

签名艺术赏析

北京艺林轩书画艺术研究院

熊启成 编著

Abraham Lincoln

作者简介

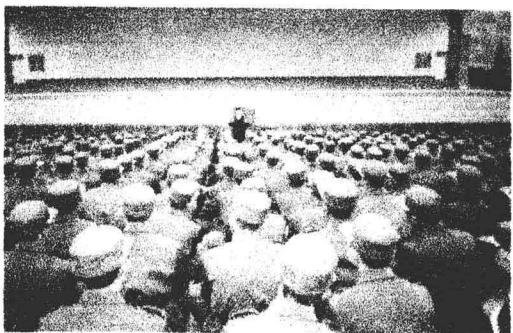
熊启成，四川省巴中市人。原任中国硬笔书法艺术博物馆艺术委员会副秘书长、硬笔书法报社特约记者。现任《今日中国》杂志社首席记者、北京艺林轩书法艺术研究院院长。自幼酷爱古代诗词及书法。精研勤练古今书法名帖，迄今不辍。通解各种字体，不被阁帖所束缚，法古开今，别出新意，行草尤极超逸。曾精心编写过数本硬笔书法字帖及签名艺术方面的书籍。是我国著名的签名设计大师、书法家。其作品分别为海内外众多人收藏。十几年来，先后为中国人民解放军1000多个连队以及全国军、地60多所大学进行过书法演讲。他的签名艺术风格别致、技法精湛。已为全国各界人事3万多人设计过签名。深受被签名者的喜爱。

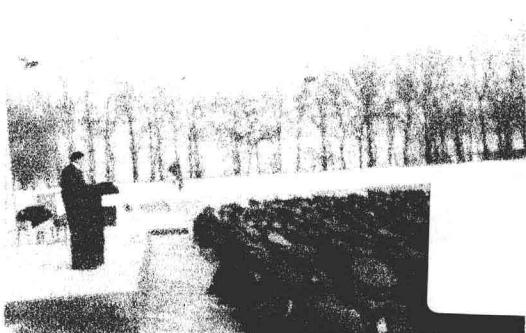
演讲后为大学生签名留念

在某军大向学员传授书写技巧

在为解放军指战员讲授书法知识

为武警官兵进行演讲书法

第一章 签名史话

签名，它出现的时间之早，几乎与文字的产生同期。又叫签字、署名。但在书画作品中又叫落款。

十九世纪末至二十世纪初[1899—1928]，先后在河南省安阳县城西北约三公里左右小屯村，殷[盘庚迁都于殷后，商也称殷]代故都[首都]遗址，多次发掘出许多“龟甲”和“兽骨”，数量多达十余万件。这些均为“殷王”盘庚迁“殷”，直到“殷”亡的二百七十三年间的遗物[殷王室“占卜”记事的文字]，这是我国发现最早的而又著名的文字——甲骨文。

据考古学家研究表明，早在我国文字的萌芽时期，即甲骨文时期就存在着签名。“贞人”[以“占卜”职业者]便在“卜辞”[殷代把“占卜”的时间、原因、应验等刻在龟甲或兽骨上的记录]上签上自己的名字，这也是我国签名史上的第一签名者“贞人”[图 1—1, 1—2]。

商代，由于人的思想和生产力较为落后，迷信、神权笼罩着整个时代，当

图 1—1

时人们战胜自然是有限的，事大事小，有事必“卜”[如祭祀、征战、打猎、

疾病、风雨晦暝、年成丰歉、月、日、时的吉凶], 吉者, 才敢行事。因此导致了“占卜”盛行之风。

图 1——2

一、文字的发展

文字的出现，它标志着人类精神文明的进步。其实我国文字出现之早，早在原始社会母系氏族繁荣时期就出现了，当时陶器上已刻画着表示各种事物的符号，有的文字已接近甲骨文。

从甲骨文“卜辞”的程式上来看，纪日用干支[天干与地支合称]，故干支文字极多，大多千篇一律，所使用的文字有限。据统计，只有三千五百字左右，其中有一半以上的文字可以认读[图 1—3]。

商代，尽管沉迷于迷信，但从当时的文化来看，已进入高度时期，单

从甲骨文而论，具有规律性的文字系统已经形成。即指事、象形、会意、形声、假借、转注，在甲骨文中已出现不少例证。

到了周代文化已得到迅速化的发展，古人云：“郁郁乎文哉，吾从周”，与周以前人的思想比较，转变很大。人们意识到单靠迷信思想是难以生存和发展。就此，让困扰商代人们思想已久的甲骨文从此走下历史的舞台。故而，我们今天所能见到的周代第一手资料以金文[旧称钟鼎文]最多。

图 1——3

金文，泛指古代一切铜器上铸造或刻画的铭文[在器物、碑碣等上面记述事实，功德等文字]。金文内容多为有关祀典、锡命、征伐、约契等记录。

图 1—4

图 1—5

周初，仍继承殷代，金文字体和甲骨文相近，后字体渐趋整齐，气势雄伟等变化。文字的数量逐步增多。例如：甲骨文用字多则百十字，少则十几字，现藏于中国历史博物馆的《大盂鼎铭文》是西周康王时期著名的青铜器，其大字铭文竟长达二百九十一字[见图 1—4]。《散氏盘铭文》书写及制作年代应为厉王时期，上面已有三百五十七字，也可以说是西周晚期的重要书迹[图 1—5]。这些足以证明周代的文化处于上升趋势。

二、古董

远古时代，人们在发展生产、货物流通、等价交换、劳动力分配等社

会活动中，为了表示自己[包括官府]的信用、信誉、以及对事或物的权利。人们常将个人的姓名用某种方式表现出来，败于当时社会经济、文化思想的落后，最有效的方式就是用“玺”。“玺”是先秦对印章的通称。秦始皇

称“帝”后，处处显示自己的尊称地位，称自己为“朕”，对印章独称为“玺”。并对形质、大小等方面进行规范性的严格管理和使用。“玺”。通常

图 1—6

指秦始皇统一中国以前也就是战国时期所遗留下来的印章。印面文字为六国的篆书。由于群雄割据，风格因地而异，但主要分为齐、鲁、楚三大体系。工艺精细、外形造型奇特多变，其形体变化十分微妙。我们从艺术欣赏的眼光来看，它已显现出一种精巧奇逸的艺术，同时也标志着战国时期艺术审美风尚

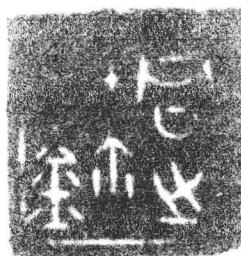
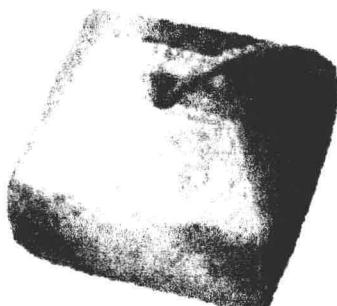

图 1—7

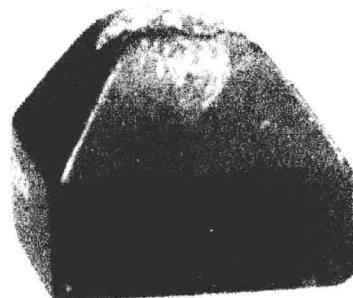

图 1—8

的显著变化。但有的印不易辨识。下面我们列举一二供其爱好者欣赏[图 1—6 平阳都司徒，1—7 君之信玺，1—8 匈奴相邦]。

“玺”乃我国篆刻艺术。它始于战国，历经秦汉、隋、唐、宋、元、明、清而至今天都深受人们厚爱。传世的“古玺”颇多，其形式极为丰富，几乎是应有尽有，从古“西玺”中我们可以欣赏出那巧妙的构思、高古的风格、深邃的意境、奇妙的艺术境界都是我们的祖先精心创作的又一特殊风貌。

三、文字的统一

战国后期，秦国成为七国[秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏]中实力最强大的国家。秦始皇[秦王嬴政，觉得自己的称号不足威力，便把传说中的三皇五帝尊称合而为一，自称皇帝，也是第一代皇帝，也叫始皇帝，秦国人，所以他叫秦始皇]为了维护和扩大自己的统治政权，通过长期征战，吞没了六国。这也是我国历史上前所未有的伟大事件。

秦始皇统一了中国之后，采取种种措施加强中央专制集权。为了“诸事统一”[包括文字、历朔、货币、度量衡等]，实行《书同文》政策，命丞相李斯等人做文字整理、规范、统一工作。即以秦国的文字为基础，罢其不与秦文合者，斯作《仓颉篇》车府令赵高作《爰历篇》太师令胡毋敬作《博学篇》，皆取史籀大篆，或颇省改，所谓小篆者也。秦始皇又听信大臣李斯的建议，发布“焚书”令，也就是我国古今著名的历史惨剧“焚书坑儒”。当时文字虽趋于一统，但“焚书坑儒”给中国古文化带来极大的损失。

自殷代以来，文字逐渐普及各地。从两周[西周、东周]遗留下来的金文表明，中国文字的统一非秦始皇之功。当时官方文字，不分东西南北，形体结构大体一致。文字随着长远的发展也自然产生了区域性的变化和差别。秦始皇之所为，是更进一步整齐简一化，他提倡“书同文字”是废除了大量区域性的异体字，从某种意义上讲，是为推动民族文化发展的一大功绩。

四、封泥印

古代用印或签名，不像我们现在将印直接抑于纸上那样简略。在“纸”未发明之前，官方公文传递，私人信函往来，为防止私拆泄密，便将记事

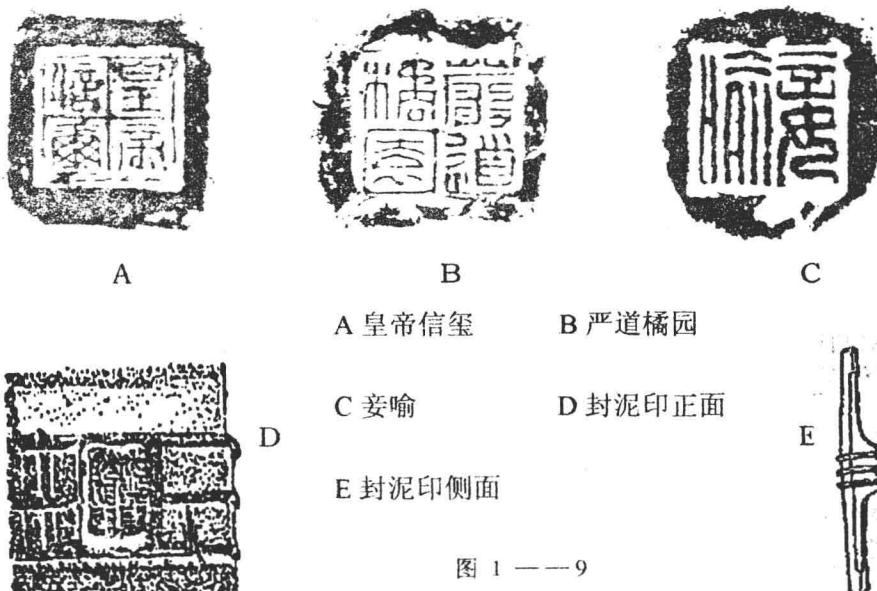

图 1 —— 9

要文写在“竹简”或“木牍”上[写在竹片上的叫“竹简”，写在木片上的叫“木牍”]。后用绳线串联成册，便将成捆的“简牍”外“缄之以绳，封之以泥，抑[向下按]之以印”。就是封发时用绳捆缚成“卷”，在绳端或交叉处加以“检木”，封上沾泥，上盖印文，以作为信验[图 1—9]。此法无法复制，而能达到保密的效果。当时人们在封发物件也常用此法。这种钤有印章的泥土称之为“封泥”；也叫“泥封”。此法主要流行于秦汉、魏、晋，纸帛出现后，“封泥”就逐渐废出。

五、花押印

“花押”印，是以个人名号花写而成的特别符号，其目的是让它人不易摹仿。据传说始于五代，从艺术角度上来看虽不及秦汉，但在印史上也有它不容置疑的地位。宋太宗赵光义曾经尝试和使用过[图 1—10]，不过

图 1—10

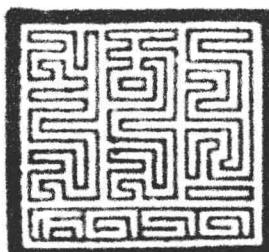

图 1—11

图 1—12

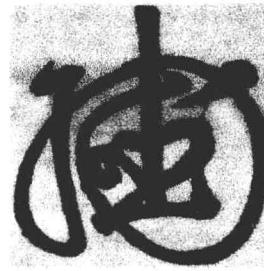

图 1—13

在宋代应用并不广泛。使用“花押”印在元朝已得到了普遍，虽有新的花样出现，但蒙古人不识汉字更不懂篆文，便把“元文”化后入印，既称八思巴文。如：[图 1—11 桑结贝帝师印，—12 思麻儿甘军民万]。当时蒙古人用印不等，有的用八思巴文，有的用汉文，而有的则两文混用。甚至有的却刻一些代表自己想象的别人又不易辨认的符号，这就叫“花押”或“画押”，“押字”。

其字形是“首尾相连”或“诸字合一”。此“印”没有外框，使得使人不易摹仿，有较高的防伪性。明思宗朱由检[明朝皇帝]也效仿过此印[图 1—13]。

“封泥”印与“花押”印是篆刻艺苑中的两株奇葩。其中“花押”印系镌刻花写姓名的一种印章，也是印信中的一种形式，是古代在公文或契约上的草书签名或代替签名的特种符号，作为凭信。“花押”印既有“独立于世”的艺术风格，又有其实用性。这种前无古人创作的产生，更能说明人的美学思想在不断的进步。隋唐以后，历经五代、宋、盛行于元，所以也有“元押”“元戳”之称，到元代更为普及。而今天我们仍可借鉴作为签名的一种形式。

六、纸的出现后的签名

我国古代自文字产生以后，用于书写文字的材料颇多。如：商代用甲骨，西周用青铜，春秋时则用竹简、木牍及绢帛等。这些方法使用起来极为不便。

造纸术是我国古代最伟大的发明之一，在世界文明史上占有很高的地位。时至西汉，随着文化的传播和发展，便有了纸的产生。当时的纸先是

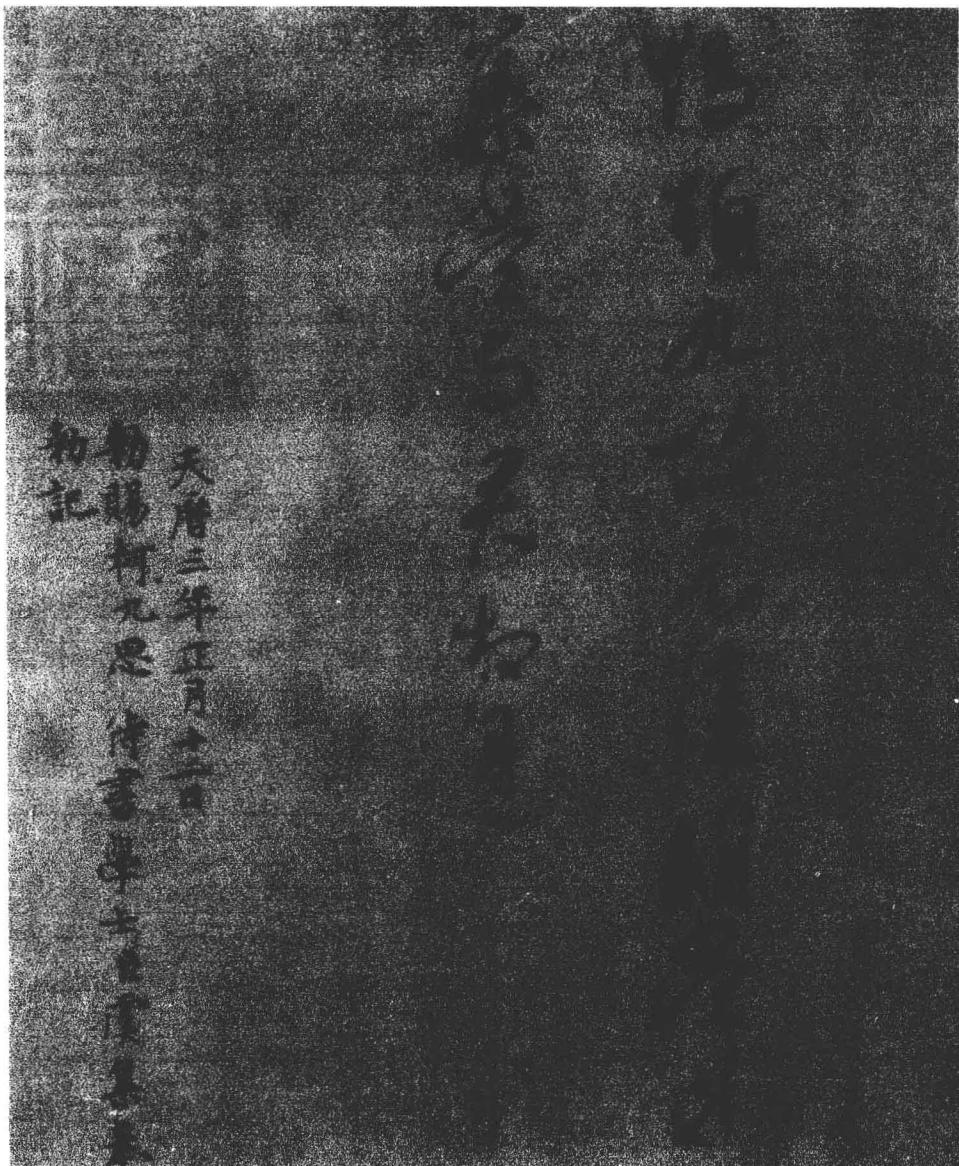

图 1——14 晋·王献之《鸭头丸帖》

鸭头丸故不佳 明当必集 当与君相见

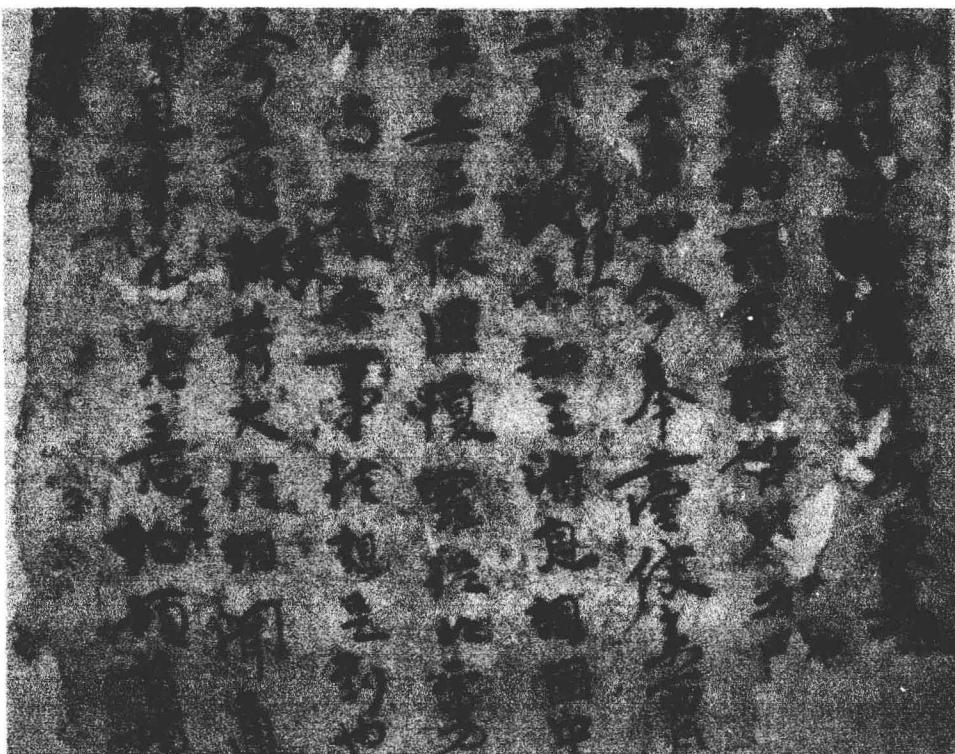

图 1—15 晋·李柏文书

用丝絮制成的，后又创制出植物纤维纸。

自从东汉宦官[也叫太监]蔡伦积累前人的经验，发明了造纸术之后，文字的书写就更为方便了。当时的官文、信函、契约、条据、书法的签名，便可直接跃于纸上，大大地简省了秦汉以前所使用的“封泥”记名等复杂性。书写的便利同时也促进了书法艺术的发展。

唐代以前，一些文人开始在自己的作品后签名，这种形式在书法作品上较为突出，人们日益认识到实用性签名的重要性，对姓名的书写特别着意。不过，也有个别的书法家不在意自己的签名，如：晋·王献之书写《鸭头丸帖》就没有签上自己的名字[图 1—14]，晋·书法家李柏文也只写了姓名中的一个字，“柏”字[图 1—15]。[图 1—17]是何人所写，就不得而知了。而在绘画作品中签上自己的名字，要更晚一步。如：五代·画家顾闳中《韩熙载夜宴图》[图 1—18]、南宋·画家陈居中《文姬归汉图》[图 1—19]、南宋·画家马远《雪滩双鹭图》[图 1—20]、元代·画家黄公望《富春山居图》[图 1—21]等。这些画家均未签上自己的名字。不过，也有个别的书法家敢大胆创新，在书法作品上签上自己的名字。但大多与主体文字混于一体，很少有书法家单独签名。如：晋·王羲之书《快雪时晴帖》[图 1—22]，中的签名也是与主体混写的。

时至五代末，我国西岳华山道教道长陈抟[世称：“陈抟老祖”。五代时候的道士，被封建地主阶级当作神仙崇拜的一个偶象。陈抟，字图南，号扶摇子，亳州真源人，北宋著名的道教学者，同时也是一位书法家、诗人。唐朝末，举

进士不第，便发誓不求禄仕，遂隐身山林，常以山水为乐】，以其的聪明才智去大胆地创新，在自己的书法作品上单独签上自己的名字[图 1—16]，同时也为今天的艺术签名添光增彩。

图 1——16 陈抟老祖所书写的对联 开张天岸马 奇逸人中龙

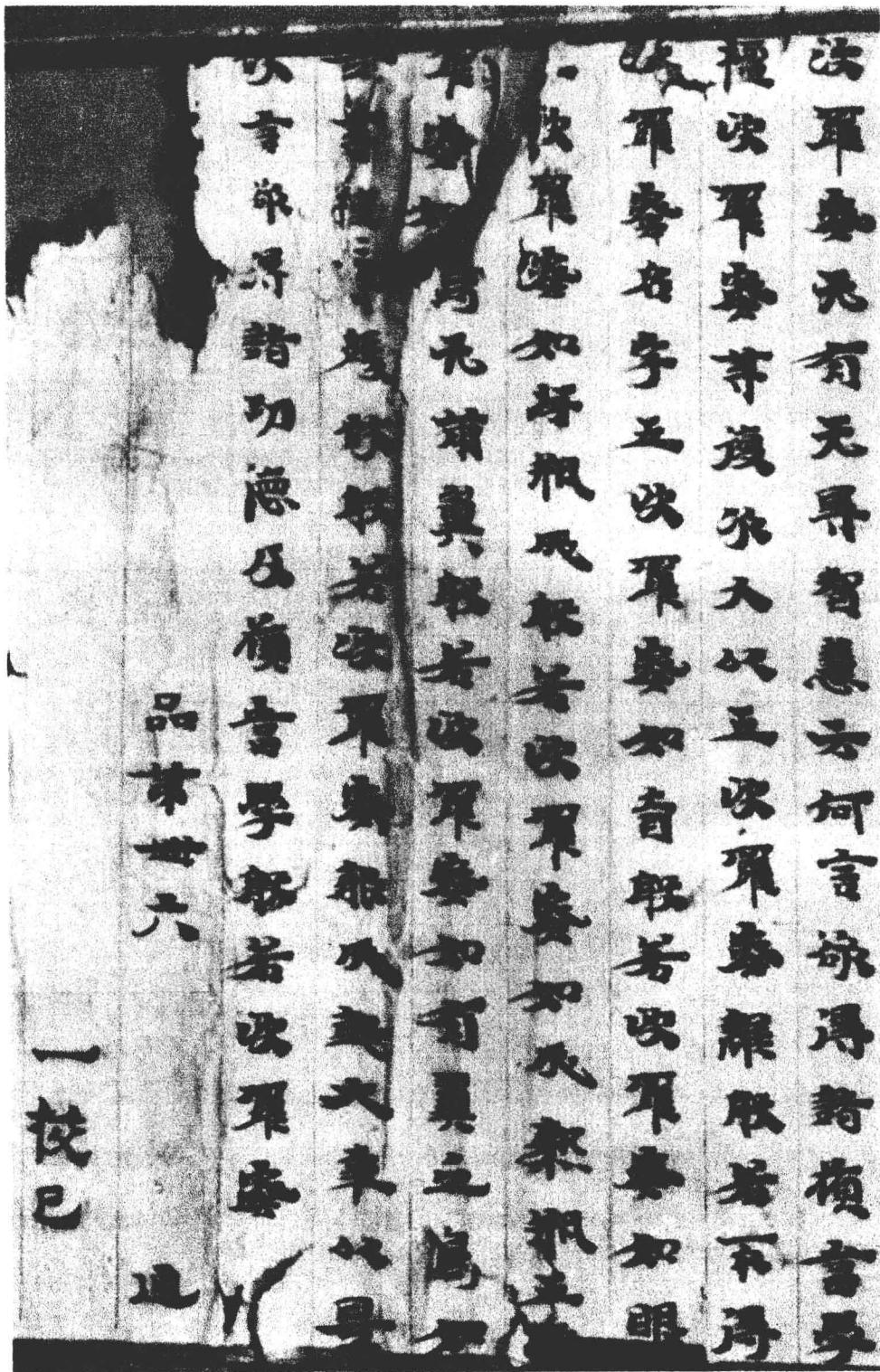

图 1—17 大智度论第三十四回[卷尾] 敦煌研究院藏

图 1—18

五代. 画家顾闳中《韩熙载夜宴图》

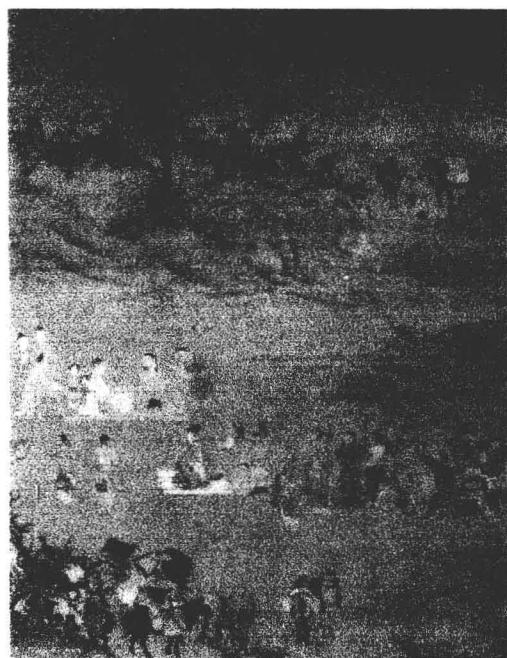

图 1—19

南宋. 画家陈居中《文姬归汉图》

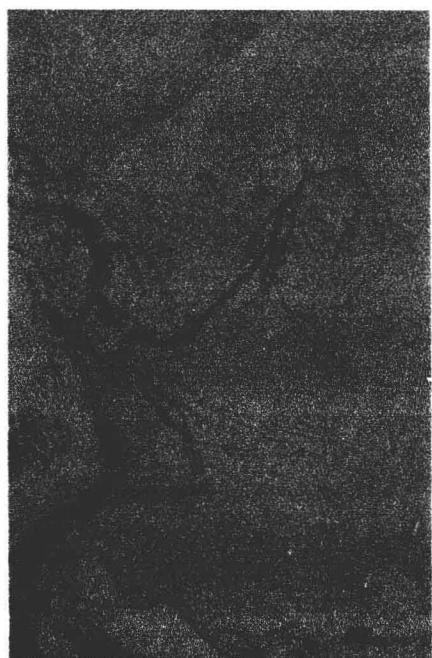

图 1—20

南宋. 画家马远《雪滩双鹭图》

图 1—21 元代. 画家黄公望《富春山居图》

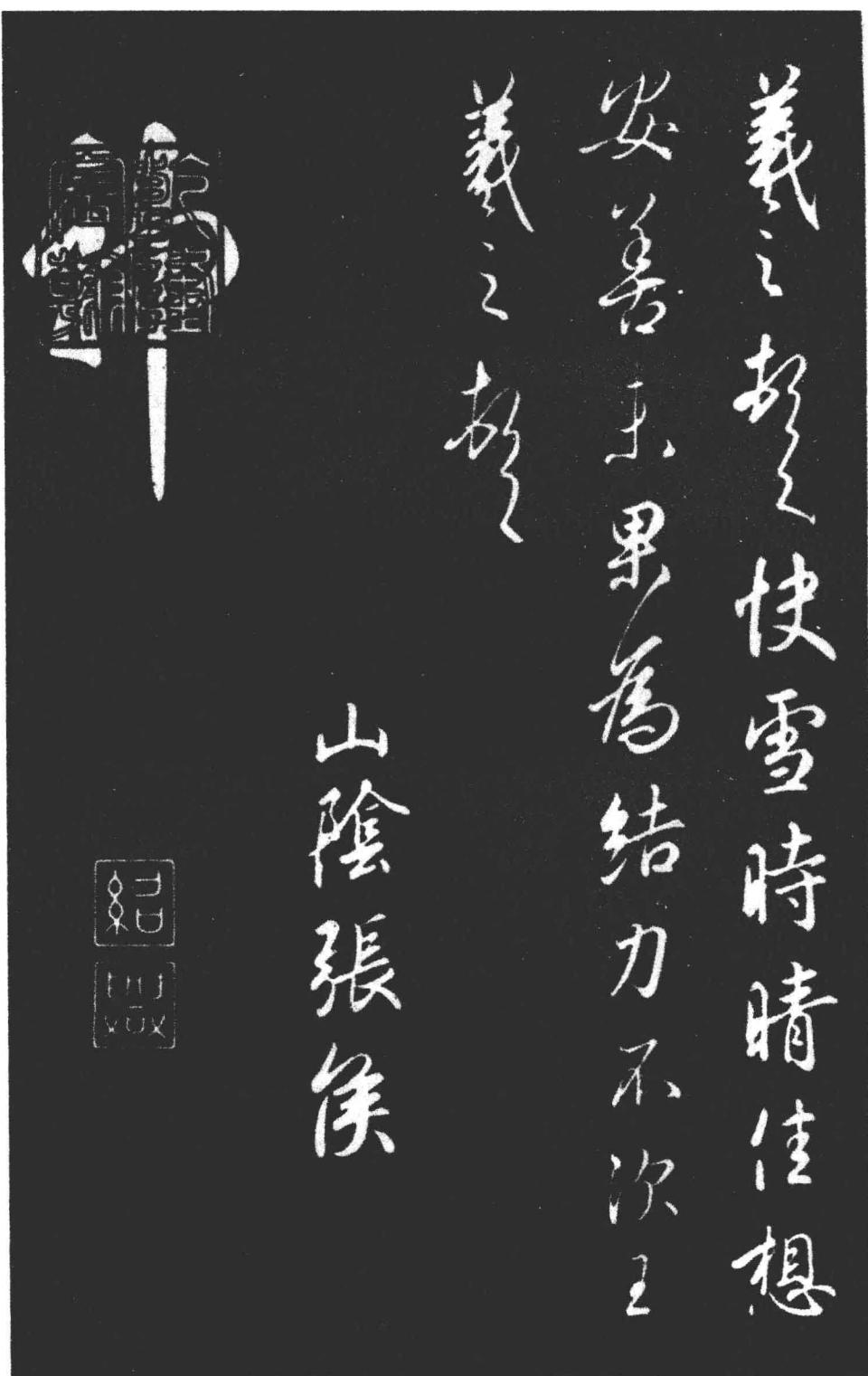

图 1—22 晋·王羲之书《快雪时晴帖》

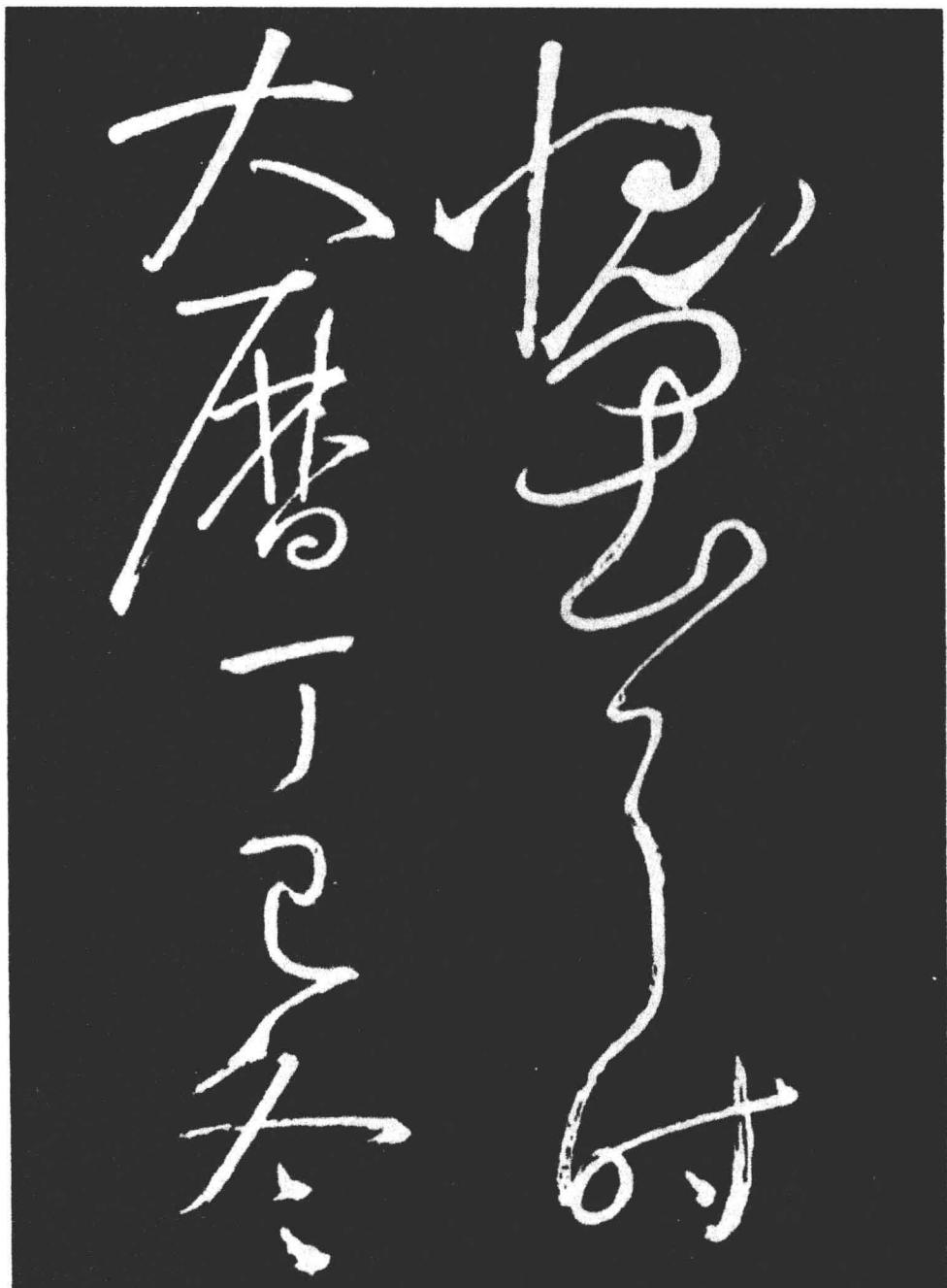

图 1—23 唐·怀素《自叙帖》

附：蔡伦[公元 61—121 年，生卒众说不一，史书并无记载]，字敬仲。东汉桂阳[今湖南耒阳]人。明帝永平十八年[75]入宫为宦。章和元年[87]任尚书令。元兴元年[105]，他总结和吸取前人经验，采用树皮、麻头旧布破鱼网等为原料，改进了造纸方法发明了造纸术。

第二章 古今签名大观

从古至今，中国人赋予书写艺术以崇高的地位去展现人生的本能。世事沧桑巨变，人生扑朔迷离。人们却忘不了对艺术执著的追求，让艺术之音纵情。从而所创作签名艺术“深入浅出、千珍万奇”实为“空前绝后。”这些绝美的艺术，璀璨的范本，足引我们神游古今签名艺术的殿堂。

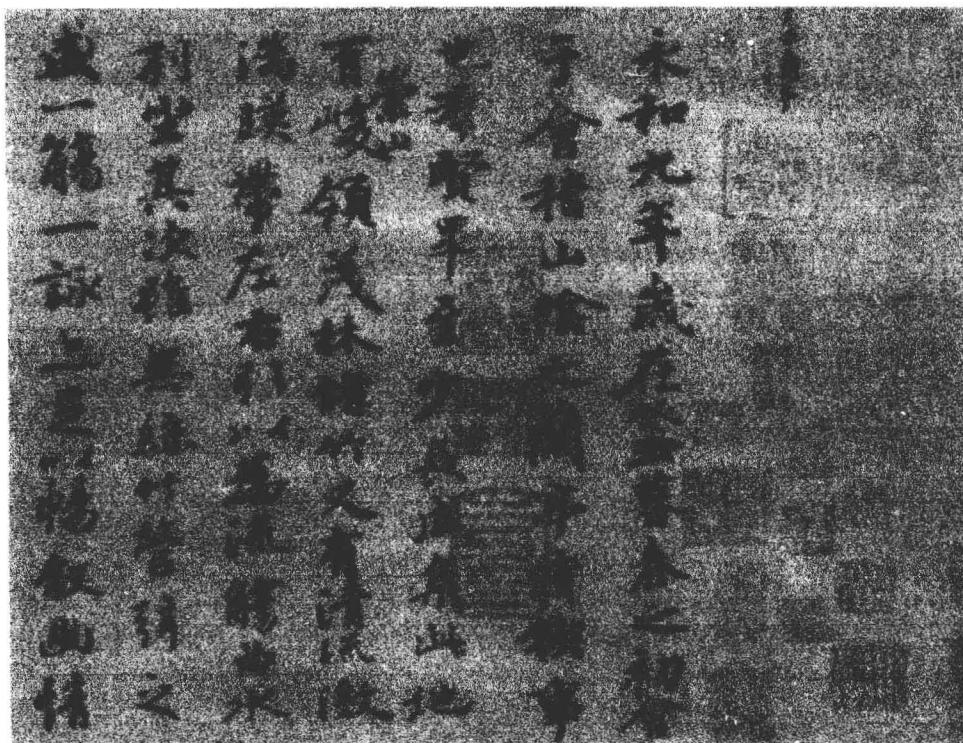

图 2——1

在此，我们特将我国古今具有代表性的书法艺术家的签名精华汇集于一体，让我们去饱览、领略中国古今文化之精髓和博大的艺术，从而它包容着各个时代的艺术风情。

一、王羲之

王羲之像

[321—379，一作 303—361]，东晋书法家。字逸少，琅琊临沂[今属山东]人，出身名门，官至右军将军，故世称“王右军”。后因与王述不和而辞官，定居会稽山阴[今浙江绍兴]。是我国古今最著名的书法家。他早年学书于卫夫人，后博览众家法帖，精研体势，形成自己