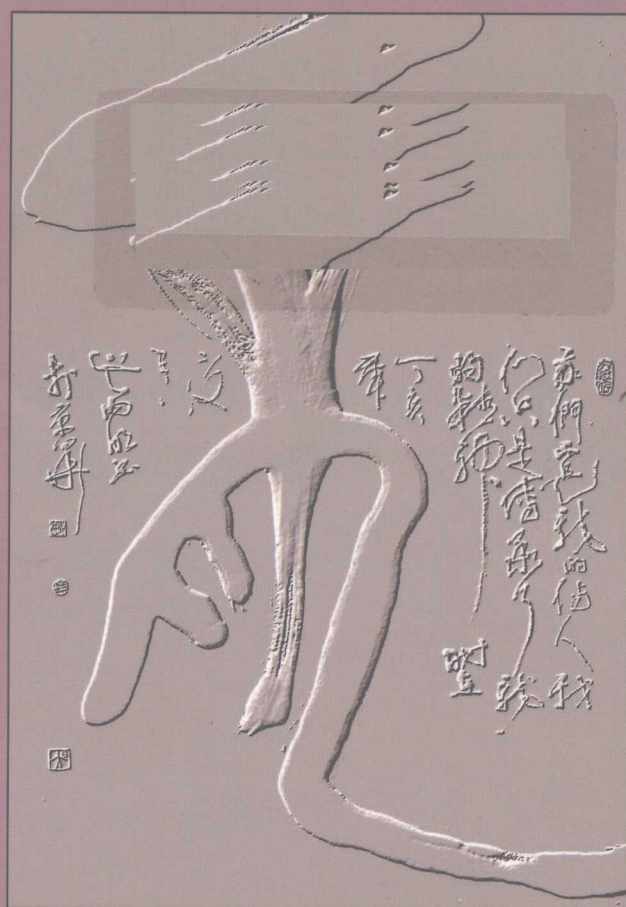


The new era demands innovative spirit.
We should create our own famous
brands, unique works and establish our
own artist resources through new art
values, skills and thought.

十二生肖甲骨文

吴向明 著





◎ 吴向明 著

十二生肖甲骨文

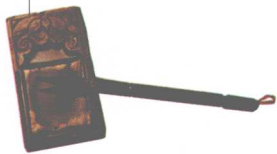
中国农业出版社



吴向明。1957年生。1978年加入中国共产党。南京师范大学中文系新闻专业毕业，南京大学新闻传播学系文艺学研究生。书法初法欧阳询《九成宫》，后攻篆隶，并潜心研究甲骨文、铜器铭文。是中国当代书法家五人作品丛书作者之一和《世界华人文学艺术界名人录》丛书第二卷以及《中华人物辞海》(当代文化卷)等辞书的特邀顾问编委。作品曾被党和国家领导人作为国礼赠送给40多个国家元首，并被人民大会堂、天安门城楼及50多个国家大使馆珍藏。业绩及作品载入《世界美术家传》(华人卷)、《世界美术集》(华人卷)、《当代书法家传记》、《中国专家》等经典名录，获得了江泽民总书记题词的“功在当代，利在千秋”和全国人大常委会副委员长程思远、王光英、吴阶平以及朱学范、周谷诚、杨静仁等30多位文化泰斗联合签名的“中国当代艺术界名人荣誉状”，著有《吴向明书法作品集》、《吴向明国礼书法作品选》、《吴向明书信作品集》、《吴向明残墨作品选》等。并被中央电视台《东方之子》作专题报道。现供职于中央中国国礼艺术研究院，并任《中国书画研究》杂志和《军地战友艺术报》总编辑。国家一级美术师。

Wu Xiangming, was born in 1957, and joined the Communist Party of China in 1978. He graduated from Chinese Department of Nanjing Normal University majoring on journalism, and graduated from News and Communication Department of Nanjing University as a graduate student. He studied Jiucheng Palace of Ouyang Xun, then he studied the seal character and official script, and devoted himself into inscriptions on tortoise shell and bronze objects. He is one of the authors of five persons writing series of Chinese Contemporary Calligraphers, his famous works are Wu Xiangming Calligraphy Writing Collection, Collection of Wu Xiangming Calligraphy as Country's Present and so on. His outstanding achievements were reported as special topics on CCTV. Currently, he is director and clerk of Party Group of Chinese Central Art as Country's Present Research Institute, chief editor of Chinese Calligraphy and Painting Research, chief editor of Battlefield Comrade Art newspaper.

中国书画 中国制造



□ 吴向明

中国书画，中国制造！

中国书画，需要展示作者的个性化。但个性化的创作，都是建立在有情更贵真的基础上的。想象的天空开阔无比，可思接千载，可驰鹜八极，但其源头必然是生活的所盼、所需、所求或所憎、所厌、所恶。惟其如此，想象才能是源于生活而高于生活，才能兼具独特性与合理性。简而言之，才可能不失其真。

中国制造，需要广泛涉猎边缘学科。古今中外，各个学科的知识都要略知一二。物我两忘是一种境界。画家要表达山水带给人们的魅力，情景交融是必要手段，而其最高境界恐怕莫过于你中有我，我中有你，物我两忘了——这可是古今文士孜孜以求的境界。我们的书画家们为什么不抓住时机，好好地过把“庄生晓梦迷蝴蝶”式的瘾呢？

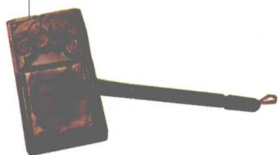
中国书画需要各种艺术的兼收并蓄。种种技巧、经验是学不来的，都要靠自己体验、玩味，在不断地创作中自己掌握。多思多写，就一定能创作出好作品来。大胆启用意识流手法，让时光在回忆与现实中交错碰撞，巧妙运思，翻新出奇，从而擦燃作品的思想火花，给人以耳目一新的感觉。

中国制造需要超越“风格”的误区。超越风格的误区是自我否定，否定一种风格，也即树立、倡导了一种新的风格，强调风格的多样性、多元化。艺术家要自觉地从旧的风格中解脱出来，进行新的艺术探索，重新审视现阶段社会的文化艺术精神和审美取向。这样，我们才能够改变艺术探索中存在的话语单调贫乏的状况，在艺术实践上获得介入当代文化实践有效的途径，才会创作出更适合现代审美情趣的崭新的艺术作品来。风格的蜕变、超越如同“茧居化蝶”。

中国书画需要补充知识营养。这种营养是多方面的。既要有中国传统美学的审美标准，又要有世界传统美学的审美标准；既要有中国现代美学的审美理念，又要有世界现代美学的审美新思维，融合古今，汲纳中外，从而形成五千年文明古国特有的中国制造。

中国书画只有中国的特色制造，才是民族的。只有民族的才是世界的。艺术的交流是不受国界限制的，艺术是世界的。换言之，称得上世界的艺术品才是永恒的，而永恒的就有可能称得上传世之作。新的时代需要新的创作精神。让我们以新的艺术观念，新的艺术技法，新的艺术思考，打造出中国制造的名人品牌，打造出中国制造的特色创作，打造出中国书画的人才资源。

Chinese paintings, Chinese Creation



Wu Xiangming

Chinese Paintings! Chinese Creation!

Chinese paintings need to show the personalities of the artists. But any personalized production is derived from the sincere and precious feelings. The sky for imagination is so wide that it can go back to thousands of years ago and it can reach the whole world. But the origin of imagination should be what is expected, needed, desired or what is disliked, despised or hated in life. Only in this way can imagination originate from life but above life, with both its uniqueness and reasonability. In a word, the possession of the truth.

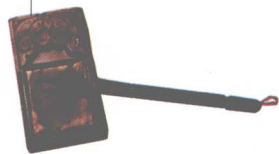
Chinese arts need to cover various kinds of interdisciplinary subjects. The artist is required to know something on each field. The artist blends his feelings with the sceneries to convey the charms of the nature to the audience. But the perfect realm probably refers to the situation that the author and the objective are interchangeable. The abandonment of discrimination between the self and the objective should be cherished for artists all the time. Why don't we artists grasp any inspiration and try to indulge into the feelings described by Zhuang Zi when he dreamed of becoming a butterfly and finally couldn't distinguish between the dream and the reality.

Chinese paintings and calligraphy should absorb the essence of other arts. Only through practice can the skills and experience be learnt and grasped by the artist. Good works can be created by lots of thinking and practicing. The style of stream of consciousness could be bravely applied with the contrasts and contradiction between the memory and the present in time series. A totally new perspective can be presented with new ideas and particular creations.

Chinese paintings need much nutrition whose ingredients include both China's and the international appreciation standards and values for traditional arts as well as contemporary arts. The unique production from China, an over-five-thousand-year old nation, thus originates from all these ideas.

Only with Chinese characteristics can the paintings become national. Only what belongs to the nation can be of international. The exchange of arts cannot be bounded by the nationalities. Arts belong to the whole world. In other words, only the international is permanent and can be preserved over centuries. The new era demands a new spirit of creation. We should create our own famous brands, unique works and establish artist resources by our new art values, skills and thought.

中国の書画 中国が製造



□ 吴向明

中国の書画、中国が製造!

中国の書画は、著者の個性化を展示することが要求だ。ただ、個性化の創作物は、全て愛情をもって更に高くして本当の基礎上で作り上げたのだ。想像の世界は非常に広がっていて、思接千載、きわめて走ることもできるが、その源となるものは必ず生活に望まれたもの、必要なもの、求められたもの、あるいは憎まれたもの、嫌われたものからなるのだ。これだけで、想像は「生活より出でて生活より高い」ことができれば、独特性と理性を兼ねて備えることもできるのだ。簡単に言うと、その真実さを失わずにすむことができる。

「中国製造」には、広範な学科にずっと目を通さなければならない。古今東西、それぞれの学科の知識は多少知っているべきである。物我を忘れるのは一種の境界でもある。画家は山水が人々に美しさを感じさせるのを表現するため、情景が溶け合うのは必要な手段で、その最高の境界としては恐らくあなたの中に私がいれば、私の中にあなたもいて、物我を忘れること——これこそ古今の文士のせつせとねらう境界である。なぜ画家達は時機を捉えないで、よく“庄生曉の夢がチョウに迷う”ことを味わうのだろうか。

中国の書画は各種の芸術の内容性質が違ったものでもすべて吸収することが必要になる。様々な技巧と経験は勉強だけで身につけることができず、自分で体験し味わって、絶えずに創作することが必要である。よく考えて書いてみれば、きっとよい作品ができる。大胆に抽象的な風格の手法を使い、時間を記憶と現実の中で入り組んでぶつからせ、巧みに思索をめぐらし、特別なものを作り出すことで、作品に思想を注ぎ込み、見るもの聞くものがすべて新鮮なようなことを人に感じさせる。

「中国製造」には「風格」の落とし穴を越えなければならない。風格の落とし穴を越えるのは自ら否定することである、一種の風格を否定するのは、新しい風格を確立し提唱して、風格の多様性、多元化を強調することでもある。芸術家は意識的に古い風格から解脱して、新しい芸術の探求を行い、現段階の社会の文化芸術の精神と審美の方向を見直さなければならない。これでこそ私達は芸術の探求中で存在する言葉の単調で貧しい状況を変え、芸術の実践上で現代の文化の実践に介入する効果的な道を見つけることができ、更に現代的な審美の情趣に適する新しい芸術の作品を作り出すことができる。風格の転変超越は「さなぎが羽化して蝶になる」ようである。

中国の書画は知識の栄養を補充しなければならないのだ。このような栄養には多様なものがあり、中国の伝統的な美学の審美の標準もあれば、世界の伝統的な美学の審美の標準もある、また中国の近代的な美学の審美の理念もあれば、世界の近代的な美学の審美の新しい思惟もある。古今中外のものを融合して、それで5千年もの文明を持つ古国が特有な「中国製造」をなしている。

中国の特色から作られる中国の書画がこそ、民族のものであり、民族のものがこそ世界のものである。芸術の交流は国境の制限にかかわらず、芸術は世界のものだ。換言すれば、世界の芸術品と称する資格があるものがこそ永久不変なものであり、そして永久不変なものがこそ後世に伝わる作品と称する資格がある。新しい時代には新しい創造の精神が必要になる。新しい芸術的な観念、新しい芸術的な技法、新しい芸術的な考えで、「中国製造」のブランド、「中国製造」の特色がある作品、中国の書画のヒューマンリソースを築き上げよう。

生肖艺术创新品



□ 王太雄

“全国只有十二个,每家都有一两个”,这个谜语的谜底就是十二生肖。只要是中国人都与十二生肖的某一个生肖有着生辰命相关系,似乎每个人的命运、性情、气质都与属相(生肖)有一定的关联,由属相(生肖)来决定。正是十二生肖命定了华夏子孙的血缘关系,维系了中华民族的向心力、凝聚力、团结与和睦。这就是十二生肖的中国文化特色,其文化意义是不言而喻的。

以十二生肖为题材的艺术样式之多、品类之盛,剪纸、木偶、布艺、根艺、木雕、泥塑、篆刻、水墨等等,百花争艳。而十二生肖甲骨文则是吴向明对十二生肖艺术的一个新形式、新品类的开发创造,在他之前可谓闻所未闻、见所未见,其艺术的开拓创新精神确实难能可贵,其艺术的开拓创新成果可喜可贺。众所周知,甲骨文是我国目前发现的最早的成熟文字,是殷商时期用刀将占卜后的卜辞契刻在龟甲或兽骨上的文字。由于它是在殷虚王朝的故都,今河南安阳的小屯村出土的,史称殷虚,所以又称它为殷虚文字。它是以刀为契刻工具,以龟甲或兽骨为载体材料,以契刻为技法,因此,所契刻的笔画线条都是粗细均匀的直线,两头尖中间粗,显得瘦硬、劲挺、爽利。其结体多为长方形,少数为方形等,很多还具有或多或少的图画象形的意味,显示早期文字的稚拙、朴质和生动的审美特质。若要以甲骨文为十二生肖的书法艺术抽象造型的取资对象,构筑古雅、生动的十二生肖甲骨文书法艺术意象,首先必须在技法观念和审美情趣上来一个一百八十度的转弯,还要经过一系列的重新打磨。书法实际就是汉字的书写艺术,它以各种汉字体符号为书法艺术抽象造型的原形(原生态质),以“奇怪生焉”的毛笔为书写工具,以软柔的材料(绢帛纸张等)为载体,以一定的技能、技巧、技法的书写为艺术的表现手段,构筑各种不同书体、不同风格的抽象造型的书法艺术意象。这种由契刻向书写行为的转型,已经使甲骨文的原生态质发生了深刻变化,其艺术的性质也发生了质的飞跃。因此,所谓十二生肖甲骨文必然是用书写的技法、书法的语言、书法的意趣对契刻的十二生肖甲骨文字进行书法艺术的诠释和书法艺术的再创造。由于工具材料的改变,整个创作的过程,必须化刻为写,化单一为丰富,强化笔墨的艺术效果,凸显书法的审美韵味,使之由文字符号变为书法艺术符号,由推理性的符号变为非推理性的符号,得到艺术的和情感的升华。

吴向明的十二生肖甲骨文,充分显示了他在书法艺术上勇于探索、大胆创新的勇气和信心,是其书法艺术的观念创新、技法创新、形式创新的心血结晶和丰硕果实。正如他自己在《中国书画,中国制造》的文章中所说的那样:“种种技巧、经验是学不来的,都要靠自己体验、玩味,在不断的创作

中自己掌握。多思多写,就一定创作出好作品来。大胆启用意识流手法,让时光在回忆与现实中交错碰撞,巧妙运思,翻新出奇,从而擦燃作品的思想火花,给人以耳目一新的感觉。”又说:“新的时代需要新的创作精神,让我们以新的艺术观念,新的艺术技法,新的艺术思考,打造出中国制造的名人品牌,打造出中国制造的特色创作,打造出中国书画的人才资源。”足见其艺术创新意识是何等的强烈,何等的前卫! 艺术创新的思路是何等的鲜明! 艺术的胸襟是多么的开朗! 艺术的感觉是多么灵敏! 艺术的思维是多么睿智!

吴向明的十二生肖甲骨文不仅是十二生肖艺术形式的创新和品类的开发,而且也是对书法艺术的审美意境和艺术再创造空间的拓展、探索和尝试,是诗情、画意、书韵的完美融合,是诗、书、画、印等多种艺术元素与十二生肖文化内涵的整合,诗情、画意、书韵,相互生发,相得益彰,具有鲜明的艺术个性和强烈的时代与生活气息,能够激发人们丰富的艺术想象和联想,得到多种艺术的美感体验,从而产生强烈的情感互动和艺术共鸣。十二生肖甲骨文为人们提供的既是十二首生肖诗,又是十二幅生肖画,更是十二张生肖书法,而每一幅生肖甲骨文又都是诗书画印的完美融合与和谐统一。首先,每一幅生肖甲骨文作品都是一首优美、谐趣的抒情诗。每一幅生肖甲骨文作品都有富于诗性语言的题跋和落款,使之诗情洋溢在作品的幅面空间。每一位观赏者都能对号入座,找到自己的位置,得到诗情的感染和哲理的启示;其次,每一幅生肖甲骨文作品都是一幅写意的水墨画。运用文人画的构图,水墨画的笔法、墨法和写意精神,营造了似画非画,似书法非书法,亦画亦书法的朦胧的水墨画意,十分耐人品味。再者,每一幅生肖甲骨文作品又都是一张现代书法。运用现代书法艺术的构成原理和技巧,采用夸张变形的手法,加上“墨分五色”,润、渴、浓、淡、白的笔墨效果,既增加了作品空间的艺术张力,又丰富了朦胧的意象神韵。总之,十二生肖甲骨文其艺术的魅力无不是几种艺术元素的综合审美效应。

功力、气质、才识、情性乃至人格等等,对于艺术家个体来说显得十分重要,对于一个书法家来说更是如此,所有这些,都是艺术家主体生命的不同层面和不同表现。在书法家的身上,每一种本质力量的独特性,恰恰是这种本质力量的独特的本质,因而也是它的对象化之独特方式,它们在书法艺术的书体语言符号和书法艺术意象中,均有其对象化的独特表现,即不同方式、不同程度的表现。一句话,艺术作品是艺术家本质力量的对象化或曰本质力量的综合显现。具体到吴向明的十二生肖甲骨文艺术来说,也即是其功力、气质、才识、情性乃至其人格在十二生肖甲骨文艺术作品中的对象化物化、显现或折射。正如十九世纪法国美学家巴希《康德美学批判》所说的:“当人们对一件艺术作品起美感时,在我们身上发生的有一种双重同情活动,一方面我们同情于所描绘的人物,他们的外貌以及他们的温柔的或强烈的内心活动;另一方面我们的同情还由作品转到艺术家,是他才把我们从日常猥琐事物生活中解放出来,我们对他的敬慕使我们有一种倾向,要从他的天才放射出的人物中去寻找他自己的灵魂中的一丘一壑。”我们的同情正是由十二生肖甲骨文艺术作品转到了吴向明本人,从他的天才所放射的十二生肖甲骨文的笔墨神韵和审美意象中,找寻到“他的灵魂中的一丘一壑”。他的“灵魂中的丘壑”,首先体现在他的才识:“广泛涉猎边缘学科。古今中外,各个学科的知识都要略知一二”;二是性情上,创作个性化,张扬个性,突出个性,展开想象的翅膀;三是艺术功力上,各种艺术技巧兼收并蓄,补充各种知识营养,对古今中外的审美标准、审美理念、审美思维进行汲取、融会和贯通;四是艺术视野开阔,由于他长期供职于中央中国国礼艺术研究院,并任《中国书画研究》杂志和《军地战友艺术报》总编辑,又是国家一级美术师,一直处于艺术的前沿和诗意栖居的工作、生活环境,因此,他的一些艺术见解和思想观念,每每既新锐又前卫,常常语惊四座,惊世骇俗,不乏真知灼见。并能在艺术创作上能够不断地探索创新、超越自我。

(作者为著名书法家、理论家、资深评论家)

甲骨文中 有笔法



□ 吴兴林

书法二字，始见于《后汉书·儒林传》……是知谈“书法”自汉始。至书体之源流，则以殷墟文为最朔。殷墟文，即甲骨文也。谈书法者，有笔法可验证，断自甲骨文。欲喻笔法，先当识认书体源流。

这段书论引自李健《书通》。李健，字仲乾，为现代教育家、书法家。李健的这番言谈旨在说明，书法虽然是从汉代开始提出来的，但是，书法的源头应该是甲骨文。书法中的笔法可以得到验证的，最早的也是在甲骨文。李健在这个基础上又提出：要想把笔法搞明白，首先要把书体源流搞清楚。他这么说，似乎是在提醒人们：不要忽视甲骨文的笔法。如果不懂甲骨文的笔法，就等于没有弄通书法中的笔法。

吴向明先生，长期潜心研究甲骨文，以其为愉，乐在其中，正如刘鹗在《铁云藏龟》中所说：“目睹殷人刀笔文字大幸。”这句书论分明是一句出自内心的欣喜之言。

“刀笔文字”，指的就是甲骨文。由于出土在殷虚王朝的故都河南安阳小屯，史称殷虚，所以又称“殷虚文字”。甲骨文字是我国目前发现的最早的成熟文字，是殷商时代用刀契刻在龟甲或兽骨上的文字。甲骨文多用直线，曲线也是由短的直线连成，笔画基本成为等粗线条。有的线条两头略尖，中间稍粗，因此显得瘦硬、挺拔而又爽利。结体多为长方形(少数为方形等)，有的字还具有或多或少的象形图画痕迹，显现出文字最初阶段的稚拙和生动。文字较多时，其章法布置，全篇分行布白，行气清晰，字形大小错落有致，线条曲直交叉，疏密相间，进退有序，使得通篇形成前后呼应、上下承接、左右相应的生动活泼的局面，创造了一种洒洒落落，有如群星丽天的美妙境界。

甲骨文的形成，在文字系统化方面迈出了至关重要的一步，使汉字结构初具规模，同时形成了汉字的书法空间结构美。我们不能不惊叹，瓦釜牖瓮时代的先民们，对书法艺术美，竟有如此高深的理解力与把握力。应该说，甲骨文的出现，为中国的书法艺术确立了一个极为宝贵的艺术基调。难怪刘鹗先生要说：能够看到甲骨文，真是人生之大幸。甲骨文结构奇妙，点画瘦硬，没有再过于它的了。纵观吴向明先生的十二生肖甲骨文，用笔如用刀，而学习、研究他的甲骨文书法作品，不但可以去掉肥弱的毛病，更能领略书法艺术中的那种纯朴可爱、稚拙生动的美妙境界。

(作者为著名学者，书法理论家、评论家、教授)



目录

题词	孙家正
中国书画 中国制造	吴向明
生肖艺术创新品	王太雄
甲骨文中笔法	吴兴林

鼠	2
牛	4
虎	6
兔	8
龙	10
蛇	12
马	14
羊	16
猴	18
鸡	20
犬	22
猪	24

天干地支生肖一览表	26
甲骨文活动剪影	27





十二生肖甲骨文

十二生肖甲骨文

亥 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌

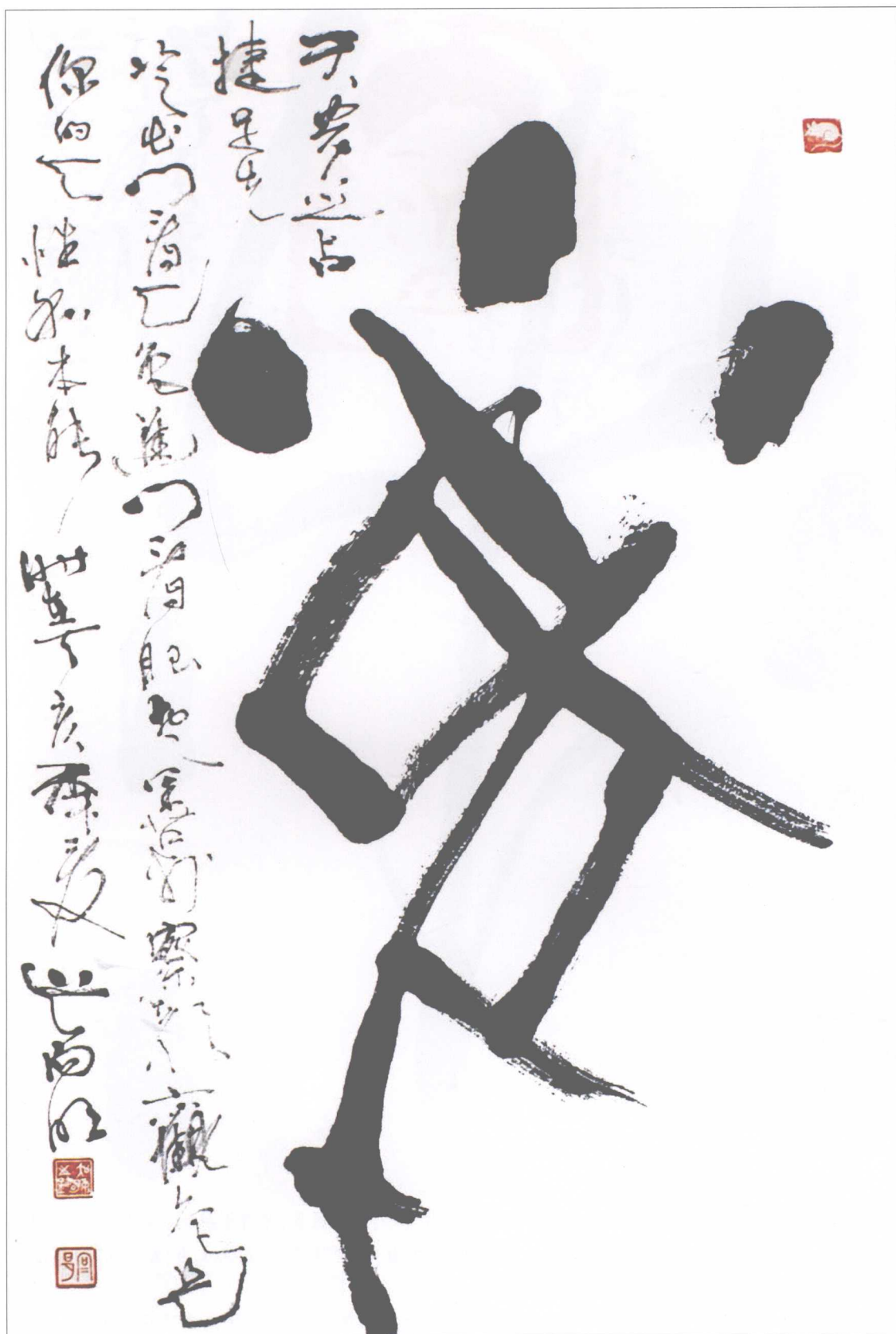




鼠

俗称老鼠,又叫耗子,是人们常常能见到的不多的小动物之一。这种小动物身小尾长,门齿特别发达,有很强的适应力。如图所示,甲骨文的“鼠”字是一只老鼠的侧视图形,头上的小点可以看作老鼠吃东西留下的碎屑,也可看作甲骨文中的“小”字。显然,这些正是老鼠的特征。

中国人把鼠列为十二生肖之首,可见人鼠关系非同寻常。中国最早的诗歌总集《诗经》里有:“相鼠有皮,人而无仪?人而无仪,不死何为!”这是说:鼠还有皮,人却不讲面子,人难道不如老鼠?《诗·魏风·硕鼠》中又说:“硕鼠硕鼠,无食我黍。三岁贯女(汝),莫我肯顾!”把统治者比作大老鼠,其贪得无厌、巧取豪夺的嘴脸跃然纸上。现代汉语中,与鼠有关的词语,大都是被贬斥的对象,如“鼠辈、鼠目、鼠窃狗盗”等等。



鼠 天贵之占,捷足先登。出门看天色,进门看眼色,善于察颜观色,是你的天性和本能。时在丁亥年夏吴向明。



牛是一种反刍类动物,是人类最早驯养的六畜之一:力大性善,可用于耕地或载物,是中华民族农耕文明不可或缺的角色之一。现代社会,牛由“耕畜”渐渐退役,又成为“畜牧业”的主力,牛奶、牛肉、牛皮都具有非常高的经济价值。

古文字中的“牛”字,是一颗水牛牛头的简化图形,上像内环之牛角,下像简化了的牛头,重点突出了牛角、牛耳的特征。如果与甲骨文的“羊”字比较,显然,这是依据两种动物“角”的不同特征描绘而成。汉字中,凡从“牛”之字,都与牛及其动物行为有关。

“牛”之所以发“牛”的字音,大概源自牛的拗脾气,但有人认为是采其叫声而来,亦即所谓的“拟声语”。中国人形容沉重、浊厚的声音,叫做“哞——哞”,而“牛”的叫声就很接近这种发音。



牛

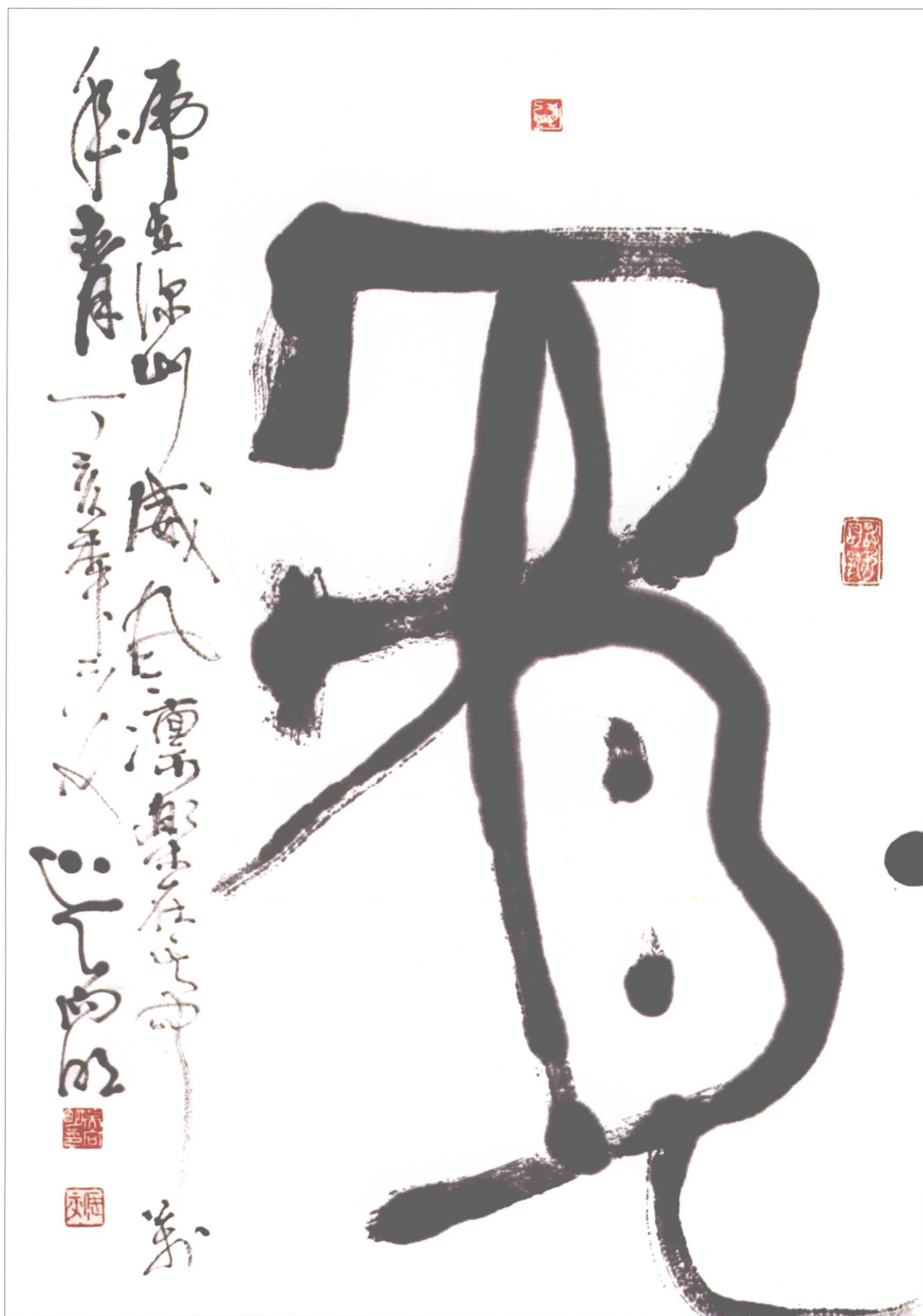
一年忙到头,吃不焦来穿不愁,幸福美满到白头。时在丁亥年之夏,吴向明书于北京古运河畔。



虎，这是一个象形字。甲骨文的“虎”字，是一只头朝上、口大张、身上有美丽斑纹、尾足俱全的猛虎图象。整个字形恰似一只竖立的老虎侧影。实际上古人如此刻画，才符合汉字横窄竖长的构形特点。

“虎”，《说文》释为：“山兽之君”。这是把老虎视作“百兽之王”，与“食肉猛兽、林中之霸”的称号相一致。上古时期，东北虎和华南虎都是较常见的动物；所以，许多词语，包括成语都源出于“虎”字。如“虎口余生，虎视眈眈，狐假虎威，不入虎穴，焉得虎子，虎毒不食子”等等，人们又用“虎”字来形容人的勇猛威武，如“虎将、虎臣、兵雄将虎、虎背熊腰”等。在国人的心目中，像武松那样赤手空拳打死老虎的人，大概是最勇猛威武的人了。

虎是一种能够吃人的危险动物，因此也用来比喻残暴凶险，如“虎狼之心、为虎作伥”，以及俗语中的“母老虎、拦路虎”等。另外，形容某人做事草率、得过且过时，常用“马虎”一词，这里的“虎”，其字与老虎毫无关系，只是根据语言的发音用了“马”和“虎”，其字源应为“麻糊”。乃是古人在长时间剥麻后引起的一种手眼中毒反应（也可视作将马当作老虎）。“虎”字是个部首字，汉字中，凡由“虎”所组成的字，大都与虎有关。例如“彪”字，由虎和虎身上的彩色斑纹（写作彡）组成。“號”字，则由号、虎两字组合而成，表示猛虎的咆哮声。



虎 虎在深山威风凛凛,乐在其中万年青。丁亥年夏吴向明。