

華夏文明之光

中國藝術及中國文化賞析

書法卷

鄧海超

香港浸會大學視覺藝術院客席教授、前香港藝術館總館長

中國文字是一種結構獨特的方塊字，以毛筆及墨為書寫工具，更可說是「線」的藝術。漢字雛形可遠溯至商代。當時人們以火炙龜甲或牛骨，以其裂文作占卜筮算之用，內容多為諸侯卜算政治、戰爭、收獲、祭祀、天文氣候有關，作為紀事用途，後被稱為「甲骨文」。其形體主要是以有如繪畫的「象形」為本源符號，也含有超越被模擬對象的符號意義，即含有「指事」、「會意」成份。由於「甲骨文」是火炙而自然爆裂的痕記，因此筆劃剛挺俐落、直線多而圓角少、粗幼蜿蜒不定、首尾常露鋒芒，卻具有自然之美。到了周代，用來鑄刻青銅禮器的金文開始出現，其內容仍以政治、爭戰、禮儀、祭祀等諸侯紀事為中心，更有大篇銘文的產生，如《毛公鼎》、《散氏盤》等代表

著金文的極致。由於是用於禮器，因此金文結體嚴謹、章法講究，筆法圓潤、字劃可長可圓、或輕或重，互為呼應。風格外柔內剛，剛勁高古。由此中國書法形成獨立發展的道路，兼具抽象化的線條美。東周以降，春秋五霸、戰國七雄互相爭戰，終由秦始皇掃平六合，統一天下。「車同軌、書同文」，始皇將六國制度、文字規範化，於是小篆衍生，成為官方文字。小篆章法縝密，結體優雅，線條筆劃呈均勻圓轉的曲線長形，平穩修長，勻稱端莊，後人譽為「玉筋篆」。漢代書法以隸書為正式官體文字，又可為「碑刻」及「漢簡」兩大品類，破圓為方，結體橫平。「漢簡」是指寫在竹木簡牘上的文字，內容多為公文、書信紀事等，筆劃偏向扁平開張和率意自由，隨意揮灑而跌宕有致，並開創「章草」之先河。「碑刻」是銘刻在石碑上的書法，多為紀事或歌頌碑主生平事蹟，風格古拙雅麗、雄渾秀綽各有不同，而行筆波磔分明、厚重穩當；如「禮器」、「曹全」碑平和中正，行筆秀逸嫵媚；「張遷碑」兼含齊、直、方、平的特點，風格古樸稚拙，反映了漢隸的變化。魏晉南北朝碑刻更趨多元化，筆劃開張欹側兼而有之、險奇峻美、方圓兼得並奔放自由，如「張猛龍碑」可為一例，開行、草書之先河。

晉、唐時期標誌著中國書法史上的首個高峰。今草、行書漸次成

熟，而以王羲之(字右軍)、王獻之的新穎姿媚的風格，脫略隸意，融入行楷書法的風格為典範。王羲之行筆轉折多變，變質為妍，飄逸流暢，撮眾法自成體式，將書法帶入技巧華美境界。其「蘭亭序」(傳已入唐太宗墓陪葬)歷來被視為書法的冠冕，現可由唐摹本窺其風格。其他書蹟包括「快雪時晴帖」等。其子王獻之更變右軍法為今體，字劃秀美奇麗，又創介乎非行非草、亦行亦草的新風。他亦擅小楷，端麗雅致，結體規整，開小楷之佳皋。王氏家族的王洵，有名蹟「伯遠帖」傳世。此書以側鋒用筆、橫向取勢；字與字間字有連屬，書風率意瀟灑，可見晉人行草真面目。

唐代以「身、言、書(法)、判」取士。唐太宗極好二王，是以他們成為唐代書家宗法對象。唐初歐陽詢、虞世南、馮承素、褚遂良均為巨擘。馮承素「摹蘭亭序」結構優美，行筆取勢，墨彩濃淡均貼近原蹟，為最具真切面目的摹本。褚遂良筆觸端勁清逸、雍容柔婉，運以分隸遺法，別開谿徑，亦有「臨蘭亭序」傳世。中唐期間，書家開始走出二王格局而樹立唐代風範，其中以顏真卿、柳公權為首，他們兼擅真、草書。顏書用筆圓渾沉雄、結體飽滿凝重、字劃平整方正。柳書出自顏體，點畫瘦挺、方圓互用；體態奇峭茂密，有別於顏書的豐腴雍容。兩人楷書，矗立了楷法的標準。草書也在唐代達到高峰。

禪師懷素，號稱「草聖」，筆意舞動飛揚、率放自然。「小草千字文」為其晚年所書，不顛不狂，不急不躁，氣調尤為清逸，且中規中矩，字體大小一致，初看似漫不經心，實則筆筆合於法度，脫去狂怪怒張，尊尚平淡古雅。反映了懷素藝術創作上的另一種追求。張旭書學張芝，為人疏狂。相傳他見公主與擔夫爭道，又聞鼓吹而得筆法之意；在河南鄴縣時觀看公孫大娘舞西河劍器，並因此而得草書之神。他號「張顛」，精擅「狂草」，字劃牽絲過墨、行筆狂恣而大開大闔，狂而不怪而充溢音樂感，開一代之風。唐代又創立了「寫經體」書法，見諸敦煌經卷，多以蠅頭小楷書寫，筆劃平正恭謹，結體規整，亦參以隸意，以示虔心禮佛之意。

宋代在書法史上佔有重要地位，所謂「宋人尚意」，更強調書法的抒情性和逸氣韻味，也與文人藝術意趣息息相關。蔡襄師承唐虞世南、顏真卿，但傾向於精緻而具有修飾美；其書或行中見草、流利任意；或端麗清潤、意新筆古。他兼擅行、小楷、草書各體，獨步一時。蘇軾才情豪邁，其推崇顏柳二人，卻得出新意於法度之中。其書或端莊雜流麗、剛健含婀娜；或寓巧於拙、淳樸厚重，他在書法理論也有特別貢獻，提出「尚意」之論；更強調美醜可以共存，互為襯托的美學觀。黃庭堅精擅行、書；糅合張旭、懷素、柳公權法度，筆劃

多取橫勢、撇捺特長，著重字裏行間的寬綽緊密空間，筆力矯健，一波三折，在書法史上是新的里程碑。米芾是畫家、收藏家，又是書家。他涉獵甚廣，初取法唐人而上溯晉人，於古得意最多，創立「集古字」而「出新意」的書風。其書爽朗雄健、圓轉流美、欹側生姿，又運筆如刷、聚散有度，面目多變，得「雲煙捲舒翔動之氣」，自成面目。宋徽宗趙佶書畫卓越，創「瘦金體」書法，筆法刻意經營，橫豎收筆皆按捺頓挫，瘦硬爽麗，與其工筆畫相得益彰。北宋諸家，集成糅合，變法創新，流風所及，影響南宋書風，包括宋高宗趙構、張說、吳琚等，而一批抗金志士如韓世忠、文天祥、辛棄疾亦擅書，朗朗風骨，在字裏行間有所表現。

元代蒙古人主中原，書法上對宋代有一種反動傾向，對宋人「師法不古」有所不滿。在書畫上均有「復古」趨勢，趙孟頫是最具代表性的書畫家。他精擅真、行、草、篆、隸各體，遠宗魏晉、唐風。其書流流暢適美、骨肉勻亭妍潤，有一種嫵媚之態；晚年則縱橫任意，達於化境。趙氏影響著一大批或為其友人、學生、晚輩的書家如鮮于樞、康裡巉巉、張雨等。他在變法宋人書風，托古改制方面起了重要作用。其書得唐諸家神韻，又擅大字行草，行筆豪邁放率，筆酣墨暢。篆、隸及章草書體，也在復古主義下重視。大體而言，元代書風多趨

平和典雅、講究姿勢、蕭散簡遠、清正淡靜，無復宋人外露恣縱那份尚意美感，也較傾向形式化。

明代書壇亦有新發展。明初由於宮廷要求，「台閣體」開始盛行，主要是指供職朝廷的中書舍人們書法，代表人物包括三宋：宋璲、宋克和宋廣以及二沈：沈度、沈粲。「台閣體」多傾向修媚柔潤、雍容大度、和諧穩重，而擅寫楷、篆、隸等規範性書法的書家也有所增多，但藝術家的個性較受抑制。明代中期則由「吳門書法」的文人氣質所取代，並懷古求真，而代表人物包括沈周、文徵明、王寵、祝允明等。沈周遠宗宋代黃山谷書風，欹側取勢，筆力挺拔。文徵明、祝允明從晉唐法帖入手。他們的楷書突出字本身的形態特徵，大小、長短、疏密、方圓渾然一體，而文徵明亦擅小楷，法度嚴謹雅致，秀媚玉立。祝允明又精於狂草，開張狂恣以盡字的真態，看似散亂無章，實則點畫分明，符合其才華橫溢、縱酒放浪的個性。晚明流派紛呈，各具面目。如其畫一般，董其昌是帖學的集大成者，追求樸實平淡博古之趣。另一批書家則「尚態」，尋索一種怪異的美感、章法誇張狂放、行筆澀勁倔強、欹側傾斜兼而有之，筆走龍蛇，甚至有近乎「以醜為美」的不羈作風。代表書家有張瑞圖、徐渭、黃道周、倪元璐等。

清代是書法的中興時代。清初一批書家傳承晚明書法，風格怪異、崇尚拙醜率意；但卻不離規矩、圓轉勁利、疏散緊密互見。代表書家包括擅寫牽絲引帶、筆劃盤纏的「連綿草」書家傅山；行草筆法頓挫顫動、追求奇險錯落，以骨力和動勢見長的王鐸等。

清初康熙至乾隆期間，宮廷趣味由「尚董（董其昌）」變為「尚趙（孟頫）」，書風雖得秀媚流潤，卻漸趨纖弱單調。其時由於科舉要求，書法是考核科目之一，因而促使以「趙體」為本的「館閣體」出現，風格圓潤、規整端莊，但卻千人一面，失去個性。有「乾隆四大家」之稱的北方書家包括位至大學士的翁方綱及劉墉。前者亦精於鑑賞，書宗唐代虞世南、顏真卿、歐陽詢，風格渾厚清和，外柔內剛。劉墉初學宋明，晚年潛心北碑，喜用藏鋒、點劃飽滿、結體豐腴。成親王永瑄則得趙孟頫之端秀和歐陽詢之勁健，書風工穩秀媚。兩江總督鐵保書法晉唐、草效懷素、孫過庭，筆法圓熟。南方書家包括梁同書，法顏、柳；宗米芾，筆法雄厚自然。王文治習二王而涉獵米、趙、董，以行、楷名世，風格流暢嫵媚，有「女書郎」美譽。

清中葉以降書壇的一大特色是「碑派」興起和融碑入帖、開創新風。揚州八怪以「怪」著稱，破舊立新。其中金農參漢魏南北朝刻石，

自創一種筆劃方正、楞角分明、墨色濃重的「漆書」新體，拙樸蒼古、澀重傾斜。鄭燮雜參隸、行、楷三體而創非楷非隸的「六分半書」，筆法抑揚頓挫，既有一波三折，也有蘭、竹畫法的飄逸挺挺。清中晚期，研究金文、古篆、碑刻的考據學和金石學盛極一時，令書家宗法古風，別開新面。鄧石如五體俱精，尤擅篆書，集篆法之大成。他用筆取殺鋒取勁折之勢、逆筆頓挫、直中寓曲，具蒼茫渾厚的金石剝蝕之氣；並具婉適陽剛之美，令古篆得以新生。伊秉綬融篆入隸，楷、收筆方折圓厚，凝重挫樸。趙之謙書畫篆刻以治印之法為之，方正厚重、筆劃沉雄，集各體書風於一爐。康有為的書法理論影響深遠，他初宗唐、宋帖派，後習北碑，法「石門頌」，運指而不運腕、著重提按而筆鋒頓挫變化，筆勢外露而結體放率，自成面目。吳昌碩專攻石鼓文，並吸取治印刀法，用筆方圓並蓄、書風由橫平豎直變為靈動酣暢，氣勢具足。這批碑派名家一洗帖學秀潤柔美之風，對後世書家啓迪尤深，也對日本書壇造成一定影響。

在香港，書法藝術起步雖較晚，但仍能傳承古人精萃而迭有發展。二十世紀初期，清室滅亡促使一批在原清朝翰林院供職的「太史公」南來，奠下帖派書風的發展。前輩書家如馮康侯、鄧爾雅、羅叔重精研碑派書法和古代篆籀之學，傳佈古風。資深書法家如謝熙、

黃維琚、佘雪曼得多設書院私塾授徒，又出版字帖、繕寫招牌鬻藝為生，也促進書法教學。其後新一輩的書法家如葉民任、區大為等結合篆、隸、行、草和篆刻藝術，別具面目。畫家寫書，以圖象意念為體用，風格獨特。多所院校在藝術系、專修學院也提供學書課程，培育新一代書法家，延展書藝，拓境開新。