

本著作受南昌大学江右人文与中国哲学省级一流学科建设经费资助

龍文武
編著

序

文武君大学本科读的是医学专业,但他对文学和书法有着先天的禀赋,因而特别钟爱。他涉猎书法较早,20世纪80年代上大学时曾任江西医学院书法协会会长,参与书法活动较多;90年代初跟随一些书法名家、社会贤达参与书法教育、刊物编辑及创作。工作期间,利用业余时间苦练古代法帖,阅读古今书法理论和诗文作品,撰写读帖笔记,并给学生做书法讲座,开设中国书法欣赏选修课和专业基础课,日积月累,书法成了他无法割舍的精神家园。

我与文武君结缘,是在2006年,他在南昌大学中文系攻读高师系列比较文学与世界文学研究生,当时我给他们讲授“中国古代诗论”课程。我通过与他接触,知道他早年就怀揣文学梦想,知道他酷爱诗歌和书法。

2016年,江西省楹联学会换届,我见文武君年富力强,请他担任省楹联学会副会长兼秘书长。他慨然应允,并克服许多困难,承担学会大量的事务性工作。同时,压力变成了动力,进入楹联学会领导班子后,文武君楹联和书法创作的热情很高,产量不断增加,质量步步提升。

2020年,文武君调到人文学院,担任人文学院党委副书记。工作之余,醉心笔墨,神清气爽,长久坚持不懈的爱好,终于与工作发生密切的关联。就人生的意义而言,能把爱好、特长与工作结合起来,无疑是一件极其快乐的事。文武君乐此不倦,乐在其中。

现在,我欣喜地看到他拿出积累二十多年的书稿准备出版,真是功夫不负有心人。

该书融入了文武君二十多年来从习字教学、为大学生做书法欣赏讲座,到为书法欣赏选修课编课件、讲义的实践经验和理论思考。每章体例由作品背景、赏析举要、经典品评、引申阅读、相关链接五部分构成,立足书法名帖,以点带面,融入相关知识。其中赏析举要部分特色鲜明,不仅对于所选名作的点画、结构、笔法、风格特点进行了分析,而且对历代的相关书法文论的观点尽量择要列出,对于学习者拓宽视野是很有益处的。经典品评部分是文武君对于书法欣赏、书法文论、书法技法、书法现象等的感悟与理解,倾注了大量的心血与情感,是该书又一个显著特点和亮点。

书法是在汉字基础上形成的一门造型艺术,富有东方神韵,不是简单的写字。南朝齐代王僧虔说:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”优秀的作品形神兼备,又以神采取胜。

书法欣赏和评论不是一件容易的事。南朝刘勰《文心雕龙·知音》说:“知音其难哉!音实难知,知实难逢,逢其知音,千载其一乎!”欣赏书法,要熟知书法的形式特征,要了解书法源流及相关的社会文化背景。在评价一幅作品或一个书家时,要客观公正,不带偏见;避免“文人相轻”“信伪迷真”的毛病。而要达到这种境界,就必须加强书法创作实践,广泛阅读各类字帖,加强书法理论研究。

文武君四十多年来一直坚持练字,有本科书法教学经验,有理论积淀。相信他这部书法赏析专著,能够引导学生增强对汉字特征的认识,引导学生欣赏书法作品,真正了解古代碑帖的用笔、结体、章法、气韵、格调、书家性情等,提高书法审美能力;能够加强大学生的文学艺术修养,树立人文精神和文化自信;能够使大学生更加热爱生活,热爱人生,热爱自然。

文师华

辛丑年初夏于南昌大学人文学院

目录

前 言 书法欣赏述要	1
第一章 先秦书法	4
甲骨文	6
毛公鼎	9
石鼓文	13
攻吴王夫差鉴	17
第二章 秦汉书法	20
泰山刻石	22
云梦睡虎地秦简	26
帛书《老子》乙本	29
莱子侯刻石	34
《侯粟君所责寇恩事》册	37

石门颂	40
乙瑛碑	44
礼器碑	46
华山碑	49
史晨碑	52
曹全碑	55
张迁碑	58
第三章 三国两晋南北朝书法	62
宣示表	64
平复帖	67
兰亭序	70
鸭头丸	77
伯远帖	81
爨宝子碑	84
爨龙颜碑	87
郑文公碑	90
瘞鹤铭	93
张猛龙碑	97
张黑女墓志	100
第四章 隋唐五代书法	104
真草千字文	106
九成宫醴泉铭碑	109
孔子庙堂碑	112

文赋	115
雁塔圣教序	118
温泉铭	121
书谱	124
草书古诗四帖	128
灵飞经	132
草书孝经	135
云麾将军碑	138
石台孝经	142
上阳台帖	145
不空和尚碑	148
颜勤礼碑	151
大智禅师碑	155
滑台新驿记	158
自叙帖	161
千字文	165
玄秘塔碑	168
张好好诗并序	171
神仙起居法	174
篆书千字文残卷	178
第五章 宋辽金书法	182
土母帖	184
松扇五诗卷	187
灼艾帖	190

楞严经旨要	193
扈从帖	196
黄州寒食诗帖	199
廉颇蔺相如列传	206
蜀素帖	211
节夫帖	218
欲借风霜诗帖	221
参考书目	225
跋	226

前言

书法欣赏述要

究竟如何欣赏书法,或者换句话说,书法美在哪里,这是刚学习书法的人较难以把握的。往往是书看了不少,依然较难进入欣赏,不能较好地判断一件书作的优劣。原因何在呢?

欣赏是一种比较,是拿眼前的作品与头脑中储存的印象、感觉去进行比较的过程。不同的受教育背景、不同思维类型的人对于同一件作品所获得的感受是不一样的,同一个人不同的时间对于同一件作品所获的感觉也有可能不同。头脑中储存的印象与感觉是比较的基础,这个基础是进入欣赏的关键。如何建立这个基础呢?只有通过反复接触大量的佳作,才有可能让这些作品在头脑中留下印象,并且在此基础上感觉到这些佳作中的一些精神上的特点。这便是欣赏的基本训练过程。通俗地说,你只有知道哪些作品是佳作,佳作应该是个什么样子的,作为一件好作品具有一些怎样的要素,你才可能谈得上欣赏作品。谈到书法欣赏,首先必须明白什么是书法,其次是明白什么才够得上好的书法作品。掌握了这两点,你才称得上摸索到了书法欣赏的门径。

那么究竟什么是“书法”呢?我们可以从它的性质、美学特征、源泉、独特的表现手法方面去理解。

书法(Calligraphy/Hand writing)是指以毛笔书写文字(主要是汉字)为基础的、具有四维(三维空间及时间维)特征的抽象符号艺术。它体现了万事

万物的“对立统一”这个基本规律,又反映了人作为主体的精神、气质、学识和修养。

中国书法是文字的书写艺术,要研究书法必先了解文字的起源和构造。中国文字的起源,可以追溯至五千年前。而在三千年前已有结构完备的甲骨文,其书写的技巧、工具的运用,展示出一定的美感。夏商周是书法艺术的初期阶段,可惜考古挖掘至今仍未能发现夏代较完整性的文字。但商、周的文字已具有用笔、结体和章法等书法艺术必备的三个重要因素,书法在这个时期已初步形成。这一时期的书法主要出现在甲骨文、金文、石鼓文、帛书、竹(木)简诸方面。这一时期,文字从应用性走向艺术性,从幼稚阶段渐趋完美,从而奠定了中国书法艺术的特殊地位。甲骨文已具备“六书”(象形、会意、指事、假借、转注、形声)的汉字构造法则,并包含着书法艺术的诸多元素,从其点画、结字、行气、章法来看,浑然一体又富于变化,体现了商代人的艺术技巧和艺术素养。

中国五千年璀璨的文明及无与伦比的丰富文字记载都已为世人所认可,在博大精深的历史长河中,中国的书画艺术以其独特的艺术形式和艺术语言再现了这一嬗变过程。书画虽然具有同源的可比性,但以后的发展状况是以互补的独立性发展变化的。唐代张彦远《历代名画记》(我国第一部绘画通史)中谈论古文字、图画的起源时说:“是时也,书、画同体而未分,象制肇创而犹略,无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。”

中国文字起源甚早,把文字的书写性发展到一种审美阶段——融入了创作者的观念、思维、精神,并能激发审美对象的审美情感(也就是一种真正意义上的书法的形成),有记载可考者,当在汉末魏晋之间(大约公元2世纪后半期至4世纪),然而,这并不是忽视、淡化甚至否定先前书法艺术形式存在的艺术价值和历史地位。

中国文字的滥觞、初具艺术性的早期作品的产生,无不具有自身的特殊性和时代性。就书法看,尽管早期文字——甲骨文,还有象形字,同一字的繁简不同,笔画多少不一的情况,但已具有了对称、均衡的规律,以及用笔(刀)、结字、章法的一些规律性因素。而且,在线条的组织,笔画的起止变化方面已带有墨书的意味、笔致的意义。因此可以说,先前书法艺术的产生、存在,不仅属于书法史的范畴,也是后代的艺术形式发展、嬗变中可以借鉴与思考的

重要范例。

中国的历史文明是一个历时性、线性的过程,中国的书法艺术在这样大的时代背景下展示着自身的发展面貌。在书法的萌芽时期(殷商至汉末三国),文字经历由甲骨文、古文(金文)、大篆(籀文)、小篆、隶(八分)、草书、行书、真书等阶段,依次演进。

在书法的明朗时期(晋南北朝至隋唐),书法艺术进入了新的境界。书法的发展因为实用与审美的双重作用,渐渐成为一种趋势,由篆隶趋从于简易的草行和真书,它们成为该时期的主流风格。王羲之的出现使书法艺术大放异彩,他的艺术成就传至唐代倍受推崇。同时,唐代书法家蜂拥而起,虞世南、欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权、张旭、怀素等大家,在书法造诣上各有千秋、风格多样。

唐代的书法理论较三国、两晋、南北朝更加精密、完善。如:孙过庭的《书谱》、张怀瓘的《书断》《书仪》及张彦远的《法书要录》都被后人奉为准则,对后世书论的创作产生了深远影响。五代、宋、辽、金、元的书法是对晋、唐时期书法的追述与继承,这一时期由于战乱和政局不稳,呈现出复杂局面。书法家转向以书法抒发个人情感意趣的轨道。出现了北宋的“宋四家”,元代的赵孟頫等名家。书法理论也获得了发展,出现了如:《墨池篇》《书史》《宣和书谱》《翰墨志》《广川书跋》《法书考》《翰林要诀》等理论著作,给当时及后世书法家的艺术创作提供了参考的文样和理论的指导。

明代书法艺术基本上是继宋、元帖学书法而后加以发展的。而今人论及清代书法时,每以“帖学”“碑学”划分为前后两期,大致以嘉庆道光之际为分期点,即以19世纪20年代以前为帖学时期,之后为碑学时期。这种划分是否合理,有待学界研究论证。宋元之后,以二王书学为中心的所谓碑帖学时代已转入最低潮,而学习汉魏以前的篆隶书法的作者,则逐渐增长,名家辈出、各领风骚。这时的书法理论比前代更有成就,《书筏》《艺舟双楫》《书概》《广艺舟双楫》等理论著作相继产生。

明清的书法作品如同绘画一样传世、遗留的较多,当前市面上出现的也较多。由于部分沿海城市的工商业先后发展起来,书画的需求便日渐增多,明间制造赝品便应运而生。明清的作品虽然流传很多,但鱼目混珠、滥竽充数者甚多。在历史上也曾经有过赝品的官案。

第一章 先秦书法

先秦是中国书法的初期阶段,先秦书法可分为商、西周时期和春秋战国时期。中国书法是在汉字发展到成熟阶段时产生的。商、西周的文字已具有用笔、结体和章法等书法艺术所必备的三个方面的要素,书法在这时已初步形成。商、西周时期的书法主要有甲骨文和金文。商代中期,青铜器上就出现了铭文,铭文很简短,一般为两三个字,多为族徽。战国时期,随着七国割据、各自为政,文字的地方色彩更为浓厚,自春秋晚期就已出现文字异形的现象。东方六国文字品式多样,风格不一,有很高的艺术性。

夏、商、周到春秋战国时代,是中国古汉字从起源到逐渐形成的重要时期。今天,能供研究和欣赏的最早汉字书法,就是殷商甲骨文。

甲骨文采取自上而下、自右而左的竖式排列方式,这种书写文字的方法和规矩,影响了中国汉字书写方法几千年,直到五四新文化运动才改成自左而右横式的排列方式。

从甲骨文到篆书的书体演变,是伴随着周灭殷商实现的。从西周到春秋战国到秦朝,字体大同小异,但字形多样。我们将甲骨文和这一时期的字体统称为大篆。

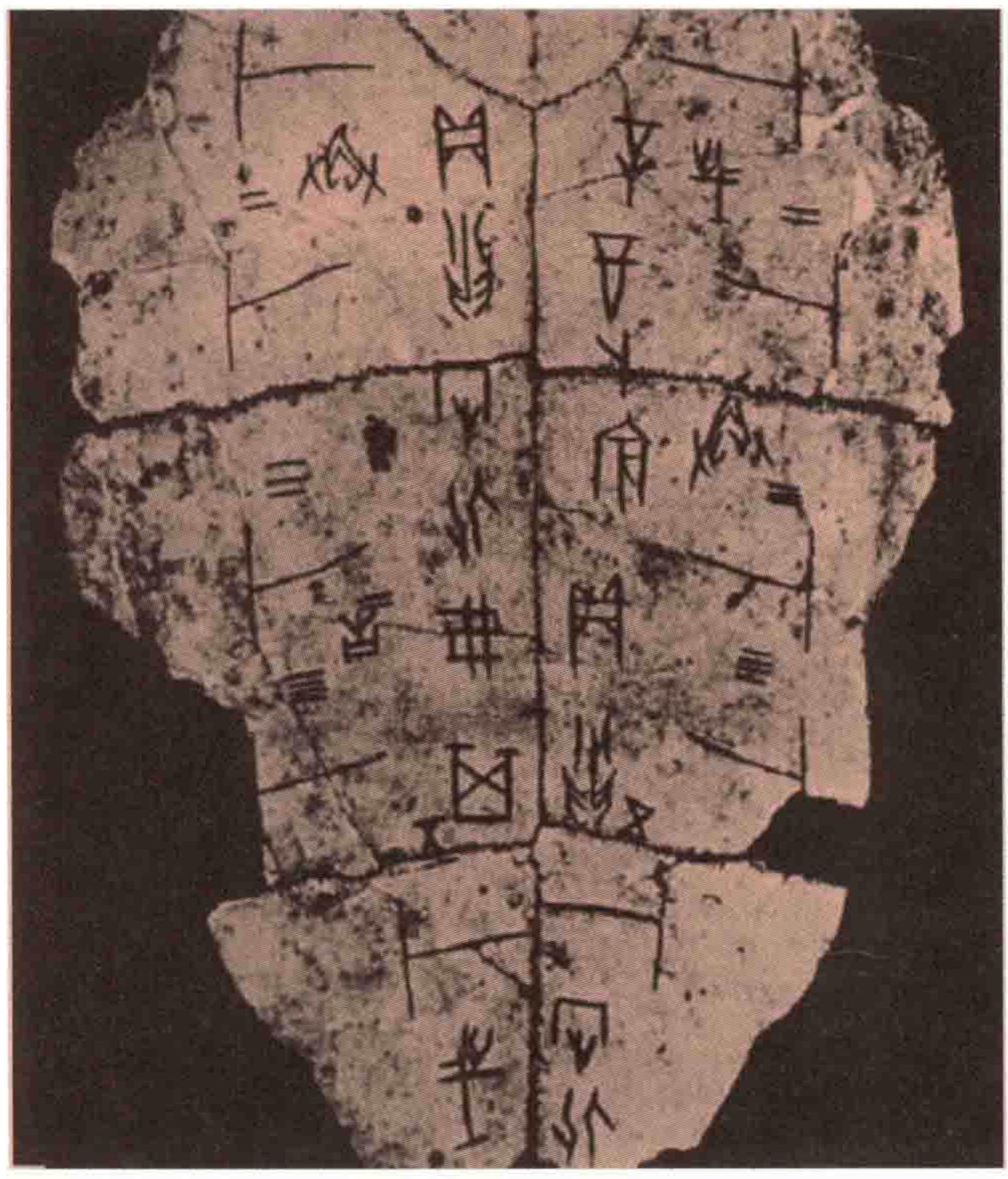
从艺术上,商代后期有了铜铸金文,但文字数量很少,西周时期的钟鼎金文则是精美的艺术品。西周的金文,即指铸刻在钟鼎上的铭文。它与商代的甲骨文是同一体系的文字,从笔画到结构、章法都是甲骨文的直接承袭。

甲骨文

[商]佚 名

甲骨文

作品背景

距今约3000—4000年的殷商甲骨文是我国目前发现最早而又相当成熟的可识文字，是书写或镌刻在龟甲、兽骨上的卜辞，亦有少许的记事文，全称“龟甲兽骨文字”，又名“殷契”“书契”“甲骨卜辞”“龟甲文”。据统计，已发现

的甲骨文有16万片以上,不重复的字约有4600多个,可识的约有1700字。这些字用尖利的工具镌刻,也有用类似毛笔所写的墨书或朱书文字。

甲骨文绝大多数是刀刻的,有的刻好后填朱,也有少数甲骨以朱墨所写而未刻。说明甲骨文一般是直接刻字,也有的是先写后刻。甲骨文的线条不仅有刀法而且还包含笔意,而对于笔意是不容忽视的。因工具材料的限制,其线条瘦劲犀利,有直线也有曲线,有单刀也有双刀。往往是中间较粗两头尖,而点画起止仍有一些方圆之法;有的直画微带曲意,线条点画显得丰富而有变化。字的结构一般呈扁长方,方圆曲线、直线组合得很有意味。甲骨文均以竖行排列,由上到下,由左到右或由右到左依次排开。

賞析舉要

甲骨文笔画瘦硬方直,线条无论粗细都显得遒劲而有立体感,表现出镌刻者运刀如笔的娴熟技巧。书法风格也随着时期的不同而迥异,或纤细谨密,或草率粗放。

董作宾曾就甲骨文书法的时代特征做了划分:第一期(武丁),雄伟;第二期(祖庚、祖甲),谨饬;第三期(廩辛、康丁),颓靡;第四期(武乙、文丁),劲峭;第五期(帝一、帝辛),严整。以时代来分,大致前期的字大,中期的字小,较质朴,晚期的字带有一些金文的特点,有的字很小,但很严谨。

經典品評

甲骨文用石刀、铜刀经意或不经意地刻画在兽骨上的文字,因为历史久远,给人们以神秘、古老的深邃之感,解读这样的作品,让后人震撼的同时不禁对人类历史产生崇敬与追问。对于中国古老文明的追思可以很悠远,沿着先人的足迹,将文明之光发扬、传承是现代文明的必由之路。

引申閱讀

甲骨文的发现,带有历史的偶然性,但他的存在却是历史的事实,因而,发现也是历史的必然。自清末以来,甲骨文无疑为书法乃至古文字、文化的

学习与研究增加了一种新的文本,增加了一种新的字体,不少书家开始自觉学习,甚至专攻甲骨文,并从中得到启迪和营养而成大家,佳作也不断问世和流传。

相關鏈接

甲骨文的最早发现时间应该是在清末光绪二十五年(1899年)以前。在河南省安阳县小屯村的洹河南岸田庄,村人于耕种时,在土层中掘出一些龟甲兽骨碎片,其中大都刻有深奥难辨的文句。当时,当地人将其当作龙骨转售给药店。直至光绪二十五年,被考古学家王懿荣发现,肯定了它具有珍贵的研究价值,轰动了学术界。后经刘鹗、孙诒让、罗振玉、王国维、叶玉森等诸家的先后搜集考究,始奠定了“甲骨学”的地位,其中罗振玉更是竭尽全力以为提倡。郭沫若在《殷契萃编·自序》中称:“卜辞契于龟骨,其契之精而字之美,每令吾辈数千载后人神往。”

毛公鼎

[西周]佚名

毛公鼎

作品背景

《毛公鼎》是西周青铜器中赫赫有名的重器之一，鼎上的铭文又叫《毛公鼎铭文》，作于西周晚期的宣王时期。清道光末年于陕西岐山出土。内壁铸有多达498字的长篇铭文。其内容是周王为中兴周室，革除积弊，策命重臣毛公，要他忠心辅佐周王，以免遭丧国之祸，并赐给他大量物品，毛公为感谢周王，特铸鼎记其事。关于鼎的制作年代，据郭沫若考证说：“铭全体气势颇为宏大，泱泱然存宗周宗主之烈风，此于宣王之时代为宜。”

赏析举要

商周青铜器据其功用可分为三大类：日用器、乐器和兵器。商周贵族统治集团用青铜器来祭祀、享受和征战，体现了统治者特权。这三大类的器物

都可以用在宗庙活动中,构成了巫史文化和史官文化的主旋律。《毛公鼎》文字,属籀文,字形结构和形式各具书法内涵,和早期的青铜器铭文相比,已显成熟。毛公鼎铭文的书法是成熟的西周金文风格,结构匀称准确,线条遒劲稳健,布局妥帖,充满了理性色彩,显示出金文已发展到极其成熟的境地,笔法精美绝伦,纵向结体,严谨遒劲,行气流贯,单字大小错落、左右欹侧,长短参差,古朴灵动。

邓以蛰《书法之欣赏》指出:“(毛公鼎)书法整饬遒劲,字形结构优美,稳健中又不失洒脱,整篇文字气势磅礴,是金文中的翘楚。”

清代李瑞清题跋:“毛公鼎为周庙堂文字,其文则尚书也,学书不学毛公鼎,犹儒生不读尚书也。”

毛公鼎铭文(局部)

經典品評

商周时期属于奴隶社会的青铜时代。青铜器包括多种用途的器物,其中礼器、乐器所占比重最大,而礼器中的鼎和乐器中的钟具有代表性。金文,就是铸或刻在这些青铜器上的铭文,又称“钟鼎文”“大篆”“籀文”。这些文字难以辨识,今天已经没有太多实用价值,但作为一种古老的文字,它的审美意义已经超越了它的功利价值。

引申閱讀

《毛公鼎》现藏中国台北故宫博物院。作为书法的一种存在样式,它流动的线条、错落的章法、磅礴的气势,被世人称道并赏识的同时,学习并从中获得创作灵感代不乏人。它的古典雅致之美,更是书法爱好者学习取法的典范。现代书法中,不少书家直接取法于它的形式,结合哲学的思考创作出独