

陕西人文社会科学文库

CALLIGRAPHY AND CHINESE CULTURE

書法與中國文化

何炳武
●
著

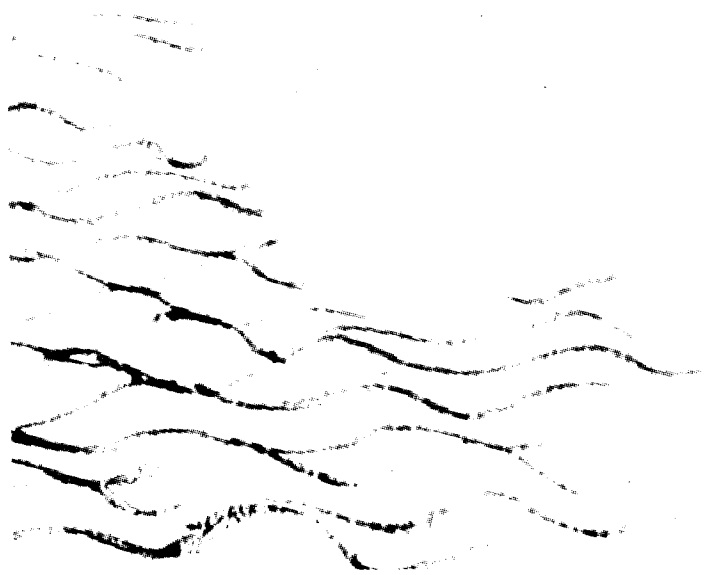

三秦出版社

书法与中国文化

◎ 何炳武 著

三秦出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书法与中国文化/何炳武著. —西安: 三秦出版社,
2006.9

ISBN 7-80736-112-3

I. 书... II. 何... III. 汉字 - 书法 - 关系 - 文化
- 中国 - 文集 IV. ①J292.11 - 53②G12 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 106697 号

书法与中国文化

何炳武 著

出版发行 三秦出版社
新华书店经销
社 址 西安市北大街 147 号
电 话 (029) 87205106
邮政编码 710003
印 刷 西安市建明工贸有限责任公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 12.5
字 数 288 千字
版 次 2006 年 9 月第 1 版
2006 年 9 月第 1 次印刷
印 数 1—2000
标准书号 ISBN 7-80736-112-3/J·3
定 价 36.00

何炳武

陕西黄陵人，1956年生，陕西省社会科学院研究员。

现任：陕西省古籍整理办公室主任、陕西省社会科学院学术委员、陕西省社会科学院古籍整理研究所所长、西北大学兼职教授、中华炎黄文化研究会理事、中国先秦史学会理事、陕西书画协会副主席、陕西省轩辕黄帝研究会副会长、黄帝陵基金会理事、陕西省社会科学院中国书画研究中心主任、陕西省于右任书法学会常务理事、西安于右任故居纪念馆顾问。

著有：《黄帝与中华文化》、《黄帝的祭典》、《历史文化名城黄陵》等。

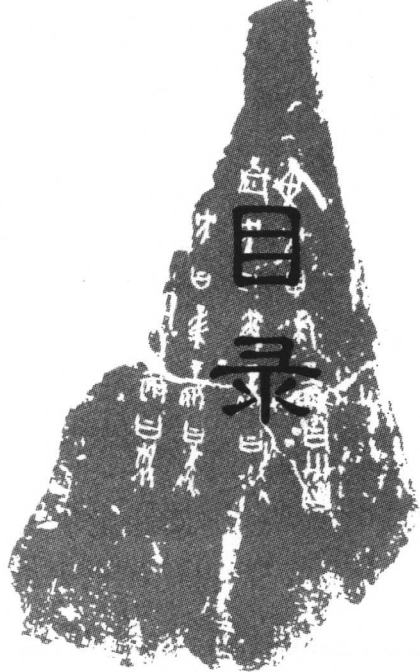
主编：《黄帝颂书法精品选》、《20世纪陕西书法篆刻集》、《黄帝陵志》、《黄帝陵与龙文化》、《黄帝祭文集》、《黄帝的传说》。合编：《中国历代书法名作鉴赏与临习一本全（五卷本）》、《陕西碑石精华》、《历代咏黄陵诗选》、《中华诗文精华背诵本》。

在《中国书法》、《湖南社会科学》、《江西社会科学》、《西北大学学报》、《新视野》、《南通师范学院学报》、《文史与书画》、《书法赏评》、《华夏文化》等杂志发表书法研究论文50余篇。书法作品曾多次参加陕西省及全国展览，多次参加中日书法交流展，中韩书法交流展，中新书法交流展，中国海峡两岸文化交流展，并见诸报刊。曾在韩城、西安、澳门等地举办过个人书法展。作品及传略被载入《中华翰墨名家作品博览》、《当代书画篆刻家辞典》等多部辞书中。

配图图注：刘兆英

责任编辑：周世闻

装帧设计：刘 焱

【一】书法与汉字

- 1 汉字渊源和文化负载 1
- 2 以汉字为载体的书法书体的嬗变 5

【二】书法与儒家

- 1 书品与人品——书法标准和儒家伦理要求 17
- 2 中和与中庸——书法艺术的儒家美学原则 21
- 3 书风与儒风——书风迭荡的儒家思想影响 25
- 4 法度与制度——书法教育的儒家文化积淀 28

【三】书法与道家

- 1 法天贵真——创造的真实品格 31
- 2 大象无形——象形的艺术升华 34
- 3 气韵生动——书法的生命精神 37
- 4 神与物游——物化的自由境界 40
- 5 有无相生——书写的辩证法则 43

【四】书法与佛教

- 1 亦书亦佛 47
- 2 无法无我 51
- 3 大愿大行 54

4 非色非空	56
5 即心即佛	58

【五】书法与绘画

1 书画同源	61
2 书画相通	63
3 书画互补	65
4 书画尚韵	69
5 书画传神	71

【六】书法与篆刻

1 书法与篆刻的发展历史密不可分	73
2 书法与篆刻是实用性与艺术性的有机统一	75
3 书法与篆刻和作者的文化修养密切相关	77

【七】书法与音乐

1 一脉相通	85
2 和而不同	88
3 历史的选择	91

【八】书法与舞蹈

1 书法与舞蹈都是抽象化的美学形态	95
2 书法与舞蹈都是意象的美学追求	100

3 书法与舞蹈都是运动的艺术展现	106
4 书法与舞蹈都有情感的艺术迸发	112
5 书法与中国舞蹈的文化精神	116
【九】书法与牌匾	
1 缘起与发展	119
2 功能与作用	122
【十】书法与楹联	
1 书法与楹联	131
2 书体与楹联	133
3 书法用品与楹联	134
4 书法家与楹联	135
5 时代书风与楹联	138
【十一】书法与围棋	
1 书法与围棋源流的共通	142
2 书法与围棋追求的共通	143
3 书法与围棋回归之共通	145
【十二】书法与养生	
1 自古书家多长寿	147
2 书法养生探源	148

【十三】书法与茶文化

- 1 天人之美 155
- 2 人格之美 159
- 3 中和之美 161
- 4 贵真之美 163
- 5 尚静之美 165

【十四】书法与酒文化

- 1 书法与饮酒——魏晋风流的一种表现 167
- 2 书法与饮酒——唐代文人士大夫的风尚 170
- 3 书法与饮酒——宋明书法家的情趣 173

【十五】附录：学书心语

1

书法与汉字

SHU FA YU HAN ZI

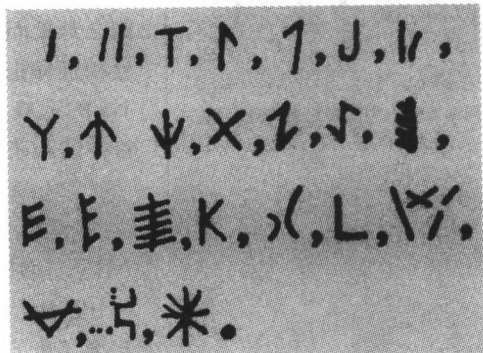
中国书法艺术，是中国诸传统艺术中最简单、最典雅而又最富内涵的艺术。所谓简单是说工具材料，一张白纸、一支毛笔、一汪墨，书写出的汉字却能含蕴中国艺术之万有；所谓典雅，是说自古书法乃文人之雅事，关涉人之德操、品行、性情修养，是人心灵的外化及生命流程瞬间的记录；所谓最富内涵则是说书法不但是—种艺术存在，具有独立的审美价值，又是一种文化存在，和书法家的文化个性息息相关。它以汉字为依托，是汉字书写的艺术。在实用性和艺术性并包的基础上，更能超越实用性，“成为—门在词语内容王国以外的形式。”（沈鹏：《探索书法的本体和多元》，载《中国书法》1999年第2期）即是说她在表达—种目的性的内容之外，还具有独立性存在的纯粹性，具有强烈的审美意识。由此，汉字与书法骨肉难分，但又各自有自己的生命流程。书法通过文字传达中国文化的深刻内涵。这便是世界上存在着数百个国家和民族，它们大都有自己的语言和文字，惟独中国的文字书写在其衍变过程中发展为一门艺术的理由。

因此我们认为：汉字是书法艺术的母体，汉字形体潜在的先天艺术因素是书法赖以存在的基础，但也应认识到汉字具有的艺术性决不等于艺术本身，并非用毛笔书写的汉字就是书法作品，只有在艺术家的手里，而且是文化人艺术家手里，才可能出现书法艺术作品。书法作为艺术的理由还应该以文化的视点来关照。本文拟作如下探讨：

1. 汉字渊源和文化负载

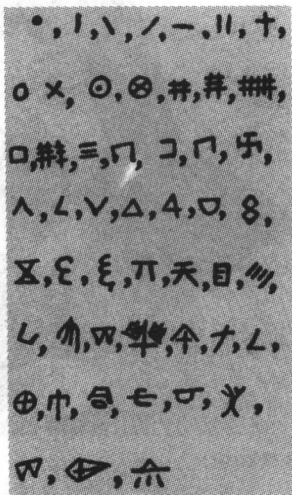
① 汉字渊源

追溯中国文字的起源，往往与中国文明的发端紧密相联。《周易·系辞下传》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书

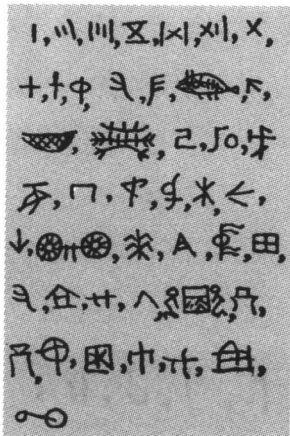
西安半坡遗址陶器刻画符号
汇集

西安半坡遗址是仰韶文化时期，距今已有近七千年的历史。

青海乐都柳湾遗址陶器刻画符号
汇集

属半山马厂文化，距今约四千多年。

河南殷墟小屯陶器刻画符号汇集
距今约有三千二百余年。

契。”它说明了在“结绳之政”传达语言之后，文明程度渐臻，促进了文字的发明。正如《尚书·序》所言：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。”八卦和书契相结合而后文字产生。八卦不能视作文字，但因八卦的笔画富于变化，故应视为文字得以产生的最初形态。赵曾、刘师培、柳诒徵等都持此观点。“伏羲画八卦，为万世文字之祖，人皆知其然，未必皆知其所以然也。去八卦之画，有何文字哉？盖因而屈曲之，因而转移之，因则合并交互之，而文字起兴焉。（赵曾《寃言》）”书契传说中具有仓颉依据伏羲所制之卦爻而造。“黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄迹之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”（许慎《说文解字序》）《易经》与《尚书》的记载，说明了我国传统文化中，有关文字的起源之说有着神话启萌的特征。

“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之‘文’，其后形声相益，即谓之‘字’。‘字’者，言孳乳而寝多也。著于竹帛谓之‘书’，‘书’者，‘如’也。以迄五帝三王之等，改易殊体，封于泰山者七十有二代，靡有焉。”（许慎《说文解字》）许慎依据先秦诸子，如《荀子》、《韩非子》等著作中记载仓颉造字说，在一定程度上解释了汉字的构造。文字创造之初，为实物摹写，即所谓“象形文字”。“摹写者，大都为目所及之实物，因其体而描写之，如绘画焉；或依抽象之理想，作为简单符号。”（陈彬龢《中

国文字与书法》，武汉市古籍书店复印，1982年7月）这种由对实物摹写和简单抽象符号而来的文字，在古埃及和古代两河流域的文化中都有所体现。但此后，古埃及文字向着表音文字发展，中国的汉字却仍然维持其绘画或符号的原始文字，加以种种组合，以构成成千上万个单字。汉字的构造方法，非常巧妙，记忆字形与意义并不复杂，故而使汉字一直具有强大的生命力，成为洪荒至现代的环联，有东方文明“汉字奇迹”之谓。这种造字方法共有六种，即“六书”。“六书”之首即为“象形”，摹写实物的形状而造字；之二即“指事”，“各指其事以为之”；之三谓“会意”、“会合人之意思也”；之四谓“转注”，二字互相注释；之五曰：“谐声”，形声“取其声相似也”；之六曰：“假借”，一字两用。这里值得注意的是，“六书”是汉字创造和应用的逻辑结果，不是先有“六书”，再造汉字，而是先有汉字再归纳出

仓颉像（明）

中国人把汉字的创造归在黄帝的史官仓颉名下，可以推断仓颉一定在文字发展中有重要贡献。因其观察能力极强，后人传说他长了四只眼睛。

仓颉是今陕西省白水縣史官村人。白水有仓颉庙，存有汉延熹五年（162年）的仓颉庙碑。

殷墟甲骨文·干支表

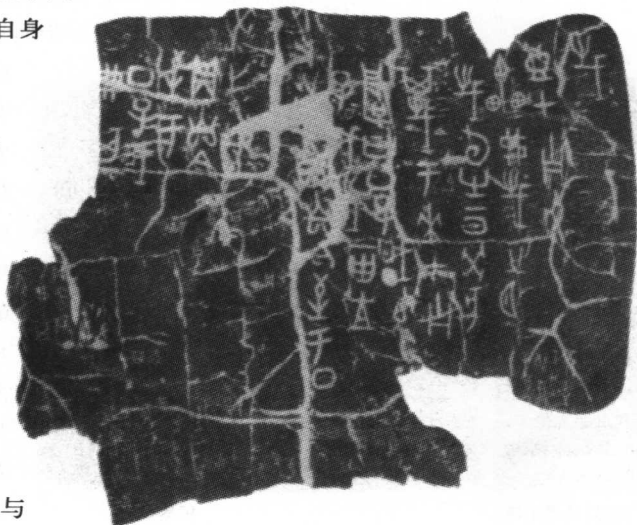
“六书”。汉代时始有对“六书”的分析与阐释,加上《说文》的影响,其后历代的新造的汉字必以“六书”为准绳,合者取之,违者舍之。“六书”一方面不断生成新的汉字,(主要是形声方式)另一方面,它又保证了汉字结构的稳定性。

“六书”的造字方法贯穿了汉字发展的整个轨迹。从最初最具象形意味的文字出现伊始,汉字的嬗变历经甲骨文、金文、战国文字、小篆、隶书、楷书、行书、草书。在考古发现的史前及有史早期的陶文中,已经出现了中国文字的原始形态,其后,甲骨文的出现是今天能看到的我国最早比较成熟的文字。汉字发展的过程体现了经由图画文字(象形)向形声文字发展的轨迹。在这样的进程中,

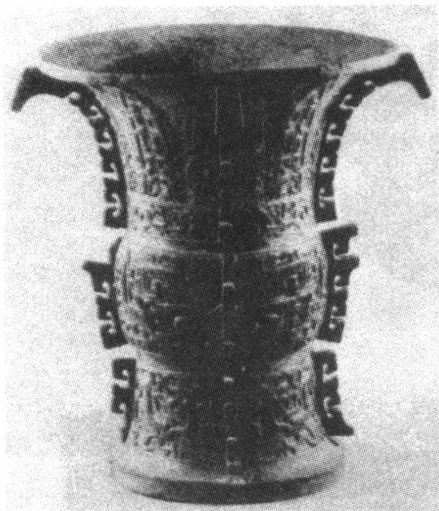
汉字发展又交互进行着简化与繁化。出于书写和记忆简便的考虑,汉字演变趋势是由繁到简;又由于要求汉字的结构方式表达出音义清晰,所以汉字的发展由简到繁。由此,汉字有其自身的发展轨迹。

② 汉字的文化负载

汉字以其作为保存中国传统的载体,其本身具有十分丰富的内涵。从文字学到语言哲学,后人对汉字的研究也在不断深化。《中国书法》2000年第4期中载有一篇饶宗颐教授谈古文字与书法的文章,在这篇文章里,饶先生使用了“汉字树”概念,认为汉字图形化持续之久与

殷墟甲骨文·征伐卜辞

折尊

一九七六年出土于陕西省扶风县法门公社庄白村。

折尊铭文

消解了汉字电脑化的种种对立面,实现了汉字生命的现代超越。

2.以汉字为载体的书法书体的嬗变

分析汉字渊源和汉字的文化负载,同样可以看出,汉字因其独特的音、形、义三方面相结合的特征,在社会生活的各个领域都不可缺。饶宗颐先生特别地标示出“文字、文学、艺术”相结合的“汉字树”。这里的艺术即是指通过对汉字书写和再创造形成的书法艺术。书法是汉字的书写艺术,汉字之所以成为书法艺术的母体,是其在方块形内潜在着一种审美理想。这样,汉字不仅是记录语言的符号,它本身还具有独特的形态美,进而又含有深层的意蕴美。

首先,汉字有形象意境之美。这是由于汉字的字形是以象形为基础的,“画成其物,随体诘屈”创造了生动的汉字形象美。随着甲骨文逐渐演变为金文、篆书、隶书、行草、楷书,甲骨文最初的象形意味渐为减少,到楷书已经基本上看不出汉字的象形了。但是,“后来从象形到谐声,形声相益,更丰富了‘字’的形象意境,像江字、河字,令人仿佛目睹水流,耳闻汨汨的水声。”(宗白华《艺境》)可见,形声字的形象意境美,是在视觉形象与听觉形象的联系之中表现出来的美。由此,我们可以得出结论:汉字是将文字符号与艺术符号共载一体之内,独体的“文”,合体的“字”,熔铸成形象意境,形成了与其它纯粹表音文字不同的二重组合。

其次,汉字结构的多样和谐美,反映出中国文化独特的审美思维。一方面,它体现为单个方块字本身是齐整与参差相结合的美。这是由于笔画的繁杂包含有变幻的参差美,但这种参差又统一于方块字字形的整齐划一里。另一方面,数以万计的汉字在显示单个汉字内部结构的和谐美之外,更有许多汉字排列在一起的整体上一与多的秩序美。这些都表明了汉字结构的美是多样而又和谐的。汉字的这种审美情趣,从根本上克服了字母文字长短不齐,大小不均,构型单调的缺陷。

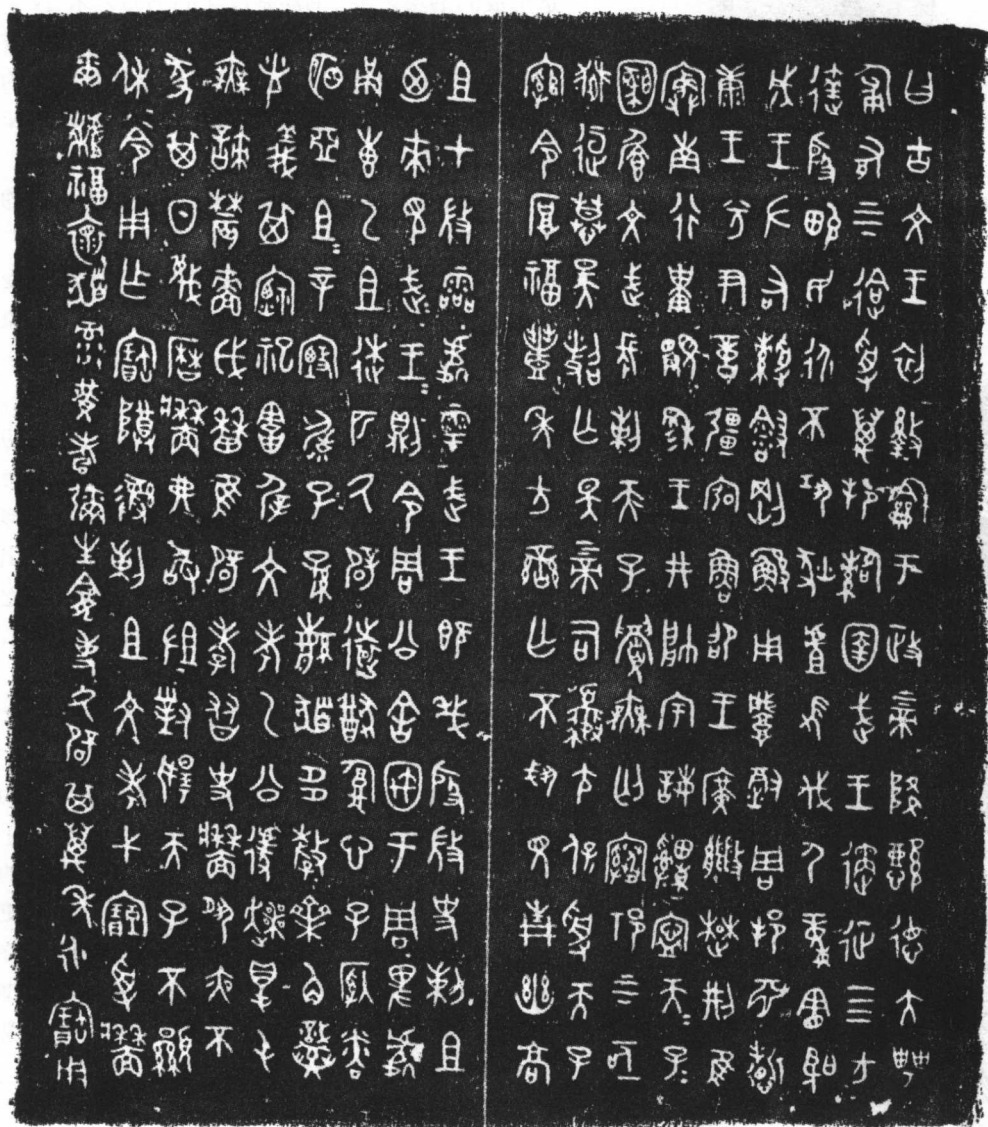
再次,汉字潜隐着深层意蕴美。汉字结构深层

史墙盘铭文

史墙盘

一九七六年陕西省扶风县白家村出土。有铭文二百八十四字。

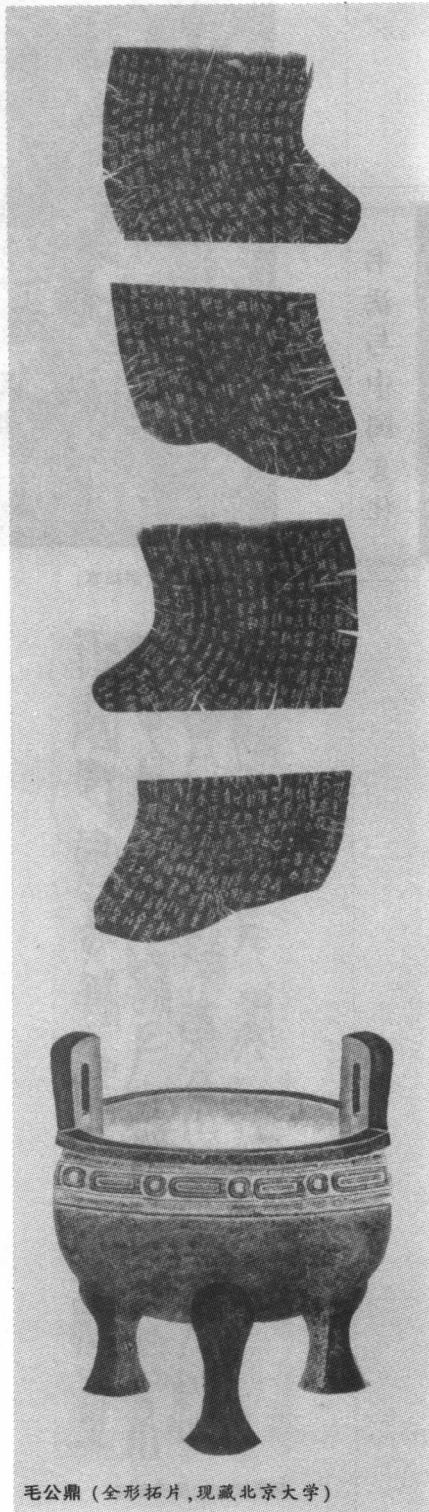

意蕴美渗透于哲学、美学之中。许多人将之总结于中国古代哲学、美学中的“人本位”相契合沟通。“古者包羲氏王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”古人造字，将人与万物相联系，最终在汉字中将自然万物人化之。这种精神保留于哲学、美学之中，传递出中国艺术独特的意蕴美。

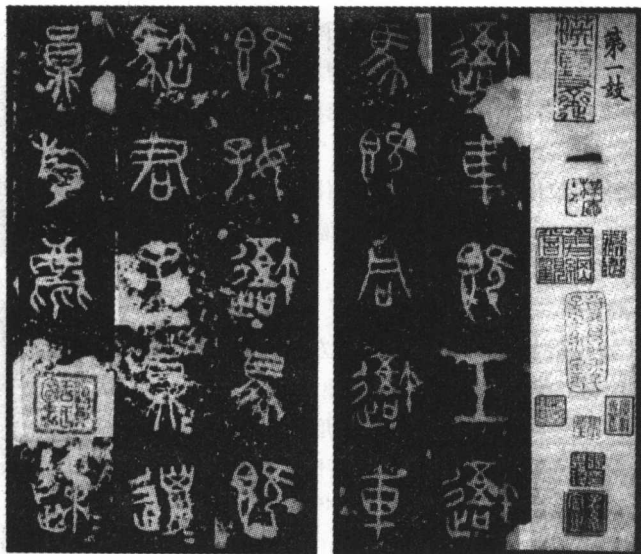
如上所述，汉字的方块形内潜在着一种审美理想，但是，这种潜在的审美理想，必须通过外在的形式展示出来，一方面，书法艺术依循汉字的理性结构，传达出汉字的审美情趣。书法从根本上说是对汉字的书写，书法创作是以汉字本体形态作为加工对象的。从汉字的结构特点来看，每一个汉字，不仅有一个独立的方形空间，而且构成这种方形空间的笔画都有着严格而规范的时序。书法艺术的创作，必须遵守笔画的时序，使书写过程连贯畅通。此外，汉字与汉字组合连辘成词，句，诗，文是按照一定语法规律，或诗词规律，表达一定的意义，抒发一定的情感的。书法在创作时总要抒写一定的内容，一定的文句，就得依照汉字的这一理性。另一方面，书法又是汉字书写的再创造，书法艺术审美的超越和升华，使得汉字潜在的审美理想得以淋漓尽致的发挥。书法从汉字的母体中诞生出来，又积极参与了汉字字体的变革，有着自己特殊的逻辑运动轨迹。

从历史起源看，广义的书法与汉字同步产生，最初的书法也就是最初的汉字，最初的汉字也就是最初的书法。书法与汉字，两者名称虽异，实为一体。书法与汉字这种异名共体的历史，至少一直延续到南北朝刻版印刷术问世之际。此后，汉字开始独立于书法，沿着自身的发展轨道前进，端正、规范而实用。但书法艺术则一直以汉字为载体，历经着由篆书、隶书、楷书到行书、草书等各种书体的形成与完善。

从远古文字初创伊始直至秦代以前，书法艺术尚未形成独立的艺术门类，但是，在甲骨片、青铜器、石鼓刻石上，古汉字已经传达出均衡、和谐的审美情感。甲骨书契虽属滥觞之作，却已具备了书法艺术的一些基质。它的字形在结构上已经对字内各部疏密、大小、分合等作了艺术的变化处理。此外，在甲骨文的一段文字中，虽然错落参差，但在整体上却气脉贯通，有一种浑成之美，体现了整体书写艺术。甲骨文体现了刀刻的技巧，用力沉着劲健，随体转折灵活，密处不苛且，整体精美。商周的金文以笔易刀，软笔施焉，再翻铸成文，充

毛公鼎（全形拓片，现藏北京大学）

战国秦·石鼓文(明拓本)

吴昌硕(清)临石鼓文

分保留了先民用笔的技法。金文书艺积淀了原生态的一些书法要素，表现为用笔、布白、结体以及原始的书法思维及审美心理。

这里，还需要提及一下秦代的刻石书艺。有学者认为，以秦统一天下为界，可分为前后二期：前期书艺风格以石鼓文为代表，后期风格则以泰山诸刻石为论析对象。（姚淦铭《汉字与书法文化》，广西教育出版社，1996年10月第1版）

秦刻石显示了秦代书艺的雄风，具有强烈的雄强美、理性美和情感美。秦刻石书艺极其讲究法度，用笔、结字、布白均重法，严肃、端庄、方正、凝重。

经秦而汉，各式书体产生，书学理论萌生，书学史上的黄金时代来临了。这时，书法艺术虽然依托文字，但已经成为独立的艺术门类。许慎《说文》序云：“秦书有八体：一曰‘大篆’，二曰‘小篆’”。陈彬龢先生在《中国文字与书法》中分析了大篆与小篆之区别。他认为秦代大篆通行，周宣王时太史籀变古文作大篆（古文即史籀以前文字的通称），由是即通行以至于秦。籀、篆二名，合言之，则‘籀’指大篆，‘篆’指小篆。分言之，则一‘篆’字可概括大小篆也。小篆又称秦篆，秦丞相李斯将这种书体在碣石上再创造，成为典范性的秦代书体。其后，中国书学中的篆书不断发展，成为书学中一大支柱，正来自于秦篆血脉的传递。秦刻石在一定程度上展现了经由大篆渐向小篆变化、发展、成熟的历史进程。大小篆之别是以规范程度为标准的，小篆是规范化很强的书体，大篆主要以甲骨文、金文的形式呈现，也有少量墨书和刻石。篆书书体带有明显的象形再现的意味，尤为重视空间结构，线条细曲柔长，笔画繁杂，参差错落，书写的顺序和偏旁部首的位置不甚严格。

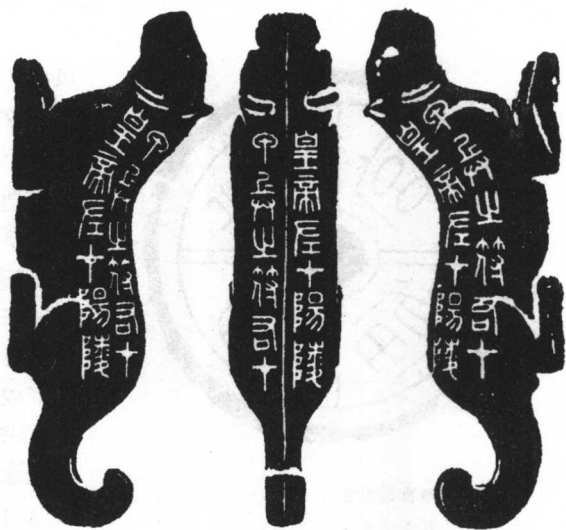
隶书书体的起源和发展存在有两种不同的观点。陈彬龢著《中国文字与书法》沿用传统看法，认为隶书为秦程邈所作，古文变而为大篆，大篆变而为小篆，小篆变而为隶书是书

体沿革所遵循的顺序。张铁民先生依据一些新的考古发现，认为在秦始皇诞生之前，汉字已经明显隶化，篆书的小篆化跟篆书的隶化基本同步发生，小篆和隶书是大篆书体的孪生子。（《中国书法文化大观》第12页，北京大学出版社，1995年1月第1版）

笔者认为后者的观点更具有可信度。隶书书体还有一个艺名：八分书。八分书即汉隶，为正规的隶书，该名称的出现源于汉魏之际，区别于日常使用中明显楷书化的隶书。大多数人认为典型的八分书即为东汉隶书，其鲜明的艺术特征就是左掠右挑，“八”字

两笔左掠右挑的相背相别的笔势运动正好形象地传递出这一特点。隶书跟篆书相比，是一次书体的革命，之后产生的草书、行书、楷书，均源于隶书。隶书是出于实用的需要而对篆书的简化，为大篆捷书过程中逐渐形成的一种书体。这种简化的意义，不仅仅在于它截长为短，变篆书的纵势为横扁，化圆转为方折，变玉筋为波画，蚕头雁尾，创造了浑朴稚拙的新书体，更在于它使书法创造了思维方式和审美意趣发生了大的变化。隶书书体突破了篆书的图画式的模拟物象的框架，开始按书法自身结构，如方正、对称、整齐、宽窄、疏密、合谐等抽象形式美规律造型，具有了离象而求，不似之似的特质。此外，隶书的创造，还赋予书法的笔画结构以严格的时序推移。

在隶书通行的时候，草书作为一种更加简便，利于快写的书体在汉代普遍使用。草书符号是篆书隶化和篆书草化交融的结果，又由于草书符号的简约性容易混淆，不利于文化的传播和教育，从而产生了行书，行书借鉴正体隶书的形态再收敛而为楷书。因此，草书源于篆隶，包孕行楷，是钩联篆书、隶书和行书、楷书的中介书体。草书自身的发展大致可分为早期草书、章草、今草三大阶段。早期草书又称隶草，是和隶书产生相平行的一种草写书体，夹杂了一些篆草的形体。章草是早期草书和汉隶相融的雅化草体。“章”即有章程法则，是经艺术加工后的草书，波挑鲜明，笔画钩连呈“波”形，字字独立，字形扁方，笔带横势。点画、偏旁、结构的简约法和连笔法，即草书符号化，已经出现约定俗成的倾向，为草书的最终形成奠定了基础，今草，一般认为是章草去尽波挑而演变成的。今草分两种

秦·阳陵虎符铭文

秦·封泥文