飘逸风神 /126
唐画的灿烂求备 /128
宋画的沉潜自然 /131
元画的萧散清逸 /133
明画的雅趣文风 /134
清画的古韵新声 /136

人物画

顾恺之与传神写照 /139
吴道子与宗教人物画的新境界 /141
周昉与态浓意远的仕女画 /144
贯休与融入文人意味的水墨罗汉 /146

顾闳中与工笔重彩的长卷情节画 /149
李公麟与白描人物的典范样式 /150
张择端与情态各异的大型风俗画 /152
梁楷与简笔人物画 /154
唐寅与平民意识的仕女画 /157
仇英与形韵兼备的院体人物画 /159
陈洪绶与高古怪异的人物画 /160
任伯年与博采众长的近代人物画 /164

山水画

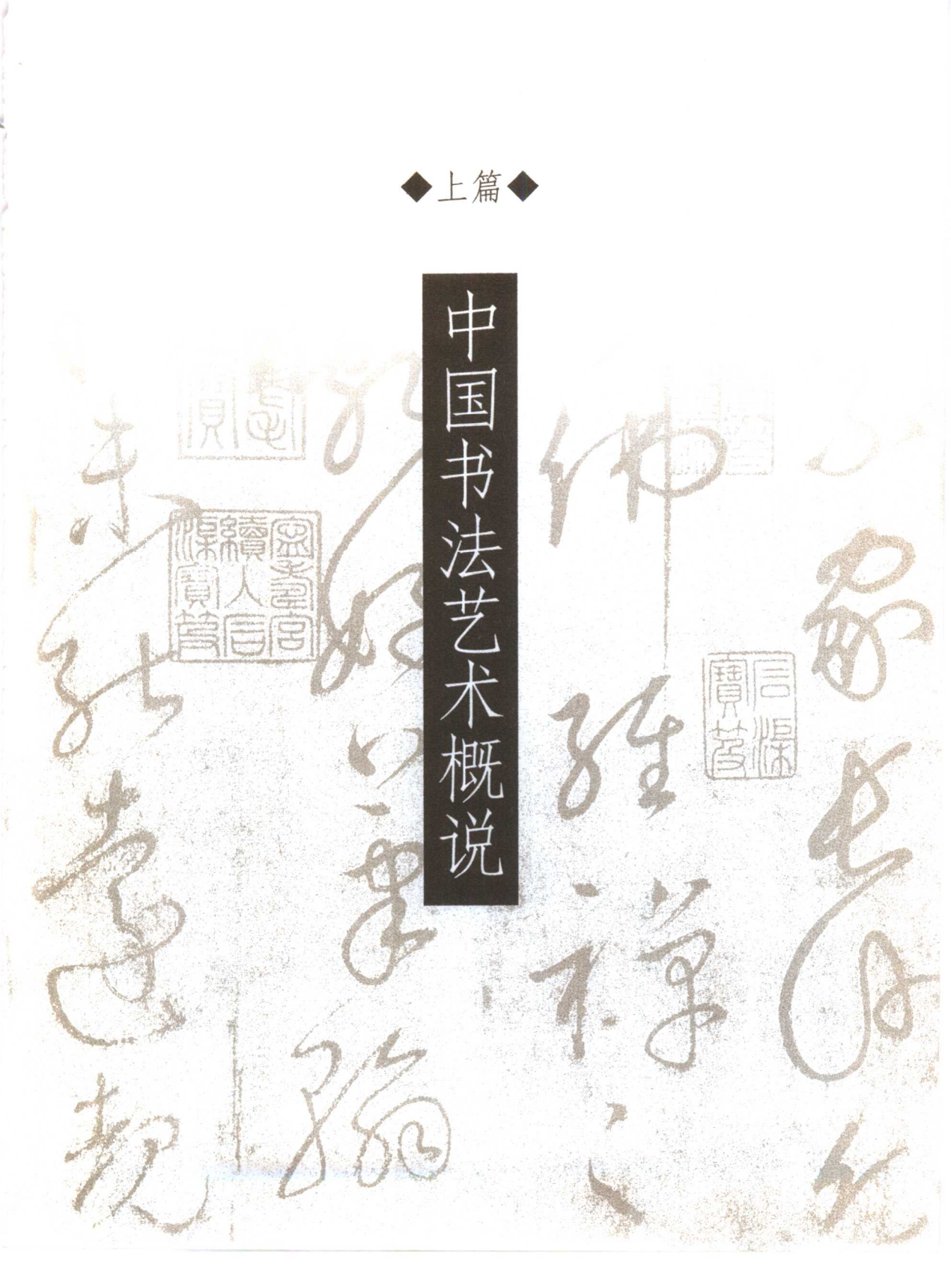
荆浩与范宽：北方画风的雄浑 /166
董源与巨然：江南画境的清润 /169
米家父子：云山墨戏 /172
南宋四大家：院体山水的兴盛 /175
元季四大家：自然山水的主观幻化 /179
明季四大家：山水田园化的趋向 /183
清代四高僧：逸民山水的品格 /186
金陵画派：北宋风骨与元人画意的融会 /193

花鸟画

黄家富贵 徐家野逸 /197
赵昌写生极尽工丽 崔白状物传神灵动 /199
文与可墨竹潇洒 扬无咎墨梅清雅 /202
钱舜举工笔清淡 王元章写意闲逸 /204
边文进再兴工致 徐文长泼墨挥洒 /206
恽寿平没骨画法别开生面 华秋岳兼工带写独辟蹊径 /209
扬州八怪 个性纷呈 /212
吴昌硕老笔纵横 虚谷冷隽清逸 /215

◆上篇◆

中国书法艺术概说

特 征

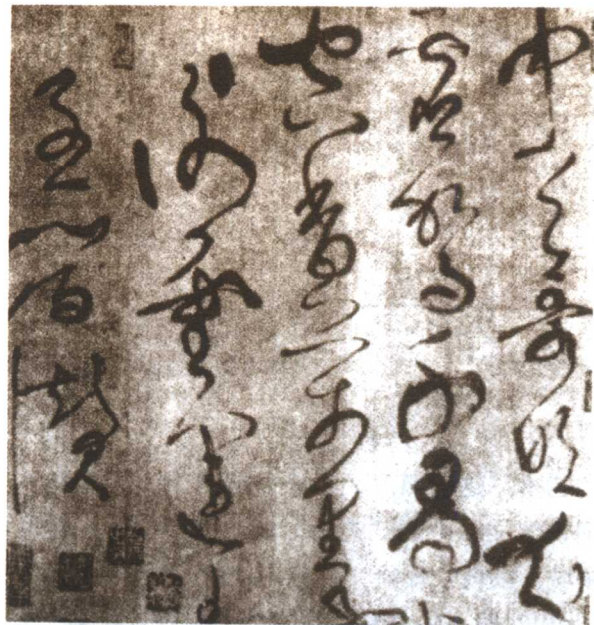
我们今天所说的“艺术”这一概念，原来是译自于文艺复兴以后的西欧文明，和中国传统文献中的“艺术”概念很不一样。在西欧文明中，共有九大领域：宗教、政治、产业、经济、科学、哲学、教育、军事、艺术。与此相对照，在中国文明体系中却只有经学、军事、民业、宗教、技艺这样的五大类，一比较就看出来了，这里面没有西方文化中称之为“艺术”（Art）的一类。

西方的“艺术”，其核心意义是以训练有素的技巧表现自我和创造个性美。而同这种观念相比，中国传统中的“艺术”就可能显得并不“纯粹”。例如，书法就不能脱离其存在的文字基础而独立存在。因为，尽管我们今天站在艺术的角度上对书法的评价是如此之高，但是在古典文化中，它却不能不与经学或其他专门学问相依存。不过，它的最高境界因为是作为文人或僧道的一种精神上的锻炼方式，或者说，它最重要的目的在于“人格修行的表现”，却使得在中国传统文化体系之中作为经学体系内之一的书法有着非常丰富的美学意蕴与艺术价值，这也是为什么人们会把书法作为东方艺术体系中最高境界的表现的原因。

书法的意蕴

尽管古人常说书法乃是一种“小道”，但在另一方面却可以看到

书法乃是集灵性与修养于一管柔毫之中。人的精神的每一变化，往往可以毫无差异地体现在笔下的点线之中。

另外一种说法，即如果从事书法创作的不是志士高人，那就无法向他诉说书法的微妙之处。

原因何在？书法一道，从表现的最高层面上来说，它乃是集灵性与修养于一管柔毫之中，人的精神的每一变化，往往可以毫无差异地体现在笔下的点线之中。从这个角度来说，

能够表现中国人的精神气质之美，书法应该首屈一指。试举一例，唐代的韩愈在《送高闲上人序》里这样说：

张旭善草书，不治它技，喜怒、窘穷，忧悲、愉佚，怨恨、思慕，酣醉、无聊、不平，有动于心，必于草书焉发之。观于物，见山水崖谷、鸟兽虫鱼、草木华实、日月列星、风雨水火、雷霆霹雳、歌舞战斗，天地万物之变动，可喜可愕，一寓于书。

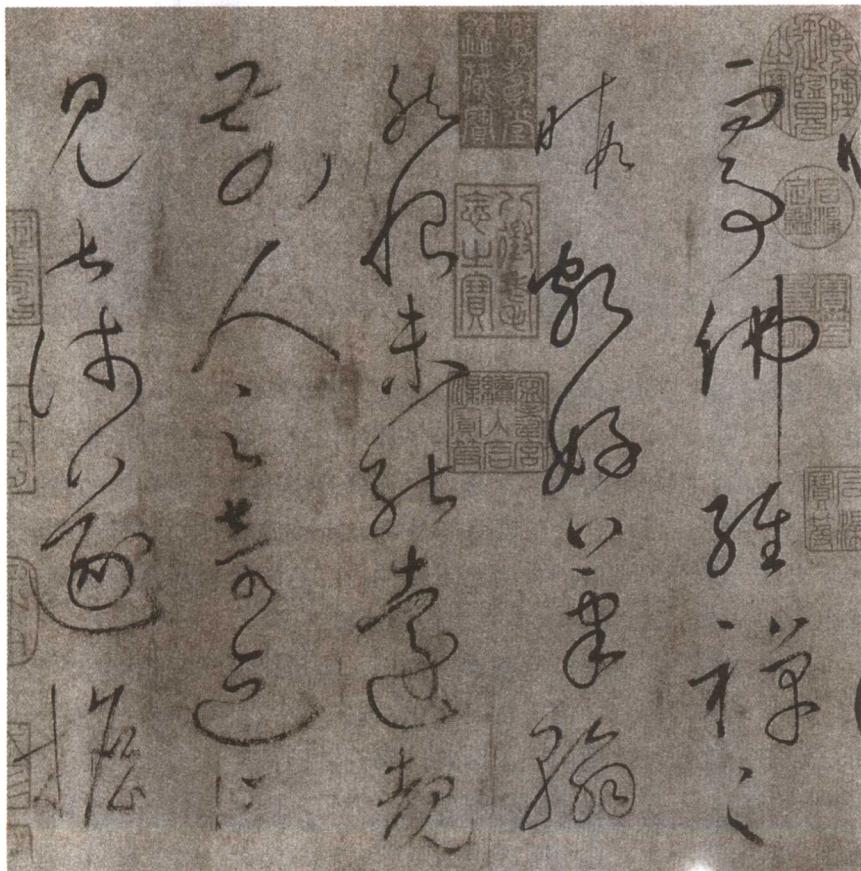
中国书法的真精神，都凝聚在这几句话里头——书法也就是这样以其特有的精神，以最简单的工具，直接地把握物我之真、万象之美：万象在此启示它的真形，书家在此流露他的性情与意境。

刘熙载在《艺概·书概》中以为：

书，如也。如其学、如其才、如其志，总之曰如其人而已。

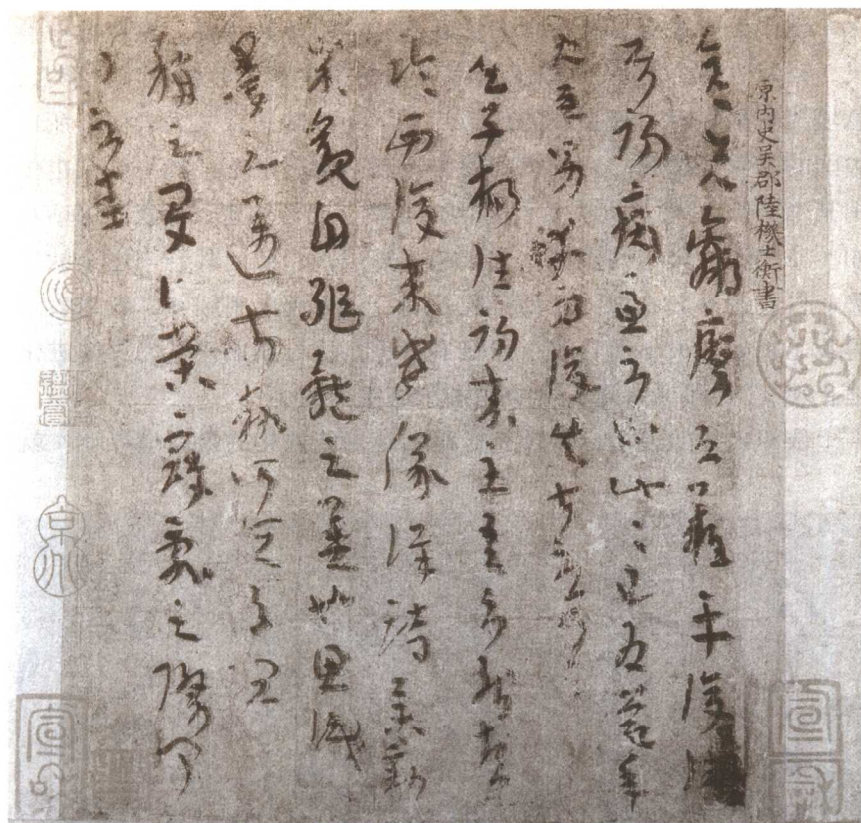
现代美学家邓以蛰在《书法欣赏》中引申其意说，意境出自性灵，美为性灵之表现，如果要是将媒介方面的因素也排除了，那么，意境美就是表现之最直接的目的：在字为重韵，在人为去俗。所以中国的书家要摆脱一切拘束，保得天真，然后下笔；如果其人也俗则其书必俗：“使其人去俗已尽则书必韵。书者如也，至此乃可谓真如。草书者，人与其表现，书家与其书法，于此何其合一之至欤！美非自我之外之成物，而为自我表现；求表现出乎纯我，我之表现得我之真如，天下尚有过于行草书者乎？故行草书体又为书体进化之止境。”这段话，是很合中国书法之精神的。

依邓以蛰的说法，为什么行草书是书法进化的最高境界呢？就

唐 怀素 《自叙帖》
(局部)

没有意趣存在的字体并不是书法，“汉字”成为“书法”必有表现中国人之艺术精神的“意”的作用在内，而艺术中的所谓“意”，就是中国人之精神之灵性。

书法表现所凭借的书体变迁而言，古文、籀文、大篆、小篆、八分、隶书、飞白、章草、行书、草书等书体的出现，虽然一方面是文字方面的变革，但是从另一角度来看，无疑是中国人艺术精神的发展使然——可以这样说，没有意趣存在的字体并不是书法，“汉字”成为“书法”必有表现中国人之艺术精神的“意”的作用在内，而艺术中所谓“意”，就是中国人之精神之性灵。

所以，书法之演变，从篆隶到行草，恰足以说明艺术精神之发达，是从记言记事到抒情写意的变化。这一点，没有任何一种艺术可以像书法这样地体现出来。因此，研究者们甚至认为，只要了解了中国书法，不仅可以了解中国文化之特质，同时也可以顺书法风格的发展而得知中国艺术的风格的发展。

伯遠勝業

期有泛之實自以羸志

志在優游始獲此出意

不烈申公別以作小為時

古遠第嶺嘯不相瞻臨

书法既不像绘画那样借助于物象，又不像音乐那样全凭抽象的节奏与韵律，而只凭点线像音乐那样，表现出一种节奏，全以人之性灵的表现为目的。历代书法理论家们的言论，也都揭示了书法的伟大境界的标志所在：使书法的形式之美向本原性的、创造性的生命复归，以揭示生命自身的秘密以及那种绝去言诠的抽象意味。因为在中国艺术之中，书法中的线条，既是作为我们的心理结构的表现，又作为一个人在面对自然外界时所体悟到的神韵。

林语堂在《中国人》一书中论书法及其影响的时候说道：

中国书法之为中国人审美观念的基础之详细意义，将见之于……中国绘画及建筑中。在中国绘画之笔触及章法中，及在建筑之形式与构造中，吾们将认识其原则系自书法发展而来。此等气韵，形式，笔势的基本概念，赋予中国各项艺术，如诗，绘画，建筑，瓷器及房屋装饰以基本的一贯精神。

不仅喜爱书法者乐于承认这一点，只要我们对 中国艺术稍加注意，也可以找出大量的证据来证明这一点是确实不移的。大美学家宗白华亦有同等的高见：“中国的书法本是一种类似音乐或舞蹈的节奏艺术。它具有形式之美，有情感与人格的表现。它不是摹绘实物，却又不完全抽象，如西洋字母而保有暗示实物和生

近代 沈曾植 《赠颂旬仁兄轴》

異暑漫何如向見
瘡不乃以為患治之不遣不志司
馬道子白
頌旬仁兄
沈曾植

命的姿势。中国音乐衰落，而书法却代替了它成为一种表达最高意境与情操的民族艺术。三代以来，每一个朝代都有它的‘书体’，表现那时代的生命情调与文化精神。”这都是由于书法的表现性使然，这，也决定了书法在中国文化中的地位。

中国艺术和美学之中虽然没有西方那样的关于艺术表现的理论，但是却有着与之极为相似关于表现的一种艺术，这就是中国书法。汉代的文学家兼思想家扬雄《法言·问神》里有一句话，尽管这并不是专门论书法的：

言不能达其心，书不能达其言，难矣哉！……故言，心声也；书，心画也。声画形，君子小人见矣。声、画者，君子小人之所以动情乎？

一句话，它沟通了心、言、书三者之间的关系，而形成了中国书法的审美素质的深层性品格。

最早的书法理论我们无法确定，但是仍然不妨碍我们找出一些比较早的佐证来证明中国书法在最初所具备的美学含义——这就是蔡邕的《笔论》中所说的：“书者，散也——欲书先散怀抱，任性恣情，然后书之。”而中国书法在后来的发展中，所以特重于抒情达意，其根源就在于此吧。他的《笔赋》也从另一个侧面表达了书法的意义，虽然这并不是书法理论，但是对于书法的功用之形容，却是极具美学含义的，因为它无疑是一种基调——一种书法所以具有不可怀疑的崇高地位的根据——笔之伟大，在乎它能挥洒出天地之间的“阴阳”奥秘，并表叙出人世间的“洪勋”“休德”“典文”——书法之作用，既在于宇宙，又在于社会，更在于人格、性灵之发挥。

所以，从书法之中，可以窥见中国人艺术心灵的最高造诣，而书法在千余年的发展之中，也成为中国文化的伟大创造。它光彩灿烂，照耀世界。