

普通高校艺术教育丛书

PUTONG GAOXIAO YISHU JIAOYU CONGSHU

书法鉴赏

黄惇 金丹 主编

義之頓首表亂之極
先墓再離荼毒追
惟酷甚痛慕播絕
痛貫心肝痛皆毒
毒以雖即情復未
毒既衣毒益深

普通高校艺术教育丛书

书法鉴赏

黄惇 金丹 主编

撰 稿

黄 惇

陈 利

许 静

金 丹

崔 菁

史 浩

图书在版编目 (CIP) 数据

书法鉴赏 / 黄惇、金丹主编. —南京: 江苏教育出版社,
2012. 1

(普通高校艺术教育丛书)

ISBN 978-7-5499-1455-5

I. ①书… II. ①黄… ②金… III. ①汉字—书法—鉴赏—中
国—高等学校—教材 IV. ①J292. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 002736 号

- 书 名 书法鉴赏
主 编 黄 惇 金 丹
责任编辑 吉祖斌
出版发行 凤凰出版传媒集团
凤凰出版传媒股份有限公司
江苏教育出版社 (南京市湖南路 1 号 A 楼 邮编 210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 <http://www.ppm.cn>
照 排 南京前锦排版服务有限公司
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司 (电话 025-57572528)
厂 址 南京市六合区冶山镇 (邮编 211523)
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 16.25
版 次 2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-1455-5
定 价 35.00 元
邮购电话 025-85406265, 85400774 短信 02585420909
E - mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025-83658837

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

普通高校

艺术教育丛书

学术顾问

- 汝 信 中国社会科学院学部委员, 中华美学学会会长, 著名美学家, 原中国社会科学院副院长
- 钱中文 中国社会科学院研究员, 荣誉学部委员, 著名文艺理论家
- 李希凡 著名文艺评论家, 原中国艺术研究院常务副院长
- 冯其庸 著名红学家, 原中国艺术研究院副院长
- 田本相 著名话剧史家, 原中国艺术研究院话剧研究所所长
- 陈 洪 南开大学常务副校长, 教育部中文学科教学指导委员会主任

策 划

丁晓昌 魏中林 徐放鸣

目 录

第一讲 书法鉴赏概说 / 001

一、书法是中国艺术最基本的源泉 / 001

二、书法艺术的基本特征 / 003

三、欣赏书法的一些基本常识 / 006

1. 书体 / 006

2. 书法的样式 / 009

3. 书法作品完成的基本规则 / 010

4. 书法的材料和工具 / 011

四、书法艺术欣赏的切入点 / 013

1. 用笔之美 / 014

2. 结字之美 / 015

3. 章法之美 / 018

4. 神采之美 / 020

第二讲 先秦书法鉴赏 / 022

概说 / 022

一、甲骨文 / 023

1. 《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》 / 023

2. 《宰丰骨匕纪事刻辞》 / 026

二、金文 / 027

1. 《大盂鼎》 / 027

2. 《墙盘》 / 029

3. 《散氏盘》 / 030

4. 《秦公簋》 / 032

- 三、《石鼓文》/033
- 四、先秦简牍墨迹 / 036
 - 1.《侯马盟书》/036
 - 2.《青川木牍》/037
 - 3.《上博楚简》/038
- 第三讲 秦汉书法鉴赏 / 042
 - 概说 / 042
 - 一、秦代石刻和金文 / 043
 - 1.《泰山刻石》/043
 - 2.《秦诏版》/044
 - 二、秦汉简牍墨迹 / 046
 - 1.《里耶秦简》/046
 - 2.《银雀山汉简》/048
 - 3.《居延汉简》/048
 - 三、两汉石刻 / 049
 - 1.《五凤二年刻石》/049
 - 2.《华山碑》/050
 - 3.《曹全碑》/052
 - 4.《张迁碑》/053
 - 5.《石门颂》/054
 - 四、张芝《八月帖》/055
- 第四讲 魏晋书法鉴赏 / 058
 - 概说 / 058
 - 一、锺繇《荐季直表》/059
 - 二、陆机《平复帖》(传) / 061
 - 三、王羲之的书法 / 063
 - 1.《黄庭经》/063
 - 2.《十七帖》/065
 - 3.《初月帖》/066
 - 4.《兰亭序》/067
 - 5.《丧乱帖》/070
 - 四、王献之的书法 / 071
 - 1.《洛神赋十三行》/072
 - 2.《廿九日帖》/073

3.《鸭头丸帖》/074

五、王珣《伯远帖》/076

六、东晋石刻《爨宝子碑》/078

第五讲 南北朝书法鉴赏 / 080

概说 / 080

一、南朝的楷书墨迹 / 081

1. 王僧虔《太子舍人王琰帖》/082

2. 智永《真草千字文》/083

二、北朝的石刻楷书 / 084

1.《中岳嵩高灵庙碑》/085

2.《始平公造像记》/086

3.《郑文公碑》/087

4.《张猛龙碑》/088

5.《张玄墓志》/089

6.《泰山经石峪》/090

第六讲 隋唐五代书法鉴赏(上) / 092

概说 / 092

一、隋《龙藏寺碑》/093

二、初唐四家的楷书 / 094

1. 欧阳询《九成宫醴泉铭》/094

2. 虞世南《孔子庙堂碑》/096

3. 褚遂良《雁塔圣教序》/097

4. 薛稷《信行禅师碑》/098

三、中晚唐楷书 / 099

1. 颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》/099

2. 柳公权《神策军碑》/102

第七讲 隋唐五代书法鉴赏(下) / 105

概说 / 105

一、唐代的行书 / 106

1. 唐太宗《温泉铭》/106

2. 欧阳询《卜商帖》/108

3. 陆柬之《文赋》/109

4. 李邕《李思训碑》/111

5. 颜真卿《祭侄稿》/113

6. 柳公权《蒙诏帖》/ 114

二、唐代的草书 / 116

1. 孙过庭《书谱》/ 116

2. 贺知章《孝经》/ 117

3. 张旭《古诗四帖》(传) / 118

4. 怀素《自叙帖》/ 120

5. 高闲《千字文残卷》/ 122

三、五代杨凝式《韭花帖》/ 124

第八讲 宋代书法鉴赏(上) / 126

概说 / 126

一、北宋前期的书坛 / 127

1. 《淳化阁帖》/ 127

2. 李建中《土母帖》/ 129

二、宋四家 / 131

1. 蔡襄《扈从帖》/ 131

2. 苏轼《黄州寒食诗帖》/ 132

3. 黄庭坚《苏轼黄州寒食帖跋》《廉颇蔺相如列传草书卷》/ 134

4. 米芾《蜀素帖》《多景楼诗册》/ 138

第九讲 宋代书法鉴赏(下) / 144

概说 / 144

一、宋代帝王书法 / 145

1. 宋徽宗《秣芳诗帖》《草书千字文卷》/ 145

2. 宋高宗《草书洛神赋卷》/ 147

二、南宋四家 / 150

1. 陆游《自书诗卷》/ 150

2. 范成大《西塞渔社图卷跋》/ 152

3. 朱熹《城南唱和诗卷》/ 153

4. 张孝祥《柴沟帖》/ 155

第十讲 元代书法鉴赏 / 157

概说 / 157

一、元初三大家 / 158

1. 赵孟頫《三门记》《前后赤壁赋》/ 158

2. 鲜于枢《韩愈送李愿归盘谷序卷》/ 161

3. 邓文原《临急就章》/ 163

二、少数民族书家 / 164

1. 耶律楚材《送刘满诗卷》 / 164
2. 康里巎巎《颜鲁公述张旭笔法记卷》 / 165

三、隐士书法 / 167

1. 吴镇《心经卷》 / 167
2. 杨维桢《真镜庵募缘疏卷》 / 169
3. 陆居仁《苕之水诗卷》 / 170
4. 倪瓒《淡室诗轴》 / 171

第十一讲 明代书法鉴赏(上) / 174

概说 / 174

一、明代前期的书法 / 175

1. 宋克《杜甫壮游诗卷》 / 175
2. 沈度《敬斋箴册》 / 177

二、吴门四家 / 179

1. 祝允明《赤壁赋草书卷》 / 179
2. 文徵明《草书七绝诗轴》 / 181
3. 陈淳《草书诗卷》 / 182
4. 王宠《送陈子龄会试三首》 / 184

第十二讲 明代书法鉴赏(下) / 186

概说 / 186

一、云间书派 / 187

1. 董其昌《答客难》《试笔帖》 / 187
2. 陈继儒《张子房留侯赞轴》 / 191

二、晚明个性解放思潮影响下的书家 / 192

1. 徐渭《草书诗轴》 / 192
2. 张瑞图《行书五绝诗轴》 / 196
3. 黄道周《途中见怀诗轴》 / 198
4. 倪元璐《草书五言律诗轴》 / 200
5. 王铎《再芝园行书诗轴》《赠张抱一草书诗卷》 / 202

第十三讲 清代书法鉴赏(上) / 207

概说 / 207

一、清代初期的遗民书法 / 208

1. 傅山《右军大醉草书七言诗轴》 / 208
2. 八大山人《耿津题王维旧宅清源寺诗轴》 / 210

二、清代中后期的帖派书法 / 213

1. 刘墉《送蔡明远叙行草轴》/ 213
2. 王文治《行书七绝立轴》/ 215
3. 翁方纲《行书题画诗轴》/ 216

第十四讲 清代书法鉴赏(下) / 218

概说 / 218

一、前碑派书法 / 219

1. 郑簠《浣溪纱隶书词轴》/ 219
2. 金农《相鹤经漆书轴》/ 221

二、碑派书法 / 223

1. 邓石如《皖口新洲诗隶书轴》/ 223
2. 伊秉绶《为文论诗隶书五言联》/ 226
3. 何绍基《前江万壑行书七言联》/ 227
4. 张裕钊《客店商船行楷七言联》/ 229
5. 赵之谦《大痴百岁行书四屏条》/ 230
6. 吴昌硕《临石鼓文篆书轴》/ 232
7. 康有为《行书七言诗轴》/ 234

第十五讲 近现代书法鉴赏 / 236

概说 / 236

一、碑派书法的延展 / 237

1. 李瑞清《虚室清歌楷书五言联》/ 237
2. 曾熙《留洪得仙楷书六言联》/ 238

二、碑帖融合的代表 / 240

1. 于右任《书存室有行书五言联》/ 240
2. 林散之《千峰竞秀草书轴》/ 241
3. 沙孟海《老蔓缠松行草轴》/ 242

三、帖派书法的再兴 / 244

1. 沈尹默《澹静庐诗牘》/ 244
2. 白蕉《兰题杂存卷》/ 245
3. 高二适《人民日报新手札》/ 248

参考文献 / 251

第一讲

书法鉴赏概说

一、书法是中国艺术最基本的源泉

书法是汉字的书写艺术,是中国独有的传统艺术,在中国已有三千多年的历史。早在汉代就出现了书法艺术家、艺术流派和艺术理论,就艺术的自觉而言,它甚至早于绘画。蔡邕、张芝、锺繇、王羲之、颜真卿、苏轼、赵孟頫……这些历代伟大的书法家和他们的书法作品,在中国艺术史、文化史上,占有非常重要的地位。在中国,古往今来的读书人几乎没有不知道这一常识的。

然而在20世纪50年代,有人提出书法不是艺术。提出这样问题的人的唯一理论根据是,书法无法归入西方艺术的分类。西方虽然也有将文字写得美观,或将文字装饰得美的艺术,但没有中国书法绵延几千年的历史,更没有将文字书写发展成一门独立的艺术。今天看起来,持有这种观点的人,对待中国传统艺术抱有虚无主义的态度,他们站在西方的立场上,而无视祖国灿烂的文化艺术遗产。

历史上,中国书法早在汉、唐时就传入日本、朝鲜等国,形成了东亚的书法文化圈。即以当代而言,从20世纪80年代至今,随着中国经济的飞跃发展,曾经受到“十年浩劫”摧残的书法艺术重新焕发出青春和热力,无数爱好者投身其间,形成了持续三十多年的书法热潮。时至今日,各种书法出版物、书法展览、书法教育、书法理论,都得到了空前的发展。今天我们将书法与艺术概论、美术、音乐、戏剧、戏曲、影

视、舞蹈并列,在全国高校开设艺术鉴赏课,即已肯定了它是我国独有的具有广泛影响的一门艺术。中国的大学生若缺乏对这门艺术的认识,是当代艺术教育中的重大失误和缺憾。对于中国的艺术,我们无须纠缠于西方艺术的分类。我们更不应忘却,中国的书法艺术理论中蕴藏的艺术思想,实在是太丰富了。

1934年,林语堂先生曾在美国撰写了《中国人》一书(亦译成《吾土吾民》),在西方曾有过广泛的影响。书中向西方人介绍了中国的书法艺术,他写道:

书法提供给了中国人民以基本的美学,中国人民就是通过书法才学会线条和形体的基本概念。因此,如果不懂得中国书法及其艺术灵感,就无法谈论中国的艺术。

.....

通过书法,中国的学者(文人)训练了自己对各种美质的欣赏力,如线条上的刚劲、流畅、蕴蓄、精微、迅捷、优雅、雄壮、粗犷、谨严或洒脱,形式上的和谐、匀称、对比、平衡、长短、紧密,有时甚至是懒懒散散或参差不齐的美。这样,书法艺术给美学欣赏提供了一整套术语,我们可以把这些术语所代表的观念看作中华民族美学观念的基础。

这篇文章因为是写给西方人读的,所以使用了西方人可以接受的词汇。其实文章中所谓的“线条”,在中国书法的术语中称之为“点画”和“笔画”;所谓“形体”,则称之为“间架”或“字形”。文章中提到的许多关于美的术语,确是中国人通过书法而感悟到的对艺术的各种认识。林语堂先生在字里行间里透露出对祖国艺术的自豪感,今天读来,我们仍能产生由衷的敬佩。

同样,著名画家傅抱石先生也曾说道:

中国艺术最基本的源泉是书法,对于书法若没有相当的认识与理解,那么,和中国一切的艺术可以说绝了姻缘。中国文字为“线”组成,它的结体,无论笔画繁简,篆隶或其他书

体,都可在一个方形的范围内保持非常调和而镇静的美的平衡。这是和别的民族的文字不同的地方。试参观一次中国的印刷工厂,一粒一粒大小相同的铅字,这便是中国艺术的原子。中国人在相同大小的范围上面,凝视静观,可以透过与生俱来的欣赏力而对这不同的笔画发生无限的境界、无限的趣味、无限的新意。中国一切的艺术差不多都是沿这个方式进展的。(《中国篆刻史述略》,见《傅抱石美术文集》254页)

这真是了不起的眼光,也是深知中国艺术的眼光。我们还可以举出许多伟大的艺术家对中国书法的这种高度的认识,他们或认为书法中蕴含的审美观念是中华民族美学观念的基础,或认为书法是中国艺术最基本的源泉,或提出书法是中国一切艺术之魂,是中国文化核心,甚或认为书法集中体现了中国艺术的精神。作为艺术的一种表现形式,中国书法容量之大、渊藪之深,若中国的文学、诗歌、绘画、建筑、园林、音乐、戏曲、民间工艺……中国的各种艺术几乎都能与书法相通。

在今天全球化的背景下,在电脑已普及的时代,中国的大学生,应该了解中国的艺术,而书法作为中国一切艺术之基础,正是通往了解中国艺术的大门。通过“书法鉴赏”的学习,你或许会觉得书法就在你的身边,或许会通过书法而感受到中国的绘画、古琴、昆曲、京剧,中国的园林、建筑、雕塑,中国的民间工艺、服饰、刺绣……中国的许多艺术离你愈来愈近。

二、书法艺术的基本特征

书法作为一门艺术,离不开两个决定性的因素:其一,书法是以汉字为载体的;其二,书法的书写离不开毛笔。汉字独特的构成方式和中国人独特的书写工具——毛笔的丰富表现力,决定了中国书法的基本特征。

我们知道中国的汉字起源于图画符号,古文字学家在总结汉字造字方法时,称之为“象形”。汉代许慎在《说文解字序》(图1-1)中说:

“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。文者，物象之本；字者，言孳乳而寔多也。”他将造字的方法归为六种，即象形、形声、指事、会意、转注、假借。后人以为前四种是汉字造字的基本方法，而这四种造字法中，“象形”又是最为原始的造字法。今天我们看古代甲骨文、篆书中仍可看到许许多多“依类象形”的象形文字。以这样一些象形字为基础，随着历史的衍进，并使用“形声”和“会意”等方法，又造出许多汉字来。商代的甲骨文数量已达四千多字，当然其中许多字今天已被废弃，到了

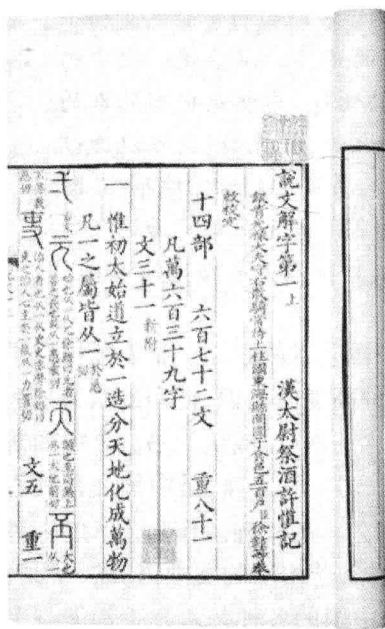

图 1-1 许慎
《说文解字》

今天中国的汉字数量已多达五万，而且仍与象形字有着密切的关系。中国人只要看到“氵”的偏旁，就知道这个汉字必与水有关；看到“木”字旁，也必知是一种树木或与树木有关；看到“疒”字头，知道是疾病；看到“足”字旁，也必知与脚有联系。

于是中国人眼中的汉字，不仅有源于自然界的图像之形，还有着汉字中的部首之形。我们看到，这样一些形象初是来源于自然万物的，如古人所言“囊括万殊，裁成一相”，但作为文字的汉字在符号化的过程中，已是从自然物象中抽取和概括出来的形象，这样的形象当然不再是如绘画所面对的具象的形象，所以汉字的形象具有抽象性。正是这种抽象性的形象，构成了书法的基本形象。汉字的部首形象，在汉字的组合中发挥着重要的作用，基本部首的拼合使每个汉字不仅你中有我，我中有你，也使这些生动的形象变化万千。

文字具有传情达意的功能，这是用来社会交流之用的，而中国人在写字过程中渐渐地关注字形之美，关注字形组合的变化之美，这就使中国的汉字不仅具有表意的功能，也同样具有了审美的功能。中国书法既是以汉字为载体的，那么汉字的以形象所传达的美，就成为书

法艺术的重要特征之一。

不过作为艺术的书法,不仅有字形之美,还有书写之美。而这种书写之美来自中国人传统的书写工具——毛笔。在用毛笔书写的过程中,人们由关注字形之美进而关注每一字的点画之美。每个字是由一点一画组成的,所以只有点画写得美,才能使字形表达得更加完美。于是,讲究点画的用笔之法成为书写者用功、努力的重要内容。毛笔,是用一束兽毛捆扎成一个圆锥体形状,再接在一根笔杆上(有木制的,多是竹制的),书写者用手指执笔,就像中国人用筷子吃饭那样,便可灵活地用来蘸墨写字了。现今的考古发现告诉我们,早在商代人们已经使用毛笔书写,而出土于战国楚墓中的毛笔已经制作得十分精良。书法依靠毛笔的蓄墨性、柔韧性和锋尖上的丰富变化性来表现美。在这种表现中,书写的速度如何掌握,笔锋的运用如何能得心应手,接下来是粗细、方圆、浓淡干湿,中锋侧锋、藏锋出锋,使转翻折、提笔按笔,一连串的用笔技巧自觉不自觉地出现在书写者手中出现,书法把这种技巧统称为笔法,所以用毛笔这样一种中国人独有的书写工具,就产生了毛笔独有的书写技巧,这也是中国书法艺术的重要特征。

以上所言书法的两个重要特征,决定了我们了解书法艺术的许多方面。

因为书法离不开汉字的形,所以脱离了汉字,人们就无法欣赏书法作品。有人会说篆书不好认啊!那是因为篆书是中国的古文字,今天的人在释读时,已经有了障碍。但篆书与今天使用的汉字仍有许多相通之处,只要加上释文,人们仍可释读,并且通过书法的表现,我们也依旧可从中感悟到书写之美。有人说草书不好认啊!其实中国草书都有严格的要求,这就是所谓草法,有句口诀说得好:“草书出了格,神仙认不得。”欣赏者只要具备一些草书的基本知识,还是可以释读的,当然更重要的是还可以通过草书欣赏变化之美、挥运之美。

这也就是说,欣赏书法,不仅仅是读书法作品中写了什么文字内容,这只是书法传达的内容之一。另一个重要的内容不是文字,而是运用毛笔在书写中表现的各种美——用笔之美、结字之美、章法之美,以及通过笔法、字法、章法传递给欣赏者的变化之美。其中书写者的情感、风格,也都通过书法作品传递给欣赏者。

唐代大文学家韩愈在为僧人书家高闲所作《送高闲上人序》中有这样一段描写草书家张旭的话：

往时张旭善草书，不治他技，喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平，有动于心，必于草书焉发之。观于物，见山水崖谷，鸟兽虫鱼，草木之华实，日月列星，风雨水火，雷霆霹雳，歌舞战斗，天地万物之变，可喜可愕，一寓于书。故旭之书，变动犹鬼神，不可端倪。

这么多丰富的人的情感，这么多对自然万物的感悟，对韩愈来说都可以承载于张旭的草书作品中，这正是书法作为艺术的伟大之处。不过，情感人皆有之，情感本身不是艺术，任你何种品格，任你何种风格，都必须靠书法技巧来传达和表现。所以书法作品中承载的各种美感，都离不开使用毛笔的笔法。如果一位书写者抛弃了笔法，而自言创造了某种风格，或说表现了什么样的情感，而欣赏者却无法感受，这就如同脱离游戏规则，人们不予理睬一样。因此，书写者离了笔法不能完成书法作品，欣赏者离了笔法就失去了观赏的基点，就连鉴定家在看一件作品的真伪时，也是通过笔法来最终判断其归属的，所以笔法在书法艺术中占有核心的地位。

三、欣赏书法的一些基本常识

要学会欣赏书法艺术，我们应该具备哪些方面的常识呢？面对一张书法作品，了解作品的作者和历史背景，了解这件作品写的是什么样“体”，这件作品是什么样式，了解作品的完成有怎样的过程，了解作品使用了怎样的材料。这些我们认为都是欣赏者应该具备的基本常识。作品的作者和历史背景，随着作品而变动，可以在具体欣赏时查阅和了解，我们不在此一一介绍。关于书体、样式、作品完成的基本过程和材料的常识分述如下。

1. 书体

书法作品书写的书体，是指篆、隶、草、行、楷等不同的书体。古文

字家也称之为“字体”。这是因为有些文字学家,担心叫了书体,会与历史上有些书家的具有风格的书法混同起来,例如,唐代颜真卿的楷书叫颜体,柳公权的楷书叫柳体,元代赵孟頫的楷书叫赵体或松雪体,文字学家把这种颜体、柳体则叫做“书体”。其实这种担心可能意义不大,因为在书法中只有楷书有这种名称。一般说来,不会把李斯的小篆叫李体,也不把颜真卿写的行书叫颜体。所以不论古文字学家叫字体也好,书法术语叫书体也好,我们都可以把篆、隶、行、草、楷看作书法载体——汉字的不同类别。

图1-2 甲骨文拓片

汉字在进化过程中发生了许多变化,这种进程主要是从古文字向今文字的转化。一般说来以西汉中期隶书成熟的时代划界,隶书以前的书体,如甲骨文(图1-2)、金文、古文、大篆、小篆、古隶,这些都是古文字的范畴。隶书今日还在通用,是今文字的开端,以后由隶书演变为楷书,也就是我们现在使用的汉字。草书产生于古隶和隶书时代,行书是隶书和楷书衍生而出,都是文字实用快写的必然产物,隶、草、楷、行都属于今文字的范畴。

现今中国发现的最古老而又成熟的文字是商代的甲骨文和同期的金文。在商代甲骨文、金文之前,汉字应还有一个人们尚不清楚的发展阶段。商代的金文与西周的金文有着直接的渊源关系,以后西周的文字,因春秋战国各政权的分治而发生异形的变化,这也就有了秦用籀文、六国用古文的说法。战国时期的秦国,直接从西周文字发