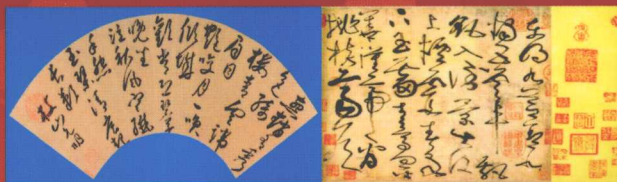

图说中国文化

图说中国书法

ILLUSTRATION OF CHINESE CALLIGRAPHY

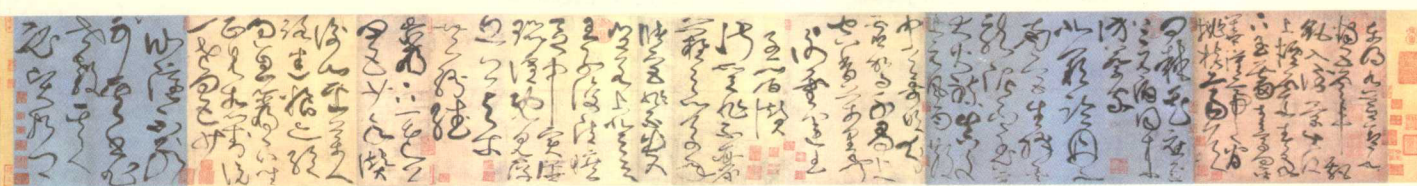

中国是书法的源头。本书以中国历史年代为序,全面反映了中国书法艺术的源流和辉煌。作者从人物和作品入手,娓娓道来,大量的书法真迹使本书更具鉴赏性和可读性,也是专业人士写给非专业人士品读的轻松读物。

马新宇/编著

吉林人民出版社

图说中国书法

Illustration of Chinese Calligraphy

马新宇 / 编著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说中国书法/马新宇编著.— 长春:吉林人民出版社,2009.8

(图说中国文化)

ISBN 978-7-206-06258-2

I. 图… II. 马… III. 书法—美术史—中国—图集

IV. J292.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 139038 号

图说中国书法

编 著:马新宇

责任编辑:谷艳秋 封面设计:张 娜 张 迅 责任校对:陆 雨

制 作:吉林人民出版社图文设计印务中心

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com

全国新华书店经销

发行热线:0431-85395845 85395821

印 刷:北京画中国画印刷有限公司

开 本:810mm×1060mm 1/16

印 张:13 字 数:180 千字 图 片:300 幅

标准书号:ISBN 978-7-206-06258-2

版 次:2009 年 10 月第 1 版 印 次:2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价:26.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

总序

中国传统文化源远流长,博大精深,凝结着炎黄子孙改造世界的辉煌业绩,包含着华夏先哲的无穷智慧,是先民留给后人的一份极其丰赡、弥足珍贵的宝藏,是人类文化园地中一朵奇葩。在中华五千年的文明史上,传统文化就像一位永不疲倦的精神纤夫,牵引着历史航船破浪前行。

中国传统文化纷繁复杂。它主要包括物质文化、制度文化和精神文化三个层面。物质文化是指经过改造了的自然存在物;制度文化是指人类在改造自然过程中形成的人与人的关系以及规范化了的经济、政治、教育等各种制度、体制和方式;精神文化是指人类在加工自然、塑造自我的过程中形成的价值观念、心理状态、思维方式、审美情趣、道德风尚、宗教信仰、民族习性等等。随着历史的发展和社会的进步,中国传统文化中的某些文化因子已经成了明日黄花,但有许多文化因子具有着超越时空的生命力,直到今天仍然是我们推进历史发展的“价值客体”。

中华民族历来有着尊重历史、珍视文化、继承发展、综合创新的优秀传统文化传统。尤其是在科学发展、促进和谐的今天,我们更应该大力开掘中华传统文化这一丰富的宝藏。正如罗曼·罗兰所说:人类历史上的那些优秀文化遗产就如一座座高峰,我们要定期登上这些山峰去看一看,去呼吸新鲜空气,然后我们才能神清气爽地下得山来,勇敢地投入生活。对于中华民族来说,汲来中国传统文化这渠活水,它可以为今天的社会主义现代化建设提供精神动力、智力支持和文化保证。对于我们每个人来说,学习和吸收中华传统文化,“它能给勇敢者以智慧,也能给勤奋者以收获”;“它能给懦弱者以坚强,也能给善良者以欢乐”……

中国传统文化是特定历史时代的产物。随着历史的高歌猛进,中国传

统文化所使用的语言,当时虽然明白易晓,今天却变得古奥难懂了;所反映的生活,当时虽然真切实在,今天却显得遥远隔膜了;所表达的观念,当时虽然几乎妇孺皆知,今天却已经逐渐被人淡忘了。为了便于广大读者学习,我们吉林人民出版社组织编写了这套《图说中国文化丛书》。全书共分20册:《图说中国文化·思想卷》、《图说中国文化·文学卷》、《图说中国文化·艺术卷》、《图说中国文化·科技卷》、《图说中国文化·考古发现卷》、《图说中国文化·建筑工程卷》、《图说中国文化·中医中药卷》、《图说中国文化·器物卷》、《图说中国文化·饮食卷》、《图说中国文化·民俗卷》、《图说诸子百家》、《图说儒家文化》、《图说科举制度》、《图说敦煌艺术》、《图说新文化运动》、《图说中国书法》、《图说中国绘画》、《图说中国戏曲》、《图说中国音乐》和《图说中国舞蹈》。每卷均采用图文并茂的方式,或对文化巨人、文化思想,或对文化事象、文化运动予以阐释。但要凿通悠悠的时空隧道,破解往圣先贤们的符号编码,却是一件十分困难的事情,而且尚有许多见仁见智、悬案百年的问题。因此,我们的叙述和阐释只是读者达到彼岸的桥梁,而它们本身并不是彼岸。

面对浩瀚的中国传统文化,我们这套小丛书只能说是在海边采撷了几枚小小的贝壳,远谈不上包罗净尽、解说确当,更不待说尽其精要、毕发奥旨了。为此,我们真诚地希望广大读者批评指教,以期日后改正提高。

胡维第

2009年9月1日

前言

001. 汉字的产生与书法美的生成	011
002. 原始宗教与殷商文字	014
003. 礼乐文化与大篆书法的典范美	017
004. 浪漫潇洒的楚系新风	020
005. 古风逸韵的秦系书法	023
006. 汉代书法艺术的全面自觉	026
007. 雄秀端雅说汉篆	029
008. 端居之舞说汉隶	032
009. 银钩蚕尾说章草	035
010. 新体楷书奠基人钟繇	038
011. 古意斑驳的陆机《平复帖》	041
012. 书法世家与魏晋风流	044
013. 千古书圣王羲之	048
014. 超逸独绝的王献之	054
015. 遒劲古淡的王珣《伯远帖》	057

目录

图说中国书法

目录

图说中国书法

016.新理异态的北朝刻石	060
017.温润秀逸说智永	063
018.戈戟森严的欧阳询	066
019.冲和道逸的虞世南	069
020.风华绰约的褚遂良	072
021.书文双璧的孙过庭《书谱》	075
022.刚健奇崛说李邕	078
023.草圣张旭的独诣	081
024.狂僧醉墨说怀素	084
025.狂客风流贺知章	087
026.雄秀特出的颜真卿	092
027.楷法精绝的柳公权	097
028.铁石陷壁的李阳冰	100
029.精思独悟说杜牧	103
030.散僧入圣的杨凝式	106
031.淳淡温雅说蔡襄	109

目录

图说中国书法

032. 狮蹲虎踞的苏东坡	113
033. 纵横开阖的黄庭坚	117
034. 风樯阵马说米芾	120
035. 帝王风流说赵佶	123
036. 沉雄郁勃说陆游	126
037. 书坛领袖赵孟頫	129
038. 刚健遒媚说康里	134
039. 隐士风流杨维桢	139
040. 融合章、今说宋克	142
041. 风骨烂漫的祝允明	145
042. 吴门领袖文徵明	148
043. 萧散疏宕说王宠	153
044. 狂放不羁说徐渭	156
045. 淡雅简远的董其昌	159
046. 纵横争折的张瑞图	162
047. 意气密丽的黄道周	165

目录

图说中国书法

048.新理异态的倪元璐	168
049.纵横腾掷说王铎	171
050.人奇字古说傅山	174
051.朱耷的清冷世界	177
052.郑板桥与“六分半书”	180
053.浓墨宰相说刘墉	183
054.开宗立派的邓石如	186
055.宽博儒雅的伊秉绶	189
056.不拘常法的何绍基	192
057.欹侧峭拔的赵之谦	195
058.雄肆奇崛的吴昌硕	198
059.生拙拗翘的沈曾植	201
060.气势磅礴的康有为	204

前言

书法是什么？简单地说，书法就是书写汉字的艺术。那么，是否所有的汉字书写都可以称做书法，古代所有的文字遗迹都可以视为书法作品？书法的魅力从何而来，又何以能够流传千载而历久弥新呢？面对诸如此类的问题，简单的概念或三言两语的解释恐怕是无济于事的。

汉字的产生渗透着先民天才的想象和卓越的艺术创造，传递出中国文化特有的神韵。它既是书法艺术赖以形成的基础，也是我们理解和欣赏书法艺术的起点。此后，随着书体演进的不断发展、名家楷模的不断介入，汉字无与伦比的形体美和自身应变调节空间，均得到极大的拓展。知识阶层的广泛参与，又为书法艺术的发展注入了鲜活的个性和勃勃的生机，使之具有了鲜明的雅文化品格。

熟悉古代书法史的人都知道，以“二王”为代表的魏晋书法，确立了今体楷、行、草书的技法和审美体系，奠定了后世书法艺术绵嗣久远的人文传统和审美基调，并成为主导唐、宋、元、明时期书法发展的主流形态。“迹乃含情，言唯叙事”的尺牍书法，无疑是其中最具人文气质和精神含量的艺术形式。宋代蔡襄对魏晋书法的评述极为精彩，他说：“书法惟风韵难及。……晋人书，虽非名家，亦自奕奕有一种风流蕴藉之气。缘当时人物以清简相尚，虚旷为怀，修容发语，落华散藻，自然可观。可以精神领解，不可以言语求觅也。”因此，与其说二王是传统的化身，不如说是他们所处的时代、时代所形成的文艺风尚才是传统的底蕴所在。遗憾的是，王羲之这位超逸群贤的绝世楷模，早已没有一纸真迹流传，传统帖学也不过是以钩摹、翻刻的二王法帖为基础辗转而来。由此也引发了令人困惑甚至尴尬的问题：真迹不传，二王斯在？书法艺术的传统如何在复制品中得以传承？唐、宋、元、明时期的书法成就又该如何看待？

魏晋以后，篆、隶古体退出了实用历史舞台而被尊为古体。后世虽不乏学之好之者，但取法思路狭窄，缺少广泛社会实用基础等历史局限，使篆隶古法渐呈衰微之势，并一直延续到清代。在好古尚古的文化氛围下，原本作为清人学术研究实证材料的三代秦汉魏晋南北朝金石文字遗迹，突然

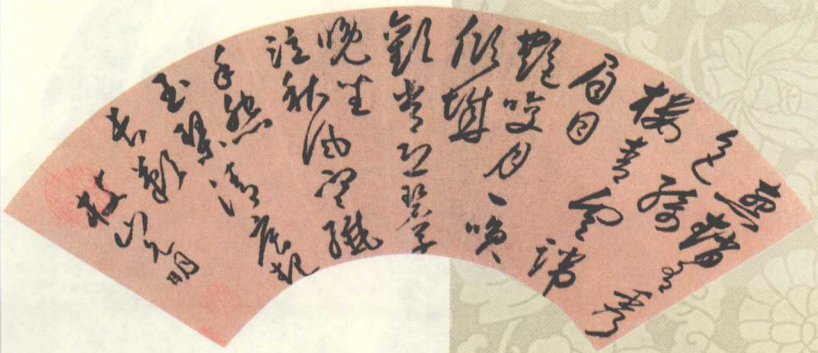

焕发了青春,成为众多学者书家争相取法的对象。斯风之下,那些书刻潦草、粗俗拙陋,甚至残泐剥蚀极为严重的金石文字,也被附加上“古”的光环。有意味的是,清人对刻帖、唐楷及宋明以降的书法名家都有不同的批驳之声,却对三代秦汉金石文字遗迹偏爱有加,同声赞美。这种颇为费解的文化心理和迥异于此前任何一个历史阶段的书法风尚,不但引导了前所未有的“篆隶复兴”和碑学兴起的书坛新风,为书坛注入新鲜的活力,也彻底打破了帖学一枝独秀的历史局面。

晚清距今不过百年的时间,但传统文化的失落却是无可争议的事实。书法艺术的发展也失去了那些原本具有,并可以引发种种审美意象的文化底蕴。时至今日,南北朝以前那些良莠不齐的各种金石文字遗迹,似乎已经获得了与历代名家经典作品平起平坐的地位,并堂而皇之地进入到各种书法史论著作之中。古代文字遗迹与名家经典作品的界限已经模糊不清,书法艺术赖以传承发展的雅文化基础也在迅速地消退。如何看待那些金石文字遗迹,如何从清代书法的发展中获得有益的启示,均是摆在我们面前而无法回避的现实问题。当我们面对古代名家的经典作品和各种文字现象时,如果不具备“看得牛皮也穿”的真本领,如何去捕捉传统的影子,又该如何真正领悟传统书法艺术的真谛呢?

基于以上的认识和思考,本书依循从文字到书法、从文化到艺术、从书家到作品、从技法到审美的整体思路,以专题介绍和个案分析相结合的方式,对中国古代书法艺术的发展历程、流派变迁及其所承载的艺术文化精神等问题,进行简明扼要的描述和分析。旨在抛砖引玉,进而引发读者对于书法艺术更加全面而深入的思考。

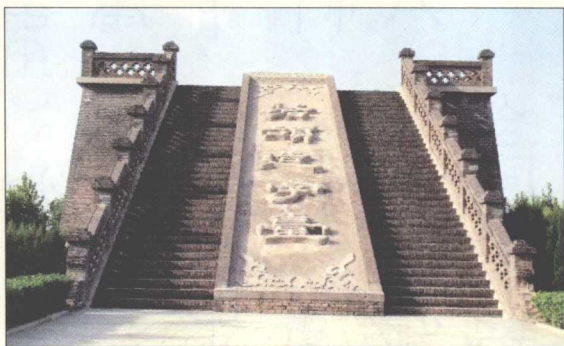
作者
2009年9月1日

001 汉字的产生与 书法美的生成

根据现有的考古文献资料，我们尚无法确认汉字的最初状态，但在商代中晚期，由一百多个象形符号辗转组合起来的成熟而完整的文字体系已经初步形成。从字形的式样特征和书写方法来看，它们就是我国现存最早的象形文字。象形字的形体来源于先民对客观物象的撷取，是通过“近取诸身”、“远取诸物”的约取描画而成，渗透着天才的艺术想象与创造。在古人的观念中，凡是历史上重要事物的出现，都应该有一位才智超凡的创始人，《世本·作篇》便记载了“奚仲作车，仓颉作书，后稷作稼，皋陶作刑，昆吾作陶，夏鲧作城”等事物及其创始人的传说。其中，仓颉就是被逐渐神化为“龙颜侈哆，四目灵光”的创造汉字的神异之人。传说仓颉造字以后，天机泄露，混沌大开，以致出现了天降粟雨、

河南洛宁县仓颉造字台

鬼神夜哭的反常现象。今天看来，关于仓颉造字的种种传说大都穿凿附会而来，但在“英雄史诗”般的造字传说背后，我们可以感受到一种深厚而稳定的文化观念和心理积淀。

汉代大文学家许慎所著《说文解字》是我国第一部系统的文字学著作，书中对仓颉造字传说

半坡彩陶

徐锴《说文解字韵谱》

进行了理性的分析，所反映的文字观则被历代奉为阐释文字和书法的总纲。《说文解字叙》开篇云：“古者庖羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作易八卦，以垂宪象。……黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄迹之迹，知分理之可相别异也，初造书契。……仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。字者，言孳乳而浸多也。”八卦是一种从天地自然中抽绎出来“以通神明之德，以类万物之情”的符号，文字最初生成所依循的正是这种《易》文化的思维方式和“依类象形”的取象原理。象形字只是对客观事物生动而直观的约略象征，与物象的对应处于似与不似之间，目的不是对客

观事物进行写实描绘，而是为人们提示词义的联想方向，或暗示其中各种组合成分之间的关系、状态的象征意义。抽象与形象兼容合一，完美地实现从单字为“文”，到系统归纳为合体表意、形声为“字”的演化过程。可以说，整个汉字符号系统建立在象形表意的基础上，承载了先民与生俱来的审美和审美再创造意识，也传递出中国文化特有的神韵。这既是书法艺术赖以形成的思维和心理基础，也是文字生成理论同样适用于书法生成原理的根本所在。

汉字生成之后，文字的发展逐渐进入到正体、草体、美化装饰性书体分途并行的漫长的书体演进阶段。篆、隶、楷书分别是先秦和秦代、汉代、魏晋南北朝以后的官方正体，具有严格的法度和雅正的典范美。隶、楷、行、草诸体是在篆书时代的日常实用“草体”基础上，整饬规范而来，活泼生动而不失法度。这五种书体的最终形成，如同古乐的宫、商、角、徵、羽一样，大大拓宽了书法抒情达性的艺术功能，促进了书法

良渚文化刻画符号

说文解字

《说文解字》，简称《说文》，东汉许慎编著，首创“象形”、“指事”、“会意”、“形声”、“转注”、“假借”的“六书”说，是中国第一部系统分析汉字字形和考究字源的字书。原书正文14卷，叙目1卷，以540个部首编排，收字9 353个，重文1 163个，说解133 441字。此书在流传中几经窜乱，后世通行的是宋初徐铉等人校定的大徐本和清代段玉裁的注释本。

艺术的繁荣。此外，还有鸟、凤、龙、虫书等名目众多的美化装饰性书体，被普遍施用于某些庄重或特定的场合，华饰工美，而工亏翰墨，未能进入书法艺术的殿堂。

书法以汉字的书写和审美为基础，这是书法脱胎于汉字并最终衍化为一门独立的传统艺术形式的历史契机，汉字也就成为我们理解和欣赏书法艺术的起点。传汉代蔡邕《九势》云：“为书之体，须入其形，若坐若行，若飞若动，若往若来，若卧若起，若愁若喜，若虫食木叶，若利剑长戈，若强弓硬矢，若水火，若云雾，若日月，纵横有可象者，方得谓之书矣。”其中描绘了或动或静的种种意象，来说明书法要能“入其形”、

“有可象”的道理，旨在展示勃勃的生机和生命的律动，最终归结为人与自然和谐统一。“纵横有象”的基本原则，可以引导人们通过“入其形”的方式，向圣人作则（仓颉造字）和文化传统靠拢，去发掘古体书法所蕴含的先民与生俱来而发乎性情的审美意识。当然，对于今体隶、楷、行、草诸体而言，这不过是一种审美理想，是通过审美联想追加而获得的某种泛化的心理暗示，并非真实的存在。

从本质上来说，书法艺术既不是对客观事物的真实描摹，也不是对文字的简单复制，而是书写者把种种难以言传的心理体验、审美理想象征性地诉诸于视觉的文字书写和审美活动过程。只有在充满审美想象的个性化书写过程中，汉字无与伦比的形体美和自身应变调节空间才能得到极大的拓展，书法艺术才会获得鲜活的生命韵律和勃勃生机，直观而生动地体现“囊括万殊，裁成一相”的审美理想。以此回视历史上那些美化装饰文字，似乎也令人若有所思。

陕西白水仓颉庙

002 原始宗教与 殷商文字

商周时期，“国之大事，在祀与戎”。原始宗教与祭祀、巫术交织，映衬出一个深沉而狂热的青铜时代。在商人的社会生活中，弥漫着浓郁的原始宗教色彩，卜筮之风几乎无处不在。祭祀活动所用的青铜器皿制作精湛、造型奇诡、品类众多、数量庞大，更是令人叹为观止。那些狰狞可怖、骇人心目的“饕餮”形象，以及商人超凡诡谲的想象力和创造精神，更是令人拍案叫绝。在商代后期的礼器题铭中，有一类象形性、美术化都很清晰的“象形装饰文字”，用以标示族徽铭文、庙号、职官、祭祀对象身份等。这类文字的字形既有原始的象形特征，又有区别于实用文字的浓厚的美化装饰意味。如果说，青铜器器表那些瑰奇堂皇的纹样起着礼敬神明并供人观赏的作用，那么，常常置于器内、器底的美化装饰文字，则以其独特的式样来表达或象征某种庄严神圣的意义，是一种渗透着原始宗教文化艺术精神的超语义的象征符号，也是原始书法艺术的开端。

当代学者朱狄认为：“最早的艺术行为就是帮助有限的生命达到无限，把个体与个体之间的有限时间连接成一个无限的时间的流，或无始无

饕餮纹样

祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞正面

终的环。正是由于一开始艺术的行为就被幻想所充实，所以它总能从一切自然背景上突现出来，它体现着人类自己的意志，使一切生疏的冷漠的自然蒙上一层虚幻的神意色彩，从而具有一种可亲近性。”对商人而言，人们并不知道书法艺术为何物，只是通过图画式的直觉和感悟、深沉而朦胧的宗教情感，去美化装饰那些具有特殊意义的文字形体，来获得心灵的慰藉。商人以天干为先王先妣庙号命名，专用的祭器则以“祖庚”、“父丁”、“兄己”、“妣戊”、“母辛”等为铭识，以明确领属。从古代的尊亲制度和观念来看，这些庙号还代表着血缘关系、权利与财富、知识和力量，甚至是冥冥之中的神秘力量。西周名器《作册令方彝》的作器者是商遗民，因明公的赏赐而追思先人父丁。铭文以大量的笔墨叙事，末尾以“敢追赏于父丁，用光父丁”结束。文中除个别字保留着象形的肥笔修饰之外，其余均为实用书体，唯独“父丁”二字体大肥硕，华饰增美。这种精心夸饰点画的做法，已经超出了文字本身的词义，在突出先人庙号的同时，也表达了对先人丰富而复杂的情感。可以说，在具象、抽象与美化装饰的文字形体中，在瑰奇的想象与创造中，在历史的深沉与宗教的狂热中，一种不期然而然的原始书法艺术应运而生。

在商代象形装饰文字中，族徽形象和变形装饰的图案特征最为突出，象征意义也最为浓厚。祭祀对象与贵族成员私人作器同铭者，文字大都不作变形装饰，有一定的书写性，如著名的“司母戊”方鼎、“妇好”私器题铭等。族徽与祭祀对象同铭者，铭文基本出以统一和谐的装饰手法，如“玄鸟妇”壶题铭、“鸛”族为“祖辛”、“象”族为“祖辛”宗庙作器铭文等；族徽与作器文辞同铭者，二者风格接近，族徽的美化程度随文辞铭文风格逐渐下降，如“举”族为“父乙”、“觚”族为“祖己”宗庙作器铭文等。西周以后，有少数铭文风格受到象形装饰文字的影响，更多的象形装饰文字只保留在商遗民作器题

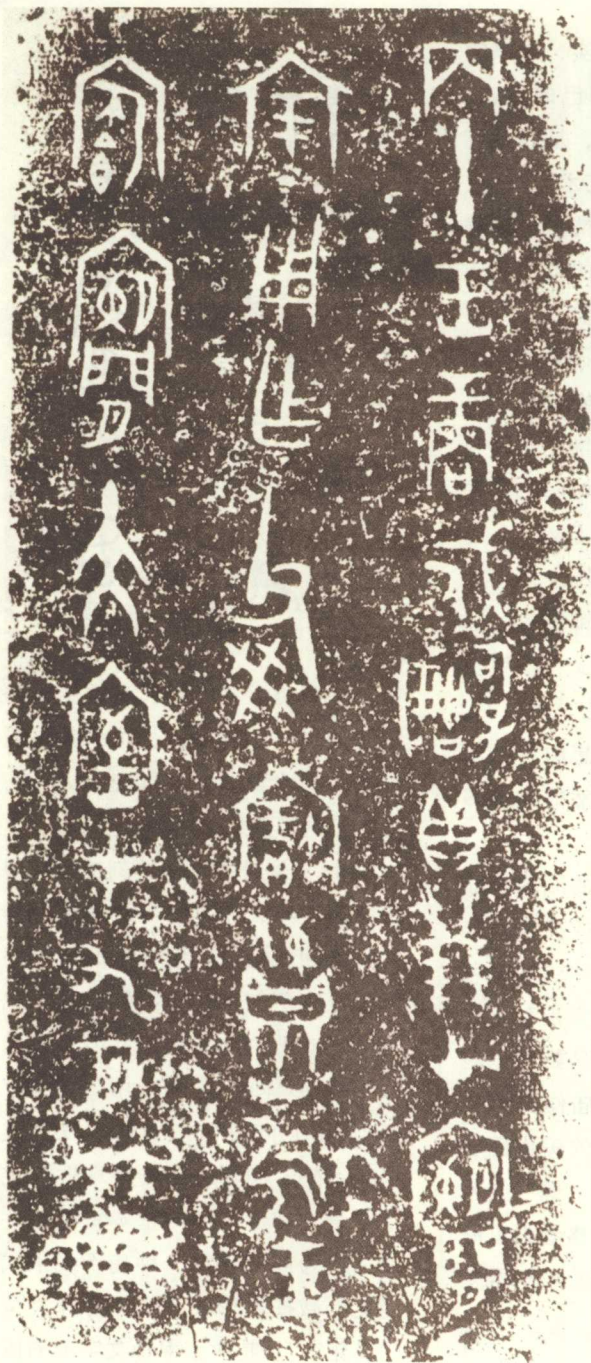
商周青铜器族徽铭文

铭末尾及类于签押的族徽之中，并日渐稀少。尽管如此，这种美化装饰手法对大篆书体的演进与成熟，还是起到了重要作用。

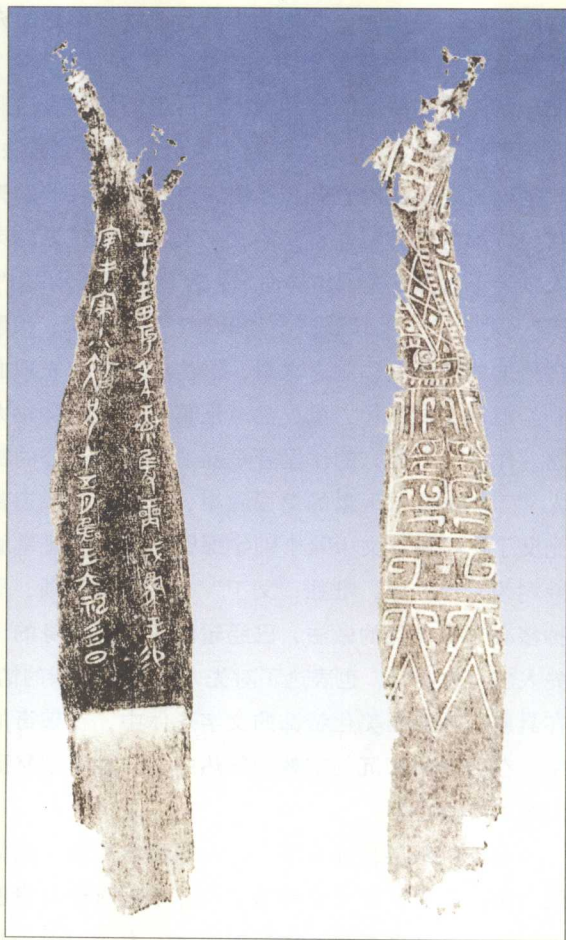
甲骨文是殷商时期契刻在龟甲兽骨上的文字，内容多为沟通生人与鬼神的问卜记录。甲骨文的字形书体，既有草创初期的原始杂乱，也有逐步成熟的约定规范，但所有的象形字形体都有一个由“原型”（象形字）向符号化蜕变的发展过程。首先，契刻工艺的特殊性决定了甲骨文字形书体的基本特征，并使之成为商周时期一种趋于线条式简化而减损象形成分的“特殊类型的简化字”。其次，甲骨文字形书体自身变化和演进的动力，主要来自于书写性、契刻性简化两个方面。二者共同构成了甲骨文书法有别于书写性金文和墨迹的风格美感特征。换言之，随着契刻和书写的简化，

甲骨文

甲骨文，也叫殷契，主要指商代后期用于占卜记事而刻在龟甲、兽骨上的文字。19世纪末，发现于殷墟遗址（今河南安阳小屯）境内。甲骨文是中国古代最早的成熟文字，目前已发现大约15万片甲骨，存字4500多个。这些甲骨文记载的内容非常丰富，是研究殷商时期社会历史、文化、语言文字的极为珍贵的原始资料。

戊嗣子鼎铭文

辛丰骨匕记事刻辞拓片

甲骨文“原型”中具象的成分被逐渐削弱，抽象的符号性则日渐增强，进而形成了甲骨文书法特有的“模糊美”。如果说，甲骨文字形的大小参差、肥瘦宽狭，章法的整饬谨严、错落变化等，均可提示我们获得种种趋于静态的审美意趣；那么，作为书法艺术更为深层的物象生动之美，却只能依靠“原型”中残存的象形成分以及词义、语义的追加联想来获得。兼此二者，方可真正领略甲骨文书法特有的大朴未雕的神韵。