

中国书法艺术概览

漓江出版社

鲁迅先生说：中国文字『遂具三美，意美以感心，一也；音美以感耳，二也；形美以感目，三也』。
一幅好的书法作品就像一首诗、一幅画、一首歌、一件雕塑品……可以收到赏心悦目、摄人心魄的效果。

《中华文化研究小丛书》

陈玉龙

著

性素家书
子仲祥
朝好小
子

《中华文化研究小丛书》

陈玉龙 著

中国书法艺术概览

漓江出版社
桂林

惟素蒙
子仲祥
朝好
子

图书在版编目(CIP)数据

中国书法艺术概览 / 陈玉龙著. —桂林: 漓江出版社, 2014.7
(中华文化研究小丛书)
ISBN 978-7-5407-6876-8

I. ①中… II. ①陈… III. ①汉字—书法—艺术评论—中国 IV. ①J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第291785号

ZHONGGUO SHUFA YISHU GAILAN

中国书法艺术概览

陈玉龙 著

责任编辑: 胡子博
装帧设计: 李星星

出版人: 郑纳新
漓江出版社有限公司出版发行
广西桂林市南环路22号 邮政编码: 541002
网址: <http://www.lijiangbook.com>
全国新华书店经销
销售热线: 021-55087201-833
北京盛源印刷有限公司印刷
(北京市通州区漕县镇后地村村北工业区 邮政编码: 101109)
开本: 660mm × 950mm 1/16
印张: 8.75 字数: 93千字
2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷
定价: 28.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印单位联系调换

(电话: 010-80557366)

出版说明

文化是人类的本质，唯有文化的兴旺发达，才有国家民族的振兴强大。中华民族五千年文明史，辉煌璀璨，一脉相传，从未间断，独步于世界民族之林。为弘扬传统，播传新知，砥砺精神，建设文化强国，我们谨从“秉文化情怀，做文化事业”的社训，特地编辑出版这套中华文化研究小丛书，以传扬民族文化精华，发布专门研究成果，期为读者、研究者阅读参考。作者均为国内外文、史、哲领域建树颇丰的专家、学者，他们从各自擅长的专题，提供简明扼要的讲析，文字不在其多，书不在其厚，重在见解之通达准确，独有会心，能予读者真知与启迪，领悟精要，涵泳其间。本丛书是一开放性的项目，我们真诚欢迎在这一主题下有更多的佳作加入其中。

漓江出版社编辑部

2014年2月25日

目 录

1	第一章	溯书法历史之源,探书法艺术之美
2	第一节	文字的孳乳与字体的演变
10	第二节	独特的艺术与独特的工具
21	第三节	书法辩证法与书法艺术美
39	第四节	继承传统与求变创新
43	第二章	书法五感
43	第一节	释感
45	第二节	五感
65	第三节	五感具,众美生
67	第三章	神州奇葩香飘东瀛
67	第一节	中日书法艺术交流历史鸟瞰
88	第二节	中日书法艺术同源异流考辨
95	第四章	敦煌写经与书法艺术
95	第一节	敦煌的书法渊源
98	第二节	古代中国写经活动及其成就

114	第五章	书法名家散记与碑铭赏析举隅
114	第一节	东瀛两羲之 ——弘法大师和小野道风
120	第二节	日本“王者之星” ——嵯峨天皇
125	第三节	南铭之冠与北碑之冕 ——梁《瘞鹤铭》、北魏《郑文公碑》

第一章 溯书法历史之源，探书法艺术之美

中国是书法艺术的故乡。

中国书法艺术历史悠久、源远流长。它既是一种独特的艺术，又是一种综合性的艺术。可以毫不夸大地说，它是东方艺术中时间最悠久、空间最辽阔（东被日本、朝鲜，南及越南、新加坡，且远达西方部分地区）、内涵最丰富、影响最深远的一种艺术，是东方文化瑰宝，更是一门博大精深的学问。因此，“日本人经常自豪地说，东方人比西方人多着‘一美’。这一‘一美’，就是不满于文字仅仅是个符号，而且是崇高的艺术——书法”^①。

近年来，欧美人士也逐渐发现了中国书法特有的美。他们盛赞中国文字，认为“每个字都是一朵美丽的花”。不少来华留学的“洋学生”酷爱中国书法。他们有的是专攻汉字，从汉字的角度来理解书法；有的是抽象派画家，把书法当作一种特定的抽象来对待；有的则希望通过几年的勤学苦读回国后继续弘扬纯正的中国书法艺术；有的希望通过书法学习更深地了解中国文化形态。他们认为中国书法既有绘画的形象美，又有舞蹈的动

^① 贾蕙莹：《日本风土人情》，第13页，北京大学出版社，1987年6月。

态美和音乐的节奏美,对他们自己的民族文化有着极宝贵的参照作用。

总之,他们正是通过汉字来探索书法艺术之美,进而通过书法艺术来挖掘汉文化丰富而深厚的内涵。中国书法艺术不仅是东方人的共同财富,而且也是西方人喜爱和珍视的艺术奇葩。由此可见,中国书法艺术确实已经具有世界性。

第一节 文字的孳乳与字体的演变

汉字,既是中国书法的造型基础和物质材料,同时又是汉文化的重要载体。它是以“象形”为本源的符号。关于汉字的起源,我国古籍中有不少记载。《周易·系辞·下》说:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,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。”这里所说的观天、观地、观鸟兽之文,近取诸身,远取诸物,即指创造“通神明之德”、“类万物之情”的文字。

古代传说神农见嘉禾八穗而作穗书,黄帝见景云而作云书,少昊作鸾凤书,帝尧作龟书。穗、云、凤、龟,都是象形取“物”的依据。历代书画家们十分强调“师造化、法自然”,就是以大自然、以物为他们进行艺术创作的根据和源泉。古人用线条勾勒、描绘这些“物”,都有孜孜求美之意。汉字本身就带有“天生丽

质”和“遁丽天成”^①的特点。鲁迅先生说得好：“写字就是画画。”^②胡小石先生也说：“中国文字成熟可分三期：一、纯图画期；二、图画佐文时期；三、纯文字期。”^③“画画”和“纯图画期”的说法是一致的。这就使得中国文字的书写从一开始就具有美的因素，而且也透露了书画同源的道理。

何谓书法？简言之，美化文字的艺术就是书法。更确切地说，就是写字的方法——规律和法则。但写字并不等于书法艺术。有学者曾经形象地将书法艺术从萌芽、成长到成熟的过程概括为“三部曲”，即：造字—写字—书法艺术。在我国，“书法”一词，已经沿用了一千多年。日本、朝鲜、越南也有书法，是唐朝时从我国

鲁迅手迹

传去的，在日本有“书道”之称。它与“茶道”、“花道”鼎足而三。

汉字书法的历史，可以上溯到六千年前。最早的遗迹要算仰韶文化期山东大汶口和西安半坡村的符号。^④ 1987年夏我国

① 陈云君：《中国书法史论》，第3、5、39、52页，人民日报出版社，1987年11月。

② 《且介亭杂文·门外文谈》。

③ 《古文变迁论》，转引自宗白华《中国书法里的美学思想》一文。宗著《美学散步》和《艺境》两书，均先后收入此文。

④ 唐兰：《从大汶口文化上的陶器看我国最早文化的年代》，载1977年7月14日《光明日报》。

文物工作者在山东莒县原始社会早期遗址中,发现了中国古老的文字——图像文字,经古文字专家鉴定,距今已有四千五百多年。有的象形字上涂有红色,专家认为可能是用于祭祀日出、祈祷丰收的。而祈祷,正是文化的起源。自古以来,汉字字体的发展阶段是按古文、篆书、隶书、楷书、行书、草书排列的。而字体演变的重要手段,则是美化、简化和草化,其终极目的则是文字规范化。

中国的文字不像希腊的 A、B……而是象形文字。两周国祚长达八百年以上,这是一个金文艺术登峰造极的历史阶段,有名的“大盂鼎”、“毛公鼎”等铭文就是金文艺术的典型,被人们誉为东方书法的王冠。

埃及也有象形文字,它的文字发达年代要比中国更早。埃及人的宗教思想是追求永恒不变。如为实用而产生“宗教文字”。公元七世纪左右,出现了更为简略的

金文

“民用文字”字体。埃及除象形文字外,最先发明了表音文字,那就是二十四个字母的 A、B……在大多数场合,象形文字与表音文字混合使用(象形文字旁边,注上表音文字)。

埃及象形文字并没有随时迁而变,它保持着最初的复杂描写性,在日常生活中找不出它的实用价值。到波特莱玛依奥斯王朝和罗马帝国时代竟成为特权阶级所玩弄的一种游戏,终于

在公元前 200 年左右完全成为废字。

其他文明古国的文字，如印度、巴比伦等都没有形成成为书法艺术，唯独中国的象形文字是幸运儿，得天独厚。

中国文字虽称象形文字，但绝不是单纯形态组成的原理。中国文字的形成与殷、周、秦时期的美术息息相关。与埃及的象形文字中途夭折相反，中国书法在汉朝以后蓬勃发展，日益昌盛，出现了楷书、行书、草书等字体，大有方兴未艾之势。

众所周知，书法艺术的产生是同文字的产生分不开的。没有文字就成了无本之木、无源之水，书法艺术当然也无从产生。但是有了文字，并不等于就有书法艺术。希腊、埃及、巴比伦、印度等国的情况正是说明了这一点。

中国书法艺术的产生有其独特的历史条件、独特的工具和独特的土壤。从文字产生到书法作为一种艺术而独立存在，中间不知以过多少代人的艰苦探索和辛勤耕耘。我们祖先所创造并且广泛使用的汉字是世界上历史最悠久的文字之一。汉字的构造规律，中国古代有所谓“六书”（即：象形、指事、会意、假借、转注、形声）的理论，而这一理论是在甲骨文字形成并广泛应用之后才总结出来的。“六书”中的“象形”有如绘画，来自对对象概括性极大的模拟写实。同时由于象形文字接近于现实事物的许多笔画和形体结构，因而也就包含有形式美的基

甲骨文

本要素。

商代甲骨文的发现又为书法的产生提供了历史见证。甲骨文本身已经具备了中国书法的三个基本要素：用笔、结字和章法。它的形体结构和造字方式为后世汉字书法的发展奠定了原则和基础。甲骨文虽然错综变化，大小不一。但每个字都有均衡、对称、稳定的格局。它的字形构造本身就孕育了美的因素，为我国书法奠定了艺术造型的基础。

同时还应当指出，由于中国古文字的创造合乎美的形式规律，所以这种文字的书写能够发展为一门独立、具有鲜明的民族特色、代表了民族艺术的精髓的伟大艺术。书法与绘画、京剧都被人们尊之为“国艺”，堪称国之瑰宝。享此“殊荣”，绝非偶然。

中国书法艺术以其净化了的线条美启迪人们的心灵，培育人们的审美意趣，“精骛八极，心游万仞”，把人们引导到空灵、飘逸、开阔、深邃的境界。

商代的甲骨文、钟鼎文开中国书法之先河。周人的钟鼎文的制作大有精进，铭文也较长。除钟鼎文外，尚有石刻。石刻中最可宝贵者当推“石鼓文”，它是从大篆过渡到小篆的文字。

关于汉字的创造，古代典籍如：《韩非子·五蠹篇》、《吕氏春秋·君守篇》、《淮南子·本经训》都说“仓颉作书”，有不少学者不同意此说。事实上，任何书体都是群众在实际运用中创造出来的，而不是某一个人的功劳。鲁迅在《门外文谈》中说得好：“但在社会里，仓颉也不止一个，有的在刀柄上刻一点圆，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来，史官一采集，便可以敷衍记事了。中国文字的由来，恐怕也逃不出这个例子。”郭沫若等人亦持此说。仓颉专研文字学，有整理之功，当不容抹煞。此后，史籀造大篆，李斯造小篆，程邈作隶书，史游作急

就章(章草)，王次仲作楷书，情况大抵如此。

秦统一文字，所谓“书同文”，不仅指统一篆书为小篆，而且也统一隶书。“书同文”对后世影响很大，结束了“言语异声”、“文字异形”的状态。周朝文字笔画繁多，称大篆，或称籀，秦简化大篆创制小篆，又整理隶书。文字的简化和改进，有利于书法艺术的发展和提高。秦小篆、隶书，基本上属于中国书法史上的最初阶段。

秦书有八体，即大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书，文字逐步趋向完善。其中秦小篆在中国书法史上占有独特的地位。

汉承秦绪，且加以发展。汉以隶书为主体，加上草书，开始了有汉一代书法艺术的发展。由于文字应用日趋频繁，刻石纪功风气大盛，匾额书写和以书闻名者日多。到了汉代，书法开始作为一种独立艺术而存在。当时，欣赏书法蔚然成风。宰相萧何为了一个题额而“覃思三月”，刻意求

秦小篆

精，一经写成，而“观者如流水”，盛况空前，可见书法艺术的魅力之大。从实用到审美，这是书法艺术史上的一大飞跃。

书至汉代，诸体屡变，计有七种：蝌蚪书、籀文、小篆、秦隶、八分、汉隶、款识。篆隶草行外，楷(真书)已萌芽。

值得提出的是，隶书萌芽于古，趋用于秦，定型于两汉之际。文字学家把隶书的定型化过程称之为“隶变”。隶变是中国书法史上划时代的伟大变革。东汉桓、灵时定型的隶书，成为法度森

严的官定标准书体。从秦隶到汉隶是书法发展史上一个十分重要的变革时期,有着承先启后的重大历史意义。在书法源流上,它上承前代篆书的规则,下启魏晋南北朝、隋唐真书的风范。同时还开创草书一体(先是史游作章草,张芝继之作今草)。人们在书写过程中,出现了简省与连笔。而简省与连笔的隶书,正是章草的起源,同时也为今草提供了借鉴。此外,还有瓦当文、印玺文字,印章大盛。后世治印者皆宗汉印,学书者,也多从汉隶起。

汉隶

我们从秦隶到汉隶的转化可以看到书法艺术的继承和发展的辩证关系。汉隶之兴,在中国书法史上有问鼎之势,与秦小篆分庭抗礼。

自魏迄隋,楷书渐趋成熟定型,东晋时书法进入了空前的繁荣时代。从汉字书法发展看,魏晋是完成汉字书体演变的承上启下的重要阶段。楷书和草书到魏晋已臻成熟。两晋时,真、行、草三体俱备,是中国书法史上继汉代“隶变”后又一巨大变革。钟繇、王羲之是卓越代表,世称“钟王”。钟王开辟了中国书法史上的新时代。

隋朝时楷书已趋定型。上继六朝,下开唐风。书法到了唐朝,不但诸体皆备,而且法度谨严。例如,楷书在魏晋时已大体

定型，且达到很高水平，到唐时则十分成熟。初唐四家代表人物，世称“虞（世南）、欧（阳询）、褚（遂良）、薛（稷）”，而颜真卿则是继王羲之之后中国书史上又一集大成者，他开创了一代刚健雄强的书风。颜之楷书，大有盛唐气象。而李邕（北海）、张旭、怀素则在行草或大草（即狂草）上有重要突破，一时群星灿烂，使中国书法呈现出空前未有的繁荣景象。

有唐一代的书法，引起书法理论家的重视，都把它看成中国书法史上重要的分水岭。^①应该说，盛唐时中国书法达到了空前的高峰。有人认为它与唐诗一样“既是这个时期最普及的艺术，又是这个时期最成熟的艺术”^②。但也有“卑唐”者，如康有为即是。^③见仁见智，赞“卑”不一，亦是情理中事。

由唐迄清，字体日趋规范化。到了清朝中晚期，由于甲骨文出土与篆隶重放光彩，使中国书法平添无限生机，篆、隶之“璞”经清人之手雕琢而成玉。一时间真草隶篆“四体”粲然大备，欧、柳、颜、赵四家各领风骚，在书法艺术的转折时期，清人做出了特殊的贡献。

综上所述，中国汉字字体从上古的象形文字、商周甲骨文、金文、石鼓文到周之大篆、秦之小篆（亦称秦分）、隶书、汉隶（亦称汉分）、章草、今草迄至晋唐之楷书，中间经过漫长而曲折的历史过程，亦即由简到繁、繁简交替、由繁到简的三大阶段，基本上完成了它的演变过程。

从总的趋势来看，从繁到简，从难写到易写，这是实际生活的需要，又是时代前进、书法艺术发展的需要。随着时代的递

① 熊秉明：《中国书法理论的体系》，香港《书谱》第六辑、第七辑载。

② 李泽厚：《美的历程》，第134页，文物出版社，1982年2月。

③ 康氏《广艺舟双楫》有“卑唐”一节。

嬗、社会的进步、生产的发展,汉字书体相应地日趋简化,但书法艺术的表现手段却日趋繁复,内涵日趋丰富。

在汉字字体演变和书法艺术发展的漫长过程中,总结前人已经做了的和今人正在做的无非是两件事,即追求“二化”——简化和美化。人们在书法的运用中既有实用要求,又有审美要求,两者互相联系,互相制约,互相促进。实用要求书写便捷——简化;审美要求书艺提高——美化。两种要求交替发挥作用,有力地推动了书法艺术的不断发展。

大篆变为小篆,篆书变为隶书,隶书变为楷书,以及行草书法的出现等。诸如此类的重大变化,无一不是因为人们要求书写简便,利于实用,兼及美观的缘故,这便是书法艺术发展的契机与肇端。

第二节 独特的艺术与独特的工具

中国书法之所以成为独特的艺术,端赖于独特的工具。所谓独特的工具,主要是指“文房四宝”——笔、墨、纸、砚。佳构既成,再缀以印章,精心装裱,更是珠联璧合,锦上添花。凡此皆艺术之客体。

更重要的是艺术的主体——书写者的学养、气质和功力。“心者,帅也。”只有匠心独运,惨淡经营,以学养领字,以气质和神韵领字,才能跨入艺术之殿堂。

“文房”之名,始于南北朝时期(420—589)。当时所谓文房,

是指国家典掌文翰之处。唐宋以后，文房则专指文人书房而言。南唐后主李煜，雅好文学，收藏甚丰，其所藏书画，皆押“建业文房之印”。北宋雍熙三年（986），翰林学士苏易简以笔、砚、纸、墨“为学所资，不可斯须而阙”，于是撰《文方四谱》五卷，分笔谱二卷，砚、纸、墨谱各一卷。于是，文房有四谱之名。南宋初，叶梦得撰《避暑录话》谓“世言徽州有文房四宝”，故《文房四谱》又称《文房四宝谱》，以笔、墨、纸、砚为文房所宝用。

语云：“工欲善其事，必先利其器。”古人对文房四宝十分葆爱，曾赋予它们以各种典雅别致的代称，颇多趣闻轶事。唐代大文家韩愈甚至把文房四宝人格化，以毛颖指笔，陈玄指墨，陶泓指砚，褚先生指纸，以四位友人作为文房四宝的别名。

笔——

传说秦将蒙恬造笔。其实在秦以前就已经出现笔。据记载，庄子就曾经描写过画史的“舐笔和墨”；孔子作《春秋》，“绝笔于获麟”，“笔则笔，削则削”。《诗经》也有“静女其娉，贻我彤管”，彤管，即赤管笔。

制笔的方法，是逐步发展的。由用石墨的枣心笔（笔毛中带核，如同枣心，故名），进步到无心的散卓笔。

制笔的材料大体上是动物的毛和植物尖子两种。

植物的尖子制笔有所谓的茅龙笔（又名仙茅笔），现今广东还有，如竹丝笔，从南宋起就有人使用了。岳珂的《玉楮集》内，有送笔工贺发所制的竹丝笔诗。植物制笔，用途狭，出品少，作用不大。

动物毛制笔，大体上分两种，一种是硬的，用兔毫（即紫毫）、鹿毫、鼠须、猪鬃、狼毫等。软硬合制者称兼毫，作用不大。笔杆