

中国美术全集

书画卷 六

于明 主编

中国绘画与书法(代序)

绘画是用色彩和线条在平面上描绘形象的美术种类,书法是文字书写的艺术,绘画与书法是同根同源的,这是中国传统书画理论中的一个重要观点。它包括两方面的涵义:一是指中国文字与绘画在起源上有相通之处;一是指书法与绘画在表现形式方面,尤其是在笔墨运用上具有共同的规律性。后者曾经成为文人画兴起的重要理论根据之一。

中国绘画艺术历史悠久,渊源流长,以汉族为主包括少数民族在内的画家和匠师,创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法,形成独具特色的中国传统绘画(即中国画)。

商周时代的甲骨文和金文中保存有大量图画文字,这些字包括象形与指事两种功能。这些文字具有一定的绘画因素和广泛表现范围。它首先是对于人自身的表现,包括对人的身体外形、手足、五官,男女长幼、人的活动、人际关系、人与环境的关系等;其次是对山川、草木、鸟兽、天文气象、居住环境、服饰、器用等方面的表现,进而发展到表现抽象概念,如方位、数字等。文字的形成与发展反映出人对自身和客观事物的观察能力、思维能力和表现能力的发展,同时也反映了人的绘画意识的发展。随着图画文字由图案化的形象符号逐渐演变为由线条构成的文字,人们也提高了对于线自身表现力的认识,并逐渐发展用毛笔的技巧,形成了独立的书法艺术。而运用毛笔的线条来描绘图像,也正是中国传统绘画的重要特点之一。在这一意义上,书法与绘画正是在同一出发点上发展起来的。

唐代张彦远在《历代名画记》卷一“叙画之源流”中，第一次从理论上阐述了书画同源的问题。他认为：在造字之时，书画同体而未分。书（文字）、画的区分来自目的的不同。文字的作用在于传意，绘画的作用在于见形；字学六体中的鸟书也就是画。周官教国子以六书，其中的象形，即是画的意思，由此可知书与画本是异名而同体的事物；他认为到后世绘画与文字分离，绘画的作用才得以充分发挥，绘画的形象作用超过了用文字书写的记传与赋颂。张彦远的论述反映了早期对于书画同源的认识。

宋元以后，文人画家由于对于笔墨的重视，又从新的角度强调了书画同源的观点，其用意在于强调绘画用笔本身独立的形式趣味和审美意义。元代书画家赵孟頫在题《枯木竹石图》中说：“石如飞白木如籀，写竹还应八分通，若还有人能会此，须知书画本来同。”明代王世贞在《艺苑卮言》一书中从两个方面分析了书画同源：一方面在用笔的技巧上，例如画竹，干如篆，枝如草，叶如真，节如隶，郭熙、唐棣画的树、文同画的竹、温日观画的葡萄，都是由草书中得来的；另一方面从书体所体现的审美理想上，如龙跳虎卧、戏海游天、美女仙人、霞收月上等境界，更是书画相通的。现代画家黄宾虹也曾说：“书画同源，贵在笔法，士夫隶体，有殊庸工（《古画微》）。”这些论述主要强调了绘画用笔与书法用笔的相通之处，并以此说明文人画家和书法家需具备广博的修养和丰富的艺术想像。

明清以来，特别是辛亥革命以后，随着封建社会的崩溃，外来绘画艺术不断传入，丰富了中国绘画的体裁。中外艺术交流日益频繁，使画家从中得到吸收和借鉴，中国绘画创作发生了前所未有的变化，油画、水彩画、漫画、宣传画等相继

发展起来,特别是中华人民共和国建立以后,各个画种都展示出新的面貌。

近现代中国书画发展的道路曲折不平,中华人民共和国的建立,开始了中国美术的一个新阶段。开放改革以来,中国书画的艺术个性逐渐复苏,美术理论研究空前活跃,一部分书画作品趋向商品化,并由此带来了艺术价值、艺术生产方式和种种观念的变异。这为我们积累了许多经验、教训,也有待于我们去总结和思考。

编者

中国美术全集 书画卷——目录

书 法 部 分

青川木牍	8
马王堆帛书·纵横家(局部)	9
散氏盘铭文拓片	10
泰山刻石(拓本)	11
宣示表(局部)	12
张猛龙碑(局部)	13
省启帖	14
都下帖	15
游目帖	16
长风帖	17
真草千字文(局部)	18
孔子庙堂碑(局部)	19
九成宫碑拓片(局部)	20
雁塔圣教序(局部)	21
信行禅师碑(局部)	22
书谱(局部)	23
古诗四帖(局部)	24
自叙帖(局部)	25
夜宿中书东阁诗稿	26
自书诗(局部)	27
昨日贴	28
李白忆旧游寄谯郡元参军诗	29
诸上座帖(局部)	30
苕溪诗帖	31
自书诗(局部)	32
吴兴赋(局部)	33
书韦苏州诗	34
秋怀诗二章	35
苏轼海棠诗卷(局部)	36
真镜庵募缘疏卷	37
苕之水诗卷	38
太白酒歌轴	39
游七星岩诗	40

急就章(局部)	41
致元和札	42
临王羲之书	43
送李愿归盘谷序(局部)	44
高都护骢马行	45
草书轴	46
七言律诗	47
贫交行轴	48
古诗十九首卷	49
诗册	50
七言绝句	51
七言律诗	52
草书诗轴	53
行草轴	54
广陵旅舍之作	55
竹映油窗诗	56
清明诗	57
元人绝句	58
唐诗集句(附局部)	59
八言联	60
七言联	61
八言联	62
五言联	63
语摘	64
七言联	65
五言对联	66
王临川太湖恬亭诗	67
自嘲诗	68
点绛唇词	69
后记	70

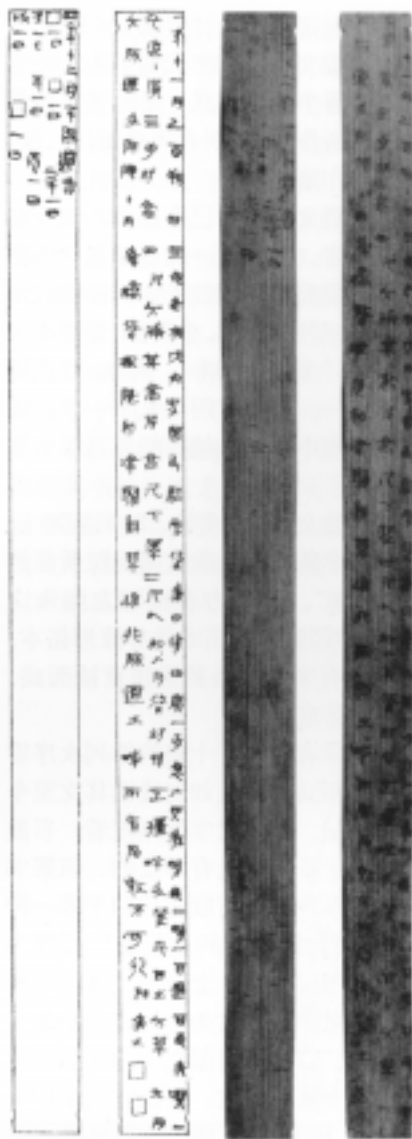
书 法 部 分

早在原始社会时期,甲骨文就已经具有了严密而规律的文字系统。从那个时候开始,真正意义的书法艺术就已经产生了。甲骨文阶段是汉字书法定形化和行款化的初级阶段,后来经过先秦的大篆,小篆成了秦代的通行书法。隶书又占了汉代书法的统治地位。到魏晋时期,真、行、草完备起来,汉字书法逐渐演变成一种形式丰富、风格成熟的艺术。按说宋代的印刷术发展起来以后,应该遏制书法的蔓延,但是,不仅没有出现这样的情况,反而更促进了中国的书法变革和发展。宋元明清,中国的书法在国家政体、有汉民族的政体被瓦解和颠覆的情况下,却反过来颠覆了统治者张扬的文化。蒙古人、满族人、女真族人等都开始崇尚中国的书法,沦为中国书法的顺民,足见它所具有的魅力。中国书法所牢固占据的认同率,是其他文化很难改变、很难否认的。

青川木牍用的是楠木，牍长四十六厘米，上端部分直书四行，共三十三字。青川木牍宽两厘米半，厚四毫米。正面有毛笔墨书三行，共一百一十一字。背面残损较重，仅识

感，端庄娟秀，笔调流畅。

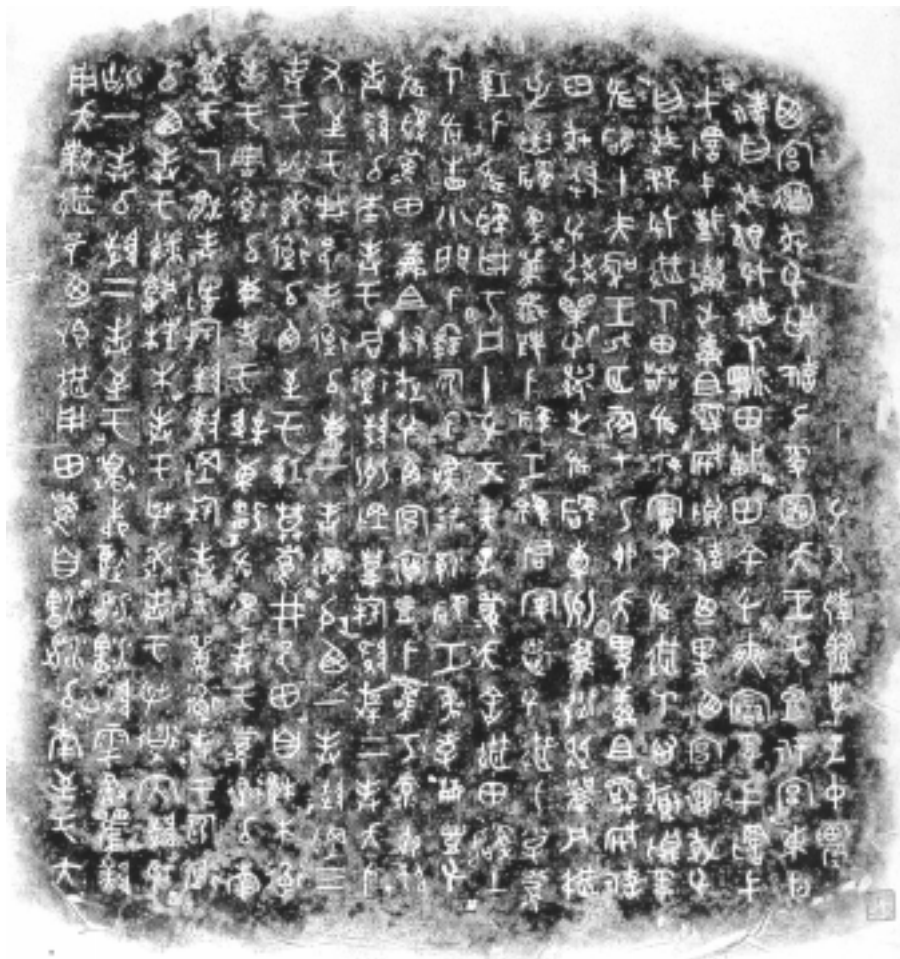

帛书的字体风格各异,有的工整严谨,时所书,字体属秦汉之间的隶书。帛书对于有的秀逸洒脱,除个别字用朱砂书写外,其余都是墨书。据分析,这批文字不是一人一

《散氏盘》亦名《矢人盘》，为西周著名宝器。内底铸铭文19行，通篇总计357字，记载散、矢两国和谈、划定国界之事，具有和约性

质，散国将约书铸于盘上，作为国之宝器。铭文字体恣肆率意，奇古生动，开“草篆”之先河，是西周晚期著名的金文书迹。

泰山刻石的书法,是规范小篆的代表作。从书法艺术上讲,小篆笔意方圆结合而以圆为主。类同之笔画,左右对称。结构上紧下松,布白之处多在字之下部,遂有玉树临风、亭亭玉立之感。运笔遒劲自然,如锥画沙。整体端严平稳,流丽秀美。

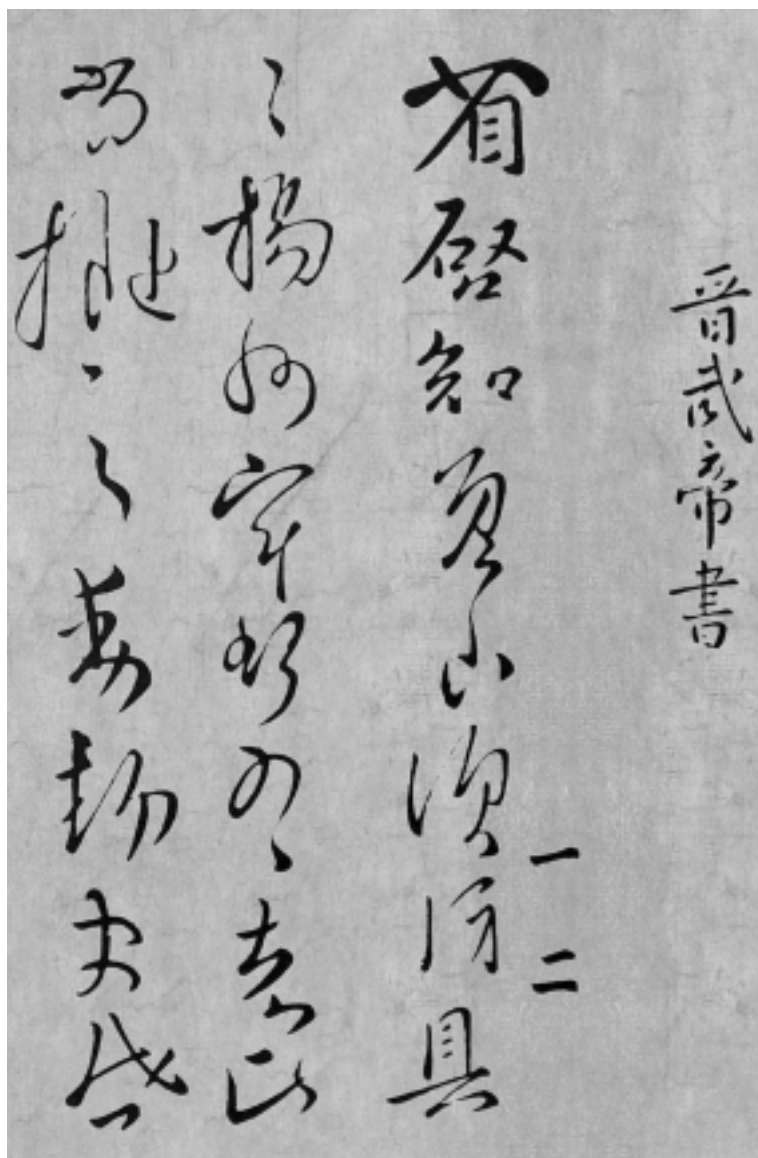
钟繇的书法艺术颇获后世好评,他的作品在当时已是十分珍贵。《宣示表》在整个书法史上占有划时代的重要一页。他的“用笔”说,文辞不长,然义理精妙。正是这样的审美理想,决定了他的楷书结体疏朗宽博,大小不一,较之工整规律的唐楷,更加生趣盎然。

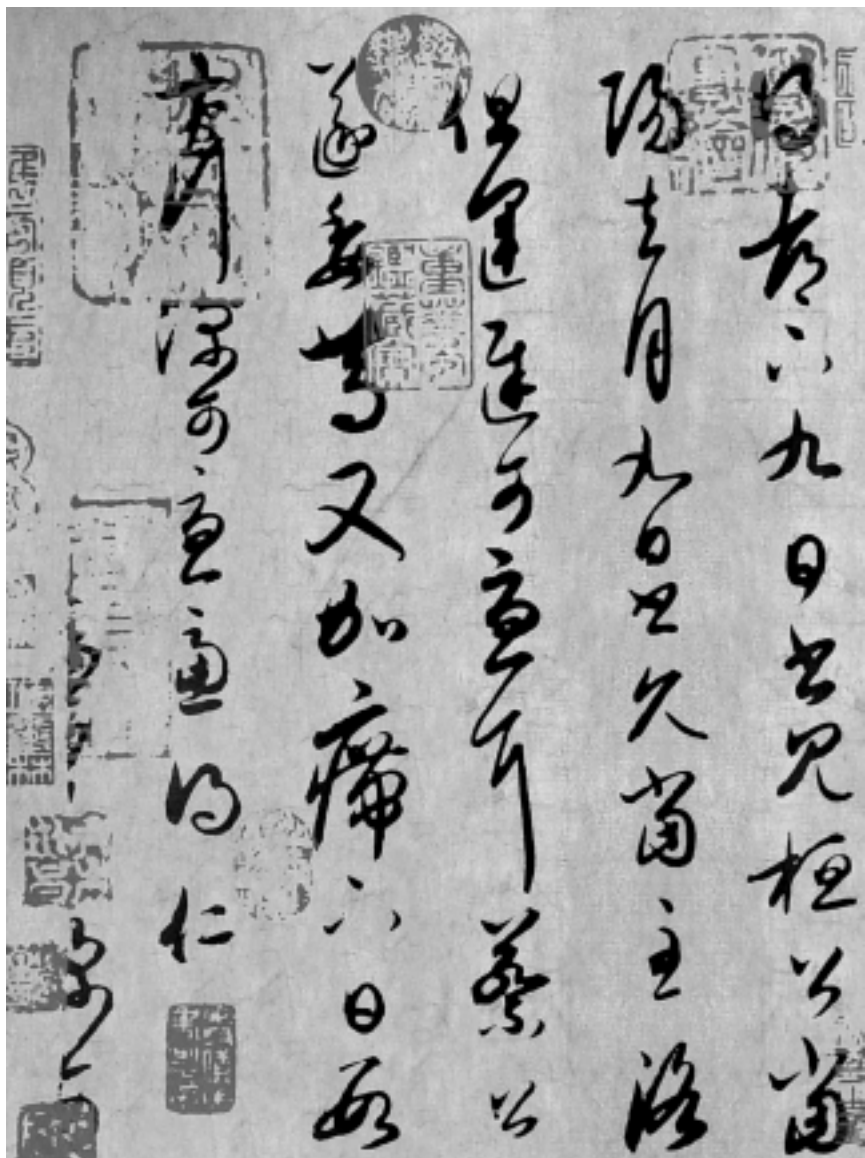
此碑为魏碑中方笔的典型,其笔意方峻遒美,结字茂密整练。通篇笔势左低右高,左舒右敛;撇捺刚柔相济,既纵复敛。虽斜画紧结,有敝侧之势,但不过分,故被人们称作“正体变态之宗”。这类普遍的强悍书风,反映了与南朝士大夫之妍美格局不同的审美倾向。

字为章草，大约是当时流行的一种实用书写，笔法质朴老健，笔画盘丝屈铁，结体茂密自然，富有趣味。

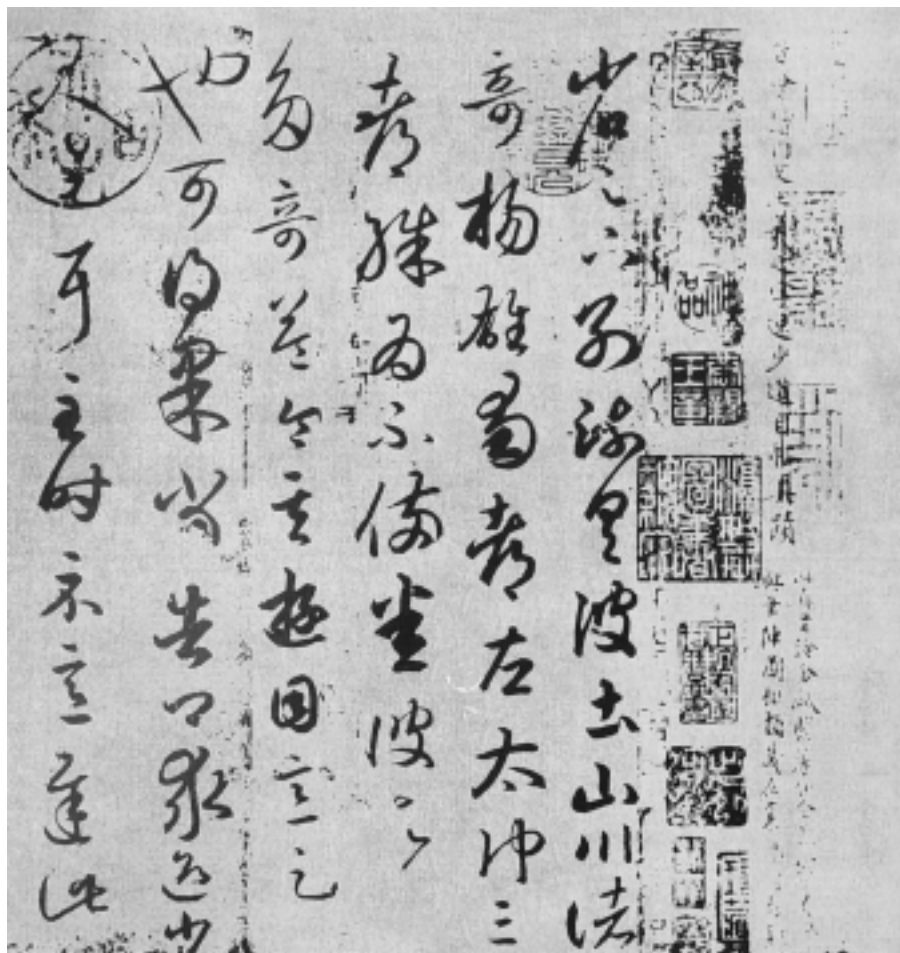

王羲之的字笔法多变，风流蕴藉，而内含筋骨。梁武帝萧衍《古今书人优劣评》评其字说：“字势雄强，如龙跳天门，虎卧凤阁。”唐太宗李世民甚至认为他的字已经达到了“尽善尽美”的程度。

王羲之 字逸少 东晋琅邪临沂人，后移居会稽山阴，著名书法家。

书法用笔结字与《兰亭序》比较,略带古之书法的本业面貌,所以成为研究王羲之书法艺术的珍贵材料。

王羲之，字逸少，官至会稽内史、右军将军。世皆以羲之之法为书之正宗，称山阴家法。长风帖是他的杰出代表作品之一。

王羲之 字逸少 东晋琅邪临沂人，后移居会稽山阴，著名书法家。