

中华文明探微

展现悠久历史 Embody the long history
探寻中华文明 Explore the Chinese civilization

書為心畫

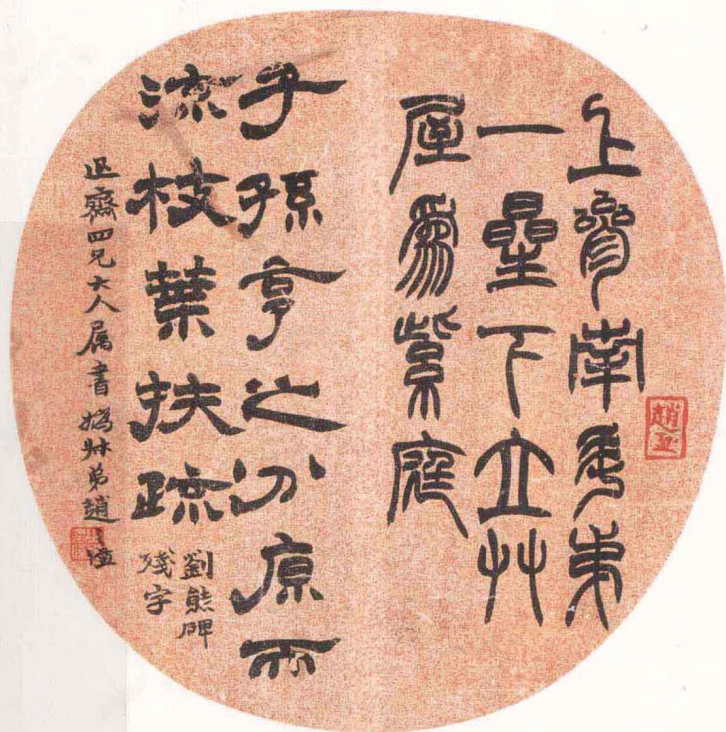
中国书法

浮华世界里的心性之道

Chinese
Calligraphy

白巍 戴和冰 主编
朱天曙 著

北京出版集团公司
北京教育出版社

中华文明探微

展现悠久历史 Embody the long history
探寻中华文明 Explore the Chinese civilization

書為道

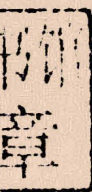
中国书法

浮华世界里的
心性之道

Chinese
Calligraphy

白 巍 戴和冰 主编
宋天曙 著

北京出版集团公司
北京教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

书为心画：中国书法 / 朱天曙著. — 北京：北京教育出版社，2013.4

(中华文明探微 / 白巍，戴和冰主编)

ISBN 978-7-5522-1083-5

I. ①书… II. ①朱… III. ①汉字—书法史—中国
IV. ①J292-09

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第216185号

中华文明探微

书为心画

中国书法

SHU WEI XIN HUA

白巍 戴和冰 主编

朱天曙 著

出版 北京出版集团公司

北京教育出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

经销 新华书店

印刷 北京盛通印刷股份有限公司

版次 2013年4月第1版第1次印刷

开本 710毫米×1020毫米 1/16

印张 10.5

字数 115千字

书号 ISBN 978-7-5522-1083-5

定价 48.00元

质量监督电话 010-58572393

编委会

名誉主编：汤一介

丛书主编：白 巍 戴和冰

编 委：（以姓氏笔画为序）

丁 孟	方 铭	叶倬玮	田 莉	白 巍	朱天曙
朱怡芳	朱闻宇	刘小龙	刘雪春	杜道明	李印东
张广文	祝亚平	徐 倩	萧 默	崔锡章	董光壁
谢 君	臧迎春	戴和冰			

总 序

时下介绍传统文化的书籍实在很多，大约都是希望通过自己的妙笔让下一代知道过去，了解传统；希望启发人们在纷繁的现代生活中寻找智慧，安顿心灵。学者们能放下身段，走到文化普及的行列里，是件好事。《中华文明探微》书系的作者正是这样一批学养有素的专家。他们整理体现中华民族文化精髓的诸多方面，不炫耀材料占有，去除文字的艰涩，深入浅出，使之通俗易懂；打破了以往写史、写教科书的方式，从中国汉字、戏曲、音乐、绘画、园林、建筑、曲艺、医药、传统工艺、武术、服饰、节气、神话、玉器、青铜器、书法、文学、科技等内容庞杂、博大精深、有深厚底蕴的中国传统文化中撷取一个个闪闪的光点，关照承继关系，尤其注重其在现实生活中的生命性，娓娓道来。一张张承载着历史的精美图片与流畅的文字相呼应，直观、具体、形象，把僵硬久远的过去拉到我们眼前。本书系可说是老少皆宜，每位读者从中都会有所收获。阅读本是件美事，读而能静，静而能思，思而能智，赏心悦目，何乐不为？

文化是一个民族的血脉和灵魂，是人民的精神家园。文化是一个民族得以不断创新、永续发展的动力。在人类发展的历史中，中华民族的文明是唯一一个连续5000余年而从未中断的古老文明。在漫长的历史进程中，中华民族勤劳善良，不屈不挠，勇于探索；崇尚自然，感受自然，认识自然，与

自然和谐相处；在平凡的生活中，积极进取，乐观向上，善待生命；乐于包容，不排斥外来文化，善于吸收、借鉴、改造，使其与本民族文化相融合，兼容并蓄。她的智慧，她的创造力，是世界文明进步史的一部分。在今天，她更以前所未有的新面貌，充满朝气、充满活力地向前迈进，追求和平，追求幸福，勇担责任，充满爱心，显现出中华民族一直以来的达观、平和、爱人、爱天地万物的优秀传统。

什么是传统？传统就是活着的文化。中国的传统文化在数千年的历史中产生、演变，发展到今天，现代人理应薪火相传，不断注入新的生命力，将其延续下去。在实践中前行，在前行中创造历史。厚德载物，自强不息。是为序。

湯一介

序

书艺之道

书法是中华民族的传统艺术，也是具有世界意义的东方艺术门类之一，集中体现了中华民族的集体智慧，富于创造力、想象力。书法在字形上是象形与抽象的统一，在笔法上丰富而灵活，渗透了中国传统文化的思想观念，有着鲜明的民族特色。

汉字象形与抽象的特征是中国书法创造力的源泉。在强化象形、突破象形、从象形到抽象的过程中，中国书法的艺术风格不断丰富。中国书法中象形与抽象的统一构成了中国书法语言的独特魅力，使其区别于其他民族的文字和艺术。汉代许慎《说文解字·叙》指出“依类象形”谓之“文”，其后“形声相益”谓之“字”。陈垣先生在《元西域人华化考》卷五中又说：“书法在中国为艺术之一，以其为象形文字，而又有篆、隶、楷、草各体之不同，数千年来，遂蔚为艺术史上一大观。然在拼音文字种族中，求能执笔为中国书，已极不易得，况云工乎！”由象形文字发展而来的各种书法兼有象形和抽象的丰富性，给书法家带来无限的艺术创造空间。

由于汉字和毛笔的特殊性，中国书法形成了其特有的艺术形式和笔法体系，并在此基础上表现书家的精神世界和审美意味。中国书法既有一个相对稳定的体系，同时又具有高度的灵活性。点画形态的丰富，把书法的技法引向一个鲜活的世界，使书法中的点画具有一种生命的活力和情趣。这种点画从人的自然体态和一般性情出发，对技法所要创造的美规定了基本准则，以“法”入门，同时不拘于法，寓有法于无法之中。体现中国书法艺术核心的内容是“笔法”，这是中国书法之所以能成为书法艺术的本质特征，体现了汉字艺术的独特魅力，对书法能够作为一种艺术存在，千年不衰，并成为一种优秀的文化，起着极为重要的作用。中国书法的笔法早期是原始状态的，到了晋代以后形成一种规律。如行书的提按、中锋、侧锋，篆书的中锋用笔，隶书的波挑等，这需要我们在具体作品中进行解读，了解其来龙去脉。

从中国书法中，我们还可以进一步了解到先人对世界万物的看法，体味其中阴阳、刚柔等相互转化的哲学思想；可以领略儒、释、道思想对书法的渗透，也能体会中华传统习俗在其中的延续和发展。中国书法具有黑白、大小、长短、粗细、刚柔、浓淡、枯润、向背、俯仰、正欹、直斜、纵横、疏密、巧拙等相反、对立的因素，这些因素经过书法家巧妙的处理，使书法呈现生动多变、和谐统一、气象万千的态势。书法的字象有限而意味无穷，境界深远。画家的“目尽尺幅，神驰千里”，诗人的“言有尽而意无穷”，音乐家的“此时无声胜有声”等，在书法中都能体现。

中国书法来源于自然，强调“天性”和“工夫”的和谐统一。汉代

蔡邕在《九势》中说：“夫书肇于自然，自然既立，阴阳生焉；阴阳既生，形势出矣。”中国书法充满了艺术的辩证法，呈现出丰富生动而又和谐统一的艺术形象。欣赏书法的人多从直观其抽象性的形式构成着眼，进入节奏、韵律、情趣的感知，产生艺术美的心理感应。书法创造的艺术形象活跃并深化了欣赏者的联想、想象和思维。

唐代孙过庭的《书谱》、清代刘熙载的《书概》等书论中都提出了书法中许多对立而统一的艺术思想，但不同书家都以各自书法特有的艺术形象体现个人的面貌。梁启超先生在《书法指导》中曾说：“美术一种要素，是在发挥个性；而发挥个性最真确的，莫如写字。如果说能够表现个性，就是最高美术，那么各种美术，以写字为最高。”书法家一方面要追求艺术的上乘境界，同时也要在书法中表现书家的个人品格。中国书法艺术对人品的强调，是中国特色的艺术思想财富。欣赏书法由感性的观赏深入到理性的思考，在道德层面上使人受到熏陶，这些都构成了中国书法民族特色的内容。

中国书法不仅以其鲜明的民族特色屹立于世界艺术之林，在国际文化传播中，也扮演着重要的角色。日本和朝鲜两国作为中国的近邻，文化交流历史悠久，十分频繁。从南北朝开始，中国文字和书法逐渐通过朝鲜半岛传到日本。隋唐以来的各个时期，中国书法对两国都产生了不同程度的影响。在唐代，日本派遣唐使学习中国文化，专职配置善书的史生，其中橘逸势（782—842）在唐留居两年，偕空海交游唐儒、佛人士，回国后以书法名世，与空海、嵯峨天皇并称“三笔”。而最澄（767—822）、空海（774—835）传播唐代书法贡献最大。最澄回国带去王羲之、王献之、欧阳询、褚遂良等书家的名帖和墨迹；空海在唐留

心诗卷，大量收集名家墨迹。唐鉴真和尚东渡，首次为日本引进了王羲之、王献之法书。唐代书法名迹和拓本流传日本，大大促进了日本书法的发展，平安朝初期的日本书坛唐风弥漫。中国书法不仅深得日本民族的欣赏，而且还被其师承。日本在汉字书法中楷书点画和草书偏旁的基础上，融入本民族的文化精神、审美情趣和创作手法，成就了具有日本民族特色的片假名、平假名的书法艺术。日本还仿唐代抄写典籍，设立“籀篆”科目和“书师”“装潢”等职位。明清之际，福建禅僧隐元、木庵等对日本书法产生巨大影响，开启日本隶书的兴盛时代。清代书家杨守敬、徐三庚、张裕钊、赵之谦、吴昌硕等对日本书家、书风产生了较大影响。

日本在引进、借鉴中国书法的历程中，又在形式、风格乃至技法上丰富了中国书法，发展出少字数书法、前卫书法、近代诗文书法、假名书法等多种流派。被日本人称为“新古典主义”或“表现主义”的少字数书法强烈的意象性的表现，假名书法的洗练与空灵以及脱离文字的前卫书法黑白块面的造型意味等都给人创作参照。

中国书法在朝鲜半岛也有着广泛的传播。早在唐代，新罗著名书家崔致远（857—？）12岁入唐，曾为高丽太祖王建作书，有《笔法》诗云：“也知外国人争学，惟恨无因乞手踪。”表达其对南朝书家萧子云的推重。元代书家赵孟頫书法影响高丽长达300年。清代，朝鲜书家金正喜拜翁方纲、阮元为师，致力于中国和朝鲜古代碑刻的研究，出版了《金石过眼录》《实事求是说》等著作。在创作上运用隶书进行变化，被朝鲜人尊为他们的“书圣”。吴昌硕与朝鲜书家闵泳翊（1860—1914）来往密切，为其创作很多作品。

在西方，书法是最后被人们认识和了解的中国艺术。除了对中国书法的象形、笔法和其他文化特征缺少深入了解外，最主要的是西方并没有相对应的艺术形式。书法在西方通常被看成是一种技艺，没有像在中国这样，享有崇高的文化地位。20世纪以来，随着西方对抽象艺术的接受和理解的深入，许多西方画家在作品中体现了其受中国书法影响的痕迹，侨居西方的中国文人和收藏家不断介绍中国书法艺术，使书法逐渐为人们所接受。特别是1971年，美国费城博物馆成功举办了中国书法艺术展，使中国书法在西方的传播更加深入。同时，顾洛阜（1913—1988）、艾略特（1928—1997）、安思远、王方宇（1913—1997）、翁万戈等著名收藏家都藏有中国古代许多重要的经典作品，其中不少作品成为研究者研究的对象，而收藏家们也从中体会到了中国书法的魅力。正如顾洛阜所说：“我相信，我先前接触到的西方绘画的各种要素及其在艺术中的运用，帮助我欣赏到中国书法无穷的精微之处。收藏中国绘画和书法这一姐妹艺术是很自然的，因为创作它们用的是同样的材料——笔墨纸砚，描绘或书写它们同样完全依赖于独特的运笔方法。它们是这个世界上最古老并仍在延续的中国文明的灵魂——因为它们表现了中国文化的精髓。”

当代中国书法的国际传播越来越频繁，与日本、韩国、新加坡及美国、法国等国家与地区的交流活动日益频繁。中国书法成为中国文化最有特色、最为形象的标本，不仅使许多精通、热爱和收藏书法作品的外国人士沉迷，还受到许多造型艺术家的青睐，特别是西方抽象主义画派的画家们对书法线条及构成元素更是加以借鉴。美国学者福开森甚至认为：“中国的一切艺术，都是中国书法的延续。”类似这样的观念，使

许多西方造型艺术家对中国书法产生极大兴趣。同时，有些当代中国书法家也从抽象主义画派的美学意味中得到启发，把书法作为一种创作观念，提出“书法主义”的口号。梁启超先生1926年在清华大学演讲时就谈到中国书法是特别的美术，有“线的美，光的美，力的美，表现个性的美”。随着时代的发展，现在人们对书法问题的思考越来越多，书法的表现方式也越来越多，如现代书法打破汉字的构成，书法中汉字笔画与结体的关系、书法中墨法在平面的运用、书法中的笔法共性与个性的关系、书法风格的延续与变革、书法中的“装饰”现象等都引起了人们的思考。在国际艺术交流中，书法作为一种特殊的中国艺术和文化被借鉴和吸收。

目 录

1 早期的文字与书法

中国书法的先声…1

甲骨文的“刻画”美和金文的“铸造”美…4

2 秦汉之间

小篆——秦代的官方书体…15

汉简：从江淮到西北…20

丰富多样的汉隶刻石…26

3 书法艺术走向自觉

最早的文人书法家…37

魏晋书法的先导者——钟繇…43

“龙跳天门，虎卧凤阙”——“二王”风流…50

人性美与艺术美的和谐…60

4 盛唐气象

初唐楷书的代表…65

“旭、素之狂”与“北海如象”…72

顿挫郁屈的颜真卿书法…78

5 帖学时代

“尚意”的宋四家…87

元代的复古潮流…96

吴松地区的书法风气…105

6 碑学的兴起

师碑风气的发轫…115

乾嘉时期的“破帖”之风…122

碑学兴起的书法理论…130

7 印从书出

从实用到艺术…135

文人书法的延伸…144

文人印章的崛起…147

参考文献…154

中国书法的先声

汉字的起源，奏响了中国书法的先声。它的形成，经历了漫长的历史阶段。考古学家发现的仰韶文化、马家窑文化和龙山文化等原始文化时期的陶器上所存留的刻画象形符号，为我们认识、了解早期文字提供了重要的实物资料。东汉许慎在《说文解字·叙》中指出，汉字是对自然万物的象形，它源于指事符号。近年来出土的实物也进一步证明了许氏关于汉字源于原始图画及刻画符号的论断。（图1-1）根据学者的研究，汉字大约形成于夏代，在夏商之际（公元前17世纪前后）形成较为完整的记录语言的文字体系。我国最早的古汉字，学术界公认是商代中后期的甲骨文和金文。书法艺术正是与甲骨文、金文同步诞生。1996年，考古学家在山东桓台县史家村发现一批甲骨文片，经测定为距今3500年到3700年。据此，我们可以推测，中国书法应已有3500年以上的历史。

中国书法是由汉字组成的特有艺术。没有汉字，就没有书法艺术。人类有了社会，就有了交往。在原始氏族公社时期，人们的交流只用声音来表达。随着氏族公社的壮大和部落的形成，仅靠声音来表达某种含义往往显

图1-1 人面鱼纹陶盆

新石器时代，仰韶文化陶器，盆内壁以黑彩绘有两组对称的人面鱼纹，1955年陕西省西安市半坡出土，高16.5厘米，口径39.8厘米，中国国家博物馆藏。

得不够完整，于是，人们开始使用实物来帮助记忆和交际，发明了结绳、刻契和原始图画等记事方法。在中国历史上，有关于结绳的记载。《庄子·胠篋》记载从宓戏氏至神农氏的十二氏时代都用结绳。神农氏的时代正是黄帝有文字时代之前，可见中国远古时代实有结绳的方法。原始图画是古人记事和表达思想的另一种方法。这种图画的艺术性不是最重要的，最重要的是它能帮助记忆和表达思想。这种表意的图画，是象形文字的前身或来源。

汉字的萌芽，据迄今发现的考古材料，似乎可以上溯到8000年前的新石器时代。在公元前4100年至公元前3600年的仰韶文化遗址中，出土了大量的陶器刻画符号，其中出土量最多的是西安半坡和临潼姜寨两地。西安半坡村出土的仰韶文化彩陶上的刻画符号与殷周青铜器铭文中的刻画族徽

相类似；临潼姜寨发现的一部分陶器上有120多个刻画符号。除此之外，临潼零口、垣头，长安五楼，铜川李家沟，以及其后的马家窑文化（如青海东部柳湾马厂类型墓葬遗址）、龙山文化（如山东章丘龙山镇城子崖遗址）、良渚文化（如杭州良渚遗址）、大汶口文化（如山东莒县陵阳河遗址）等都有相似的发现。这些刻画符号是我国文字发展的渊源之一。尽管迄今为止还没有发现这类符号确以用作文字的依据，但这类符号有利于人们对汉字起源的探讨。考古学家又在河南舞阳贾湖地区发现，距今8000年的贾湖新石器时代聚落遗址里龟甲上有简单的刻画符号，有学者视其为“原始文字”。仰韶文化陶器上的刻符（图1-2），已不是单纯意义上的某种记号，其中包含了原始文字的因素。大汶口文化陶器上的文字有写、有刻，笔画整齐规则，这种文字可以用

2000年后的殷商铜器金文

和甲骨文的文字作对照。

从这些考古材料我们可以认识到：贾湖文化的龟甲刻符、仰韶文化陶器刻符、殷墟甲骨文是一脉相承的。从结绳、刻契等实物记事，到陶器上等拟物体形象的符号，都揭示了汉字创造的两大基本途径：象形和指事。从而勾勒出汉字由先文字阶段、原始文字阶段到古文字阶段的发展脉络。

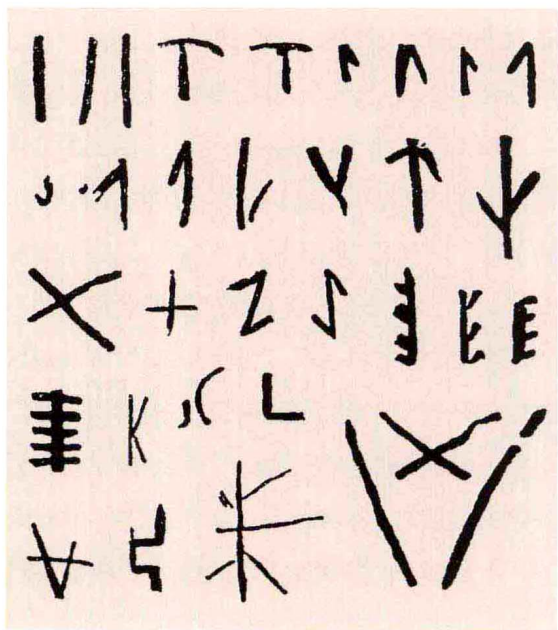

图1-2 仰韶陶器上的符号