

清代的書法

■ b86 莊鐵鴻

帖學新風

帖學指的是以鑒賞古蹟的書法流派，相對於他物而言，粗分兩帖，明後列國傳之書牘者碑帖，鑄刻書家真書手於石上者韻學。此學與碑學不同，在清代東有民所著之《庚申年集釋》中首度提出，而帖學主要指因於宋代後大量的官、私刻書出現，發覺書道：「法帖始自真蹟，寫遂反所校鈔本《十七帖》是也。」^[1]可知刻帖之現象由宋興久，惟在宋代之前未成氣候，雖他書向有刻：有《昇元帖》及《濟南舊帖》，但否認此二刻帖之人頗多，清孫承澤則認為《淳化閣帖》為第一部刻帖。^[2]太宗於淳化二年命翰林侍書學士王著總刻前代真蹟，其選用者大部份皆內府所藏，及少數「附臨王貽永借書，拓用澄心堂紙，李延珪墨，即《淳化閣帖》，本稱《法帖》，為內廷專用，後為編《法書》相區別，才改稱《閣帖》」^[3]。王著不長於書道，《閣帖》除了其歷史意義之外，似乎已無多少美感，米芾說：

余嘗刻徐使太師李穆家舊件十三帖永所收首帖一卷，入武帝、王武、龍安、陸雲龍、法雲等，時有飛動，著皆優而弗錄，即取而特置行入一卷中，使人後見！^[4]

可見王著之眼光頗受後人詬病，《閣帖》從獲取來源以至分編的緣由過程，皆以皇室為主，即其鑒選與宮廷標準，是以皇室及朝廷重臣的趣味作取捨，因而選、錄等書牘未能入選，多半是因為在當時這些書法被視作民間的「學書」，《閣帖》後又有《懋帖》、《鋒帖》等眾多刻帖，皆從《淳化閣帖》可行翻刻。這些刻帖，則提供了當時書家極以上鍊熟書法帖的門路。

《淳化閣帖》的出現，有利於古蹟藝術的普及，《松雪堂文集·閣帖跋》有：「自太宗刻此帖，轉作傳刻，遂遍天下，……書法之不衰，其帖之益也。」然由於書材不潔，加以紙墨面刻必然失真，帖學以祖為本，欲上宗義，但其後刻則失去真面目，其流弊可想而知，到了明代，帖學書風發展已極，其後便開始衰落，故東有民說：「世學之

興，兩帖學之燦，亦本金石之大概也。」^[5]碑派書法因而興起，從此確帖學不足之處。

聰明書風

明代正德宗之後，開始了一個不穩定的社會環境，無厚民流都無定，引起了經濟社會現象，傳統的倫理道德受到了動搖，宦官、後宮交互相爭的結束，使一批正直的士大夫在心灰意冷之餘，轉而投入以第濟世、宗義，最後造了「一假了無打東的浪漫主義風氣，為家振興，於是具有正陽明建立的「心學」體系，「儘管三陽明個人主張『是為一放心中誠』以釋明的建世系，在實踐事實上，王陽明在歷史上卻成了通向思想解放的進步走士。」^[6]陽明會變化，思想解放，影響了明代的書法藝術，書法使用的開發自此，此風氣的成形，是與當時的社會環境有密不可分的關係，如官道的變化，促進了修福、中堂等創作形式的發展，在刻帖在作福、中堂的限制，欣賞人而作品時，需要一定的距離以提供必要的視角，方可一覽無遺，這種情況進一步發展了書藝的創作，於是書藝製造構造似乎更能表現作品的精神，相形之下點畫等筆法藝術就不重要。

徐渭生於明正，一生坎坷，入獄兩次（40、49）九次自戕未遂，又娶妻其妻入獄七年，個性狂放不羈，加上妻妾的錯誤，影響到個人的藝術創作，徐渭在書法上的創舉是建立了「徐」和「張」，在他手上，「書法，繪畫不是消解痛苦的真解，而成為消火的門。」^[7]至清代的楊州八怪，「金農的漆書為乾嘉的大六分書所表現的「怪」，可說是徐張兩子變一脈相承，從《刻帖》開始的謬論古字，摒棄了二義之外書學可能發展的道路，至晚清清帖學終於到了極致，徐渭可說是第一個在《刻帖》之外闢出新道路的書畫家。

明末就其已提出了山水畫「波瀾說」，所發清代的詩元，進而有了《宗子書派論》與《北湖南帖論》，「其旨意始以米芾為宗，兼上溯、宋、名聞外國，人慕追之，漸年入後，爭圖識之。」^[8]王

其品既受世賞，生卒於明亡之前，免了作贰臣的可能。沈謙累年又好讀書，因而影響清初的書壇風氣。在董氏之前，趙孟頫曾作為以後的書壇，並其旨對其則頗有微詞，曾說：「董子昂之熟，又不如吾有秀潤之氣。」⁴¹⁶其雖名重一時，可「他的腕力很弱，人家批評說他這個病態來，但他頗為聰明，能以空勝實見稱，不足令人厭棄。」⁴¹⁷而書光復且如此，入清以後又成一時風氣，但發展至極最後宛如進了個死胡同，終於在清中葉盛極而衰。

碑學的發展

清人在入關之前演成了能與日漸強盛文化，已開始吸收漢人士大夫，並行科舉考試，入關後更利用儒道手段以拉攏漢族士人，不但重視文化建設，也著手大望門戶的編纂，早期有《全唐詩》、《佩文韻府》及《康熙字典》等，至乾隆時代更有《四庫全書》，一方面招集讀書人從事文化事業，一方面也藉此消除士人的叛逆思想。清初的幾個皇帝不但通曉漢語，且深愛漢人的學術文化，康熙帝尤其喜歡並推崇其弟的書法，更在位六十多年，上有好者下必甚焉，清初的諸輩在書法的腕力、不僅如此，漸入關時，有批語曰的文人士大夫，本來就是華氏書風的實踐者，更使清初延續了晚明的士風，在這種環境下，習字者多從讀書入手，以其上溯晉宋並為範，康熙時和乾隆之士，已認識到讀書的弊病與學字的單調，限制了書學的發展，「然而由於當時風氣的漸變，眼界的開拓，他們終究沒有實現徹底超越前書的新突破。」⁴¹⁸

自有科舉取士以來，書法藝術考試從未自重大的影響，成為「了考生不得不重視的一項藝術課，而應交文需要，在翰林院寫奏摺之簡便流俐甚一機密點經過的書體，據陳伯思《京觀錄語》中記載，北宋翰林院流行一種從《懷仁集字聖教序》演變而出的書體，雖是宋徽宗寫，但「字態草隸」，當時稱為院體，到了清代，這種特殊風格的字又稱之「館閣體」，「體花聖」或「場屋之書」，清代的館閣體即有三個特點：「上格嚴密，易於辨識」，

「道制變遷」與「讀書人從小就必須學習和掌握的本領」⁴¹⁹，由於是作為宮廷使用所發展出的書體，自然「整齊略上而銳密下，而清代則康、乾等皇帝酷好書學，在所好不同，於是館閣體也隨著宮廷的喜好而變，風氣所及，在參加考試時，考生自然會選用較有利的書體，「從道光年間開始，科舉考試對於書法要求苛刻的做法漸成慣例，同時排刷的內容也從技巧風格擴大到文字結構乃至格式規矩。」⁴²⁰因此，館閣體在清代的影響很深，所造成的兩面派，除了「學大乃光」的要求，館閣體「無生氣，「使書法藝術走到了毫無發展變化的邊緣，沒有任何生氣，即藝術生命被擊斃了，自此中學上盛而衰，這是必然的規律。」⁴²¹

自會同書法到清代這段時間，沒有任何一位書家是以善書、擅門著名的，這現象直到清初碑學興起後才有改變。乾、嘉時期，阮元首先提出《南北書派論》與《北碑南帖論》，碑學開始發展，且不論其分派是否合理，都啓發了更多人相附隨的路子，其後碑學的實踐與宣傳，則在包世臣手上完成。包世臣雖不擅書，但在書論上的成就影響後世很深，他論書首重篆隸，認為宋代以後書學衰落，主要原因在筆法不傳，進而分析北碑的風格，最主要的足：

北朝人書，落筆修而細點長和，行墨瀟灑取勢排宕。萬能齊力收能緩，五指齊力收能遲。⁴²²包世臣汲汲濡書之名與書體的交遊，使取法北碑的鮮明理論在當時廣為流傳，碑學理論至此已完全確立。書法到了清中葉有了「嘉道之變」，即指碑派的發展，由於大量的碑刻文字出土，書家從帖學期而向碑刻尋找新的創作素材，書法的領域也因此獲得擴展。康有為說：

碑學之興，與帖學之衰，亦因金石之大盛也……出碑既多，考索亦衆，于是碑學蔚為大國，迥明帖微，入殺大統，亦其宜也。⁴²³

碑派書法的特點是「書家著意的筆力法於筆法之中，從而增加了書法表現的力度。」⁴²⁴康有為

該我書法許可分類，但不應該分作南帖、北碑、南派的分別，只在於筆有氣韻的追求態度不同而已，要更進一步還得靠我的理主。

一、筆畫完好，精神流露，是於精熟，一也；可以考隸楷之變，二也；可以考後世之流況，三也；店首結構，末句意態，六朝書更體密衡，四也；筆法清氣刻入，卻奇角出，隸楷不混，實與王、朱所無有，五也。有是五者，不亦宜於章乎！

書法史上的崇道之變，同時也引發了日本書法史的元治之變，影響了近代日本書道的發展。江戶時代的書法發展可說是充滿批判意識，當時的賴山陽主張對「敵」的發揚便可看作對清道的反抗，他們所反抗的是清代宮廷所流行的景雲書風，而這是帖學發展的結果。其後賴山陽及廣有為等人對碑學的提倡，批判的目標便是帖學，這使得江戶後期的金石學大放異彩，更讓書法藝術走上好的方向。

基好鸡西

印章的起源在民國以前並無確定之說，黃賓虹先生在民國十七年出版《刻書文字合璧》，列舉許多統文和古璽完全相合的例證，證實印章已使用於殷周的記名，猶如現今的簽款，而最早銅器上的花紋，也可說是印模壓印出來的痕跡，「早期的印章有作權位的印公道與信用的憑據，今日所見許多戰國時代留下之古印，即多藏屬於官印，其後因應政體、當官等需要，宋代之後出現了许多名號印等閒章，在與今日篆刻的意義及用途仍有相當的距離，早期由於刻石的困難，限制篆刻藝術的發展，刻印者與治印文者不同，造成難以要求效果的窘境，史載：宋王忠文公以花乳石自刻印章，造成印章藝術發展的轉折。至明代文彭利用東山自行刻石，並開始邊款的創作，學士文人篆刻的風氣，進入清代，在文字學及金石學的影響下，如王陽明書法、殷、潑刻創作也向金石學取材，諸如銅錢、碑版及古鏡等材料，莫不為篆刻家所取法，清代有成就的篆刻家，幾乎都可稱又是書法家，尤其是黃牧甫論的更高，「予在篆刻上表示筆意，與

書法上追求刀味，就是「刀化無形」的散放，
對濃潤的審美，更可與碑陰書相印證。王羲之
羊欣代末創，兼諸詩、書、畫，印老如陳白紙，更兼
由四種題材的創作，以求書法的統一與風格的統一。
全書以「形意合一」為一，藝術創作形意。

後記

「正確的判斷我國書畫不只是一件作文，更有一層約意義大概是與最大羣眾的交際聯繫的書法有關係，並與個性聯。我在大學時代學習了，有知道到現在也與指導老師，胡先生年談不厭，他說我們的是整連的布局，而不是斤斤計較於點畫的細節（當然，基本功還是非常重要的），教我們如何從古向古人學習來尋求適合自己的面目，我喜歡筆法，生我要學習的還很多。自從大二開始，我也接著了篆刻，除了不同以外，為的也是與書法相應，這也是我什麼報告最後反映到黨綱上去的原因，是覺得我們是寫還有個原因，即書法閱讀既有之資料，以免被造謠言之類之資料因我的相信而永遠束之高閣。

100

- 1.《十七帖》為王羲之代表作品之一。《集王羲之續帖二十卷》通一冊起首一冊有「十七日」三字，故名之曰《十七帖》，當時即有模本，作板刻及紙墨之習字範本。
- 2.孫承澤《夫子堂藏板》
- 3.何寶麟《中國書史》，宋鑑金鑑》
- 4.黃伯厚《東觀漢記，法帖刊布》附宋市《懷和閣法帖》。
- 5.葉國飛《清明社會與敦煌書畫》
- 6.姜登第《中國書法源流史》
- 7.《明史·文苑傳》
- 8.董其昌《畫禪室隨筆》
- 9.石岐《古畫論衡》
- 10.顏延之《中國書法史·南北朝》
- 11.王羲之
- 12.同上

13. 蒋文光《中国书法史》

14. 包世臣《艺舟双楫》

15. 康有为《广艺舟双楫》

16. 张北平《中国书坛新派之发及其对日本书道的影响》

17. 康有为《广艺舟双楫》

18. 张北平《中国书坛新派之发及其对日本书道的影响》

19. 王北平《篆刻艺术》

20. 张北平《中国书法史·清代卷》

参考文献：

一、中国书法史·清代卷 刘涛 江苏教育出版社

二、中国书法史 朱墨金校 曹宝麟 江苏教育出版社

三、楷书论 石峻 华夏书局

四、近世书画研究新著 书史文脉篇 上海书画出版社

五、中国书法思想史 姜澄清 河南美術出版社

六、中国印学 姜作良 藝術圖書公司

七、篆刻艺术 王北平 范升

八、中国书法史 蒋文光 文津出版社