

《曹全碑》历史成因及艺术特征

文 / 李 彤

摘 要：隶书成熟于汉代，其主要受到“汉承秦制”的历史影响，也受到楚文化的形式美和浪漫主义影响，但汉代本质的审美追求是“尚用”。隶书的艺术特征包括点画结构的形式之美，文字线条的曲线美，章法错落有致的哲学美。隶书不仅有着外在的“秀美”，还有内在的肃穆之美。《曹全碑》被称为汉代隶书成熟时期的珍品，其娟雅秀整的艺术风格在汉隶各碑中独树一帜，远非其他汉隶所能比拟。前人对《曹全碑》称赞备至，但是《曹全碑》具体是在什么样的背景下形成的？有什么样独特的艺术特征？这需要进行全面地考究和比较分析，从而对文字学的发展和现代隶书的传承具有一定借鉴意义。

关键词：《曹全碑》；历史成因；艺术特征；书法；隶书

DOI:10.16129/j.cnki.mysdx.2018.11.025

隶书，发轫于秦，成熟于西汉中后期，西汉晚期隶书真正走向成熟，名为“八分”，这是说汉代隶书字体宽扁波磔、大气沉稳，似“八”字分开，具有独特美感，因而是书法爱好者竞相摹写学习的对象。流传至今的汉代隶书作品多以碑刻、摩崖石刻形式出现。从书写风格上可以看出：它们有的端庄稳重，如《礼器碑》；有的飘逸秀丽，例如《曹全碑》。其中《曹全碑》被称为汉代隶书成熟时期的珍品，其娟雅秀整的艺术风格在汉隶各碑中独树一帜，远非其他汉隶所能比拟。前人对《曹全碑》称赞备至，但是《曹全碑》具体是在什么样的背景下形成的？有什么样独特的艺术特征？这需要进行全面地考究和比较分析，从而对文字学的发展和现代隶书的传承具有一定借鉴意义。

据明末书法家郭宗昌《曹景完碑》可知，《曹全碑》出土于明朝万历年间的颌阳，对明末清初的隶书产生过巨大影响。它的出现让明代末期的书法家们为之一振。薛龙春教授在他的《郑簠研究》一书中说：“元明文人文言必称汉隶，但书家直接取法非名家所书刻的汉碑，却迟至明末清初才见端倪。”《曹全碑》还受到郭宗昌、王铎、傅山、郑簠、朱彝尊等人的青睐，他们的实践与鼓吹，引导了一个时代的书学风气。《曹全碑》的出现让明末到清朝的书法家认识到了姿态各异、生动活泼、各具风格的汉代隶书的真实面貌，引发了一个崇尚、摹写、取法汉代隶书的“汉隶复兴”时期。

西汉文字书写发展须放在“汉承秦制”的历史背景下去理解，西汉统治者笃信“黄老”学说，以“清静”“无为”

作为治理天下的政治理念。不似秦朝统治阶层已经有了很深的文化积淀，所以无力进行像秦朝那样大规模的文化革新，更不用说在艺术上能有什么大的作为和突破。因此西汉之初的文字只能以功能性的“尚用”为主。另一方面，汉代审美趋向受到楚文化的深刻影响，追求形式的美感，重视浪漫的理想。楚地文化浪漫绚丽，注重外在形式美感。楚人能描善画、能歌善舞，具有一种强烈的飘逸、潇洒的美感。这种追求形式美的趋向一直影响了整个汉代的文化发展，包括汉代的文学、美术以及书法。人们的文字追求中将“尚用”融入了“尚文”。政治上汉代虽然提出“罢黜百家，独尊儒术”，但是在立国的本质上汉代是“外儒内法”的。与此相对应的汉代艺术也可以说是“外在浪漫，本质现实”的。在文字书写方面，汉朝几乎是全社会自发地放弃了小篆的书写而改向隶书的。这说明了来自于汉代大一统帝国对人们精神面貌的塑造。所以，在这样的历史条件下，《曹全碑》可以说是汉代隶书的重要代表作品，但是又没有可以完全代表汉代隶书的审美追求。提起汉代隶书的代表，人们至少要提到“汉碑双璧”，用《曹全碑》的俊秀潇洒和《礼器碑》的端庄稳重来勉强概括汉代隶书的大体风格。这种“百花齐放”的多样风格，正是大一统帝国在书法艺术上自信稳健精神的映射。

二

从艺术特征上看，《曹全碑》的点画和结构是极富魅力的。在笔画书写上，《曹全碑》的竖长撇捺各有特色。《曹全碑》中左竖一般都写作垂露，有时也作悬针出现，并且收笔处极其轻松。《曹全碑》的长横显现出极为明显的“蚕头燕尾”的

汉隶特征,起笔和收笔都显得很粗,笔画的中部很细。例如“布”“贡”的长横,字的呆板与灵活往往集中表现在这一长横上。长横中间细两头粗,燕尾长且翘起,显得极为飘逸秀美,宛如一名翩翩起舞的少女,笔画方圆结合,线条粗细变化明显。再者,《曹全碑》文字的线条显得极具曲线美感,这与《曹全碑》中笔画的长短搭配有关系,长画张劲,短画含蓄。最后,《曹全碑》章法有致。整个碑文一共20行,满行45字,因为绝大部分文字在长横、短竖、撇和长捺上都做到了一致,所以碑文的布局显得整齐划一,有一种安静文气的“处子之美”。正因为以上的艺术特色,大家都将《曹全碑》归入“飘逸秀丽”一类,甚至有人认为它“阴柔秀美”,更有人认为《曹全碑》充满了女性气息。但是“秀美”只是《曹全碑》的外在特征,端庄大方甚至肃穆大气才是《曹全碑》的审美实质。

《曹全碑》整齐规范和大气磅礴的章法布局和秦篆《峄山刻石》的章法布局极其相似,应该说《曹全碑》从形式上继承了秦篆的“规范美”。所不同的是,秦篆的整齐既表现在书法作品的整体章法布局上,还表现在每一个字的书写整齐上。《峄山刻石》点画的粗细基本一致,每个字的横画和竖画都是相等间距,所有线条都是以圆笔为主,圆笔起笔圆笔收笔,方中寓圆,圆中有方,平衡对称,文字的空间分割强调均衡与对称,不仅左右对称,上下对称,而且做到了文字局部对称,比如圆弧形笔画左右倾斜度的对称。《峄山刻石》的文字让人想起整齐划一却忽略个性的秦朝兵马俑。《曹全碑》文字的另一结构特点是文字大小相间,比如有的文字之间的大小比例甚至相差一倍之多。因为《曹全碑》文字的字距宽而行距疏,所以结字的大与小在大章法的井然有序中反而错落有致,呈现出富有变化潇洒自适的效果。在《曹全碑》的审美追求中实现了点画结构和章法布局相辅相成,并达到了大者不见其大,小者不显其小的辩证统一的哲学美。整个《曹全碑》从整体的章法布局到单个文字的点画,谋篇大气、整洁、统一,文字书写刻画从容不迫、潇洒飘逸,真正达到了孔子所说的“从心所欲”而“不逾矩”的艺术高度。我们说《曹全碑》是汉代隶书成熟之后的书法艺术代表作,这种成熟至少应该包括三个方面的内容:字体的成熟,书写手段的成熟,还包括书法家书写心理的成熟。

三

中国艺术样式的流变有一个大致的规律:首先起源于民间或者下层,实用为主,质朴少文;经过民间一段时间的发展,底层民众赋予它一种质朴的原始美;之后,这种带有原始美的艺术样式受到知识分子的重视和喜爱,他们把这种艺术样式规范化、典雅化,使这种艺术样式得到极大发展;再之后,规范化、典雅化的美被程式化,最终这种艺术样式因为形式

呆板而走向衰落。纵观中国艺术史,文学、音乐、美术、戏曲大多如此。

隶书在两汉达到审美的高峰之后,一路走向魏碑和楷书,另一路则走上程式化的道路,以致于从六朝到唐宋的隶书都是呆板无神、缺乏艺术的美感和灵动。宋人在“尚意”的美学旗号下对六朝以后的隶书没有丝毫的好感。从唐至宋元又没有出现富有生命力的汉代碑刻,所以唐宋至元明,隶书可以说是气息微弱。钱泳曾经评价说:“三国既分,图籍无征,钟法一变,遂有真书,流为行草,而隶书由此绝矣。”

孔子说:“仁者乐山,智者乐水。”老子说:“上善若水。”细看《曹全碑》,总是让人们想起山间淙淙的溪流,山间小溪不徐不疾,蜿蜒曲折沿山势而流动。《曹全碑》整体的文字章法布局流畅通达,如山间小溪顺势而下,那文字大小错落但细看章法有致,又不温不火从容而自信,就像溪流顺势睿智而聪慧,如同山间溪流静静流淌而又简约活泼。细细体味《曹全碑》,我们也能从那静静的文字中感受到书法家灌注在文字中的生命,每个字都是有个性的,生动而富有生命力。山间溪流形虽弱小但执著流淌,正如同《曹全碑》从容不迫、借势造形,在字里行间显示出书法家的智慧和自信。

临习《曹全碑》,要有好的字帖,好的字帖能够最大限度地反映书法作品的用笔、结字等艺术特色。《曹全碑》传世拓本很多,其中万历年间石碑未断的拓本最好。例如用笔的规律,我们一般认为《曹全碑》是以圆笔起笔为主,细看故宫所藏版本也可以得到这个结论。但是我从张典友老师那里得知他在日本看到的《曹全碑》万历拓本起笔则为方笔,用笔方圆不同,点画章法的意境自然是不一样的。又如启功先生在认真观察《曹全碑》后得出结论,竟认为它的“点画沉劲”远在《孔宙碑》之上。所以,好的拓本也是临习《曹全碑》的关键。

参考文献:

- [1] 华人德. 中国书法史: 两汉卷[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2007.
- [2] 袁行霈. 中国文学史: 第一卷[M]. 北京: 高等教育出版, 1999.
- [3] 朱绍侯. 中国古代史: 上册[M]. 福州: 福建人民出版社, 1985.
- [4] 袁行霈. 中华文明史[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.
- [5] 张海. 中国最具代表性书法作品放大本系列·曹全碑[M]. 郑州: 河南美术出版社, 2014.
- [6] 张继. 隶书研究[M]. 北京: 华文出版社, 2013.

作者简介: 李彤, 郑州大学书法学院硕士研究生。

实习编辑: 姜闪闪