

主编/黄惇

书法卷

李彤 薛龙春 吴丹 金鹏 等编著

艺术中国

ART OF CHINA

中国书法艺术史
黄惇著

南京大学出版社

书法卷

李彤 薛龙春 吴丹
等编著

艺术中国

ART OF CHINA

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术中国.书法卷/黄惇主编;李彤等编著. —
南京:南京大学出版社,2016.1
ISBN 978-7-305-16344-9

I. ①艺… II. ①黄…②李… III. ①艺术史—中国
②书法史—中国 IV. ①J120.9②J292.1-09

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第009443号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮编 210093
出 版 人 金鑫荣

书 名 艺术中国·书法卷
主 编 黄 惇
编 著 者 李 彤 薛龙春 吴 鹏 金 丹 等
责任编辑 荣卫红 编辑热线 025-83621411

印 刷 南京凯德印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 17.5 字数 260千
版 次 2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷
ISBN 978-7-305-16344-9
定 价 98.00元

网 址 <http://www.NjupCo.com>
新浪微博 <http://e.weibo.com/njuyzxx>
官方微信号 njupress
销售咨询热线 025-83594756

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门
联系调换

《艺术中国》

主 编：黄 惇

副主编：夏燕靖

总策划：左 健

金鑫荣

分卷作者

《服饰卷》：夏燕靖

《绘画卷》：费 泳

《器具卷》：李立新

何 玲

刘 震

袁慧敏

《书法卷》：李 彤

薛龙春

吴 鹏

金 丹 等

《音乐卷》：钱 慧

李宏锋

《雕塑卷》：邢 莉

常宁生

《舞蹈卷》：陈瑞瑞

项目总监：赵 秦

设计总监：何 方

印制总监：郭 欣

发行总监：王 伟

总序

黄惇

ART OF CHINA

十九世纪至二十世纪初叶,半封建半殖民地的中国,饱受帝国列强的侵略与内乱的苦难,一些期望通过学习西方来振兴中华的有识之士,也同时把中国的文化、艺术归结为落后、愚昧的根源。康有为1917年在其所著《万木草堂藏画目》中云:“中国画学至国朝而衰弊极矣,岂止衰弊,至今郡邑无闻画人者。其遗馀二三名宿,摹写四王、二石之糟粕,枯笔数笔,味同嚼蜡,岂复能传后,以与今欧美、日本竞胜哉?——墨井寡传,郎世宁乃出西法,它日当有合中西而成大家者。日本人已力讲之,当以郎世宁为太祖矣。”他希望中国画发生变化,但是,这种美好的愿望乃是以郎世宁、以西法为太祖的,从中不难看到在盲目崇拜西方的同时,中国传统的绘画艺术也倍受责难。类似这种典型的西方文化中心论,在相当长一段时间内十分流行,就连中国的方块字也在打倒之列。上世纪50年代,这种思潮又与苏联的强势文化宣传联系起来,以至谈论中国的艺术,必须纳入西方的艺术体系,甚至西方没有的中国书法艺术不被认可为艺术,艺术理论界与专业艺术团体、艺术院校的标准也被西化,以至到今天仍多可看到这样的影响。今天的中国日益强大,在复兴中华的历史进程中,人们越来越多地反思近代以来的各种思潮,也越来越清晰地认识到中国5000年文明的伟大,对于中国艺术的关注和热爱亦与日俱增。甚至可以说与文章开头提到的20世纪崇洋的艺术思潮相比,发生了相当大的改变。

中国的艺术与中国的文明、文化相伴而生、源远流长,又自成体系。如果与西方艺术比较,当然有着许多共同性,在今天的艺术中,有许多品种本身就是历史上吸收外来文化而形成的,也就是说中国传统艺术从来就具有海纳百川的包容性。不过这种包容的结果都曾经有过“化”的过程,而最终化为有中国特色的艺术,这种特色使得中国艺术从原理、思想到品藻方式,从工具材料、表现手法、传承手法、教育方式到文化功能都与西方艺术大相径庭,这是中国历史、文化、宗教与西方不同,并经过数千年长期积淀的结果。尽管今天的世界进入信息时代,地球村把世界不同的文化“超市化”、“标准化”,但扎根于中国5000年文明中的中国艺术,仍然融化在中国人的血液之中。因此欣赏中国艺术,就必须尊重中华民族的历史性格、历史传统,否则就难以在本质上理解中国艺术精神之所在。

我们拟议这套丛书的目的不言自明,就是要在当前这个“现代化”进程中,抵御全球化浪潮对我国传统艺术的冲击,主张坚守本民族文化。因为我们坚信,只有是中国特色的艺术,才可能是世界的,才可能使其列于世界艺术之林。因此,本丛书以“艺术中国”为名,其主旨则是从中国立场出发,对中国传统艺术进行一次巡礼,丛书

各卷从中国传统艺术各门类中,抽绎出具有代表性的艺术作品对之进行赏评,以凸显中国传统艺术的民族特征与魅力,同时也是为塑造现代中国之艺术品格提供有价值的精神基础。

中国的传统艺术,种类繁多,其间古朴精美的彩陶玉器、气势撼人的泥塑石雕,笔蛇龙走的行草书法,色彩绚烂的佛道壁画,雄浑华滋的宋元山水,逸笔纵横的写意花鸟,如春兰秋菊各擅其芳,一同缀出繁花似锦的中国气象。进入本丛书视野的首批各卷侧重于视觉艺术,包括绘画卷、雕塑卷、书法卷、器具卷、服饰卷等,以后还将扩展到其他各艺术领域,如园林、音乐、舞蹈、戏剧、民间艺术等,其中亦包括那些濒临消失的属于非物质文化遗产的传统艺术形式,如刺绣、织锦、剪纸、皮影、木雕、竹雕、木版年画、编制艺术以及各种与民俗、民族节令礼仪联系在一起的民间艺术,这些民间艺术与诗、书、画、印等传统精英艺术一样,皆蕴涵着中国人独特的认知思维与艺术表现方式。因此,对一些因现代生活方式改变而逐渐远离人们生活的艺术形式进行整理与介绍,也是本丛书计划之中的一个目标。

之所以将这套出版物命名为“艺术中国”丛书,其初衷是要与一般的艺术史读物有所区别,它不仅要求本丛书的作者能够坚持中国艺术精神的独立立场,同时,也尽可能地将关于艺术的研究视野扩展至更广阔的文化领域,用更新颖的观念、更丰富的视角、更多样的形式来对之进行阐释,力求使读者能够从中接受到更多的中国艺术信息。因此,本丛书的定位是面向大众的通识读物,借此给读者提供一个全景式的艺术浏览平台,从各门类艺术的滥觞流变、历史典故、流派风格、收藏鉴赏等多个面向调动读者的阅读愉悦,寓学于乐,寓教于心,陶冶心性,培植情操。

文字与图像结合的叙述方式即所谓“读图”业已成为时尚。反映在本丛书中,尤其重视近年来艺术考古的发掘和发现,利用新见的图像资源,图文并茂地传递中国艺术源远流长的文化信息,以点带面地将艺术史从作品史引申到它所胎息的自然环境与人文空间,更有助于读者从形象鲜明的感受中加深对艺术形式美的认识。在图文编排体例上,本丛书仍然是以史为纲,以图辅文,力求将图像说史的视觉文化功能最大程度地释放出来。此外,本丛书的编写初衷十分朴素,我们倡导的写作风格在恪守史学意义的基础之上,追求雅训与通俗并举的叙述方式,尤其是推崇叙事的流畅和构思的新颖,使读者在轻松的阅读情境中触及中国艺术精神的脉搏。同时,也期望本丛书成为众多期待进入中国艺术门径的人们的备览读物。

第1章 先秦·秦

龙骨与甲骨文的发现	001
豁然相对之态 恍如目前——三千年前“书法”教学的实例	003
《大盂鼎》和他的七个主人	005
西周三大重器	006
长沙子弹库楚帛书	010
侯马盟书	011
新出土的郭店楚简	012
秦系文字的经典——石鼓文	014
量器上的文字——秦代权量诏铭书法	015

第2章 两汉

汉代的习字觚	017
汉人的手写体与铭刻体	018
书于竹帛	021
急就章草	024
汉代的镇墓文	026
铸在钱币上的文字	028
清浪铜华以为镜	029
丰碑大碣与以孝治天下	031
《熹平石经》的能效:正定文	033
自然的再加工	035
砖铭与瓦当书法	037
草书究竟是快还是慢?	040
最早的书法流派	043
汉代的鸿都门学	045

汉碑与碑学	047
汉代的印章	049

第3章 魏晋南北朝

新与旧是相对的	051
古人的名片	054
魏晋风度与江左风流	056
王羲之新体:发而皆中节	058
兰亭:衍生的文化现象	061
外人那得知	063
东晋墓“识”	065
南朝杂体与道教符篆	068
南朝寒人书家的兴起	071
写经的功德	074
崔、卢大族的号召力	077
题记:佛教造像的附属物	079
死不得葬代北与邙洛墓志	080
南北朝的讹俗字	084
王褒入北的震动	087
灭佛与刻经	089
智永:王羲之的平俗化	093

第4章 唐

1.杰出的帝王书法家唐太宗李世民	095
2.被誉为“正书第一”的《九成宫醴泉铭碑》	096
3.君子藏器 以虞为优——虞世南的书法	099

4.美人婵娟 似不任乎罗绮——褚遂良的楷书	101
5.奇特的《升仙太子碑》	103
6.被誉为唐法书第一的《万岁通天帖》	105
7.文词华美 草法兼备——孙过庭《书谱》	110
8.伯喈如在——韩择木的隶书化	112
9.斯翁之后 直至小生——李阳冰的篆书	114
10.颠张醉素	116
11.北海如象——李邕的行书	118
12.天下第二行书——颜真卿《祭侄文稿》	120
13.心正则笔正——柳公权的楷书	122
14.书之豪杰“杨风子”	124
15.不逊色名家的经生字	126

第5章 两宋

1.徐铉的篆书	129
2.虽可爱,终可鄙;虽可鄙,终不可弃——李建中	132
3.梅妻鹤子——林逋	134
4.学书消日 不计工拙——欧阳修	136
5.独步当时——蔡襄	137
6.我书意造本无法 点画信手烦推求——苏轼	140
7.以禅喻书 自成一家——黄庭坚	142
8.风樯阵马 沉着痛快——米芾的行书	144
9.宋徽宗赵佶与瘦金书	146
10.笔劲体道的范成大	148
11.词翰俱美的张孝祥	150
12.奇诡见巧——张即之	152

13.学米乱真的吴琚	154
14.黄华老人王庭筠	156

第6章 元代

旧王孙仕新朝	159
赵体笼罩东国	161
“仆与伯几同学书”	164
画押与押记	166
60岁脱了道袍	167
奎章阁与鉴书博士	169
清廉的色目人	171
我有江南铁笛	173
聊写胸中逸气	175

第7章 明代

中书舍人善书得宠	178
“镇宅符”之诮	181
书画与财富	184
900年后的唐代作伪高手	187
疏狂情性说枝山	189
书名与高寿	192
南京解元——江南第一风流才子	194
吴门别调陈白阳	196
说官话的王宠	198
儒商的文化世界	201
“独立书斋啸晚风”	204

·张瑞图是不是奸臣	207
董其昌的“淡”	210
三珠树	212
谁认识这些字?	215
造势的晚明书法	217
宁为粗猛,不为细嫩	221
临摹即创作	224
汉隶成了香饽饽	227

第8章 清

傅山:萧然物外,自得天机	231
八大山人:字中有画	234
郑簠与“八分书歌”	235
金农与“渴笔八分”	238
浓墨宰相和淡墨探花	240
邓石如与梅镠之关系	243
伊秉绶:别开隶书新生面	246
阮元的南北分派与地域书风理论	247
包世臣的墨法论	251
学邓又学包的吴熙载	253
何绍基的碑帖结合	257
碑学重镇赵之谦	259
吴昌硕和《石鼓文》	260
康有为与清代碑学的总结	262

【名词解释】

“前辞”:占卜的时间以及占卜贞人姓名。

“命辞”:占卜要问的问题。

先秦·秦

先秦——秦属于汉字的古文字阶段,这一时期,书法艺术虽不能视为一门自觉的艺术,但在满足文字实用基础的前提下,努力追求文字之美却是一个不争的史实。与古文字本身特质所相应的,这一历史时期的文字留存所显现的书法之美,总体上可谓古朴自然,并随着文字的演进,逐步走向整饬之美。

龙骨与甲骨文的发现

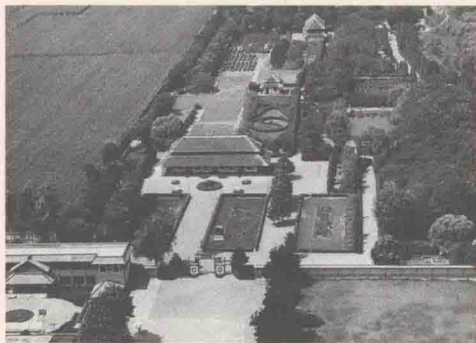

■ 甲骨文

甲骨文,这一目前所能看到的中国最早的完全意义上的留存文字,对于我们来说并不陌生。由于这些文字是契刻在龟甲和兽骨上,故称之为甲骨文。目前所出土的甲骨文以商晚期的殷墟为主,故又被称为殷商文字或殷墟文字;从甲骨文的文字内容来看,有“卜辞”与“记事刻辞”两类,而又以占卜文字居多,因此,甲骨文也被称为

卜辞文字。

虽然,甲骨文的最早出土时间今已无法考证,但人们真正了解和认识甲骨文,则是光绪二十五年(1899年)以后的事。河南省安阳小屯村作为殷商遗址,自古以来常有文物出土,农民在耕田或挖渠时也常挖到一些龟甲骨头,但在当时并无人识,完整

■ 洹水之滨的殷墟 河南省安阳县小屯村

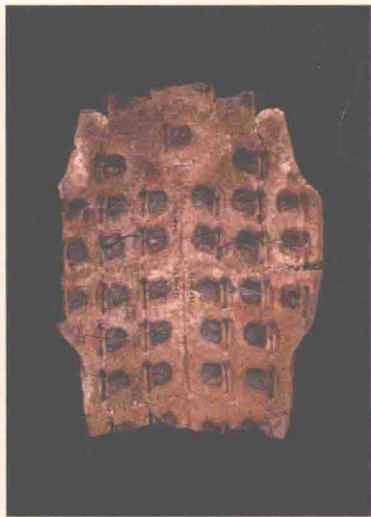
【名词解释】

“占辞”：根据卜兆所得出的预言。

“验辞”：实际应验的结果。

■ 甲骨正面的兆纹和文字

■ 甲骨背面的钻凿与烧灼

凶的。同时，在旁边、背面，将与这一占卜活动有关的时间、人物、内容和测定的吉凶以文字刻上，有些还要在日后刻上占卜应验的结果。所以完整的甲骨卜辞要包括：“前辞”、“命辞”、“占辞”和“验辞”。这便是甲骨卜辞。除此之外，有时在龟甲兽骨上也刻一些与祭祀无关的事，这些属于记事刻辞。

一些骨头被当作龙骨卖给中药店，而小一些的碎片则被碾成粉作为治疗外伤的金创药的材料。光绪二十五年，据说国子监祭酒王懿荣(1845-1900)因患疟疾，请仆人到中药店抓药，回府后，他的好友刘鹗在检查抓来的药材时，偶然地发现“败龟版”上有古代刻字，自此，甲骨文始重见天日。

那么，殷人为什么要在甲骨上契刻文字呢？所谓“殷人尚鬼”，凡事要占卜，而选用龟甲，则是因为殷人认为龟通神灵。那么如何占卜呢？首先，要整治和处理龟甲，占卜时，在甲骨的背面钻凿出凹穴，然后再加以烧灼，使正面出现裂纹，这些裂纹称为“兆纹”，而“卜”正是兆纹的象形；贞人就是依据兆纹的走向、长短以及形状来判断吉

有人认为甲骨文是目前所看到的最早的书法作品，而契刻这些文字的贞人便是当时的书法家，这一观点值得商榷。我们作为现代人，用书法的眼光来审视和欣赏甲骨文是无可厚非的，但说他们是书法作品，从一定意义上说，只是我们后人的一种认定，只是因为它和我们所说的书法艺术有着“家族相似”的特质，而不能以此就判断早在殷商时代人们就已经有了自觉的书法意识，就已经有书法家了，更不能以我们现代人主观想象，想当然地去评价和判断。但这其实并不妨碍我们把甲骨文当成书法来欣赏，也不妨碍我们用甲骨文这一书体去进行书法美的创造。事实上，自甲骨文出土以来，就有许多文人和书法家一

【名词解释】

贞人：殷人尚鬼，凡遇事皆要占卜，问吉凶。贞人，就是殷商时期从事占卜的巫师，他们既是巫，也是史，可谓是当时具有文化知识的高级知识分子，其职位一般为世袭。甲骨文绝大部分皆出于贞人之手。

直在进行着这方面探索，并取得了相当的成就。

虽然甲骨文已经是比较成熟的文字了，但作为早期文字，从字形上看，具有较为明显的象形特征，其字形也不像后来的汉字那样规整和大小基本统一；而由于是

契刻文字，因而文字的点画瘦硬而多方折；甲骨文在章法上一般是纵成行而横无列，由于文字形体的多变，因而在总体上给人一种参差错落、自然而有天趣的艺术审美感受。

（李彤）

偶然相对之态 恍如目前——三千年前“书法”教学的实例

郭沫若先生在《殷契萃编》序言中有这样一段话：“读者请试展阅第一四六八片焉。该片原物当为牛胛骨，破碎仅存二段，而文字幸能衔接。所刻乃自甲子至癸酉之十个干支，刻而又刻者数行，中仅一行精美整齐，余则歪刺几不能成字。然于此歪刺者中，却间有二三字，与精美整齐之一行相

同。盖精美整齐者，乃善书善刻者之范本，而歪刺不能成字乃学书学刻者之摹仿也。刻鹄不成，为之师范者从旁捉刀助之，故间有二三字合乎规矩。师弟二人偶然相对之态，恍如目前，此实为饶有趣味之发现。且由此为证，足知存世契文，实一代法书，而书之契之者乃殷世之锤、王、颜、柳也。”

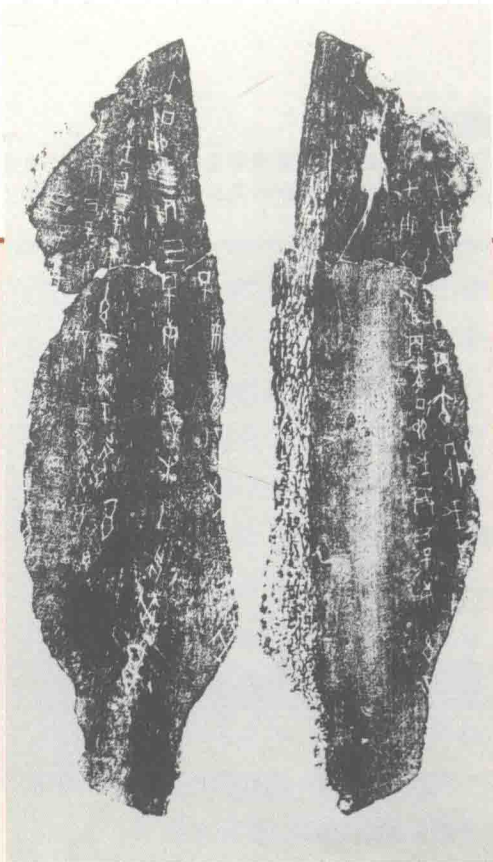
这确实是一个“饶有趣味之发现”！这一得以留存的殷代“书法”教学的实例，使我们在三千年以后，得以睹物思景——“师弟二人偶然相对之态，恍如目前”。而这一看似偶然的发现，其实是缘于郭沫若先生渊深学识和对甲骨文多年孜孜矻矻的研

■ 无文义的习刻字骨

■ 无文义的习刻字骨

■ 习刻干支表字骨

究。

在现存的甲骨文中,还有一些无文义的习刻字骨(参见图二、三、四),它们显然也是出于学习阶段的徒弟之手:没有文义证明它们不属于通常的占卜和记事字骨,而技法的稚嫩,以至于“歪刺几不能成字”,则表明了它们绝非书刻文字十分娴熟的巫史所为,而在同一字骨上对“麋”、“禽”的反复契刻,让我们立马就可以判断出它们是学书学刻者的练习之作。

我们知道,甲骨文是殷商时期从事占卜的贞人所刻写。虽然贞人的职位通常为世袭,但要成为一位贞人,学习是必不可少的,而文字的识读、写刻是其中的重要内

容。这一点从以上的这些练习写刻的字骨遗留中不难看出。

诚如郭沫若先生所言,学习者是以“善书善刻者”“精美整齐者”作为范本,但因此就言“书之契之者乃殷世之锤、王、颜、柳也”,似有不妥。客观地说,殷商时期,书法并没有成为一门独立艺术的社会和文化基础,因而即便是创造了这些精美甲骨文的巫史自己也不可能有后世所谓的书法艺术意识,但在满足实用的基础上,追求美观却是出于人之爱美天性。也就是说,这些贞人虽然没有作为一个书法家的自觉意识,但在事实上却创造了文字写刻之美,并通过薪火相传、不断地创造、积淀和丰富文字

【名词解释】

钟鼎文——周代的文化是农业生活为基础的礼乐文化，统治阶级为了体现秩序与权力，故而出现了众多的礼乐青铜大器。在铜器上铸刻铭文的风气在西周得以风行，举凡祭祀、战争、封赐等大事，甚至结盟契约，都用铭文记录在青铜器上。由于钟和鼎是常见的礼器，故有“钟鼎文”之称。

之美。因而，在这一意义上，说“存世契文，实一代法书，而书之契之者乃殷世之锤、王、颜、柳也”也未尝不可，但这只是一种书

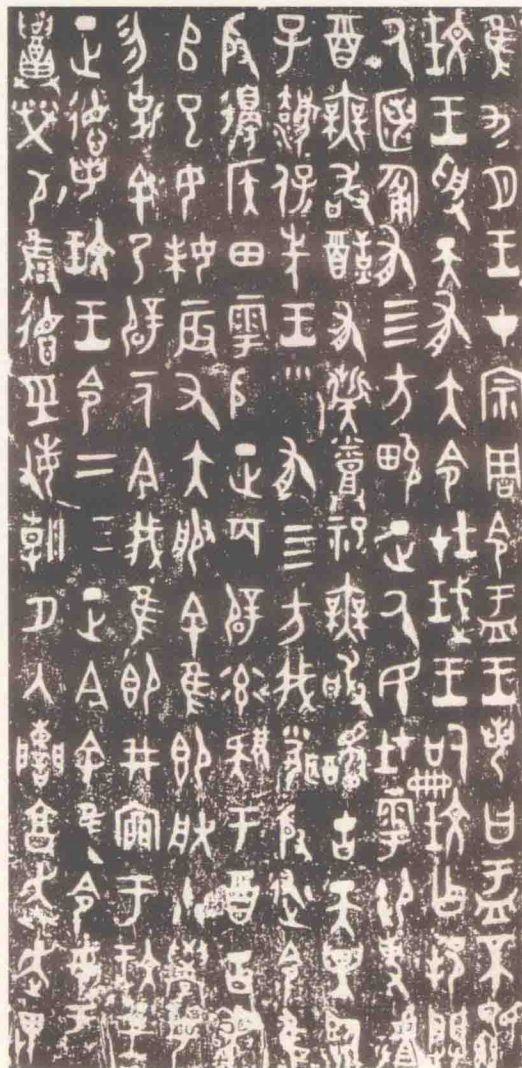
法艺术意义上的追认。

（李彤）

《大孟鼎》和他的七个主人

《大孟鼎》传为清代道光初年于陕西岐山礼村出土。圆形，立耳，深腹，三柱足，颈及足上部饰兽面纹，为西周康王时一位叫孟的贵族所作的祭器。大孟鼎造型雄浑，工艺精湛。原器出土之初，为岐山豪绅宋金鉴所有，旋即为岐山县令周庚盛获得，转手卖给北京琉璃厂的古董商人，宋金鉴考取功名后又出资购回，但其后人却将鼎售于左宗棠的幕僚袁保恒。同治七年，袁奉献给上司左宗棠，数年后为答谢潘祖荫的厚恩，左宗棠以此鼎相赠。潘临终前，叮嘱子孙要妥善珍藏，决不能流入他人之手。后其弟潘祖年将鼎从北京运回苏州，成了鼎的第六任主人。此后，大孟鼎便成为潘家的传世之宝，供于苏州潘家大堂。1952年由潘氏后人潘祖于献给国家，现藏于中国历史博物馆。

大孟鼎内壁铸有铭文19行291字，记述康王命孟管理兵戎并赐给香酒、命服、车马及1700余名奴隶之事。康王向孟叙述周

■ 大孟鼎铭文

文王、周武王的立国经验，认为文王、武王得以卓越的业绩立国，主要是由于其臣属从不酗酒，每逢祭祀认真、恭敬。而商王的亡国教训就在于沉迷于酒。由此告诫孟要效法祖先，忠心辅佐王室，并赐孟命服、车马、酒与邦司、人鬲等。大孟鼎铭文是研究周代分封制和周王与臣属关系的重要史料，一向为史学家所重视。

就大孟鼎的书法风格来说，具有明显西周早期金文特色。金文的字形，随着时

代的发展而有所变化。殷代的金文和甲骨文时代相近，至周朝初期，渐趋整齐雄伟。大孟鼎铭文的书法为西周早期代表，其风格朴茂凝重，瑰丽沉雄。起迄多不露锋，笔画遒劲峻拔，字形敦厚工稳，体势谨严。笔画中时见肥厚用笔及点团运用，形成特有的装饰美和节奏感。这种肥厚用笔及点团运用在以后的金文发展中逐渐消失，到了秦小篆成熟之际，已经很少看到了。

（刘东芹）

<< 相关链接 >>

青铜器的铸造方法——青铜是红铜和锡、铅的合金。其铸造过程主要是先做成泥模，然后敷泥做外范，并刻上精致的花纹，阴干后，灌注铜液，待冷却后，打碎外范，取出青铜器。当然，视器物的繁简程度，工艺会有所变化。如东周时又出现了分模制范、石范铸造、失蜡铸造等工艺手段，其中尤以失蜡铸造法工艺最为精湛。

■ 大孟鼎

西周三大重器

《毛公鼎》与《虢季子白盘》、《散氏盘》一起，是并称“西周三大重器”的青铜器珍品，这三大重器上镌刻的铭文尤为后世所重，它们既是研究西周历史的宝贵资料，同时作为西周金文的杰作，也是后人研习大篆的经典范本。

《毛公鼎》：清道光末年出土于陕西岐山，圆形，二立耳，深腹外鼓，三蹄足，造型端庄稳重。颈部饰重环纹及弦纹各一道，显得简朴庄重。此鼎现存台北故宫博物院。《毛公鼎》不仅铸造精良，铭文尤长，计有32行490字，是存世铜器铭文中最长