

韩家鳌 童若春(美) 谢国骥(美) 著

从

中国书法是中国传统艺术的瑰宝。在中国悠久的文化历史中，它独树一帜，异彩纷呈，是中华民族优秀的文化遗产中不可缺少的部分。

书
法

看中国文化

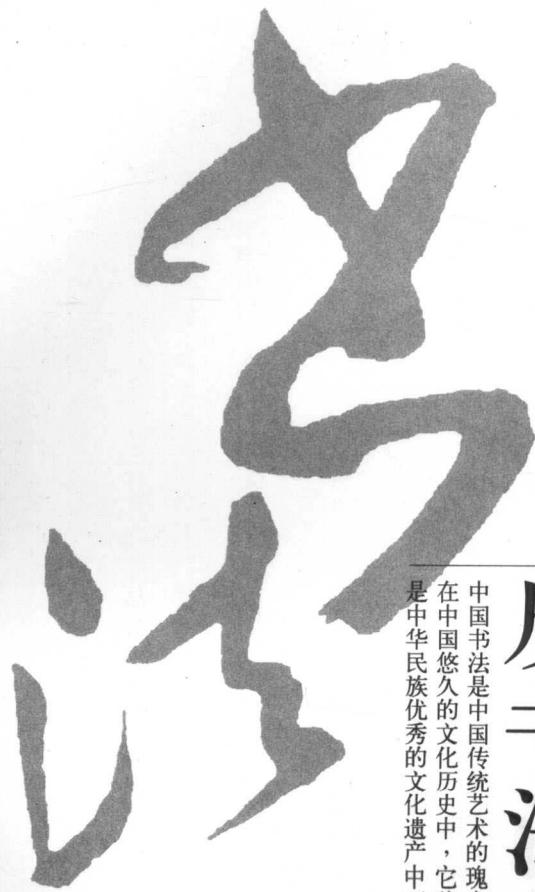

现代出版社

韩家鳌——童若春(美)——谢国骥(美)——著

J292.11/44

2007

中国书法是中国传统艺术的瑰宝。
在中国悠久的文化历史中，它独树一帜，异彩纷呈，
是中华民族优秀的文化遗产中不可缺少的部分。

从书法看中国文化

现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

从书法看中国文化 / 韩家鳌著. —北京:现代出版社,
2007.5

ISBN 978-7-80188-699-6

I . 从… II . 韩 III . ①汉字 - 书法 - 艺术评论 - 中国
②汉字 - 书法 - 关系 - 传统文化 - 中国 IV . J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 038414 号

作 者 韩家鳌 童若春[美] 谢国骥[美]
项目策划 傅威海
责任编辑 刘宝明
出版发行 现代出版社
地 址 北京市安定门外安华里 504 号
邮政编码 100011
电 话 (010)64267325
传 真 (010)64245264
电子邮箱 xiandai@cnpitc.com.cn
网 址 www.xiandaibook.com
印 刷 北京新华印刷厂
开 本 787×1092mm 1/16 开
印 张 10.75
版 次 2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-80188-699-6
定 价 25.00 元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

序

2005年6月，美国马里兰州的童若春、谢国骥二位教授在当地参加了一个书法研究班，来中国进行研讨活动。他们在北大、清华等校听了一些书法课。课后他们与我商议：三人合作为美国大学生编写一本教材，这本教材既要指导学生学习书法，又要通过书法向学生介绍中国的传统文化。经过充分讨论，拟订了一个提纲，中文版教材由我执笔，英文版教材由他们二位翻译。一年来，经过三人的共同努力，中、英文教材先后完稿。

这本教材的出版既可以满足美国的青年学生学习中国书法、了解中国文化的渴求，也可以帮助中国的青年学生认识书法在中国文化中的地位和价值。

童若春教授在美国约翰·霍普金斯大学讲授汉语多年，近年来又开设了书法课，学生报名非常踊跃，这说明在美国不仅掀起了汉语热，而且开始了汉字热。这是一种极好的现象。本书的出版希望在促进国际文化交流方面能起到积极的作用。

韓家齋

2006年12月于北京

前言

中国书法是中国传统艺术的瑰宝。在中国悠久的文化历史中，它独树一帜，异彩纷呈，是中华民族优秀的文化遗产中不可缺少的部分。季羡林教授在《书法文化与学者眼界》一文中说：“全世界文字可以成为审美的艺术——书法艺术，只有中国，别的国家没有专门的书法艺术。在中国的优秀传统文化中，书法实在是占有很重要的地位。”

在灿烂的中国古代文明中，书法似点点繁星，在广袤的太空中散放出耀眼的光辉。

在高山上，在湖海边，书法像一束束美丽的鲜花，装点着祖国的大好河山(图 1)。

在园林中，在古镇里，书法像一颗颗璀璨的明珠，镶嵌在优美的亭台楼阁和古色古香的街道上(图2)。

书法以它特有的魅力，把人文景观和自然景观如此和谐地融为一体。

书法真是一种奇妙的艺术，凭着几根简单的线条（八种笔画），居然拼凑出千姿百态的字样。方寸之地，气象万千，一个字仿佛一个小世界；一幅字，组成了气势恢宏的大千世界。小中见大，有限之中见无限，书法把中国文化高度地

图1 天下第五名山——青城山

图 2 江苏同里镇嘉荫堂

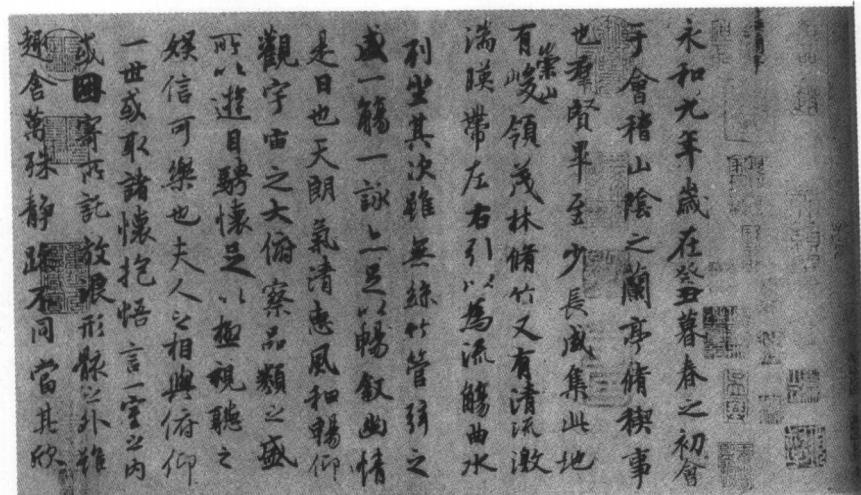

图3 王羲之《兰亭集序》

凝聚起来，在小小的空间里，显现中华文化的博大精深。这可以说是书法艺术的哲学内涵。

书法是抽象的艺术,它不像绘画那样,把具体形象呈现在观者的面前。然而,书法作品表达的内心情感却是深邃而隽永的。看王羲之的《兰亭集序》,我们会为字体的平和、舒畅而“游目骋怀”(图3);看颜真卿的《祭侄文稿》,谁能不为颜真卿的愤懑(mèn)之情而震撼(图4);读岳飞书写的诸葛亮前后《出师表》,谁能不为字里行间披露的忠肝义胆所感动(图5)。这可以说是书法艺术的心理内涵,或情感内涵。

从书法创作和书法欣赏的角度看，书法表现的是作者的理想和人格。清代刘熙载在

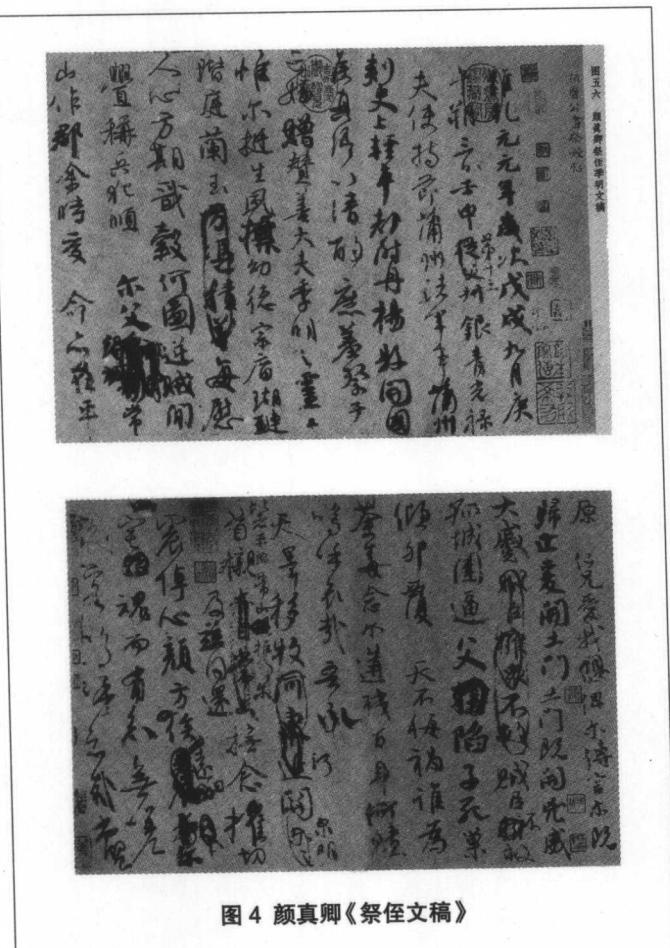

图4 颜真卿《祭侄文稿》

《书概》中说：“书者，如也；如其学，如其才，如其志，总之曰如其人而已。”我们通过书法作品看到的是作者的见解、学识、修养、趣味、气魄、胸襟，以至作者的气质、风度。总之，书法作品显现的是作者的文化底蕴。这可以说是书法艺术的学术内涵，或文化内涵。

如果把书法当成一个窗口，从这个窗口去探寻、了解中国文化，应该是很有意义的。

根据上述看法，本书分成两个部分来编写。
一、书法——奇妙的艺术。二、书法——了解中国文化的窗口。

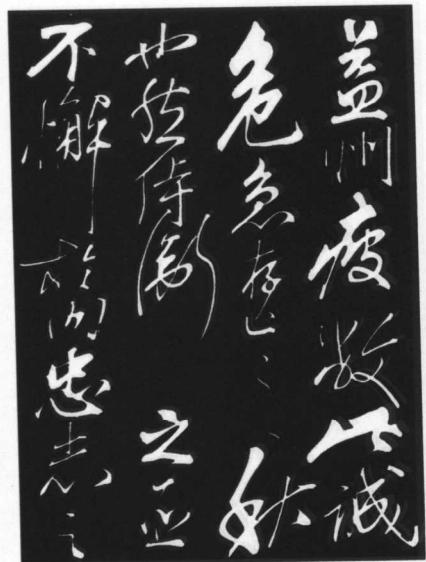

图5 岳飞书诸葛亮前《出师表》

目錄

序 002

前言 003

一、书法——奇妙的艺术 001

- 1. 书法的基础——汉字 003
 - 2. 书法的使用工具——笔、墨、纸、砚 015
 - 3. 执笔和运笔 026
 - 4. 结构 039
 - 5. 章法 050

二、书法——了解中国文化的窗口 065

1. 书法与中国园林 067
 2. 书法与古建文化 074
 3. 书法与佛教文化 081
 4. 书法与儒道精神 091
 5. 书法与民俗文化 099
 6. 书法与帝王文化 110
 7. 书法与古代教育 119
 8. 书法与诗词文赋 126
 9. 书法与绘画、篆刻 136
 10. 书法与装裱、鉴藏 148

三、参考书目与图录 159

書法

奇妙的艺术

其有像也

竊天鑄地而用

明陰洞陽以指

天地也

其有像也

時在五更東

天鑄地而用

明陰洞陽以指

天地也

其有像也

1. 书法的基础 汉字

(1)、汉字为什么成为艺术品?

原因有二：

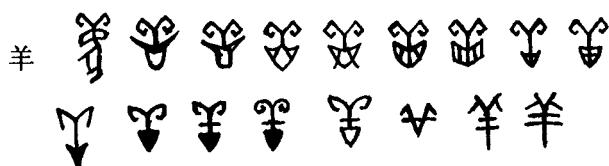
①、汉字是方块字。

汉字最早的形式是象形文字，与欧洲各国文字的原始状态是一样的。古埃及文、巴比伦(注 1)文、腓尼基(注 2)文也是象形文字，与汉字形状很相似(图 6)。今天西方的拼音文字都是从埃及文发展来的，埃及文传到腓尼基，腓尼基人觉得这些象形文字太繁难，于是挑选出少数象形文字作字母，互相拼合成字，这就是今天欧洲拼音文字的最初形状。拼音文字成为一种纯粹的符号，完全失去象形的姿态。而中国的造字方法把文字固定在形体上面，所以汉字没有发展成拼音文字，而形成方块字。方块字因其外形的特点，由 8 种笔画拼合成字，比拼音文字的单一线条丰富得多，例如“福”、“寿”等字都能写出 100 多种字样，“宝”字可以写出 194 种字样，这就为汉字成为艺术品创造了绝佳的条件。

图 6 古象形字

下面以“羊”、“鱼”2字为例,说明古汉字的象形特点(图7)。

从全羊到羊头，可以见到双角、两耳及颜面。

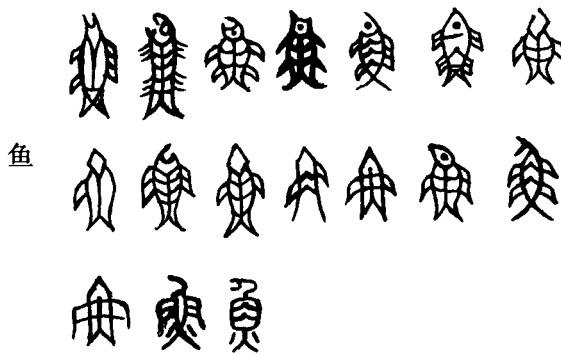

图7 羊、鱼

各种不同的鱼形，细致生动，若给渔民或熟习鱼形的人来看，也许略能辨认出一些鱼种来。

(参阅《文字源流浅说》，康殷释辑，荣宝斋出版)

②、软笔书写。

从古代直至近代，汉字都是用毛笔书写的。毛笔属软笔，有弹性，所以运行起来，起承转合，运用自如，笔画有粗有细，有顺有逆，可方可圆，可转可折。东汉书法家蔡邕(yōng)说：“惟笔软则奇怪生焉。”意思是说，因为笔软，所以能写出千姿百态的字来。相比之下，拼音文字用硬笔书写，变化就很少了。但是，书法艺术发展到今天，用硬笔来写汉字，也能写出非常美观的字来，被称为硬笔书法，这是什么原因呢？这是因为，将软笔的使用方法搬到硬笔上来，使硬笔书写发生了质的变化；另外，由于硬笔的书写工具不断地改造、创新，使硬笔书法也产生了粗、细、方、圆等软笔书法所具有的效果。所以说，硬笔书法的基础仍在软笔。

^[注1] 巴比伦，古国名，在亚洲西部，以巴比伦城为中心，公元前2000年已极隆盛，公元前8世纪为亚述所灭。公元前606年重建，灭亚述，破埃及；公元前538年为波斯所征服。

^[注2] 腓尼基，古时叙利亚西境，初属埃及，公元前14世纪独立；公元前9世纪相继附属于亚述、巴比伦、波斯、马其顿诸国；公元前64年为罗马所灭。

(2)、汉字的形体构造

说起汉字的形体构造，必须提一提“六书”之说。

所谓“六书”，是古人分析汉字的造字方法而归纳出来的六种条例。

东汉·班固在《汉书·艺文志》中说：“古时八岁入小学，故周官保氏掌教国子，教之以六书。谓象形、象事、象意、象声、转注、假借，造字之本也。”

另一位东汉的许慎在《说文解字·叙》里说：“一曰指事，二曰象形，三曰形声，四曰会意，五曰转注，六曰假借。”

后来的学者，对六书的名称，大都采用许慎的说法，因为许慎对六书的名称有具体而详细的解释；而对六书名称排列的顺序，则大都采用班固的说法，把象形排在第一位。

现在,我们根据《说文解字》这部书,看看许慎是怎样解释汉字构造的特点的。

①、象形。

许慎说：“象形者，画成其物，随体诘诎(jié qū)，日月是也。”

这句话的意思是说，所谓象形，就是描摹事物的形状，随着事物的自然形状，该直则直，该弯则弯，像“日”和“月”就是象形字。

下面的字属于象形字：

日、月、山、水、鸟、女都是对事物(包括鸟类、人物)的直接描绘。

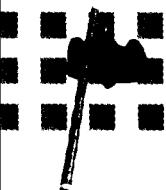
②、指事。

许慎说：“指事者，视而可识，察而见意，上下是也。”

这句话的意思是说，所谓指事，初看其字可以认识，再仔细观察就能了解其意，“上”、“下”就是指事字。

在象形字上附加标志,指出事物之所在,或表示此事物的特征,就是指事字。

指事字数量不多，下面的字属于指事字：

二 = 𠂇 木 𧈧

上 下 刃 本 末

上，在横画上加一短横，指出此物在上面。

下，在横画下加一短横，指出此物在下面。

刃，刀上加一点，指出这是刀刃。

本，木下加一圆点，或一短横，指出这是树根。

末，木上加一圆点，或一短横，指出这是树梢。

③、会意。

许慎说：“会意者，比类合谊，以见指㧑(huī)，武信是也。”

这句话的意思是说，所谓会意，就是把几个字的意思合在一起，成为一个新的字，“武”、“信”就是会意字。

下面的字属于会意字：

武信步門莫

武，止是脚步的意思，表示行动；戈是兵器，背起兵器去行动，就是打仗。

信，人说话要有信用，也就是言而有信的意思。

步，两只脚一前一后，表示行走的意思。

鬥，两个人交手，打起来了，表示搏斗的意思。

莫，上下都是草，中间是太阳，表示日落草中，天黑了，是日暮的意思。“莫”是“暮”的最初写法。

④、形声。

许慎说：“形声者，以事为名，取譬相成，江河是也。”

这句话的意思是说，形声字是由两个部分组成的，一半见义，一半谐声，“江”、“河”就是形声字。

形声字的数量很大，在现代的汉字中，形声字所占的比重在90%以上。形声字的发展标明了社会的进化。

下面的字属于形声字：

江 河 松 物 薪

江，一边从水，一边工声。

河，一边从水，一边可声。

松，一边从木，一边公声。

物，一边从牛，一边勿声，是杂色牛的意思。

薪，上边从草，下边新声。

⑤、转注。

许慎说：“转注者，建类一首，同意相受，考老是也。”

这句话的意思是说，所谓转注，就是部首相同或读音相近的字，可以互相解释，“考”、“老”就是转注字。

这类转注字，数量极少，如：

老考

许慎解释说：“老，考也”，“考，老也”。“老”是年龄大的意思，“考”是父亲的意思，二者意义相近，相通。

⑥、假借。

许慎说：“假借者，本无其字，依声托事，令、长是也。”

这句话的意思是说，所谓假借，是指在语言中有其声而暂无其字者，需要借用已有的字来代替它，“令”、“长”就是假借字。如：

𠂇 長 自

令，本意是命令、号令的意思，后假借为县令的令。

长，本意是年长的意思，后假借为县长的长。

自，本意是鼻子，后来假借为自己的自。

班固认为，六书是造字之法，后来的学者也大都这样认为。其实，象形、指事、会意、形声可以说是造字之法，而转注、假借只能说是用字之法。

(3)、汉字形体的演变

现代汉字的形体基本上只有两种，一种是楷书，一种是行书。古代汉字的形体除了楷、行外，还有篆书、隶书、草书。书法创作中这5种形体都能见到，俗称真（即楷书）、草、隶、篆，或篆、隶、楷、行、草。

汉字的形体是怎样演变的呢?

①、篆书。篆书是汉字最早的形体。

篆书分两种：大篆（图8）和小篆（图9）。

1899年在河南省安阳市小屯村发现的甲骨文(图10)是迄今发现的最早而且是成熟的汉字。甲骨文是殷商时代刻写在龟甲和兽骨上的文字,记载占卜、祭祀等活动,距今约3300年。因为甲骨文多数是用刀刻的,所以线条细瘦,字形虽大小不一,但自然均衡,和谐统一。

到了商代晚期，特别是周武王灭殷后建立西周王朝时期（公元前 11 世纪），距今约 3100 年，出现了大量的金文（图 11）。金文是铸刻在青铜器上的文字。青铜器以钟和鼎（注 3）最为常见，所以金文又名钟鼎文。内容多记载有关祭典、赐赏、征伐、契约的事，形体比甲骨文更为厚重，而且出现了圆笔，笔法自然灵活。

公元前 770 年，周平王东迁洛邑，开始了春秋战国两个历史时期。这一时期出现了中国书法史上很有代表性的石刻文字——石鼓文（见图 8）。石鼓文是战国时秦国的文字，记录了秦王游猎的情况，因刻在 10 个鼓形的石头上而得名。石鼓文的产生距今约 2300 年，它的字形比

^[注3] 钟、鼎，古铜器的总称。钟是乐器，古代祭祀和宴享时所用。鼎是古代的烹饪器。

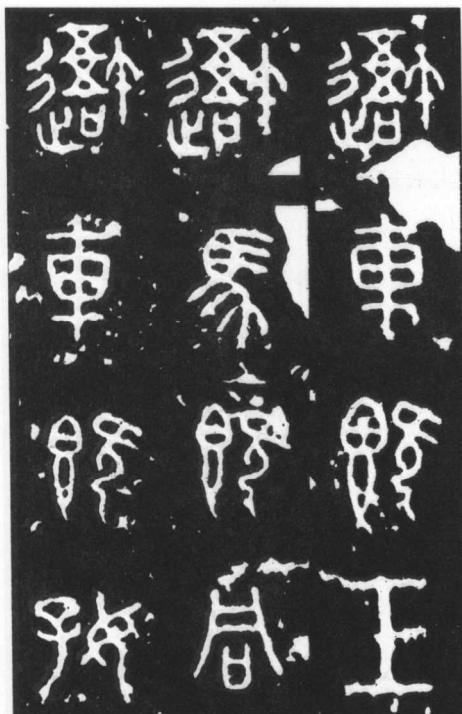

图8 大篆·石鼓文

图9 小篆·泰山刻石

图10 甲骨文

图11 金文《大盂鼎》