

中

艺术钩沉艺术钩沉艺术钩沉艺术钩沉

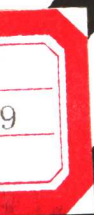
国

书

艺术 钩沉

赵承楷著

法

论

丛

艺术钩沉艺术钩沉艺术钩沉艺术钩沉

中

国

书

法

艺术
赵承楷著
钩沉

论

丛

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术钩沉/赵承楷著. —北京: 中国青年出版社, 1999. 1

(中国书法论丛)

ISBN 7-5006-2833-1

I. 艺… II. 赵… III. 汉字-书法-理论 IV. J292. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 02038 号

*

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

北京颐航印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/16 14.25 印张 2 插页 243 千字

1999 年 1 月北京第 1 版 1999 年 1 月北京第 1 次印刷

印数 1—4,000 册 定价: 20.00 元

自序

当人登上珠穆朗玛峰的时候,才能领略到天山、昆仑山、喜马拉雅山的风光,才能看到长江、黄河、黑龙江之长,才能体味到京广、京九铁路贯通南北之雄伟气魄,或许还会看到更远的太平洋、印度洋、大西洋。然而,地上的树林、花草、车辆、人物却是微小的、模糊的、看不大清楚的,不能分辨植物的颜色、人物的性别,更不能知道其声音、笑貌、品格。我没能站在珠穆朗玛峰上,但试图这样做。这本书就是试图以最高的境界领略一下祖国自古迄今的艺术长流,在这长流里找出书法艺术的方位、坐标。

我只是大概地领略了我国石器、陶器、青铜器,以及后来的儒、道、佛文化,也从这些大文化中看到了它们所滋养的祖国文学、绘画、建筑、雕塑、书法等艺术,它们之间又是如何联系、如何区别的。对于这些文化我莫能像医生看病人那样,对病症分析得清清楚楚,然而有个概略的说法,各艺术之间的关联也是有眉目的。如果这是从纬线上看的话,那么经线上看各文化、艺术,如青铜器、儒、佛、文学、绘画、书法,大体又有它们各自发展的过程,这便是我要探求的问题。

对于书法,最初我只是喜欢写字,并不懂什么法、什么艺术。后来拜谒了一些有学问的老先生,如文字学家、考古学家张颌先生、文学家姚奠中先生、博物家吴连城先生、书法家田际康先生等等。从他们的言谈与行为风范中,我才知道作人的重要。于是我把他们看作是我的老师(有的原本就是我的老师),把书法与作人联系起来,像傅山说的“作字先作人,人奇字自古”。后来我又认识到:要了解书法,必须去了解绘画、篆刻、文学、哲学、美学、考古,甚至戏曲、舞蹈、音乐等等,才能深刻地了解书法的道理,而且对前者了解得越深,对后者了解得也越深。我虽然也看了几本书,但是并未能成为哲学家、美学家。这本书就是我粗粗的理解之后,我便急于求成地想告诉大家的我的想法。

我看到过介绍古代岩画的画册,当然希望亲自到岩画下看看,领略岩画的原始形貌,到古代社会一游,可惜不能成行。从画面上,古人、动物形体、持弓者、打猎者看得清清楚楚;然而仔细再看上去,却分不出男女,那些有首无身的形象,那些头上并非头发的几条线,好像似这,又好像似那。还有太阳、月亮,不在天上,好像是在地上似的。那些动物、野兽,是狼,还是狗?是虎,还是狮?总之凶恶得很,威风得很……虽然看不出是什么,也不须看出是什么,那种古代社会的气息,雄壮、威风的精神是一目了然的。于是我突然想到:“这就是书法”,书法的奥秘不就是具象中有抽象,抽象中有具象吗?它简单而又费解,清楚而又奥秘。这就像有个老书法家说的:他看到馒头似的大山时,狂呼:这就是颜真卿(书法);看到秋天的葡萄架,说:这就是草书。所有这些仔细想去却也深奥而有趣。我这样想:中国的传统文化总是与大山、大河、平凡的山洞、茅草房屋、所用器物、所绘图画、文字……联系在一起的,甚至与太阳、月亮、星星、宇宙的一切联系在一起的。它是社会、自然、宇宙的总和。书法是传统文化之一,它好像也是这样的。

这本书原名称《中国历史与书法》。有人说,前两本书,一称《习字启蒙》、一称《书法断论》,是一套书自然应该统一,于是改为《书法发微》。后来又认为《书法发微》不能涵盖全书,就又易名为《艺术钩沉》。但是我是否能从哲学角度“钩沉”艺术呢?我大胆大了,也太贸然了,请大家批评。

赵承楷草

1994年10月5日

目 录

第一章 原始社会艺术与书法的关系	(1)
第一节 人类起源	(1)
第二节 石器与书法	(1)
第三节 陶器与书法	(5)
一 概说	(5)
二 陶器彩绘与书法	(6)
三 陶器造型与书法	(8)
四 图腾崇拜的精神延伸	(10)
第四节 文字	(12)
第二章 夏商社会和甲骨文	(14)
第一节 夏商社会	(14)
一 夏前社会	(14)
二 夏商奴隶制社会	(14)
第二节 崇鬼神、重威严的意识	(15)
第三节 甲骨文	(19)
一 甲骨文的发现	(19)
二 甲骨文所反映的社会	(19)
三 甲骨文的艺术	(23)
第三章 西周青铜礼器与金文	(31)
第一节 西周社会与礼制	(31)
第二节 青铜器	(32)
第三节 金文的艺术	(34)
一 西周初期 天亡簋(武) 大孟鼎(康)	(35)
二 西周中期 静簋(穆) 墙盘(恭)	(38)
三 西周晚期 散氏盘(厉) 毛公鼎(宣) 虢季子白盘(宣)	(41)

第四章 春秋战国时五彩斑斓的艺术	(46)
第一节 春秋战国时的文化	(46)
第二节 春秋战国时的艺术	(47)
第三节 春秋战国时的书法	(51)
一 青铜器铭文书法	(51)
秦公簋 曾侯乙编钟铭 中山王𠔁鼎铭 楚王𠔁志鼎	
二 石鼓文(秦)	(56)
三 盟书	(62)
四 帛书	(63)
五 木牍 竹简	(63)
六 秦篆 (附)	(65)
七 余论	(65)
第五章 各种文化影响下的两汉艺术	(70)
第一节 大融合的文化	(70)
第二节 表现气势与古拙的艺术	(74)
一 《淮南子》	(75)
二 汉赋	(75)
三 汉乐府	(76)
四 汉画像石	(76)
五 汉代雕塑	(80)
第三节 汉隶	(81)
一 汉隶来源	(81)
二 隶书分期	(82)
三 汉隶特色	(86)
四 汉代书论	(88)
五 余论	(88)
第六章 魏晋南北朝文化	(90)
第一节 魏晋南北朝各民族文化的大融合	(90)
一 群雄割据,三足鼎立	(90)
二 八王之乱,西晋灭亡	(90)
三 晋朝崩溃,南北对峙	(91)
四 各民族文化的大融合	(91)
第二节 儒、道、佛的大融合	(91)
一 玄学兴起	(92)
二 佛教兴盛	(92)
三 玄学对美学、艺术的影响	(93)
四 佛教对美学、艺术的影响	(94)
第三节 魏晋南北朝文化	(94)

第七章 魏晋南北朝的艺术	(96)
第一节 魏晋南北朝的文学	(96)
一 曹魏时期	(96)
二 晋·陶渊明	(98)
三 南朝	(98)
四 北朝	(99)
五 文论	(99)
第二节 魏晋南北朝的绘画艺术	(100)
一 人物画	(100)
二 山水画	(100)
三 壁画	(101)
四 顾恺之	(102)
五 谢赫	(103)
第三节 魏晋南北朝的雕塑艺术	(103)
一 圆雕	(104)
二 石窟艺术	(104)
三 余论	(106)
第八章 魏晋南北朝的书法	(107)
第一节 魏晋时期的书法	(107)
一 钟繇	(110)
二 卫氏	(110)
第二节 南朝书法	(117)
一 王羲之	(117)
二 王献之	(119)
三 书论	(122)
第三节 北朝书法	(122)
一 造像题记	(122)
二 摩崖刻石	(126)
三 碑	(129)
四 墓志	(133)
五 余论	(133)
第九章 隋朝·规范化艺术的起点	(135)
第一节 隋代文化	(135)
第二节 隋代艺术	(136)
一 体现中正思想的建筑艺术	(136)
二 向规范化发展的山水画艺术	(137)
三 趋向生活化的雕塑艺术	(139)
第三节 隋代书法	(141)

一 造像记	(141)
二 塔铭、碑	(143)
三 写经	(144)
四 墓志	(144)
五 书法家·智永	(148)
六 余论	(150)

第十章 气魄雄伟与规格化双重性的唐代艺术

第一节 唐文化繁荣的社会背景

一 王权与策略	(151)
二 民族文化与外来文化的影响	(152)
三 儒家思想为主流的佛、道、儒三者的融合	(153)

第二节 规格下的雄伟博大的艺术

一 气魄雄伟和规格化艺术的诗	(153)
二 表现“丰肥”的画	(155)

第三节 束缚与反束缚的书法艺术

一 盛唐前期的书法特点——反束缚的书法 张旭、怀素为代表	(158)
二 盛唐后期的书法特点——受一定束缚的书法 颜真卿为代表	(159)

第四节 顶礼膜拜下的儒家书法

一 唐初——王派影响下的书法	(161)
二 盛唐——以“丰肥”为特色的书法	(162)
三 晚唐——以“瘦硬”为美的书法	(163)
四 唐代书论	(163)
五 附：杨凝式	(163)
六 余论	(164)

第十一章 生活与情感相结合的宋代艺术

第一节 艺术的新动向

一 政教与艺术开始分裂	(165)
二 “词”是情感艺术的表现	(166)

第二节 情感浓郁的宋代艺术

一 感情深沉的宋词	(167)
二 感情丰富的宋塑	(168)
三 幽远简淡的宋画	(168)
四 细洁净润的宋瓷	(169)

第三节 多种感情的宋代书法

一 文学家兼书法家的苏轼	(173)
二 诗人兼书法家的黄庭坚	(174)
三 画家兼书法家的米芾	(175)

四 政治家兼书法家的蔡襄	(176)
五 宋代书法文献与书法理论	(177)
六 余论	(177)
第十二章 俚俗元曲 逸情山水画 平庸书法	(179)
第一节 俚俗的元曲艺术	(179)
第二节 逸情的山水画	(181)
第三节 平庸的元代书法	(183)
一 赵孟頫(1254—1322)	(183)
二 鲜于枢(1257—1302)	(183)
三 其他书法家	(184)
四 元代书法理论	(184)
第十三章 明代市民文化与个性书法	(186)
第一节 明代社会与思想	(186)
一 文化政策	(186)
二 市民阶层的发展与资本主义萌芽的产生	(187)
第二节 以城市为中心的艺术	(187)
一 市民意识的小说	(187)
二 五光十色的工艺品	(188)
三 抒情的山水画	(189)
四 综合性艺术的完善与加强	(190)
第三节 抒发性灵的明代书法	(191)
一 明代初期	(191)
二 明代中期	(191)
文征明 唐寅 祝允明	
三 明代晚期	(194)
徐渭 董其昌 邢侗 张瑞图	
黄道周 倪元璐	
第十四章 清代新的美学观	(200)
第一节 复古与反复古	(200)
第二节 清代文化	(201)
一 文史考据学	(201)
二 文献	(202)
三 文学	(203)
第三节 新的美学观	(203)
一 八大山人	(204)
二 石涛	(205)
三 郑板桥	(206)
四 龚自珍	(208)

五 刘熙载	(208)
六 康有为	(210)
第四节 清代碑学的兴起	(212)
一 碑学兴起	(212)
二 碑派书法	(213)
三 书法理论	(216)
四 余论	(217)
后记	(218)

第一章 原始社会艺术与书法的关系

原始社会没有书法艺术,然而有绘画、舞蹈、音乐、造型、结构、建筑方面的艺术,其线条美、结构美、造型美、节奏美、动静美、韵律美、含蕴美、精神美,都与书法有千丝万缕的联系,因此这一章讲的是这些艺术与书法的关联;书法是借汉字表现的艺术,没有汉字,即没有中国的书法。因此,欲说书法之初必先说汉字之初,也是这一章要讲的。

从人类之起源说起吧!

第一节 人类起源

当地球从太古代、古生代、中生代,进入新生代的始新世时期,地球上出现了哺乳动物。又经几百万年的寒暖冰河之变,终于在新生代的渐新世,人类的始祖出现了。因为它的化石出现在埃及开罗西南撒哈拉沙漠的边缘地区,故名之为埃及古猿,生活在距今 3000 万年以前。1966—1967 年在埃及法尤姆渐新世地层中又发现一化石,称埃及猿。这种猿生活在距今 2800 万—2600 万年前,比埃及古猿稍进步。

更为进步的是腊玛古猿,1934 年首次发现于印度北部,其化石在中新世后半期或上新世前半期的地层中。同类化石,随后在肯尼亚、希腊、匈牙利、土耳其、中国、巴基斯坦等地区陆续都有发现,而以亚洲最多。它们生活的年代大约在 1400 万—800 万年前。

南方古猿,简称南猿。其化石是 1924 年在南非阿扎尼亚金伯利市以北 80 公里的山洞里首次发现。南猿也分两种:南猿纤细种,南猿粗壮种,一般认为粗壮种是已绝灭了旁支,而以非洲南猿纤细种为代表,是人类直接的祖先。我国的湖北建始、巴东也发现了南猿的牙齿。

由此可知,人类的祖先是来自埃及古猿、腊玛古猿、南方古猿(纤细种)进化的。

由于古猿直立行走,双手的自由,长期的集体劳动,共同协作的需要,促使其身体器官,肺、喉、舌、脑……不断发展。劳动创造了人,创造了人的脑。脑的发达又反过来作用于劳动、语汇,劳动和语汇又作用于脑。人的进化加快了。

上说,虽然没有艺术,更没有书法,然而人类的开始,就是文化的开始。人类最初的劳动,产生了最早的简单思维、最早的语言。最早的语言推进了文字的出现,而书法则是在文字出现之后逐渐形成的艺术;人类劳动中产生了思维,也推进了最早的审美、最早的艺术,而书法又与一切艺术有这样、那样的关联。因此,不论从与书法有关的文字讲,还是从与书法有关的艺术讲,劳动是它们的基础,思维是它们的基础。因此,书法艺术也是在劳动的基础上产生,甚至,后来的书法艺术也是在劳动、生活的实践中发展起来的。下边,我将在解释人类的进化中,说明最初艺术、最早文字的形成、及与书法的关联。

第二节 石器与书法

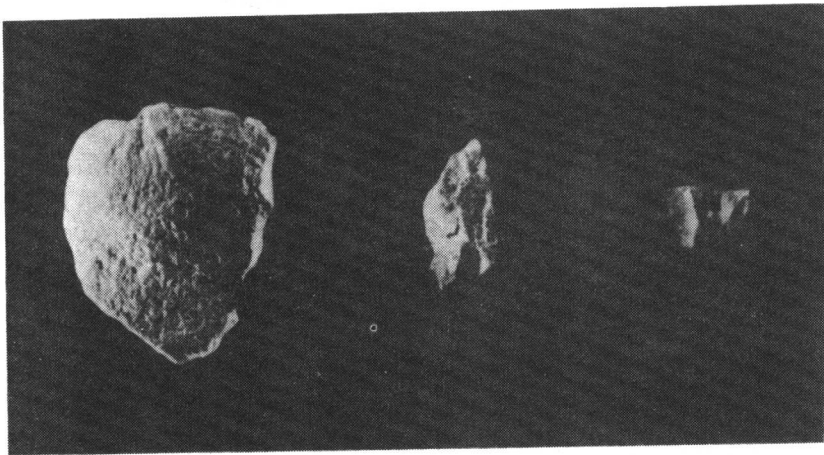
人类从打制粗糙的石器开始,到磨制石器为主要特征之前的这一阶段为旧石器时代。如果人类历史从 300 万年前开始,那末它就占去了 299 万年,这是一个漫长的时代。旧石器时代分早、中、晚三期。

早期 大约从 180 万年前、坦桑尼亚的“能人”开始,包括我国元谋人、兰田人、北京人等。

1960—1963 年首次在坦桑尼亚奥杜瓦伊(亦译为奥杜韦)峡谷发现一种比南猿进步、比后来的直立人原始的人类祖先的化石。据测定脑量为 646 毫升(陶大镛《社会发展史》云 637 毫升)。1964 年考古学家定为“能人”。1978 年又在此发现了 10 个个体的代表化石。同类化石在肯尼亚、埃塞俄比亚也有发现。这是迄今所知最早能制造石器的人属成员,生活在距今 200 万年前后,据说体高为 1.2—1.3 米。同期发现的石器有砍斫器,通常为拳头大小,虽比较粗糙,但可以看出有不少是两面交互打击。除此外还有多面体石器、原型手斧、石球、大型刮削器。

1965 年,我国地质学家在我国云南省元谋县发现了元谋人化石,它生活在距今 170 万年前,是我国迄今所知中国境内最早的直立人。并且陆续发现了石器七件,有尖状器、刮削器。石器反映出第二次加工的痕迹。除此之外,还发现炭屑常常和哺乳动物化石伴存。另外还发现了两块烧骨,研究者认为元谋人已学会用火。

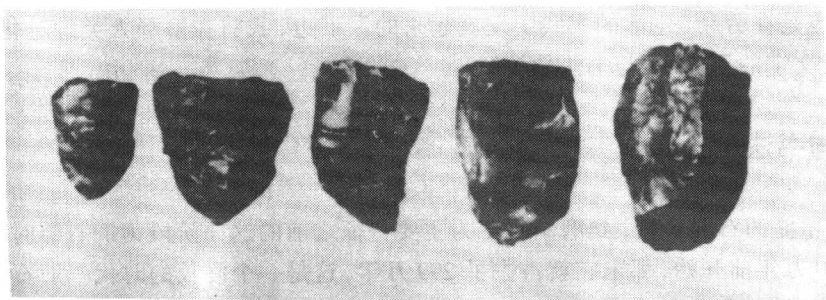
1962 年,考古学家在山西芮城西侯度村附近发现加工过的石片、烧骨,还发现带切痕的鹿角和动物化石。西侯度遗址的发现提前了我国旧石器时代的历史,也提前了人类用火的历史。西侯度文化距今在 180 万年前。

一九六二年山西芮城县西侯度出土的旧石器时代砍砸器、石核

元谋、西侯度、河北小长梁遗址都属于早更新世。陕西兰田、北京周口店、山西匭河、河南南阳、湖北郧县、郧西、大冶石龙头、贵州黔西观音洞、安徽和县龙漂洞、辽宁营口金牛山等地所发现的原始遗存属于中更新世,其中兰田人、北京人最重要。

兰田人属于中更新世早期,北京人属于中更新世晚期。兰田人的石器中有石球,遗址中有四处灰烬和炭屑,研究者认为是用火遗迹。兰田人距今在 100 万年前或 80 万年前。北京人,发

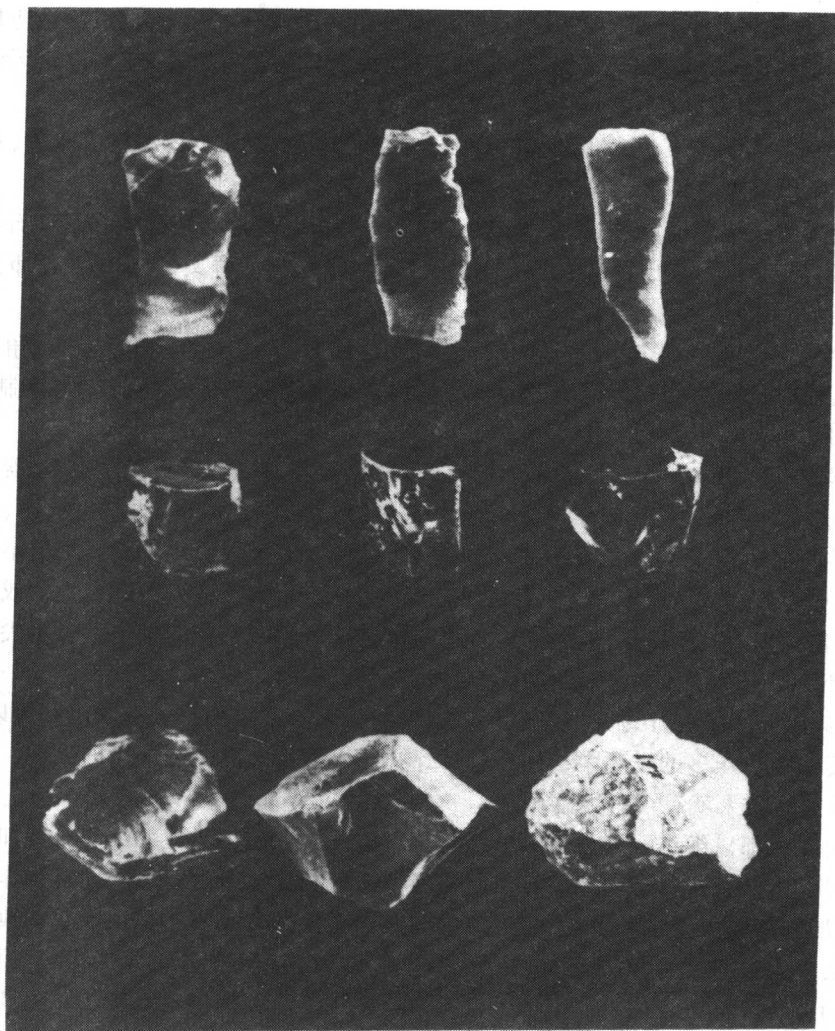

一九七三年,山西沁水县下川村出土的旧石器时代石核

现在北京市周口店龙骨山洞穴堆积层中,距今在 70 万年至 20 万年前,已发现有 40 多个个体的化石、10 万多件石制品,还有骨器、角器,用火灰烬最厚达 6 米以上。这些表明了周口店遗址的资料是最丰富的、最系统的,对于研究旧石器早期人类活动情况和文化提供了最翔实可贵的资料。

从以上记叙中我们知道旧石器早期,在中国境内已经有了制作石器的人类。从尖状器和刮削器上看,他们一定过上采集与狩猎的集体生活,集体劳动,发挥集体的智慧。因此,他们的思维必然得到了进一步的发展。

我国境内从 180 万年前的西侯度文化始就有烧骨, 170 万年前的元谋文化也发现了炭屑,稍后的兰田人都有用火的遗迹发现,特别是北京人,其遗址的灰烬达 6 米以上。无疑我国人类祖先用火的历史是非常之悠久的。裴文中先生在《中国的旧石器时代·中国猿人的文化》说:当北京人掌握用火以后,就不再怕那些野兽了。他们燃起篝火或拿起火把,就可以赶走大群野兽。用火烧烤肉食,使身体更加强壮,用火取暖、熟食、照明、制作木器,使生产方式得到改进,并出现了社会分工。用火、管理火,是人类开始制作石器以来的第一件大事。由此可以知道,他

一九七六年,山西阳高县许家窑出土的旧石器时代的石核、石片

第一章 原始社会艺术与书法的关系

们当时是有组织的,这种有组织的生活,彼此不可能不交流思想、认识。因此语言已经产生了,最少说、手势语、简单的语言是产生了。

中期 旧石器中期,从时间上来说已进入更新世晚期。主要的文化遗址有:陕西大荔人、广东韶关马坝人、湖北长阳人、山西襄汾丁村人、山西阳高许家窑人和石器文化、辽宁喀左鸽子洞等。

石制工具在旧石器中期得到了改善,品种也多。与大荔人同出的石制品达 500 多件,石制品小,长度不超过 4 厘米,重量小于 20 克;以刮削器为多,尤以凹刃刮削器为主,其次是尖状器、雕刻器、石锥。丁村遗址属于晚更新世早期,出土石制品达 2000 多件。石核石器有砍斫器、手斧、石球;石片石器有砍斫器、厚尖状器、小尖状器、刮削器。三棱大尖状器是丁村文化中最富特色的器物。小尖状器的刃缘打制得相当平齐,反映出较高的水平。许家窑文化遗址出土的不仅有石器,还有骨器、角器,石制品达 14000 件以上。其中刮削器和石球最多,现已发掘出土的石球数量之多,在世界上也是少有的,有成品、半成品或毛坯,从而清楚地看出制作的全过程。大荔石器之微巧,丁村石器之精良,许家窑石器之精细而多,成为旧石器中期的特色。如此精良、细小、具多的石制品,反映了人类到达旧石器中期,大脑已有了相当的发展。石球的出现更加显示了人的威力,并启迪了弓箭的发明。虽然在旧石器初期就有了石球,但广泛地应用却在旧石器中期,这正反映了人的意识、思维、思想是渐进的,而且是随着劳动、生活一天天渐进的。石球的出现,也是继用火之后,生产、劳动方式的转折点。

总之,旧石器中期,人脑有了进一步的提高,工具得到了改善,狩猎方式得到了改进,社会在集体的生产劳动中出现了进一步的分工。

晚期 旧石器晚期人类文化遗址更多,具有代表性的有广西柳江人、山西朔县峙峪人和石器文化、宁夏水洞沟文化、北京周口店山顶洞人和石器文化、河南安阳小南海文化、山西沁水下川文化。

旧石器时代晚期,工具进一步改进,用途上有进一步的分工,质料也具多样性。骨、角器得到广泛应用是旧石器时代晚期特点之一。更为有特色的是出现楔状石核、钻孔技术、磨制、弓箭、骨针、装饰品、刻画条痕、绘画等。

峙峪文化石器以小型为主,共发现两万余件。以小型尖状器、雕刻器、刮削器为多,器形有圆头、盘状、扇形、双边刃和单边刃,制作十分精细。其中以石镞、复合刃器、骨制尖状器、装饰品最为罕见。石镞的出现,表明当时人们已掌握了弓箭,狩猎技术得到长足发展。斧形半透明水晶体小石刀,弧形刃口约宽 3 厘米,两平肩之间有短柄状突出,当是将刃镶嵌在骨柄或木柄上的复合器,复合器的出现,显示了当时生产的进步,也显示了当时文化的进步。骨制尖状器还是首次发现,也说明骨器、角器的普遍使用。峙峪遗址,是旧石器时代出现骨片最多的一处。此外,还发现具有刻画痕迹的骨片,加工痕迹很清楚,可能代表着一定的符号。这是否可以说,是文字出现的前奏曲呢!众多的发现中,还有一件穿孔的石墨装饰品。装饰品的出现,说明 28000—26000 年前的峙峪人就有了审美意识。

小南海与下川文化都以细小石器为主。下川文化更表现了它的进步性。细小石器加工细致、特征鲜明。下川遗址的石镞,与其他旧石器时代晚期遗址相比,不但数量多,而且制作技术相当进步,它采用压制法制出锐尖和周边,分尖底和圆底两种。琢背小刀是下川文化的典型器物,其一边经敲琢,成为较厚的刀背,另一边则为刀刃。虽然他们不可能从力学上考虑,但是生活的经验告诉他们刀背厚重更得使用。复合工具刀、锯、短剑、弓箭、标枪也多起来。生产力进一步的提高,社会经济出现了新的飞跃,据科学测定下川文化的下限已进入全新世早期,上限在更新世晚期,大约在 24000 年到 16000 年前。

山顶洞人,在北京周口店龙骨山发现,距今 1.8 万年的历史,是我国重要的旧石器晚期遗址。山顶洞发现的石器很少,共 25 件,且不具代表性。有特色的是骨器,有一件骨针,针身完好,仅针孔残缺,残长 82 毫米,针身微弯,刮磨得很光滑,是中国最早发现的旧石器时代的缝纫工具。还有一件是赤鹿角,枝叉被截去,表面刮磨,尖头残缺,有人推想是用做矛头的。山顶洞人以装饰品最为丰富,有穿孔的兽牙、海蚶壳、小石珠、小石坠、鲛鱼眼上骨、刻沟的骨管等。穿孔兽牙多达 125 枚,有 1 枚虎牙,还有獾、狐、鹿、野狸、小食肉动物之犬齿。有的因长期佩带,孔磨大了,变形了。有五枚呈半圆形排列,可能是成串项饰。这些眼孔有一面穿挖者,有两面对挖者,有的饰品染成红色。这么多饰物,种类亦多,说明当时的审美意识已成为较普遍的现象。除此外,首次发现了葬地,且在尸体上、尸体周围洒上赤铁矿粉末。有人说这是一种宗教意识,即人虽死而灵魂依然在。

旧石器时代中期,生产工具有了一定的改进,人的意识有了提高。旧石器时代晚期,人不仅为生计奔忙,而且有欣赏美的意识。他们使用的器物中有了黑晶石,穿孔的装饰品的孔,几乎都被赤铁矿粉染过,说明产生了色泽概念。

特别是 299 万年的历史长河中,原始人类过着打制、使用石器的生活,对尖状、长状、菱状、方状、圆状、多棱状、不规则状;对力点、重心、稳定、均衡、对称、光洁、相近、一致、大小、粗细……有了一定的理解。我们还可从石器的大型到小型,粗糙到细致中看出石器型状由不规则到尽量的一致,也说明先民们有了规范美意识。这些美感,先民们未必当时已认识到,但是他们确实实地是观察到了,所以已无意识地潜留在脑海中。这种造型、结构、特别是稳定的力点、均势平衡之美的意识,不是一天两天能够形成的,而是长期以来劳动、生活、实践、认识、日积月累形成的。等到书法艺术出现之后,上叙那些各种形状、规则与不规则、不平衡中有平衡、力点的稳定、均势之平衡、不对称而有平衡势、一致中有变化美、变化中有统一美,小大不同、粗细有别、直线、曲线交相互用等等之美,统统出现在书法艺术的结体上、线条上。正是这个意义,许多不识汉字的外国人,而对中国书法结构、造型产生了浓厚的兴趣。所以书法之美,可以说是长期以来劳动、生活、自然物化的造型艺术,又是形式多变的艺术,其根源是悠久的。

第三节 陶器与书法

一 概 说

新石器时代,在我国发现的遗址更多,大部分分布在黄河、长江中下游,以及湖泊的四周,现在内蒙古自治区和东北地区发掘的遗址也很多。新石器时代,磨制工具、复合工具、穿孔技术得到了广泛的应用,石器中出现石铲、石锄、石镰、石磨、磨棒、石铤,说明农业在社会生活中已经占了一定的位置。骨器、角器也有了相当的发展。佟柱臣先生是新石器工具研究的专家,他从古人选料、选形、截断、打击、琢、磨、作孔多方面进行了研究,特别研究了仰韶、龙山文化中,复合工具的力学原理的应用,得出了用力之角度与作用力的角度是完全一致的结论,也得出了穿孔装柄技术中用绳捆扎的滑动合力的应用方法。虽然我们的祖先未必懂得力学的原理,然而生产、劳动的实践大大地提高了他们的认识能力。就农作物的生产量来说也是十分惊人的。磁山遗址是公元前 6000 年—公元前 5600 年的文化遗址,属于新石器早期文化,在发掘的 88 个窖穴中都有腐朽了的粮食堆积,体积竟达 109 立方米,折合重量约为 6.91 万公斤。河姆渡文化,也属新石器时代早期文化,其遗存在 400 平方米的范围内,普遍有稻秆、稻叶、稻谷混杂堆积,厚度达 0.2—0.5 米,最厚处达 1 米以上。由此可知,新石器时代农业已达到较高

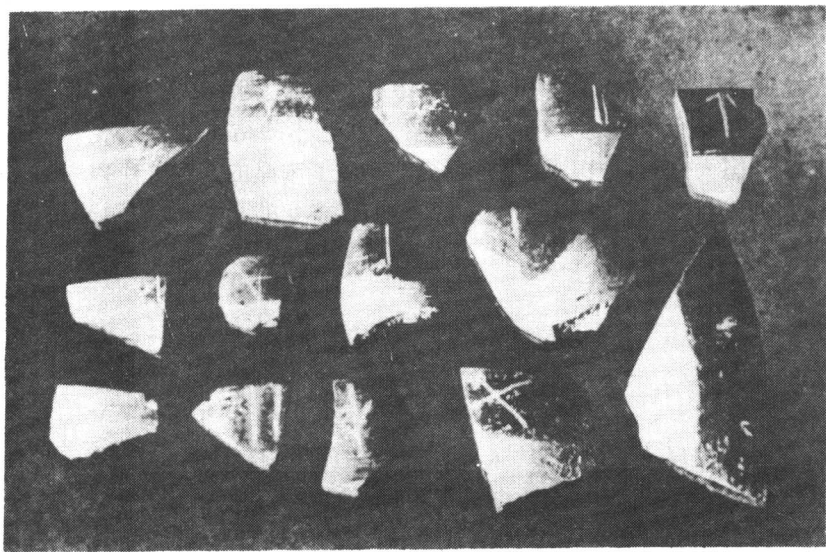
水平;于此相应的牧业、捕渔业、手工业也都得到了较大的发展。特别是陶器、彩陶的出现;玉器中,玉璜、玉琮、云形、兽首形、龙形雕刻的玉器的出现,充分地反映了新石器时代早期已进入氏族社会,而且逐步由母系社会向父系社会发展。

二 陶器彩绘与书法

陶器的出现是人类历史上继用火、石球之后的又一重大发明,而且是彻底的人利用自然资源,通过化学形式进行的为我所用的改造自然的行动。这一行动正与上叙复合工具力学的原理应用、弓箭之发明、粮食之大产量等等是相一致的。这一阶段人类的意识再不是简单的自然界的直观反映,而是已经有了想象力、抽象思维。对于美、美的认识也不是纯自然形式,而是进一步提高了的审美方式,关于这一点我们以后再说。先说彩陶中的绘画艺术。

彩陶中有一些是植物画,以农作物为主,如:河姆渡文化中水稻纹、海藻纹为典型,水稻纹陶钵,是在钵的两面各刻一丛水稻,稻秆挺拔、稻粒饱满、线条刚劲流畅、形象真切。而且在第四文化层发掘出一陶片上刻绘了一盆景,盆景是五叶组成的植物,四叶分于两侧,互相对称,说明对称之美已很明显。

动物画中,以鱼、鸟、蛙、人最多。半坡文化中鱼纹最多,华县彩陶中以鸟纹最多,庙底沟彩陶以蛙纹为多。半坡、华县、庙底沟的彩陶从总量来说仍以几何形图案纹为多。彩陶上的写实画,由于长期以来的对生活的观察,所以手法简单朴实,而勾画出的形象真切,姿态多变。有鸣

有刻画符号的半坡陶片

叫起飞的鸟,有收翅降下的鸟,有平地行走,或长喙修尾、嘴叼食物的鸟,有向前游动或张嘴吞食的鱼,有正欲跳跃的蛙,有爬行曲身的蜥,有奔驰的鹿……画面简洁,线条流畅,色彩鲜艳。这些简洁、质朴、流畅、生动、多姿之美感都给书法艺术以极大的启示。

除上叙这些外,还有直线与曲线组成的三角纹、方格纹、波浪纹、圆点纹、圆圈纹、绳纹、指纹……结构复杂、变化无穷、方中有圆、圆中有方、构思巧妙,有均衡中的变化,有变化中的均称。这一些不论是绘画上的线条美、动静美,还是几何图案中的线的变化美、结构美,都给予后来的书法艺术以一定的启迪。尤其是这些艺术是有意识地创作的,所以线条与结构,变化与统一意识是深深地、突出地印在脑子里。西安半坡出土的数字陶纹饰,充分地说明了他们的有