

公共艺术
与人文素养丛书

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

SHUFA JIANSHANG SHUFA JIANSHANG

书法鉴赏

公共艺术与人文素养丛书
GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

曹建 主编 陈册 马炜 副主编

作为中国传统文化的重要代表性符号
书法有着其他文字书写所没有的独特韵味
而这正缘于毛笔的特殊性与汉字本身的造型性
从先秦的甲骨文、金文、石鼓文到秦之小篆、汉之隶书
再到魏晋时期，篆隶楷行草各体演变已逐渐完备
中国书法也进入了史上最为辉煌灿烂的时期
南朝书风以帖学为长，北朝则以碑学为主
隋朝兼收南北朝书风，承上启下
唐代书法以楷书、草书为代表，全面繁荣
宋元时期刻帖兴盛，尚意书风、复古书风流行
有明一代，行草成为书家抒情的主要方式
清之书法则得益于金石学研究，篆隶楷复兴
博大精深的中国书法艺术已有数千年历史
其独特的艺术魅力让无数中外爱好者为之神往

公共艺术与人文素养丛书
GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU
曹建 主编 陈册 马炜 副主编

书法鉴赏

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

书法鉴赏/曹建主编. —重庆: 西南师范大学出版社,
2009. 2

(公共艺术与人文素养丛书)

ISBN 978-7-5621-4397-0

I. 书… II. 曹… III. 汉字-书法-鉴赏-中国 IV.
J292. 11

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第012043号

选题策划: 周 松

责任编辑: 周 松 戴永曦

封面设计: 王玉菊

版式设计: 张 宏

公共艺术与人文素养丛书

GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

书法鉴赏

曹建 主编 陈册 马炜 副主编

出版发行: 西南师范大学出版社

网址 www.xscbs.com

地址 重庆市北碚区天生路2号

邮编 400715

电话 023-68254353

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆华林天美印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 17.75

字 数: 348千

版 次: 2009年2月 第1版

印 次: 2009年2月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-4397-0

定 价: 32.00元

第一章 绪论	1
一、书法工具的独特性	3
二、汉字之美	12
三、书法鉴赏方法	17
第二章 先秦·秦汉书法鉴赏	23
第一节 先秦书法	30
一、甲骨文	30
二、金文	32
三、石鼓文	42
四、竹木简帛墨迹	43
第二节 秦代书法	44
一、小篆	44
二、权量诏版书法	48
第三节 汉代书法	49
一、竹木简帛书法	49
二、碑刻隶书	51
三、汉代篆书	60
第三章 魏晋南北朝书法鉴赏	65
第一节 钟繇	69
第二节 王羲之	71
一、《兰亭序》	72
二、《丧乱帖》	75
三、王羲之的笔法	77
第三节 王献之	78

目 录

第四节 《伯远帖》	81
第五节 北朝刻石	83
一、碑刻	84
二、造像题记	85
三、墓志	88
四、摩崖刻石	90
第六节 南朝书法	94
第四章 隋唐五代书法鉴赏	99
第一节 兼融南北书风的隋代书法	104
一、《龙藏寺碑》	105
二、《董美人墓志》	106
三、《真草千字文》	107
第二节 法度与气势并重的唐代书法	108
一、初唐书法	108
二、盛中唐书法	116
三、晚唐书法	126
第三节 五代书法	129
第五章 宋辽金书法鉴赏	133
第一节 北宋初期书法	137
第二节 蔡襄	141
第三节 苏轼	143
第四节 黄庭坚	148
第五节 米芾	151
第六节 南宋书坛	154
一、陆游	154
二、范成大	156
三、张孝祥	157
四、朱熹	158
第七节 辽金书法	160
第六章 元明书法鉴赏	163
第一节 以赵孟頫为中心的书法复兴	168

第二节 以奎章阁为代表的儒臣书家	173
第三节 矫矫不群的隐士书家	176
第四节 明初书坛缩影	179
第五节 吴门书派代表书家	181
一、祝允明	181
二、文征明	183
三、陈淳	185
四、王宠	185
第六节 华亭书家领袖	187
第七节 晚明浪漫主义书风	189
第八节 元明篆隶书成就	195
第七章 清代书法鉴赏	199
第一节 晚明书风余绪	204
一、王铎	204
二、傅山	207
三、朱耷	208
第二节 清前期帖学书风	210
一、崇赵崇董书风	210
二、“帖学四家”	213
第三节 “扬州八怪”书风	217
一、金农	217
二、郑板桥	218
第四节 碑派书风	220
一、隶书中兴	220
二、清代篆书	226
三、北碑楷书	231
第五节 晚清帖派书法	236
一、阮元	237
二、英和	237
三、吴荣光	237
四、梁章钜	238

目 录

五、郭尚先	239
六、林则徐	240
七、翁同龢	240
第八章 20 世纪书法鉴赏	243
第一节 碑学的承变	247
一、晚清碑学的余绪——李瑞清、曾熙书法	248
二、章草救碑——沈曾植书法	252
三、篆籀风气——吴昌硕书法	253
四、碑帖兼融——于右任书法	257
第二节 帖学的复兴与发展	259
一、“二王”书风	259
二、唐碑书风	264
第三节 20 世纪重大考古发现对书法的影响	265
一、甲骨文	266
二、简牍帛书	268
三、敦煌遗书	270
第四节 画意入书——画家书风鉴赏	272
一、齐白石书法	273
二、黄宾虹书法	274
后记	277

第一章 緒 論

众所周知,汉字的产生,最初主要基于实用目的。在汉字使用过程中,人们对于字形的美化则是书法艺术赖以产生、发展的原因。从汉字诞生那时起,对书法艺术的鉴赏就从来没有中断过。可以说,书法鉴赏一直与汉字的使用与传播相伴至今。

具体来说,书法鉴赏包括书法的鉴别与赏玩两方面的意思。正如明代张丑《清河书画舫》中所说:“赏以定其高下,鉴以定其真伪。”对于初学者而言,鉴别固属不易,赏玩也非一日之功,但只要我们有学习鉴赏的心思,探寻书法的门道实际也并非遥不可及。“观千剑而后识器,操千曲而后晓声”,书法鉴赏水平的提高,不外乎多读、多写、多看。不过,人常言:“外行看热闹,内行看门道。”如何才能读出味道、写出法度、看出门道呢?我们认为,以下几点可以加以了解与关注。

一、书法工具的独特性

近年来,随着国力的增强,面对全球化的国际局势,中国特色的传统艺术日益显示出其迷人的光芒,书法艺术也是如此。作为中国传统文化中极其重要的组成部分,书法艺术有着较强的独特性。书法的独特性,一方面依赖于毛笔的独特性,一方面则是缘于汉字本身所具有的造型性。

(一)毛笔的独特性

众所周知,在西方的书写工具中,鹅毛笔较早出现。英文中的 pen、法文中的 plume、意大利文中的 penna,本义都是“羽毛”,也就是鹅毛一类的工具。与此不同,西方人将中国人使用的毛笔称作 brush (与油画笔同)。究其实,与“一”字形展开的 brush 相比,毛笔的锥形笔头更容易表现细微的点画与点画的轻重对比。正如周汝昌先生所说:“我们的书法工具毛笔,有一个别名叫做‘毛锥子’……锥子主体是圆的,端头是一个锋尖,是要紧之处。笔尖恰好也叫做‘锋’,也是要紧之处。讲用笔,先得留意这个‘锋’。”^①

也许正因为毛笔笔锋具有千变万化的可能性,所以历代书画家都很注

① 周汝昌,《永字八法》,广西师范大学出版社,2002年版,8页。

重毛笔笔头制作与用锋方法。

1. 毛笔的制作与选择

毛笔制作,最为关键的一环就是笔头的选料。在中国古代,对毛笔的选料可以说是费尽心思。凡是动物身上的毛,几乎都被采集用来制作毛笔,例如兔毛、羊毛、马毛、鹿毛、獾毛、狸毛、鼠须、虎毛、狼毛、狐毛、獭毛、猩猩毛、鹅毛、鸭毛、猪毛、鸡毛,甚至胎毛、头发、人须等等。动物毛发之外,也有选取植物原料来制作毛笔的,如竹丝、茅草等都被用来制笔。

按照笔毫的软硬程度,可以分为软毫、硬毫与兼毫。兔毫、鹿毫、狼毫、鼠须等属于硬毫。兔毫是用野兔毛制作的,上好者以紫黑色兔毛做成,称紫毫。狼毫用黄鼬毛制作,是常用的硬毫。近年来由于黄鼬、野兔等动物变得稀少,制笔家选用极易选材的猪毛制作猪鬃笔。猪鬃笔与狼毫、紫毫相比显得更加硬挺,但较易发叉。与硬毫相对的就是软毫,古人常用的软毫是鸡毫、胎毛笔,清代中期以来羊毫盛行。为了避免硬毫容易发叉与软毫缺乏弹性的毛病,人们制作出兼毫笔。常见的兼毫笔有七紫三羊、五紫五羊等,紫、羊分别代表硬毫、软毫。一般而言,书写行草书宜选用狼毫或兼毫,书写楷书、篆书、隶书可以选择羊毫或兼毫。

按照笔毫的长短,将毛笔分为长锋与短锋。长锋中羊毫笔比较常见,蓄墨量大;短锋多为硬毫,弹性较好。按照笔的大小,还可以分为抓笔、斗笔、提笔以及联笔、屏笔等等,最为简单的分法将毛笔分为大楷笔、中楷笔、小楷笔。

从实用角度而言,毛笔的好坏关键在于笔毫。好的笔毫要具备古人所谓的“尖、齐、圆、健”四德。尖,是指笔毫舔墨聚拢时笔锋尖锐如针。齐,指笔锋摊开之后,顶端毫毛整齐如凿,无犬牙交错状。圆,指笔毫腰部饱满圆浑,不空怯。健,指笔毫柔中带刚,有弹性。至于笔管,要求要直,“笔直”即可;笔管上的装饰,则多从美观角度来考虑了。(图 1-1)

图 1-1

2. 毛笔笔锋的运用

毛笔笔锋的运用,简称用笔,也叫做笔法。笔法是书法技法的基础与关

键。用笔实际上在很大程度上就是用锋。这里介绍几种用锋方法。

(1)中锋和侧锋

中锋用笔指笔杆垂直于纸面,使笔尖在点画中间运行的用笔方法。侧锋是指笔锋偏在笔画一侧的用笔方法。中锋和侧锋写出的点画形态不一样,侧锋书写效果多方形,看起来比较妍美;而中锋的效果一般是圆形的,比较有力道。中锋与侧锋是一组对偶范畴,书写时,在转折和起笔、收笔处可以不断用到侧锋,而书写过程中笔锋应该不断调整到中锋状态,“即侧即中,即中即侧”。小篆多用中锋写出,而楷书、行草书则多用侧锋。有人看到中锋在小篆中的重要性,就强调笔笔中锋,否定其他书体笔法的丰富性,失之偏颇。反之,有人

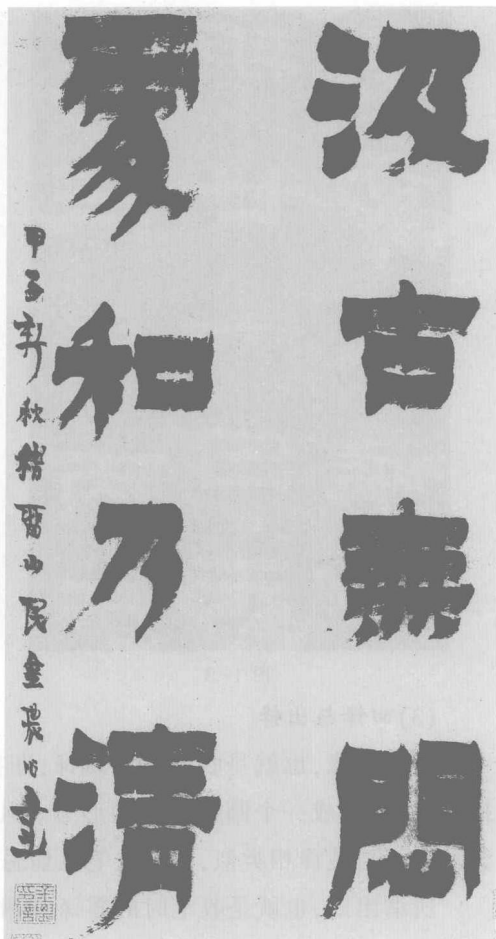

图 1-2

看到行草中有很多侧锋,就无一笔不侧,全用侧锋横扫,也是偏激之法。古人“中锋取劲,侧锋取妍”之说突出了二者之间的辩证关系。(图 1-2)

(2)藏锋与露锋

藏锋与露锋相对应,指笔锋藏于点画中不外露。与藏锋相反,露锋是指朝笔画行笔方向下笔,笔锋外露。藏锋和露锋主要体现在起笔和收笔上。一般而言,藏锋用笔写出来的点画形态是圆浑的,而露锋用笔写出来的点画形态则是尖锐的。起笔时的藏锋就是“欲右先左、欲下先上”。比如写横向笔画,就是先向左行笔,藏住笔锋后再往右行笔;写竖向笔画时,先往上行笔,把笔锋藏在点画内部再往下行笔。依此类推,所有的藏锋都用此办法。起笔时的露锋是朝着点画行进方向直接下笔,形成的点画形态呈尖锐状。(图 1-3)

图 1-3

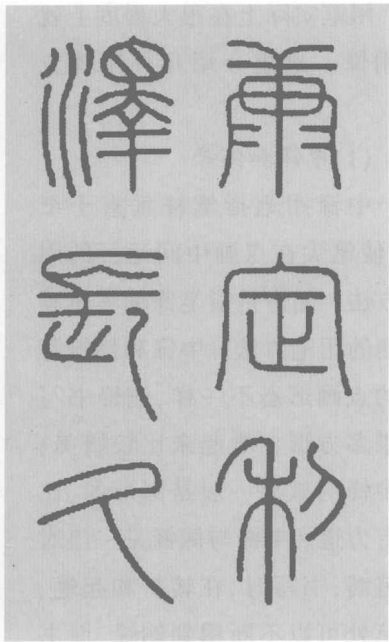

图 1-4

(3) 回锋与出锋

所谓回锋,也就是收笔处的藏锋,即在笔画末端沿着笔画行笔相反方向提笔收锋,形成一个圆浑的点画形态。凡是收笔为圆形的笔画,用回锋的方法完成。与藏锋相类似,回锋收笔也切忌写成“柴担”。

所谓出锋,也就是收笔时的露锋,即顺着笔画行进方向逐渐提笔轻收,空中收笔,点画尾端尖锐如针。凡是终点为尖锐状收尾的笔画用此法。这种用笔要将笔锋送到端点,如果用笔不到位,易成“鼠尾”。一般俗称的“垂露竖”是藏锋收笔,而“悬针竖”则是露锋收笔。(图 1-4)

(4) 提按

提按指毛笔笔锋在垂直方向的上下运动。提按使点画有轻重之分和粗细之别。苏东坡有一个非常恰当的比喻,他认为,书写中的提按就如行走中双脚的起落,刚提起就要放下,才放下又要提起,只有这样,行走才有可能,书写才会成功。点画的轻重是很多书法作品都非常注意的,有时甚至是鉴别真伪、区别好坏的标志。(图 1-5)

(二) 宣纸、激量与端砚

毛笔之外,书法的重要工具还有与毛笔并称为文房四宝的纸、墨、砚。历

史上,笔中极品为湖笔,而纸、墨、砚之极品莫过于宣纸、徽墨与端砚。

1. 纸的制作与宣纸

纸为中国对于人类文明有着巨大贡献的四大发明之一。纸作为书写材料,早在公元前2世纪的西汉就已经与素分道扬镳,“纸素分家”早已是现实。最早发现的西汉麻纸是1933年考古学家黄文弼在新疆发现的“罗布淖尔纸”。1957年在陕西发现的“灞桥纸”,时代不会晚于西汉武帝,为麻纸。20世纪70年代在甘肃发现的“金关纸”、“马圈湾纸”和在陕西发现的“中颜村纸”,也都是西汉时期的麻纸。1986年在甘肃天水放马滩发现了目前最早的纸质地图,所用

“放马滩纸”也是西汉麻纸。东汉时期,蔡伦在西汉造纸术的基础上加以改进,贡献很大。

几乎与毛笔选料的广泛性相似,中国古人在对造纸原料的选择上也有相当的广度,包括生产麻纸的麻、麻布、破渔网,生产皮纸的桑枝茎皮、楮皮、青檀皮、藤皮、木芙蓉皮,生产竹纸的竹料,生产“还魂纸”的废旧纸张等等。

与许多技术的发展一样,纸张的生产与使用也有着逐步成熟、改进的过程。汉代纸张的使用最初是为了取代简牍,纸张的大小还受到简册制度的影响,因而汉代麻纸一般尺寸较小,直高多在汉尺一尺(24厘米)左右。魏晋南北朝是造纸技术的发展时期,制浆技术更加有效,施胶技术得以引入,抄纸所用竹帘得到改善,皮纸开始出现,纸质薄而均匀。随着工艺的发展,晋代将汉代的染色技术进一步发展,以黄蘗为染料,染出的纸呈黄色。这种黄纸普遍应用,上至官方文书,下至黎民书信,尤其是道教经卷,范围很广。到了东晋,基本上完成了“以纸代简”的过程。学者潘吉星认为:“晋代之所以出现像王羲之、王献之那样的大书法家,在很大程度上归因于纸的普遍使用。”王羲之、陆机等人都在麻纸上挥毫,陆机的书法真迹《平复帖》就是在白麻纸上书写的,并流传至今。

图 1-5

隋唐五代,文化的进一步发展带动了造纸术的进一步提高,取材也更为多样化。除了常用的麻纸外,皮纸的质量与数量都有相当程度的提高。藤纸与楮皮纸、桑皮纸等的大量使用使书写材料的品质不断提高。楮皮纤维较长,容易抄成薄纸,被称为“绵纸”或“蚕茧纸”。楮皮纸几乎成为纸的代名词,如所谓片楮,也就是片纸的意思。唐人在造纸选料上的另一大发明就是用竹料造纸,竹纸的生产较皮纸更为经济,唐宋以后较为盛行。

五代时期最为有名的就是南唐澄心堂纸。澄心堂为南唐烈祖李昇宴居、读书、批阅奏章的处所,到南唐后主李煜时以澄心堂纸命名宫廷专用纸。澄心堂纸产于皖南的歙州与池州(今安徽歙县与贵池一带),以楮皮为原料,抄纸用腊月的冰水,精工细作,“滑如春冰密如茧”,质紧而坚,光泽晶莹,质量极高。澄心堂纸与李廷珪墨、龙尾砚、诸葛氏笔,合称为南唐文房四宝。宋、元、明、清历朝都有仿澄心堂纸问世。

宋元时期为中国传统造纸技术的全面成熟阶段。竹纸的崛起、稻麦草纸的兴起与皮纸的大量生产为其突出特点。宋代浙江、四川、苏州等地的竹纸极为有名,许多书画家都喜欢用竹纸,如苏轼、米芾、薛绍彭等。米芾的书法名作《珊瑚帖》就是用浙江会稽竹纸所写,宋人临摹王羲之《雨后帖》、《中秋帖》(图 1-6)而得的摹本也是使用的竹纸。宋元时期,书画家对于皮纸的喜爱也是前代所不能比拟的。宋元时期的皮纸多为楮皮、桑皮纸,也有皮、麻混料纸。宋、元造纸技术中最值得一提的是发明了纸药。所谓纸药,是造纸过程中为揭纸方便而配入纸浆中的植物粘液,常用的有黄蜀葵、杨桃藤等。特别需要强调的,是宋元时期纸张幅面的增大对

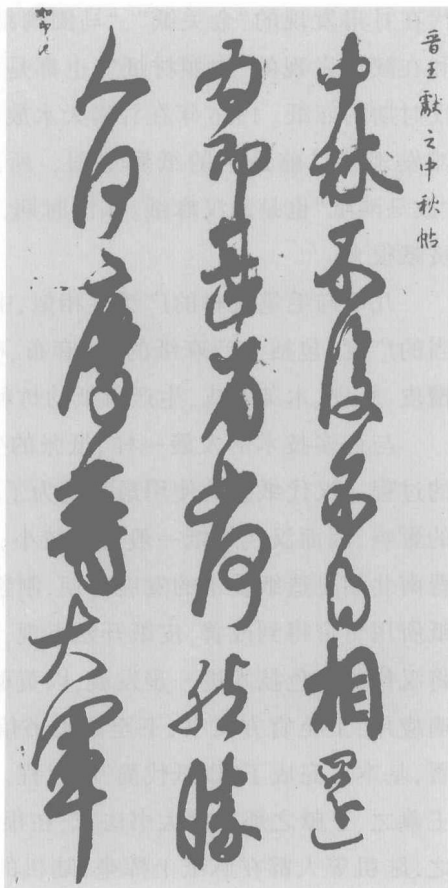

图 1-6

于书画的影响。据潘吉星等学者对于北京故宫博物院所藏历代纸本绘画的实测,唐代绘画纸面平均为650平方厘米,宋代为2412平方厘米,元代为2937平方厘米。在中国书法史上,大幅作品的出现正是在宋元之际。

明清纸中,竹纸则以福建、江西所产毛边纸为有名。皮纸中的极品为明代江西以楮皮为原料生产的宣德纸与清代安徽泾县以青檀皮为原料所造的泾县纸。泾县纸就是今天名扬海内外的宣纸,因泾县古属宣州而得名。宣纸的生产工艺与水平至今仍然是首屈一指。今天泾县境内的许多宣纸作坊仍然是中国书画用纸的生产基地。

对于书法的鉴赏,纸张是不可忽视的重要方面。初涉书法,可先选择价廉物美的竹纸——毛边纸,再进一步可以选择宣纸或者其他皮纸。

2. 墨的历史与徽墨

墨以徽墨最为著名。

与纸的制作一样,墨的制作也要经过多道工序,首当其冲的就是选料问题。墨的原料最初为石墨或煤烟,也有的直接以漆代墨。元代学者陶宗仪称:“上古无墨,竹挺点漆而书。中古方以石磨汁,或云是延安石液。”1980年在陕西临潼姜寨村出土的研杵、石盘、水盂和黑红色的氧化铁化石被认为是使用原始墨的雏形。殷商书而未刻的甲骨文,有的用朱砂,有的用黑墨,说明当时墨的运用已经比较常见了。

汉代以前的墨主要为天然石墨。陶宗仪认为:“至魏晋时,始有墨丸,乃漆烟、松煤夹和为之。所以晋人多用凹心砚者,欲磨墨贮湔耳。自后有螺子墨,亦墨丸之遗制。”曹魏时代,韦诞墨光亮如漆,标志着中国古代制墨工艺经历了一个大的变革,进入成熟期,墨由丸状变为挺状。以松木为主要原料的称为松烟墨;油烟墨主要由桐油、麻油或脂油等油烟精炼而成,两种墨各有长处。明代屠隆《考槃余事》说:“松烟墨深重而不姿媚,油烟墨姿媚而不深重。”松烟墨的制作工序,分为采松、造窑、发火、取煤、和制、入灰、出灰七道,宋人李孝美《墨谱》有较为详细的图说。油烟墨则将采松改为采油即可。一般而言,可以将制墨工序分为炼烟、熔胶、和制、定型、晾墨、打磨、填字、描金、制盒、包装等工序,其中,从炼烟到和制的工序是决定墨品质量的关键。

唐代制墨技术更加发达,彩墨也很常见。当时制墨中心在唐代首都长安及其附近地区。五代时期,著名的制墨家奚超、奚廷圭父子将制墨技术不断完善,开始生产油烟墨,制墨中心也南移到皖南。爱好风雅的南唐后主李煜

将奚廷圭封为墨务官,并赐以李姓。

随着制墨技术的发展,宋代松烟墨大量流行,制作松烟墨的主要原料松树也显得供不应求。宋人晁贯之《墨经》里记载东山老松减少,制墨者只能取材于十余年的松树:“自昔东山之松,色泽肥腻,性质沉重,品惟上上,然今不复有。今其所有者,才十余岁之松。”沈括《梦溪笔谈》所描绘的甚至就是乱砍滥伐、破坏生态:“今齐鲁间,松林尽矣,渐至太行、京西、江南,松山大半皆童矣。”

到了明代,徽墨较为突出,形成了歙派与休宁派两大派别。歙派以罗小华、程君房、方于鲁等为有名,休宁派以汪中山、邵格之为代表。清代制墨名家有号称“四大墨家”的曹素功、汪近圣、汪节庵、胡开文。明、清制墨家还喜欢制作“集锦墨”,汪中山、邵格之与曹素功都以集锦墨出名。晚清以来中国的内忧外患;以及墨汁的出现,使制墨业受到冲击,炭黑取代松烟、油烟,成为制墨的主要原料,如普遍使用的曹素功墨汁、胡开文墨汁、一得阁墨汁等。

按照使用墨锭的对象,可以把墨分为普通书画墨、贡墨、御墨、自制墨、珍玩墨、礼品墨、药墨等等。按照墨的外表装饰,可以分为本色墨、漆衣墨、漱金墨、漆边墨。按照墨的外形,可以分为方形墨、长方形墨、圆形墨、椭圆形墨、不规则形墨等。按照墨的颜色,可分为黑色墨和朱墨、石黄、石青、石绿、赭石、车渠白、紫铆、棕墨、蓝墨等。(图 1-7)

关于墨的著述,元代陆友《墨史》无疑是一例,而清代张仁熙所撰《雪堂墨品》、宋萃撰写的《漫堂墨品》以及晚清袁励准的《中舟藏墨录》、《四家藏墨图录》都是墨品著录书。

古人用墨讲究墨分五色:浓、淡、干、枯、湿。在用墨的过程中,由于水分的不同,会出现涨墨或者枯笔的现象,涨墨是指墨汁中过量的水分在宣纸上溢出笔画之外的现象;枯笔是指毛笔中的浓墨失去大部分之后而继

图 1-7