

汉字与书法艺术

杨燕君 俞伽 编著

中华文化丛书

ZHONGHUA WENHUA CONGSHU

傳持齊浦州法軍書
 文上柱年初丹楊好同
 贈贊善大夫李訓之雲
 不挺生風標幼德宗廟
 庭蘭玉月得精
 方期武毅行國
 稱兵肥順 尔父
 作郡金時愛 命之
 兄愛我德得尔詩言不
 止愛開土門去門既開
 雲飛在作歌石也 賊
 國圍逼父困陷子
 卯覆 天不侮禍
 妻念尔道殘百身
 生哀哉云云
 号移牧而東
 精書常出 念
 石難回還
 傳心顏方後
 魂而青

汉字与书法艺术

杨燕君 俞伽 编著

中华文化

丛书

ZHONGHUA WENHUA CONGSHU

百花洲文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

汉字与书法艺术 / 杨燕君, 俞伽编著. -- 南昌: 百花洲文艺出版社, 2012.8

(中华文化丛书)

ISBN 978-7-5500-0365-1

I. ①汉… II. ①杨… III. ①汉字-书法-中国 IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第207202号

汉字与书法艺术

杨燕君 俞伽 编著

出 版 人 姚雪雪
责任编辑 毛军英 熊进武 余 苕
美术编辑 彭 威
制 作 周璐敏
出版发行 百花洲文艺出版社
社 址 南昌市阳明路310号
邮 编 330008
经 销 全国新华书店
印 刷 江西千叶彩印有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 10
版 次 2012年10月第1版 2013年4月第2次印刷
字 数 120千字
书 号 ISBN 978-7-5500-0365-1
定 价 17.00元

赣版权登字 05-2012-88

版权所有, 侵权必究

邮购联系 0791-86895108

网 址 <http://www.bhzwy.com>

图书若有印装错误, 影响阅读, 可向承印厂联系调换。

中华文化 丛书
ZHONGHUA WENHUA CONGSHU

编辑工作委员会

主 任：陈宗兴 许力以 周 谊 张新建

副 主 任：卢祥之 常振国 李汉秋 余瀛鳌 林 菁

编 委：（按姓氏笔画排序）

丁双平 王兆成 王丽娜 王宏芬 王坤宁

石 湾 朱法元 刘 锋 刘昭东 关永礼

汤东宁 孙永大 杨 宗 杨虚杰 杨德华

李书祯 吴 越 余传隆 邹 健 宋培贤

张三杰 张天明 张丽生 张登科 陈 锦

陈文祥 林祝富 周 文 周凯宁 周锡培

庞 毅 胡 胜 钟少异 钟永诚 钟健华

姜钦云 洪安南 姚有志 姚秀元 姚振生

高 赛 黄一九 龚曙光 董芳明 曾成钢

总 策 划：卢祥之

致 读 者

中华文化是世界上最古老的文化之一，也是中华民族智慧的结晶。它丰富的内涵，不仅充分表现出以华夏文化为中心的统一性，而且有着非常明显的多民族特点。中华文化的统一性，在中国历史上的任何时刻，即使是在多次的政治纷乱、社会动荡中，都未曾被分裂和瓦解过；它的民族性则表现在中国广袤疆域上所形成的多元化的区域文化和民族文化。而在悠久历史长河中，随着中外文化交流的频繁，中华文化又吸收了许多外来的优秀文化。它的辉煌体现在哲学、宗教、文学、艺术里，它的魅力体现在中医、饮食、民俗、建筑中。数千年来，它不仅滋养着炎黄子孙，而且对世界其他地区的历史与文化产生了重要的影响。

在进入21世纪的今天，越来越多的人对中华文化产生了浓厚的兴趣。许多国家兴起了学汉语热，来中国的外国留学生也以每年近万人的速度递增。近年来，一些国家还相继举办了“中国文化节”，更多的外国朋友愿意了解、认识古老又现代的中国。

为了展示中华民族的优秀文化，促进中华文化与世界各国文化之间的交流，我们策划、编撰了这套“中华文化丛书”（外文版名称为“龙文化：走近中国”）。整套丛书用中文、英文、法文、日文、德文、西班牙文，向中外读者展现了中华文化的丰富内涵。在来自不同领域的百余位专家、学者的笔下，这些绚丽的中华文化元素得到了更细腻、更生动、更详尽、更有趣的诠释。

整套丛书共分36册，从《华夏文明五千年》述说中国悠久的历史开始，通过《孔子》、《孙子的战争智慧》、《中国古代哲学》、《科举与书院》、《中国佛教与道教》，阐述中华民族精神文化的不同基因与思想、哲学发展的脉络；通过《中国神话与传说》、《汉字与书法艺术》、《古典小说》、《古代诗歌》、《京剧的魅力》，品味中国文学从远古走

来一路闪烁的艺术与光芒；通过《中国绘画》、《中国陶瓷》、《玉石珍宝》、《多彩服饰》、《中国古钱币》，展示中国古代艺术的绚烂与多姿；通过《长城》、《古民居》、《古典园林》、《寺·塔·亭》、《中国古桥》，回眸中国古代建筑史上的璀璨与辉煌；通过《民俗风韵》、《中国姓氏文化》、《中国家族文化》、《玩具与民间工艺》、《中华节日》，追溯中国传统礼仪、民俗文化的起源与发展；通过《中医中药》、《神奇的中医外治》、《中华养生》、《中医针灸》，领略中国传统医学的博大与精深；通过《中国酒文化》、《中华茶道》、《中国功夫》、《饮食与文化》，解读中国人“治未病”的思想与延年益寿的养生方法；通过《发明与发现》、《中外文化交流》，介绍中国科技发展的渊源与国际交流合作之路。

这套丛书真实地展现了中华文化的方方面面，作者以通俗生动的语言，在不长的篇幅内，图文并茂地讲述了丰富的历史、故事、传说、趣闻，突出知识性、可读性和趣味性，兼顾多国读者的阅读习惯，很适合对中华文化有兴趣的中外大众读者阅读。

参加本套丛书外文版翻译工作的人士，大都是多年生活在海外的华人学者，校译者多为各国的相关学者。在本套丛书出版之际，谨向这些热心参与本项工作的中外人士致以崇高的敬意和感谢。

本套丛书由中国山东教育出版社、中国百花洲文艺出版社和中国湖南科学技术出版社联合出版。2009年9月，中国将作为主宾国，参加在德国法兰克福举办的国际书展。我们真诚地希望，这份凝聚着中国出版人心血的厚重礼物能够得到全世界读者的喜爱。

卢祥之

2009年1月15日

五十二年正月丁未大豐度人飲禮我國皇太后

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

简牍(汉)

引言

文字是人类文明发展到一定阶段的产物，世界上许多辉煌灿烂的古代文明都有其独特的文字留到今天，然而无论是苏美尔人的楔形文字，还是埃及法老的圣书体，它们都已被历史所尘封，渐渐成为无人读写的死语言，唯独只有中国的汉字以其无穷的魅力保存沿用至今。它承载着中华民族源远流长的文明历史，渐渐从单纯实用的刻画符号转而拓展出了一个瑰丽的艺术世界。

书法是一门古老的艺术，在远古先民的时代，“声不能传于异地，留于异时，于是乎文字生。文字者，所以为意与声之迹也”（清陈澧《东塾读书记》）。从甲骨文、金文演变而为大篆、小篆、隶书，至定型于东汉、魏晋的草书、楷书、行书

穀五登坐閱百史錐刀相仍
有斐君子傳車是采穆如春風
此陰凌尚有
典刑紫駢岳膺魯無
君子斯人安承衲幣請昏義均
肱別我而東衣被僅膝
一卧永已吾將安憑壽命在天維
莫增
君趙魏老手薛滕天亦愧之
世必興
舉我一觴
歸安丘陵
尚饗

诸体，汉字在记录历史文化的同时，始终在以不同的风貌展现着中国独有的文字之美。

历代书家们在书写的过程之中，以笔墨营造出美妙的意境，为一笔一画注入独特的内涵，表现出了与传统文化一脉相承的精神。“晋人尚韵，唐人尚法，宋人尚意，元明尚态”，追寻书法千年来发展的轨迹，我们清晰地看到变化多样的时代风格。

博大精深的书法艺术根植于中国文化当中，历代艺术家们留给今人的不仅是一件件艺术珍品，更重要的是承载于其中的一种文化，一种追求，乃至于一种美的精神。我们不妨从这里开始，一同去追寻美的历程。

▼《祭黄幾道文卷》（苏轼）

雖元祐二年歲次丁卯八月庚辰朔
越四日癸未翰林學士朝奉郎知
制誥蘇軾朝奉郎試中書舍
人蘇轍謹以清酌庶羞之薦
昭告于
故潁州使君同年黃兄幾道之靈
嗚呼
幾道孝友夙三人無間言如閔與
曾天若成之付以百能超然騁德
風驚雲騰入為御史以直自繩
然玉雪不汙青蠅出按百城不緩
拉姦民情吏實畏靡憎
帝亦知之因事屢稱謀之左右有
莫應
君聞不悅與義降外吾豈羽毛

■ 祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞(商)

目录

引 言

- 1/ 天雨粟，鬼夜哭
——仓颉造字
- 9/ 药铺里的惊世发现
——甲骨文
- 17/ 烈火熔铸的文字——金文
- 25/ 首次统一的标准化文字
——篆书
- 35/ 刑徒佐隶的变通产物
——隶书
- 43/ 实用主义的完美体现
——草书
- 47/ 中国书法艺术审美的两极
——“二王”的流婉与魏碑
的壮美
- 47/ “二王”遗风
- 59/ 风雨《兰亭序》
- 73/ 剽悍之风
- 81/ 大唐气象
——在继承与革新中前进
- 81/ 与唐诗同辉——欧阳询与唐楷
- 88/ 颠张醉素——张旭、
怀素与狂草
- 95/ 颜筋柳骨——文如其人
的颜真卿与柳公权
- 103/ 宋人尚意
——法度之外的意趣内涵
- 103/ 一代文豪苏东坡
- 107/ 才气横溢的黄庭坚
- 110/ 违世异俗的米芾
- 114/ 博采众长的蔡襄
- 121/ 翰墨流转，法古立新
——元明书法
- 122/ 夹缝中的艺术家——赵孟頫
- 131/ 意趣古澹——董其昌
- 139/ 另觅幽径——清代书法
- 139/ 崇碑抑帖
- 145/ 寄意金石

天雨粟，鬼夜哭——仓颉造字

结绳记事是文字发明前，人们所使用的一种记事方法。即在一条绳子上打结，用以记事。传说黄帝统一华夏之后，感到用结绳的方法记事，远远满足不了要求，就命令他的史官仓颉想办法造字。于是，仓颉就在当时涇水河南岸的一个高台上造屋住下来，专心致志地造起字来。可是，他苦思冥想，想了很长时间也没有结果。说来凑巧，有一天，仓颉正在思索之时，只见天上飞来一只凤凰，嘴里叼着的一件东西掉了下来，正好掉在他的面前。他捡起来，看到上面有一个蹄印，但辨认不出是什么野兽的蹄印，就问正巧走来的一个猎人。猎人看了看说：“这是貔貅的蹄印，与别的野兽的蹄印不一样，别的野兽的蹄印，我一看也知道。”仓颉听了猎人的话很受启发。他想，万事万物都有自己的特征，如能抓住事物的特征，画出图像，大家都能认识，这不就

仓颉像 ▲

是字吗?从此,仓颉便注意仔细观察各种事物的特征,譬如日、月、星、云、山、河、湖、海,以及各种飞禽走兽、应用器物,并按其特征,画出图形,造出许多象形字来。这样日积月累,时间长了,仓颉造的字也就多了。仓颉把他造的这些象形字献给黄帝。黄帝非常高兴,立即召集九州酋长,让仓颉把他造的这些字传授给他们,于是,这些象形字便开始应用起来。

关于仓颉造字,《淮

南子》中还有一段记载:“昔者仓颉作书而天雨粟,鬼夜哭。”

汉字的产生,在这里被描绘成惊天地、泣鬼神的伟大壮举,那是

◀ 黄帝像

因为人们认为汉字的产生真正揭开了天地的奥秘，使鬼神无所遁形；使文化的传承有了稳固的载体，迸发出空前强大的力量。为了纪念仓颉造字之功，后人把河南新郑县城南仓颉造字的地方称做“凤凰衔书台”。宋朝时还在这里建了一座庙，取名“凤台寺”。

从这个传说不难看出，最早出现的文字是图画文字，也就

牛骨刻辞（商）■

▲ 汉字字形变化

是说文字从图画中来。文字是人类社会发展到一定时期的必然产物，是在长期的生产实践中逐渐形成、演变而来的，而不可能是由哪一个人独立发明创造的。

文字的出现也是人类文明形成和发展的重要标志之一，汉字以其独特的魅力展现出中华民族的伟大智慧和创造。中国的汉字文化有着悠久的历史，其博大精深的内涵，在世界上是独一无二的。汉字的形体结构中往往隐含着深厚的文化意义，其音、形、意等均蕴涵着无穷的美感与神奇。一般而言，象形文字是最早出现的文字。它是用线条或笔画，把要表达的物体的外形特征，具体地勾画出来。例如：“月”字像一弯月亮的形状，

“马”字就是一匹有马鬃、有四条腿的马，“门”字就是左右两扇门的形状。汉字大多都能从象形、形声或会意这几个方面找到它们的规律。如与树木有关的，一般从“木”旁，如林、松、杉、森等等；与水有关的，大多从三点“水”旁，如海、淘、浪、潮等等。还有比如“大”字，就是一个站立的人伸开双臂的形象。大，《说文解字》中说：“天大地大人亦大焉。”在天地之间站立着一个人，伸开双臂似一画，是以人得一为大也。天大矣，无限大也。然而，如果没有人，没有人鼎立其间，没有人的出现，没有人类的存在，便什么也不是了。世界离不开人，离不开人类。有人，才是大。无人，便不存在大与小之分别了。只有人，才有思维，才有思想，才能产生和分辨出世上那无穷无尽的东西。又如“中”字，是以圈中之一竖为主。中，在古代是表示方位的。那时部落头人带领一帮身强力壮的男人去某地打猎，而留下来的，都是女人与幼儿、少年和老人。头领怕出去打猎的人走远了，找不到回来的路，便会在出发之前，在宿营地的某一地方，竖一根高大的树杆做标志，为了让大家在远处都能看见竖立的树杆，便在其上端扎上一条牦牛的尾巴做标识，告诉大家望着这个标记走回来。这一标志，最初的意愿只是表示方位的。过了许久、许久，我们华夏的先民们发现，每天早晨，当日头（太阳）升起，树杆的一侧，会有一道影子，斜斜地倒在另一边；至中午，看不见影子；而过了中午，影子又出现了，但却是倒向了