

华夏文库
艺术书系 书法

载道·妙悟·玄解 儒释道影响下的中国书法

王晓亮 著

中原出版
集团

大地传媒 中州古籍出版社

载道·妙悟·玄解

儒释道影响下的中国书法

王晓亮 著

大地传媒 中州古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

载道·妙悟·玄解：儒释道影响下的中国书法 / 王晓亮著.

— 郑州：中州古籍出版社，2015.3

(华夏文库)

ISBN 978-7-5348-5015-8

I. ①载… II. ①王… III. ①儒学-影响-书法-研究-中国 IV. ①B222.05 ②J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第247975号

华夏文库·艺术书系 书法

载道·妙悟·玄解：儒释道影响下的中国书法

总 策 划 耿相新 郭孟良

项目统筹 单占生 萧 红(执行)

责任编辑 李颜垒

美术编辑 王 歌

版式设计 曾晶晶

封面设计 新海岸设计中心

责任印制 刘新毅

出 版 中州古籍出版社

地址：河南省郑州市经五路66号

邮编：450002

电话：0371-65788693

经 销 新华书店

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

版 次 2015年3月第1版

印 次 2015年3月第1次印刷

开 本 960毫米×640毫米 1/16

印 张 10.75印张

字 数 60千字

印 数 1-3000册

定 价 28.00元

本书如有印装质量问题，由承印厂负责调换

《华夏文库》发凡

毫无疑问，每一个时代都有属于自己时代的精神追求、文化叩问与出版理想。我们不禁要问，在 21 世纪初叶，在全球文明交融的今天，在信息文明的发轫初期，作为一个中国出版人，我们正在或者将要追求什么？我们能够成就或奉献什么？我们以何种方式参与全球化时代的文化传播进程？在一连串的追问下，于是，有了这套《华夏文库》的出版。

自信才能交融。世界各大文明在坚守自身文化个性的同时，不约而同地加快了探视其他文化精神内涵的步伐，世界不同文明正在朝着了解、交流、碰撞、借鉴与融合的方向前进。在此背景下，建立自身的文化自信，正是与世界各文明民族进行文化交流的基本要求。五千年中华文明与文化正在不断地被其他文明所发现、所挖掘、所认知，汉语言正在生长为世界语言，儒文化正在世界各地生根发芽。

借助这样一种正在成长着的文化自信、自觉、开放、亲和之力，用我们这个时代的学术眼光全面系统梳理中华五千年的文明与文化，向其他各大文明与文化圈正面展示自我，让中华优秀传统文化成为世界文化的重要组成部分，正是我们出版这套文库的目的之一。此其一。

知己才能知彼。身处五千年文化浸润的今天，重新思考我们先人的人生思考、价值思考与哲学思考，找到一个民族、一个国家的价值

所在、立命所在、安身所在，这已经是我们这个时代的学人与出版人不得不再思考的问题。作为中华文明的一分子，我们在思考的同时，还必须了解我们的先人创造了如何优秀的精神文明与物质文明以及社会文明。只有熟知自己的文化，热爱自己的文化，悟明自己的文化，我们才能宣说自己、弘扬自己、光大自己。因此，我们策划组织这套《华夏文库》的初衷，还在于让当下的知识青年全面系统瞭望中华文明与文化的全景，并借此能够对更为深广的世界各民族文化提供一个比较认知的基础。此其二。

顺势才能有为。我们正处在农耕文明、工业文明、信息文明的交汇处，信息文明带领我们从读纸时代进入读屏时代，以智能手机屏幕为代表的书籍呈现方式正在与纸质书籍争夺阅读时间与空间。我们正在领悟数字技术，正在以信息文明的视角，去整理、分析和研究农耕文明与工业文明的文化遗产，不仅仅是为了唤醒优秀的传统文化，我们还在生发和原创着当今时代的文化。由此，我们试图架起一座桥梁——由纸质呈现而数字呈现，由数字呈现而纸质呈现，以多媒介的书籍呈现方式，将文字、图像、声音与视频四者结合，共同筑成《华夏文库》以奉献给信息文明时代的新读者。此其三。

总之，这是一套——专家大家名家写小书；以最小的阅读单元，原创撰写中华精神文化、物质文化与社会文明系列主题与专题；以图文、音视频多媒介呈现的方式，全面介绍与传播中华文明与优秀文化，系统普及与推介中华文明与文化知识；主旨是为了让世界与中国共同了解中国的——大型丛书，借此，复兴文化，唤起精神，融入世界。

耿相新

2013年6月27日

目录

引言

一 儒家思想与中国书法

- 1 “中和之美”的创作要求 5
- 2 “载道”的艺术理想 8
- 3 书品如人品的批评标准 12
- 4 博大、刚健的审美倾向 15

二 儒家思想影响下的书家书风

- 1 君子藏器
——虞世南及其书风 19

2	温柔典雅	
	——《孔子庙堂碑》	23
3	忠臣烈士	
	——颜真卿及其书风	25
4	忠义慷慨	
	——《祭侄文稿》	29
5	心正则笔正	
	——柳公权及其书风	31
6	先天下之忧而忧	
	——范仲淹及其书风	35
7	道德君子	
	——欧阳修及其书风	39

三 佛教思想与中国书法

1	妙悟式的书法创作	45
2	直指本心的艺术启发	48
3	韵外之致的批评要求	51
4	佛门书法的审美表现	54

四 佛家思想影响下的书家书风

1 集字传法

——僧怀仁及其书风 58

2 狂僧醉草

——怀素及其书风 63

3 平淡天然

——《怀素小草千字文》 67

4 禅中求书

——黄庭坚及其书风 70

5 禅意之作

——《花气薰人帖》 73

6 熟后求生

——董其昌及其书风 75

7 简淡空寂

——弘一大师及其书风 79

五 道家思想与中国书法

- 1 虚静凝神的创作体验 84
- 2 外师造化的取法标准 88
- 3 无法、守拙的艺术境界 91
- 4 自然、平淡的审美追求 94

六 道家思想影响下的书家书风

- 1 潇洒出尘
——王羲之及其书风 99
- 2 书圣心迹
——《兰亭序》 103
- 3 落纸云烟
——张旭及其书风 107
- 4 狂客逸兴
——贺知章及其书风 111
- 5 金丹换骨
——杨凝式及其书风 114

6	纵逸遒放	
	——《韭花帖》	118
7	清高孤傲	
	——倪瓒及其书风	120

七 儒释道融合影响下的书家

1	清俊萧散	
	——苏轼其人其书	125
2	入古出新	
	——赵孟頫其人其书	130

八 儒释道题材的书法

1	儒家石经	137
2	孝悌思想对东汉隶书兴盛的影响	141
3	科举铨选制度对楷书发展的影响	144
4	“经生体”与佛教传播	148
5	佛教石窟与造像题记	152

6	佛教与中日书法交流	156
7	道教符篆的书法美意蕴	160

小知识目录

“游于艺”	7
“身言书判”	11
“宋四家”中的“蔡”是谁?	14
乾卦之美	17
初唐四家	22
颜氏家族	28
柳公权的书名	34
庆历新政	38
《集古录》	43
“妙悟”	47
狂草	50
“言不尽意”	53
韩愈《送高闲上人序》	56
《怀仁集王羲之圣教序》	62
怀素食鱼	66
黄龙派	72
《画禅室随笔》	78

“弘一体”	82
“坐忘”	87
“外师造化，中得心源”	90
“拙”与“巧”	93
“绚烂之极乃造平淡”	97
《兰亭序》的归宿	106
《古诗四帖》	110
金龟换酒	113
杨风子	117
“云林洗桐”	123
熹平石经	140
曹操禁碑	143
馆阁体	147
敦煌莫高窟藏经洞	151
龙门二十品	155
“墨迹”书法	159

引言

宋代大书法家黄庭坚在评价近百年的书法名家的题跋中说道：“王著如小僧缚律，李建中如讲僧参禅，杨凝式如散僧入圣。”明明是说书法，怎么竟然用僧人的境界来打比方？

无独有偶，宋代的赵与时在《宾退录》中云：“柳公权书如深山道士，修养已成，神气清健，无一点尘俗。”书法居然也可以像清修脱俗的道人吗？

与之相比，欧阳修评价颜真卿书法的话反倒显得更好接受一些，他说：“颜公书如忠臣烈士、道德君子，其端庄尊重，人初见而畏之，然愈久而愈可爱也。”

细细分析之下，我们就会发现，这三种说法虽是用典不同、取材有异，但从“以人论书”这一点上看，三种说法却无二致。“以人论书”是中国书法理论的重要传统，自魏晋南北朝即已开始，至今仍延续不衰。而在众多取人格精神比拟书法的评论之中，最具代表性的就是以儒释道三家的精神指向和人格修炼要求作比的例子了，以上三句话正是如此。

当然，这仅是儒释道三家影响到中国书法的一个层面而已。由此，对于代表中国传统文化精髓的儒释道是如何具体而深刻地影响到书法的发展，今人有必要做更为深入的探讨。

中国传统艺术中，中国书法和绘画是最具民族特色、最能代表中国人文精神的艺术形式，而书法又因与汉字密不可分，更能代表中国文化的精髓。从殷商甲骨文，到两周金文，至秦篆，至汉隶，再至魏晋真草行书各体，既是中国文字演变的轨迹，也是中国书法发展的印迹。

历代以来，上自帝王，下到粗识文墨的读书人，莫不用功于笔砚之间。汉魏之际，书法开始走向艺术自觉，有志于书翰者更是为之殚精竭虑，一代代书家的辛勤开创，为后人留下了大量精美的法帖。《兰亭序》《祭侄文稿》《黄州寒食帖》不仅是名垂古今的“天下三大行书”，同时也是中国文学史上的经典名篇，最能代表文人心迹的艺术杰作。金石文字、简牍帛书，片纸寸墨所传递的不仅是文字意义，还蕴含着中国文化中深邃的人文精神。“唐诗、晋字、汉文章”，晋人书法与唐代诗歌、汉朝文章一样都成为艺术史上的巅峰之作，沉淀成为中国文化艺术无法抹去的基因，钟张二王、颜柳欧赵、苏黄米蔡，既是中国书法史上千古流传的艺术大师，也是庙堂栋梁、文坛领袖。中国书法伴生于中华文明，因为有上下五千年的中国文明史，也就有着五千年的中国书法史。

如果将中国书法史上的书家、书作、书论通读一遍，基本可以对中国美术史、中国思想史、中国文化史的发展脉络有一个较为粗疏的掌握，这在世界艺术史上都应该看成是一个奇迹。可以说，中国书法中所蕴含的文化价值还远未被大多数当代人所理解和重视。

总的来看，儒释道作为组织形态，或为实体宗教，如佛教、道教，或为儒家这样无宗教组织形式却有宗教色彩的派别，对书法的影响是双向的。一方面，各种教派需要利用书法的文字身份传播自己的教义和思想，书法在中国文化的传播中具有较强的感染力，在孔庙、佛寺、道观中大量展示着众多彰显宗教思想和仪轨的书法碑志、匾额、楹联、

壁书；另一方面，儒释道经典著作和宗教行为为书法提供了创作素材，有些甚至成了新的书法题材，如佛教抄经所形成的“经生体”，宗教造像伴生的造像题记，以及歌颂功德、弘扬佛法的摩崖刻石，道教仪式中形成的符箓书法等等。

此外，许多书法家本身就是著名的宗教人士，宗教还成为书法交流的载体，历史上中国和邻邦日本、朝鲜之间的书法交流有许多都是通过佛教僧侣完成的。而儒释道作为中国文化重要的思想流派对书法的影响则更为深刻，三教精神直接影响到书法家的人格，从而对他们的书法创作风格产生影响。同时，儒释道三家形成的哲学思想和审美体系则深深影响了书法发展的历史和表现形式，这些影响是内在的，但却是极为深刻的，晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意都是在儒释道文化融会影响下形成的，书法理论中也有大量内容体现了儒释道三家思想的深刻影响。

一 儒家思想与中国书法