

全国高等院校公共艺术课系列教材

书 法 鉴 赏

李天民摇著

对外经济贸易大学出版社

摇书法鉴赏 李天民著 一北京：对外经济贸易大学出版社，1999

搖陽昇怨慝墮愿灵鏡輿圆远員

摇 I 鄞书... II 鄞李... III 鄞汉字 原书法 原鉴赏 原中国 原高等
学校 原教材 IV 鄞鄞鄞

©2014年对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有摇翻印必究

书法鉴赏

李天民 摇著

责任编辑：孙以贤

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 8 号摇摇邮政编码：100029

邮购电话：(010) 63076636 发行部电话：(010) 63076636

网址：www.51yinyue.com

唐山市润丰印务有限公司印装摇摇新华书店北京发行所发行

成品尺寸：员圆皂伊圆圆皂摇摇员圆缘印张摇摇圆苑千字

2005年 10月北京第 1版摇摇2005年 10月第 1次印刷

[illegible]

印数：园张贵原猿元册摇摇定价：圆缘元

总摇摇序

艺术，是一个美好而高贵的字眼。色彩斑斓的艺术世界，浩渺无垠而神奇迷人。

历史学家斯宾格勒在《西方的没落》中发人深省地写道：“我们若是要研究所有的历史，我们必须先解答一个迄今未提出的问题：‘历史为谁而存在？’”也许，现在我们也得提问：艺术为谁而存在？艺术何为？

无疑，艺术是人所创造和所独有的，也是为人而存在的。德国伟大的诗人和美育家席勒曾经由衷赞美道：论勤奋你不及蜜蜂 论敏捷你更像一个蠕虫 论智慧你又低于高级的生物 你是人类啊！你却独占艺术。

艺术是人所特有的，是人类有史以来不可分割的有机组成部分，它在人类的世世代代繁衍承传中一直占据着优先的地位。多姿多彩的艺术世界是一个广阔的令人心驰神往的领域。从我们的“文质彬彬”的孔老夫子闻韶乐而“三月不知肉味”的沉醉忘我，从秦国善歌者秦青“扶节悲歌，声振林木，响遏行云”，韩娥鬻歌假食，“余音绕梁栌，三日不绝”的奇特效果，从张僧繇画龙点睛，神龙破壁而飞的神奇传说中……都不难窥豹一斑。而从西班牙阿尔塔米拉洞穴中琳琅满目的原始壁画，到青海大通孙家寨出土的新石器时代生气勃勃的舞蹈纹彩陶盆，从记述一个完整的劳动过程的原始诗歌《弹歌》，到“诗、歌、舞”三位一体、“三人操牛尾，投足以歌八阕”的“葛天氏之乐”，从大气磅礴，以“命运之神在敲门”的“敲门声”而扣人心弦、动人心魄的《命运交响曲》，到以扭曲、变形和夸张的艺术手法深刻表达了人类良知与人类和平之美好愿望的《格尔尼卡》……形形色色、丰富多彩的艺术都始终表现并深化、凝定着人类的情感、经验和感觉世界。

事实上，从古希腊雅典娜神庙镌刻的“认识你自己”的箴言开始，从作为人类童年时期心智之表现的、被马克思赞誉为人“无法企及的艺术范型”的原始神话，到凸现人的崇高美、悲剧美或优美和“中和之美”的古典形态的艺术，到深入人的潜意识心理、表现现代人“恶心”、“惶惑”、“滑稽”、“荒诞”

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

等心态的现代艺术，到拒斥价值、消解意义，以反传统、反文化乃至反艺术为艺术旨趣的后现代艺术，艺术都始终凝结着时代文明、人类智慧和人性深度的最新成果，形象地记载并深化着人类对自己的认识和理解。正如美国艺术理论家约翰·拉塞尔曾经说过的那样：“正是艺术告诉我们所处的时代，也正是艺术使我们认识了自己。艺术提供娱乐，同时，而且更主要的是，它揭示真理。数百年来，在对许多至关重要的事件的影响上，艺术发挥的作用大于其他一切。它揭示了当今世界和未来世界之真理，它包罗了整个人类历史，告诉我们比自己更加聪明的人们在想些什么，它讲述人人都想听的故事，并永远固定了人类进化过程中多次关键性时刻。”

一部浩瀚而无有穷尽的艺术史，就是一部人类心灵的形象化的历史。

艺术，是人类的永恒之梦，是人类永恒的精神家园。艺术作为人类一种高级的精神活动，艺术品作为人所独有的创造物，它巧夺天工，来自于自然而又高于自然。它是人类得以从中直观自己的本质力量的对象化客体，是人类的主体性、创造性、主观能动性的最高表现之一。正因如此，《美国艺术教育国家标准·绪论》中写道，“全世界各个民族都有一种追求意义的永恒需要——追求空间与时间、经验与事件、身体与灵魂和智慧之间的联系。一个没有艺术的社会和民族是不可想象的。正如没有空气便没有呼吸，没有艺术的社会和民族无法生存。”

在我们“长大成人”、“认识你自己”的漫漫人生旅途中，我们常常会像哈姆雷特那样陷入“生存还是毁灭……默然忍受命运的暴虐的毒箭，或是挺身反抗人世的无涯的困难……”的无尽的迷茫和痛苦。也许，人性不乏消极面，社会难免“物竞天择，适者生存”的残酷，人也常常难免由于“理性冲动”与“感性冲动”的分裂而成为“单面人”（马尔库塞语），然而艺术却是美好的。艺术是人类文明和人性深度的最根本表现，它陶冶和凝铸着人类的灵魂和良心，连接着人类的世代承传。它给人们以美好的希望和慰藉，它激发人们生活的勇气和毅力，它丰富和充实着人们贫乏的生活，净化并化解着人生的苦难、恐惧、绝望和悲剧，使人们勇于承受痛苦和悲伤。

艺术创造及艺术欣赏具有神奇的净化和消解的力量。同时，艺术又是一种使人们愉快和轻松的独特的源泉。它为人们提供在理解、发现和领悟过程中的“惊讶”、新奇和“陌生化”感觉，促使我们用新的方式看待自己，在更深的层次把握对事物的领悟，发现、更新并深化着我们的想象天地和心灵世界。我们常常能在启人心智、促人感悟的艺术中寻找先人留下的借鉴和启迪：人的本质和价值是什么？生命的意义何在？什么是健康美好的人性？人类的出路在哪里？我们可以从古希腊雕塑“米洛斯的阿芙洛狄德（维纳斯）”那高贵、尊严、不亢不卑

的眼神中阅读一部“活的人权宣言”，从米勒的《拾穗》、《晚祷》的沉静、凝重、苍茫中体会到劳动的伟大、人性的充实与平和；从《第五（命运）交响曲》中命运之神的敲门声感悟命运的残酷及人与命运抗争的崇高，从托尔斯泰的精美绝伦而思致甚深的小说中感受“心灵的辩证法”，从杜甫的“沉郁顿挫”中阅读一部民族的“诗史”和“心史”；从龙飞凤舞、虚实相生的中国书法艺术中感受超拔的气势与飘逸的神韵，体悟一种独特的民族文化精神；从蒙克《嚎叫》的“震惊”中聆听“大自然中传来的一声震撼宇宙的呐喊”，体味人生的莫名的煎灼和痛苦，认识到：人生之慨然担当“荒诞”的勇气实在比英雄悲剧式的牺牲和献祭还为可贵……

同时，艺术常常是时代精神的敏锐导体，文明变迁的内在动力，艺术风格类型的变迁往往对应甚至先行启示着文化文明的变迁。正如英国艺术理论家科林伍德指出的：“艺术在它的历史过程中经历的这些变化，并不是独立的艺术生活用它自己的辩证法开始它自己新的形式的表现而是整个的精神生活的表现……因此，没有艺术的历史，只有人类的历史。使艺术从一种形态转变到另一种作为这个历史继续的形态的力量不是艺术，它是那种在整个历史中显露自己的力量，是精神的力量。”因而，在漫漫的人类文明的途程中，艺术以新颖独特的视角向旧的思维观念发动挑战，它也以创造性思维方式不断地激发人的创造性思维，绵绵不绝地催化、孕育着新的人类文明果实。而且，艺术发展到今天，它还不断地更新着人类对它的理解，极大地拓宽着自己的领地，并且以它对活生生的当下的生活和现实的积极参与而焕发出勃勃的生机。艺术的价值与功能从没有像今天这个庞大的艺术家族那样，“八仙过海，各显神通”。艺术甚至可以成为一种潜能无穷的巨大的文化产业或文化工业，直接参与人类经济的再生产。的确，“在我们的生活中，艺术无处不在。它深化着生活，丰富着环境，改造着我们的生活经验。艺术还是一种强大的经济力量。从时装到每种产品的创意和设计，从建筑到表演业和娱乐业，艺术已经成为身价亿万产业。没有艺术，我们就无法生活——我们也绝不愿意过着没有艺术的生活。”^①

曾几何时，在一个商品气息和后现代氛围越来越浓厚的时代，人与艺术的关系问题，艺术存在的本体论依据等带有根本性的问题变得日益突出、尖锐。不正常的价值导向，轻视文化、不屑人文教养和艺术修养的现象并不鲜见。有些人仿佛忘记了艺术与人类的互为依存的本体性关系，忘记了艺术是人类的精神果实和文明之花，是为人而存在的。艺术仿佛成为奢侈品，美育与艺术教育似乎也可有

① 美国艺术教育国家标准·绪论 鄧刚沛，译 鄧舞蹈，(图) (图) 鄧

可无。在全球化浪潮滚滚而来的工业化和科技理性的洪流中，作为发展中国家的中国，作为有着独特的人文精神传统和艺术范型、深厚的艺术实践积累的文明古国，理应更为注重人文精神的建设、艺术实践的深入与艺术教育的广泛普及。

十年树木，百年树人。人是一切之本。当代大学生，是人类文化、中华文明的重要传承者，他们的艺术修养、艺术鉴赏能力和人文素质，他们的内外宇宙世界和身心的平衡健康，对他们的一生，对中国的文化建设和文明发展，都是很重要很关键的。

为了加强当代大学生人文素质修养，国家颁发了关于深化教育改革、全面推进素质教育的决定，教育部也规定，非艺术类专业的大学生在在校期间必须选修一门艺术类课程。为了配合这一高瞻远瞩的新战略和新举措，对外经济贸易大学出版社特组织全国部分高校艺术教师编写了这套“全国高等院校公共艺术课系列教材”。

这套教材除了一册概论性、总括性的《艺术导论》之外，其他各册，均以各个门类艺术为对象，阐述艺术基本原理，归纳艺术鉴赏特点，细读艺术经典名作和前沿作品，发掘艺术的人文意义，引导读者曲径通幽、会神揽胜。

这套教材的编写宗旨在于通用于高等院校非艺术专业学生艺术鉴赏课的教学，故相应要求各卷书的撰写要立足鉴赏和普及，力求前沿和开放，而又务必明白通畅、通俗实用，能够引发当代大学生对艺术的兴趣，并适合于他们的学习阅读。

每本教材都设计了一些思考题。这些思考题大都关注基本原理或聚焦于具体的艺术作品，目的在于引发同学、读者更为开阔、深入的思考并着力于培养他们独立赏析、理解、分析艺术作品的能力。

现在，这套系列教材经过多方努力，终于陆续成型，奉献于老师、同学、读者面前。最终达到的效果如何，敬请读者专家批评指正，以便修订提高。

在古希腊，有一个耐人寻味的神话传说：狮身人面兽斯芬克斯雄踞于古希腊忒拜国城外的一座悬崖之上。智慧女神雅典娜教给它一个谜语。无论谁经过这里，都得猜这个谜语。谁猜不中谁就得被它吃掉。这个谜语说：“早上的时候用四条腿走路，中午的时候用两条腿走路，晚上的时候用三条腿走路。在一切的生物中，它是惟一的用不同数目的腿走路的生物。腿最多的时候，正是速度和力量最小的时候。”无数的人猜不出谜语而被斯芬克斯吃掉。然而，终于有一天，英雄的俄狄浦斯猜出来了。那就是——人！俄狄浦斯胜利了。斯芬克斯羞愧难当，从悬崖上跳下来，自尽了。

黑格尔老人高度评价了这一古老的神话传说。他指出，“这个象征性谜语的

解释在于显示出一种自在自为的意义，在于向精神呼吁说：‘认识你自己！’就像著名的希腊谚语向人们呼吁的那样。”的确，结合古希腊阿波罗神庙上“认识你自己”的箴言，我们说，这个神话传说具有一种原型象征的意义。俄狄浦斯的解答无疑标志着人对自己认识的深化和一次了不起的巨大进步，象征着人从蒙昧走向觉醒、从自在走向自为的心路历程。

同样，艺术作为人的一种自我意识的象征，作为人的全面发展、精神自由和健全人性的内在尺度，对它的认识、鉴赏、创造与再创造都折射了人类文明的进程。

无疑，对艺术的鉴赏、领悟、理解、认识，也是我们每一个人“认识你自己”的重要历程。

古希腊哲人希波克拉特说过：“艺术长存，而我们的生命短暂。”

好！就让我们从艺术，从琳琅满目的艺术作品，从这套教材，开始我们发现自己、认识自己的心灵之旅！

陈旭光
2005年端午节
于北京大学

第一章摇绪论	员
摇第一节摇书法鉴赏的层次	猿
摇第二节摇书法鉴赏应具备的基本素质	圆
摇第三节摇书法鉴赏时风	圆
第二章摇用笔篇	缘
摇第一节摇书法发展与用笔法	远
摇第二节摇名家论执笔法	愿
摇第三节摇名家论运笔法	圆
第三章摇结字篇	缘
摇第一节摇书法发展与结字法	缘
摇第二节摇名家论结字	愿
第四章摇布局篇	猿
摇第一节摇书法创作与布局法	猿
摇第二节摇名家论布局	猿
第五章摇用墨篇	苑
摇第一节摇书法发展与用墨法	愿
摇第二节摇名家论用墨法	圆
第六章摇篆书鉴赏	苑
摇第一节摇先秦篆书鉴赏	苑
摇第二节摇秦汉魏晋南北朝篆书鉴赏	苑
摇第三节摇隋唐及以后篆书鉴赏	源
第七章摇隶书鉴赏	猿
摇第一节摇战国与秦代隶书鉴赏	猿
摇第二节摇两汉隶书鉴赏	苑

摇第三节摇魏晋以后隶书鉴赏	怨苑
第八章摇草书鉴赏	员苑
摇第一节摇两汉三国草书鉴赏	员苑
摇第二节摇两晋南北朝草书鉴赏	员园
摇第三节摇隋唐五代草书鉴赏	员愿
摇第四节摇宋元草书鉴赏	员怨
摇第五节摇明清以后草书鉴赏	员苑
第九章摇楷书鉴赏	员缘
摇第一节摇魏晋南北朝楷书鉴赏	员缘
摇第二节摇隋唐楷书鉴赏	员愿
摇第三节摇宋以后楷书鉴赏	员猿
第十章摇行书鉴赏	员园
摇第一节摇东晋南北朝行书鉴赏	员园
摇第二节摇隋唐五行书鉴赏	员远
摇第三节摇宋元行书鉴赏	员苑
摇第四节摇明清以后行书鉴赏	圆苑
参考文献	圆苑
后记	圆愿

第八章

草书鉴赏

● 学习要点与要求：

草书大约产生于汉代前期。它以其适宜在文字书写中显现个性、抒发情感和观赏性强而受到了人们的喜好，以致东汉时期就引起了我国第一次学习草书的书法热。草书在发展过程中主要有章草、今草和狂草三种艺术形式。本章的学习要求是掌握这三种草书的主要艺术特征，并理解有代表性意义的草书家史游、张芝、王羲之、王献之、张旭、怀素、黄庭坚等书法家的主要作品，培养对草书作品的鉴赏能力。

第一节 两汉三国草书鉴赏

一、史游《急就章》（传）

草书是一种为书写便捷而产生的字体。东汉许慎在《说文解字·叙》中说“汉兴，有草书”，但长期无实证。关于章草的产生和章草的命名，许多人根据“章草”的“章”字推出种种解释。有人认为最早的章草是西汉元帝时黄门令史游的《急就章》（图 8-1-1），所以把这种形式的草书称为“章草”。梁武帝萧道成认为“昔秦之时，诸侯争长，简檄相传，望锋走驿，以篆、隶之难不能救，遂作赴急之书，盖今草书是也”。据此后人大都认为草书起于秦代，然而因缺少实物依据证明，所以草书的产生期这一问题至今是个谜。

我们通过分析已有资料，可以归纳出章草的一些基本特征：章草是字字分离的，没有两个字或多个字连笔书写的现象；章草字形以扁平为主，大小比较均匀，可见隶书对它的影响还是很大的；尚有一些隶书的笔法，如“波”画，但也已更显圆畅，近于后来楷书的“捺”；最主要的是出现了“连笔”写法和真正

意义上的“点”，并注重笔画之间的呼应和气势上的贯通，这在书法艺术的发展史上具有里程碑的意义。

因此，我们可以这样认为，章草是在手写隶书的基础上发展出来的点画比较简略、书写便捷的一种新书体。虽然这幅《急就章》是否史游的作品没有定论，但它的艺术水平和早期草书的信息还是广为人们接受的，也许它就是史游的原作或者摹本。所以，是否属于史游的真迹都不影响我们对这幅作品的学习和欣赏。

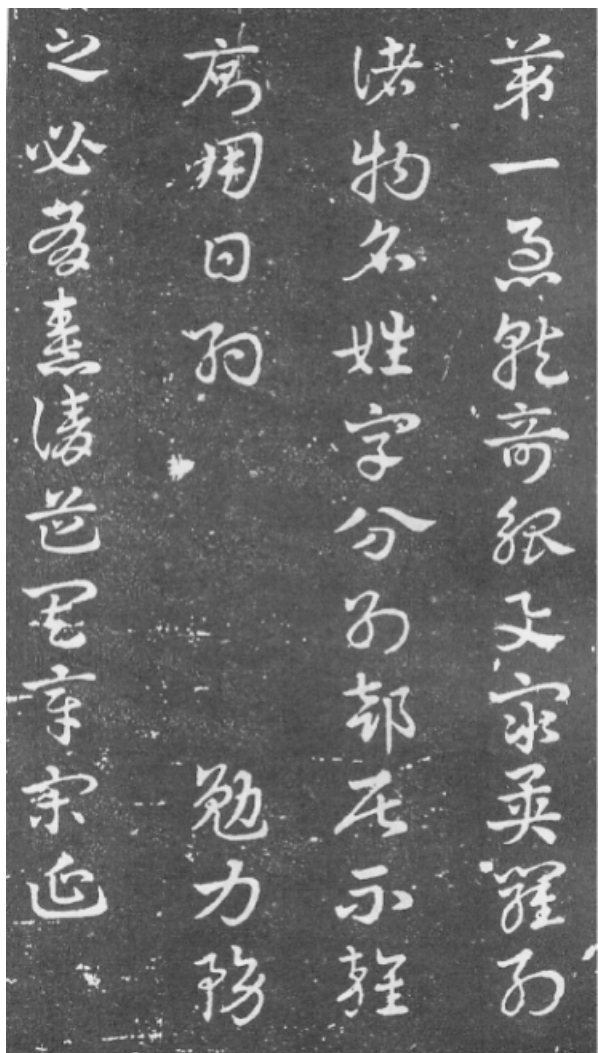

图 史游《急就章》

二、张芝《二月八日帖》

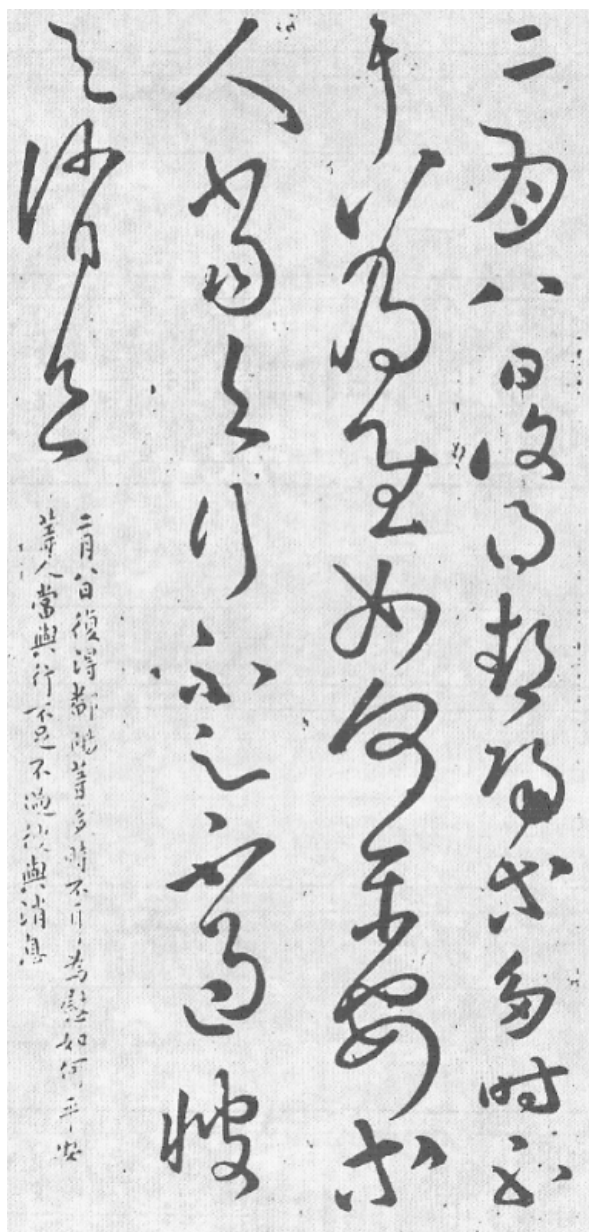

图 8-8-1 张芝《二月八日帖》

《二月八日帖》，今草，见于宋刻《淳化阁帖》，传说是东汉张芝的作品。释文为：“二月八日，复得鄱阳等，多时不耳，为慰如何，平安等人当与行，不足不过彼与消息。”

张芝（？原约灵帝年）字伯英，敦煌酒泉（今属甘肃）人，父亲张焕为太常卿。张芝从小喜爱书法，学好古，淡于仕进。朝廷以有道征，不就，时人尊称为“张有道”。晋卫恒《四体书势》中记载：张芝“凡家中衣帛，必书而后练（煮染）之；临池学书，池水尽墨”。后人称书法为“临池”，即来源于此。张芝善于篆隶和章草，但并不满足于于此。后脱去旧习，省减章草点画、波磔，并将字字分离的章草进一步演化为偶有上下两个字牵连书写的今草，走出了中国书法发展史上非常重要的一步，使草书的观赏性更强，也为整个中国书法艺术的观赏性追求打开了一条通道。唐代张怀瓘在《书断》中说：张芝变为今草，如流水速，拔茅连茹，上下牵连，或借上字之下而为下字之上，奇形离合，数意兼包，若悬猿饮涧之象，钩锁连环之状，神化自若，变态不穷。

《二月八日帖》尚残留一定的章草笔法遗意，如“月”、“多”等字。但多处的文字上下牵连，显示出了今草的活泼性，使全篇结字灵活，自然流畅，更加赏心悦目，妙不可言。难怪梁武帝称赞他“芝书如汉武爱道，冯虚欲仙”。

张芝由于在草书发展上的贡献而被时人和后人推崇，尊之为“草圣”。

第二节 两晋南北朝草书鉴赏

一、卫瓘《顿州帖》

卫瓘（原约灵帝年）字伯玉，河东安邑（今山西夏县北）人，东汉末著名书法家卫凯之子。卫瓘仕魏为尚书郎，入晋为尚书令，与索靖共事于尚书台，时人称誉“一台二妙”。他的草书在流畅方面超过索靖。惠帝时，贾后忌卫瓘方直，构罪诛杀卫瓘及子卫恒、卫岳、卫裔及孙等三代共九人，制造了中国历史上的一宗大冤案。

在书法创新上，卫瓘将张芝筋强骨胜的艺术特色融入家法传统中去，形成自己的风格。卫瓘篆隶草行俱佳，但最值得研究的是其“草稿”体，其实就是章草的简写，他在这方面倾注了大量心血。正因为如此，演绎了中国书法在草书写法上的革命。他的这种风格对东晋王羲之新体书法的成熟起到了很大的作用。唐代张怀瓘《书断》中说卫瓘“采张芝法，取父书参之，遂至神妙。姿态秀特，若鸿雁奋六翮，飘乎清风之上，率情运用，不以为难”。

卫瓘传世草书作品《顿州帖》（图 8-1-1），为宋拓《大观帖》本，现藏于北京故宫博物院。该帖是章草成熟时期的作品，但和当时流行的章草差异很大，它有明显的向今草过渡的特征。作品充满弹性的线条和连绵不绝的点画气势，已经有狂草的意味。我们也可以从中看到西晋时期草书发展的一些信息。

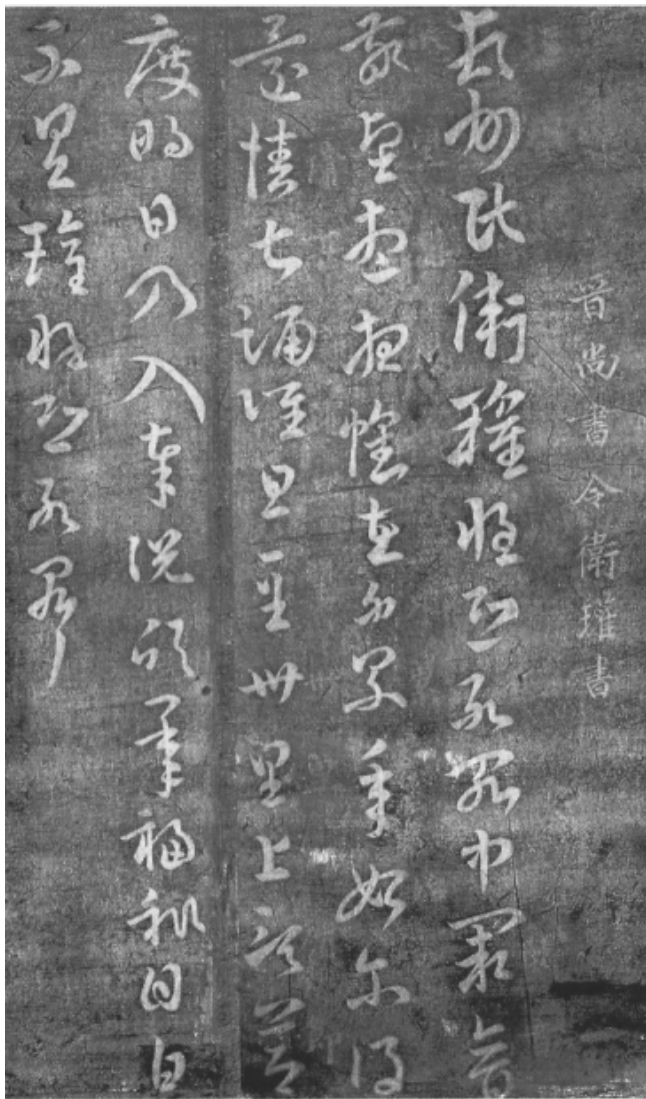
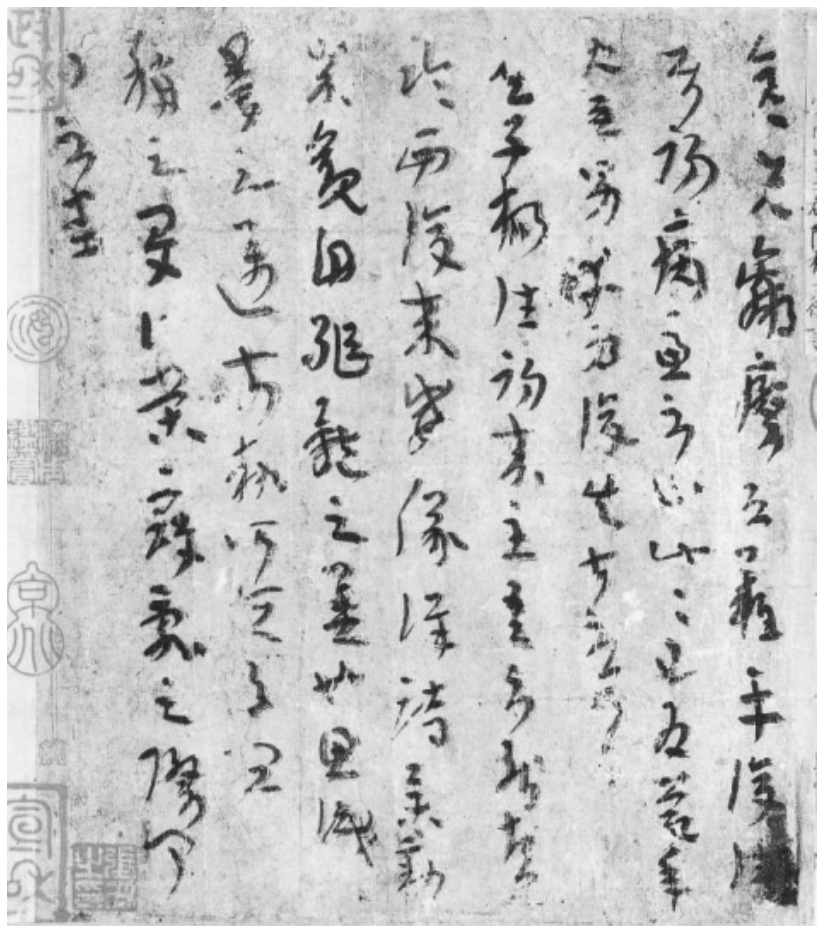

图 8-1-1 卫瓘《顿州帖》

二、陆机《平复帖》

陆机（~~公元~~原载），字士衡，吴郡华亭（今上海松江）人，中国历史上著名的文学家、文艺理论家。陆机十四岁即领父兵为牙门将，可谓少年英雄；年二十而吴亡，归旧里闭门苦读十年。晋太康年间陆机与其弟陆云同游洛阳，很快名震文坛，时称“二陆”。陆机曾任太子洗马，迁尚书中兵郎等职，官至平原内史。他的书法水平很高，擅长行书、章草和今草，其中最著名的作品是草书《平复帖》（图~~原~~），《平复帖》为纸本墨迹，高~~图~~厘米，宽~~图~~厘米，凡~~图~~行，共约~~图~~字，流传至今只存~~图~~字，今藏于北京故宫博物院。由于年代久远，全文

图~~原~~陆机《平复帖》

的字迹早已模糊不清。《平复帖》的字体介乎章草与今草之间，以帖首行中有“平复”两字而得名。此帖的卷前题有“平原内史吴郡陆机士衡书”小字一行，其中“平”字已脱落。它是我国现存最早的名家纸本墨迹，有很高的历史考古和艺术研究价值。

《平复帖》取章草之精蕴，信笔纵横，成今草之自由风貌。作品纯用秃毫枯锋，信笔纷披而行，笔法圆浑，纯朴自然，自有一种古雅韵味。其结体内敛蓄势与圆转纵横交相辉映，章法上笔断意连，散若群星，又顾盼流连。通篇看来，既有清疏萧散的典雅韵味，又有率意挥洒的自由气象，历代论者均把陆机的《平复帖》奉为章草向今草过渡时期作品的典范。明代顾复在《平生壮观》中说它：墨色微绿，古意斑驳，而字幻不可读。乃知怀素《千字文》、《苦笋帖》，杨凝式《神仙起居法》诸草圣，咸从此得笔。

三、王羲之《十七帖》

王羲之（猿，字逸少，山东琅琊临沂人。著名的王导、王廙都是他的父亲王旷的堂兄弟。王家世代为官，文学艺术的积淀丰厚，是东晋时期产生书法家最多的大家族。王导师法钟繇、卫凯等书家，以草书和隶书名世。王羲之生活在这个大家庭中，自幼受到良好的书法教育。他的书法启蒙老师是表姑妈，著名的女书法家卫铄。

《十七帖》（图 猿）是王羲之的一些草书信札，由唐太宗收集成卷。此卷草书因为开头有“十七”二字而得名。此帖为王羲之草书中的名迹，可谓草书正脉，历来作为学习王羲之草书的不二法宝。当年唐太宗酷爱王羲之书法，收集到王羲之的书法真迹数千纸，装裱成一丈二尺的长卷以便观赏，《十七帖》就是其中的一卷。此卷共裱有王羲之的草书 猿种，猿行，猿四余字，还有楷书 猿字。此卷在唐代初年就有摹刻本，卷末有大字“敕”，下有小楷“远行”，为唐代遵奉唐太宗之敕摹刻时所书。现传世的佳本有宋刻拓本，上海书画出版社曾影印出版。

从拓本看，此帖书写自然，全无矫揉造作之态。章法安排上，其字大多独立，也有两个字相连，甚至三个字相连的。虽然其字大多不相连，但在气韵上却能上下左右顾盼有姿，所谓“字虽断而意相连”。用笔方折劲峭，转折处锋棱毕露；中锋行笔，体势婉转，疏放妙妍，意态活泼，是笔方势圆的典范性佳作。章法上字迹大小相间，疏密自然，气象超然，如闲云野鹤，潇洒飘逸，随手写来但不失法度规矩，无流滑连绵之弊，可为学草之正宗。

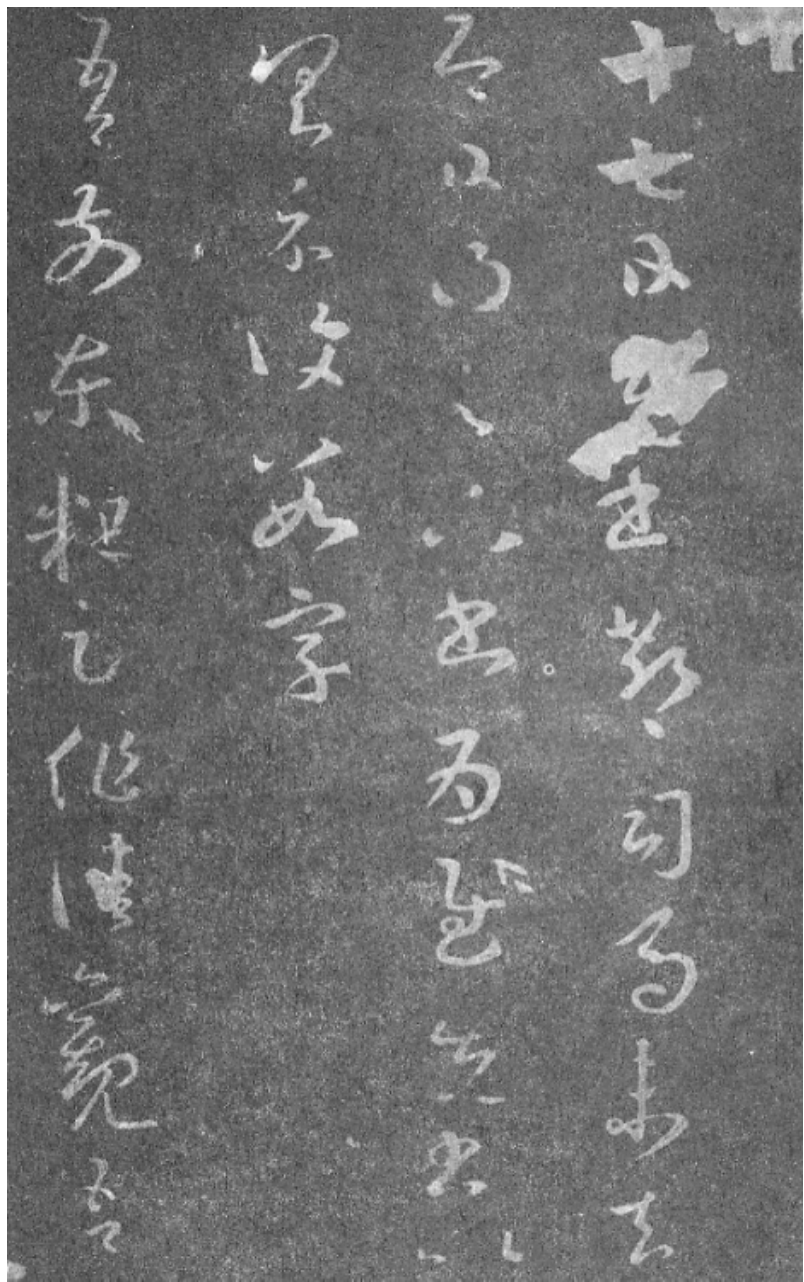

图 愿缘 王羲之《十七帖》局部之一