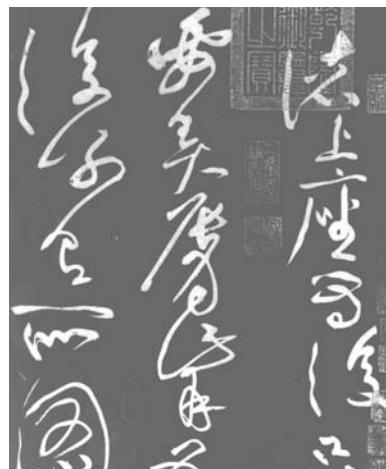

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

书 法 鉴 赏

刘宗超 刘德彪 著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉
责任编辑：王国强 杜恩龙 李菁华
特约编辑：王淑芳
技术编辑：毛秋实
设计制作：翰墨文化

图书在版编目（C I P）数据

书法鉴赏 / 刘宗超, 刘德彪著. —石家庄: 河北美术出版社, 2009. 4

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本
ISBN 978-7-5310-3045-4

I. 书… II. ①刘…②刘… III. 汉字—书法—鉴赏—中国—高等学校—教材 IV. J292. 11

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第029980号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

书法鉴赏

刘宗超 刘德彪 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-87041333
设计制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华印刷二厂
开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：8
印 数：1~2120
版次印次：2009年4月第1版，2009年4月第1次印刷

定价：18.00元

前　　言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化成生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决实际问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，构成人的素质全面综合与发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。根据以上原因，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制订课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分、作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺术、数字艺术等等）为媒介，由教师和学生共同参与的教育活动，这一活动

和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在，具有审美的超越性，决定着艺术教育具有审美功能。同时，艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念，如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容，又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起，非审美功能使审美功能具备了生命活力，审美功能（通过艺术意象）则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容，它们都有自己的独特功能，各司其职，不可取代，它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品，这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面，为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此，艺术教育不但给人审美享受，而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量，激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性，富有感染力、吸引力、渗透力，更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴，以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象，不同于回答“是什么”的科学学科，它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此，艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充，而且它能通过学生人文素质的提升，使个体素质得到陶冶和塑造，使个体素质走向全面、和谐、自由的发展，并落实在群体素质方面，使社会和谐、有序、自由地发展，从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写，作为普通高等学校非艺术类专业的艺术教育公共课教材，涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类，它将使学生在课程的学习实践中，通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展学生的形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的德、智、体、美、劳全面发展，从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘志民
2008年4月3日

目 录

序 神秘的风景.....	1
第一讲 神秘纯净的甲骨文.....	3
一、发现之旅	3
二、探美之径	5
第二讲 古朴端庄的金文.....	11
一、主导风格	11
二、地域书风	15
第三讲 规范理性的秦小篆.....	19
一、秦书八体	19
二、刻石文字	20
第四讲 恣肆奔放的汉代墨迹.....	25
一、荆楚简帛	25
二、西北汉简	31
第五讲 庄重浑朴的汉代碑刻.....	33
一、鲁豫陕碑刻	33
二、川陕摩崖	38
第六讲 流风雅韵.....	41
一、二王经典	41
二、魏晋尺牍	44
第七讲 拙朴之风.....	47
一、南朝书法	47
二、北朝书法	50

第八讲 楷法的建立	55
一、虞欧褚薛	55
二、颜柳典范	57
第九讲 气势的巅峰	61
一、行书和小草范式	61
二、癫张醉素的狂草	63
第十讲 法意之间	67
一、杨凝式的萧散意趣	67
二、李建中的瘦健风神	70
第十一讲 尚意书风	71
一、苏米蔡行书风范	71
二、黄庭坚草书格调	75
第十二讲 复古风气	79
一、赵孟頫的纯熟温雅	79
二、赵氏书风的推陈出新	83
第十三讲 书派并峙	87
一、吴门书派的典雅	87
二、华亭书派的疏淡	90
第十四讲 晚明狂潮	93
一、激情奔放的徐渭	93
二、孤峭奇崛草书风	95
第十五讲 连绵草书	99
一、神笔王铎	99
二、激情傅山	101
第十六讲 复兴碑学	105
一、篆隶复兴	105
二、魏碑书风	108
第十七讲 尚势出新	111
一、四家并立	111
二、群星闪烁	114
主要参考书目	121
后记	122

序

神秘的风景

中国书法是一道神秘的风景，使得人们为之赞叹不已，流连忘返。

早在汉代，人们已经对书法如痴如醉了。当时的赵壹在《非草书》一文中描述道：“专用为务，钻坚仰高，忘其疲劳，夕惕不息，仄不暇食。十日一笔，月数丸墨。领袖如皂，唇齿常黑。虽处众座，不遑谈戏，展指画地，以草刿壁，臂穿皮刮，指爪摧折，见髓出血，犹不休辍。”赵壹在《非草书》中以实用观念对当时人痴迷草书的行为强加声讨，从相反的方面倒给后人留下了当时难得的记载材料。

究竟什么力量使得人们如此陶醉于书法艺术？因为她有迷人的艺术魅力。

鲁迅先生曾说：“汉字有‘三美’：意美以感心，一也；音美以感耳，二也；形美以感目，三也。”沈尹默认为：“世人公认中国书法是最高的艺术，就是因为它能显示出惊人的奇迹，无色而有图画的灿烂，无声而有音乐的和谐，引人欣赏，心畅神怡。”林语堂认为：“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的。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。……在书法上，也许只有在书法上，我们才能够看到中国人艺术心灵的极致。”^①时至今日，我们不得不为林语堂精彩独特的分析而感叹。由此论述可见，中国书法是中国艺术和中国美学的基础，是理解中国艺术和中国美学的关键。这样，它在中国艺术乃至世界艺术中的独特价值是显而易见的。

宗白华提出了一个富有创造性的建议：“中国音乐衰弱，而书法却代替了它成为一种表达最高意境与情操的民族艺术。三代以来，每一朝代有它的‘书体’，表现那时代的生命情调和文化精神。我们几乎可以从中国书法风格的变迁来划分中国艺术史的时期，像西洋艺术史依据建筑风格的变迁来划分一样。”^②

在这里，宗白华通过对书法独特性的分析，打通了中国书法与中国文化精神、中国艺术之间的关系，使书法的独特地位更加突出。又通过中西艺术的比较，他认为中国书法的地位和价值相当于建筑在西方艺术中的价值，说明书法是中国艺术的代表和核心。如果没有宽博深厚的综合学养，没有对中国艺术的融会贯通及对西方艺术的透彻把握，是不可能发此高论的。

^① 林语堂：《中国人》，郝志东、沈益洪译，学林出版社1994年12月版，见第285页、286页。该书始成于1934年，次年由美国纽约约翰·戴公司出版。

^② 宗白华：《中西画法所表现的空间意识》，本文原是中国哲学会1935年年会的一个演讲，原载商务印书馆出版的《中国艺术论丛》1936年第1辑。后收入《美学散步》，上海人民出版社1981年版，引文见138页。

深受中国文化和西方文化影响的熊秉明先生，自处异域，仍对书法艺术的魅力和价值充满了自信。他提出了“中国书法是中国文化核心的核心”的观点：“中国文化的核心是哲学，‘核心的核心’是书法。”^①汉字是中华文明中不可缺少的一部分，它不但承载了我们几千年的历

史，而且也是从古到今人们进行沟通的重要手段。由汉字衍生出来的书法艺术，更是中华文明的瑰宝。

不用再一一列举了，中国书法艺术的魅力和价值已经呈现在我们眼前了。就让我们跟随中国书法发展的脚步作一次审美的探寻吧。

^① 熊秉明：《熊秉明文集》之第三卷《书法与中国文化》，文汇出版社1999年6月版，第256~259页。

第一讲

神秘纯净的甲骨文

一、发现之旅

书法艺术是表现汉字书写之美的艺术，与汉字密不可分，应该说书法艺术的起源与汉字的起源几乎是同步的。根据考古发现，现在所见到的跟汉字有关的最初实物资料，可以追溯到距今六千余年的半坡、姜寨等仰韶文化遗址中发现的刻画符号（图1-1），它们被汉字学界认为具有汉文字的性质。其实这些只是极其简单的符号，还不是严格意义上的文字。但是从中我们可以发现它们已经具有基本的“上下”、“左右”的“方”的造型方式。而距今四五千年的大汶口文化遗址中发现的图画式陶文符号，已经具有汉字的造型意识。作为象形符号，我们可以看到它像五峰耸立的山峦上有月亮和太阳的形象，或把它作为“日”、“月”、“山”的会意文字，肯定代表了当时的某种观念意义。（图1-2）并且已经具有上下方位、狭长结体、中心对称、线条匀称的造型特点，完全可以看作古汉字的雏形。

商代（约前16世纪~前11世纪）甲骨文和金文的大量出土，表明成熟的文字体系已经形成，这些文字从章法、结构、笔法等方面显示了成熟汉字系统的显著特征。由于“唯殷先人，有册有典”（《尚书·洪范》）的说法至今缺乏实物材料的证据，所以，刻画符号与甲骨文、金文之间的过渡文字形态到底是什么样子，由于缺少文字

图1-1 半坡文化遗址中的刻画符号

图1-2 大汶口文化遗址中的陶文符号

的实物材料现在还不得而知。于是各种关于汉字起源的神秘传说也就异彩纷呈。

先秦时代已经传说造字者为仓颉（或作苍颉），《荀子·解蔽》记载：“古之造书者众矣，而仓颉独传者一也。”《吕氏春秋》记载：“奚仲作车，仓颉作书”。相传仓颉是黄帝的史官，是古代整理文字的一个代表人物。《说文解字》记载，仓颉是黄帝时期造字的史官，被尊为“造字圣人”。《仓颉庙碑》说仓颉“四目灵光”，而有关记载更把仓颉神化：“生而能书，及受河图录字，于是穷天地之变，仰观魁星圆曲之势，俯察龟文鸟羽，山川指掌，而创文字，天为雨粟，鬼为夜哭，龙乃潜藏。”^①这是对文字功用的强调，文字使人类信息的传播具有了超越时间、空间限制的作用，所

① 《春秋纬元命苞》一文，见《绎史》卷五注引。

以才会有“天为雨粟，鬼为夜哭”的神奇效果。鲁迅先生认为：“在社会里，仓颉也不是一个，有的在刀柄上刻一点图，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来了，史官一采集，就可以敷衍记事了。中国文字的来由，恐怕逃不出这例子的。”^①也就是说，假如实有仓颉其人，汉字也不可能是一人创造出来的，而是由许许多多像仓颉这样的人慢慢丰富起来的，仓颉只不过在这些人当中比较重要、起的作用比较大而已。在我国先民漫长生产实践和社会交往中，经过了结绳刻契和刻画符号记事等过程，汉字才由众人创造出来。

甲骨文的发现为我们窥探书法之美的源头提供了扎实而丰富的材料。

甲骨文是写或刻在“甲”（乌龟的背甲、腹甲）与“骨”（牛、羊、鹿、人的骨头）上的文字。时间大约在盘庚至帝辛之间的270余年（公元前1401年~公元前1122年），内容大都是殷王祭祀、田猎、求雨、卜吉凶等占卜的记事文字。殷商人崇尚鬼神，凡事必用甲骨占卜。他们采用龟甲兽骨写刻卜辞，占卜有关的事件，再契刻记事文字。甲骨的出土地点在河南省安阳小屯村（此地是殷王朝都城遗址，因其地面破坏严重，又称之为“殷墟”），初为当地农民翻耕土地时发现的，1899年才被正式确认。甲骨先后出土十余万片，单字总数在4600字左右，其中可识读的有1700余字。

在甲骨上的文字还未被认识之前，一个偶然的机会人们把甲骨当成了药材。河南省安阳市小屯村的农民在耕作时就不断在农田里挖刨出一些有字或无字的甲骨，据说一位身长脓疮的叫李成的农民，由于没钱去求医购药，偶尔把刨出的甲骨碾成粉敷到脓疮上，发现这种骨粉竟然有止血消炎的效果。于是，一些甲骨被研成粉末作为

“刀创药”在当地出卖，或把一些带有神秘图案的甲骨收集起来，美其名曰“龙骨”，卖到中药

铺，并且销往北京、天津等地中药铺。

公元1899年（清光绪二十五年）秋，“龙骨”引起了王懿荣（1845~1900）的重视。他当时在北京清朝廷任国子监祭酒（相当于中央教育机构的最高长官）的职务，一次得了疟疾，派人到宣武门外菜市口的达仁堂中药店买回一剂中药，王懿荣无意中看到其中的一味叫龙骨的药品上面刻画着一些神秘符号，这不禁引起了他的好奇。由于清代当时金石考据学的兴盛，考古探幽、研究古代金石文字的做法蔚然成风，王懿荣便是其中一位。面对带着刻画符号的“龙骨”，他觉得这不是一般的刻痕，倒很像一种未知的古代文字——形状与籀书和小篆都不同。为了找到更多的龙骨作深入研究，他派人赶到达仁堂，以高价把药店所有刻有符号的“龙骨”全部买下，后来又通过古董商范维卿等人进行搜购，累计共收集了1500多片。

通过对“龙骨”的仔细研究分析，王懿荣认为，它们并非什么“龙”骨，而是几千年前的龟甲和兽骨。他从甲骨上的刻画痕迹逐渐辨识出“雨”、“日”、“月”、“山”、“水”等字，后又找出商代几位国王的名字。由此肯定这是刻画在兽骨上的古代文字，从此这些刻有古代文字的甲骨在社会各界引起了轰动，文人学士和古董商人竞相搜求。但是，他还未对甲骨文作出深入研究并著书立说，便中止了生命。在当时八国联军逼近北京城时，他被任命为京师团练大臣。随着1900年7月侵略军兵临城下，慈禧太后带领皇室人员仓皇出逃，王懿荣彻底失望了。他对家人说：

“吾义不可苟生！”随即写了一首绝命词毅然服毒坠井而死，年方56岁。后来人们称这位最先发现甲骨文的王懿荣为“甲骨文之父”，在甲骨文发现90周年的1989年秋，在他的家乡山东烟台市福山区建成王懿荣纪念馆，以纪念他的功绩。

王懿荣殉难后，他所收藏的甲骨，大部分转归好友刘鹗（即《老残游记》作者刘铁云）。刘

^① 鲁迅：《门外文谈》，载《鲁迅杂文全集》，河南人民出版社1994年版，第729页。