

叶鹏飞 著

书法创作与传统文化脩養

徐利明题

 中国书籍出版社
China Book Press

軍生先生雅正

葉秋心

书法创作与传统文化修养

叶鹏飞 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

书法创作与传统文化修养 / 叶鹏飞著. — 北京: 中国书籍出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5068-5867-0

I. ①书… II. ①叶… III. ①汉字—书法创作—研究 IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第244653号

书法创作与传统文化修养

叶鹏飞 著

责任编辑 王志刚

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 海东文化

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路97号(邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143(总编室) (010) 52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 制 济南精致印务有限公司

开 本 880mm × 1230mm 1/32

字 数 121千字

印 张 7

版 次 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷

书 号 978-7-5068-5867-0

定 价 26.00元

版权所有 翻印必究

目 录

守住书法的文化品格	张平生	1
引言		1
第一章 书法创作与传统哲学修养		
第一节	传统哲学的审美特征	5
第二节	书法创作与儒家哲学	11
第三节	书法创作与道家哲学	19
第四节	书法创作与玄学	29
第五节	书法创作与佛教哲学	37
第二章 书法创作与传统诗文修养		
第一节	书法创作对诗文的依赖	43
第二节	诗文对书法形式的支撑	48
第三节	书为心画、诗为心志	53
第四节	诗文对书家修养的支撑	60
第三章 书法创作与传统绘画、题款修养		
第一节	书法与绘画的关系	69

第二节 绘画“六法”与书法创作	73
第三节 绘画题款与书法创作	86
第四节 书画题款的记时与礼语	93
 第四章 书法创作与六书、篆刻修养	
第一节 篆刻的发展与书法	103
第二节 六书修养与书法创作	109
第三节 篆刻的刀法与书法创作	115
第四节 篆刻布白、钐章与书法创作	121
 第五章 书法创作与传统音乐、舞蹈修养	
第一节 书法与音乐、舞蹈的关系	126
第二节 音乐修养对书法创作的启示	134
第三节 舞蹈修养对书法创作的启示	148
 第六章 书法创作与评赏、鉴别修养	
第一节 赏鉴水平缺失的原因	156
第二节 书法创作与评赏修养	159
第三节 书法创作与碑帖鉴赏	170
第四节 书法创作与书迹鉴别	181
 余论 对当前书法创作的思考	192
图版目录	200
参考书目	203
后记	207

守住书法的文化品格

张平生

叶鹏飞老兄，余畏友也。其新著《书法创作与传统文化修养》将付之枣梨，嘱余为序，既兴奋而又惶悚。

兴奋的是，“书法创作与传统文化修养”原本是一个古老的话题，书法作为中国文化之精髓，其所体现的内容是几千年的中华传统文化，蕴含了儒释道哲学思想、诗词辞章、六书小学、人文习俗，以及书家修养、学识、情操和品行，是历代书家、文人精神理想之寄托。不断修炼和充实自身的文化修养，以丰富书法作品的文化内涵与审美意境，已成为历代书家之共识，使创作从构思立意到表现手法，源之于内涵修养，发之于文思，形之于笔墨，蕴含了人们对天、地、人关系的超越性思考。因此，书法在中国历史上有着深厚的文化根基和独特的文化品格。然近百年来，由于受“新文化”、现代文明以及意识形态等诸多因素的影响，中国传统文化受到了极大的冲击，导致当今书法创作多注重技法、形式，而忽视对传统文化修养之修炼与积学，以“技”代“艺”

乃至急功近利之现象屡见不鲜。鹏飞兄多年来潜心书法艺术探赜索隐，曲察旁征，以烛照机微之见，撰文著籍，以重构之志，多视角、多层面系统阐述“书法创作与传统文化修养”之关系，强调文化修养，既是书法创作的必备基础，更是提高书艺的有效“催化剂”，只有在丰富学养的基础上，才能在书艺上达到精深的造诣。希冀在当今纷乱的迷径中，有益于读者或书家正确理解和重视传统文化修养对提高书法创作水平的重要性，为蕴蓄书法作品文化内涵与审美意境寻求正确路径与创作方向。书中之要旨，窃以为，书法在作者眼中不仅仅是对汉字符号的一种承依，而是通过“六书”之要，传达书家对人生的一种诠释，一种自我性情的抒发，一种审美哲学观的阐述，一种自我修养与心性的体现。也许他对书法的理解也正应了清初书画家方亨咸所言：“书画清事也，韵事也，若胸中无几卷书，笔下有一点尘，终一匠做耳。此真赏者，所以有雅俗之辨也。”（《读画录》卷二）也正因为参透了这种与道冥合的思想，坚守书法的文化品格，所以书中之论，则是体象卓然，文节著见。因而在今天，强调书法创作与传统文化修养，显得尤为必要。

说惶悚的是，就专业观点而言，余学植荒陋固难膺制序重任，然则余为何知其不可而为之？借北周宇文道《庾信集序》结语云：“余与子山（庾信字）风期款密，情均缟紵，契比金兰，欲余制序，聊命翰札，幸无愧色。”

庾信之学问造诣，宇文道当望其项背，然两人交谊深厚，以为美谈。故学先贤之例，勉力为之，在此仅谈谈读《书法创作与传统文化修养》的些许体会，希望对读者有所益助。

《书法创作与传统文化修养》一书，主题为论述书法创作与文化修养之关系，而内容多涉及哲学、诗文、绘画、篆刻、音乐、舞蹈、赏鉴等纷纭丰富之议题，探寻不同文化领域之价值与修养，论述对书法创作的重要性，颇有通识观。全书虽不过十余万字，然其所涵纳之内容甚广。尤为可贵者，所论皆为作者积学深思与躬行践履之所得，因而亦全是深辨甘苦、愜心贵当之言，固非是胸罗万卷者不能道，应是当今书法理论研究中一本值得重视之作。

通览全书，余有如下之体会：

一是融专攻与通识于一体的治学观。鹏飞兄在书法创作及理论研究上，追求“文质兼备”“技道两进”。鹏飞兄以为：汉字作为表意文字，有着其独立的美，不能只把汉字看作语言或书写交流的工具，更应该重视汉字本身带有的文化底蕴，这种表意文字的形成，是由于中国人的思维方式非常注重整体关联，即任何事物都不是孤立的，而是相互关联在一起的。书法作为表意文字的书写表现形式也不例外，书法创作不仅讲求技法之精到，更应具备学术上圆融会通的通识观，要究天人之际，通古今之变，究时世之曷，以及非常自觉坚韧不拔持之

以恒的实践，达到以学养书、以学养才，方能在创作上取得明显成效。纵观古今，没有一个书法大家只会写字而胸无点墨。例如，作者在论述书法创作与哲学修养的关系中，强调了儒家“君子尊德性而道问学，致广大而尽精微，极高明而道中庸”（《中庸·修身》）的“中庸”经世哲学，道家“道法自然”的一切都要合乎事物之本性、自然而然的治身哲学，释家禅宗“渐修”“顿悟”的治心哲学对中国书法之传承、演变与发展，以及“尚韵”“尚法”“尚意”“尚态”等书风之形成所产生的极大影响。亦说明了书家创作水平之高下，皆在于书家学养、境界修炼的深浅之分，即程颐所云：“涵养须用敬，进学则在致知”（《河南程氏遗书》卷十八）。中国文化是“道”（天道、地道、人道）的文化，《周易》云“一阴一阳之谓道”，孔子云“士志于道”，老子云“道法自然”，庄子云“道通为一”，佛教华严宗云“一即一切，一切即一”，“道”是超越时空等一切的无限本体，它生于天地万物之间，表现在一切事物之中。道体本身所涵蕴的性质，正是世人悟道、求道、证道、传道，用“道”来贯通一切进行自我修养的依据。据此，可以这样理解，我们在认识书法时，对书家的创作与修养也可概括为“道”，即书法是书家之道。真正得道的书法家，应具有深厚的传统文化修养，禀赋超众而又能勤奋问学；视书法艺术神圣至高而存敬畏，怀绝技而不被名利所心累，被大众公认而不自以为是；人格高尚，为人低调而

不诬己，懂舍得，在受人误解时则有君子气度，有智慧处理好自己生活和周围的一切；虚心从善，与人交往不向势微示欺凌，不以巧言好尊贵，有包容心，能使人折服而备受敬仰；他记得许多人，但有更多的人都记着他，人与作品同样具有感染力。以这样的修为从事书法创作才堪称艺术，才堪称是书法家中的得道者和书法文化品格的守道者。即所谓的艺术之“美”只有与人格之“善”、学问之“道”结合在一起，才具有经久不衰的魅力。

通览全书，让人真的感受到鹏飞兄是一个凡事十分认真、充满探索精神而又不失独立精神之人。其治学既专攻于精，而又通贯加细微。所谓通贯，即视野开阔深邃和联想出人意表；所谓细微，即辨析深入细致至毫末芒颠。治学中，往往会史料不足以自明，考据易流于偏执，都需要抽丝剥茧，沿波讨源，巧手慧心剪裁组织，各尽其材为我所用，言之有物，更贵有识见。作者著述论学绝不拘执，经史文哲、诗词辞章、绘画音舞、人性哲思、美学理论、艺术风格、历史环境、经济社会，林林总总，皆在其辨析范围之内并圆融会通，故所辨析往往深中肯綮，识见亦启人思智良多。

二是书中诸文围绕“书法创作与传统文化修养”之主题，所引述之事证，忠于原典，不限古今，上自三代秦汉，下迄宋元明清，圣人嘉言，贤哲说论，切于事理，不落窠臼；文献史料运用之娴熟，可谓信手拈来，割切辨析，妥帖有致。这皆与鹏飞兄数十年手不释卷，博览

群书，多得精义不无关系。余等朋友聚会于鹏飞兄三竹居品茗弈棋聊天时，提到若干典籍诗文，其总是脱口而出倒背如流，“这都是我小时候写字读书练就的童子功”云云，又常常会在闲聊中不经意中说出一句令人意想不到的精辟之语，令吾等朋友莫不击节叹赏心悦诚服，其学养功力和当日砚田苦耕、读书不辍于此可以想见。这一特点在此书中亦已见端倪。

三是语言清顺平实，条析缕陈，娓娓道来，不刻板、不空洞、不说教。在论述技法与传统文化修养既是一对矛盾，又是一种机缘，更是一个统一体，两者均不可偏废观点时，也巧妙穿插引用古今贤哲之嘉言或诗文，详为注释，并译为通俗白话，深入浅出地诠释引文之精义，处处有令人赞叹的哲理化、形象化表达。如讲到，书法艺术作为一种文化载体，人的道德情操、抱负理想、审美感觉都会毕露无遗地体现在书法线条之中。但这种“体现”不是与生俱有的，而是必须要有从临摹功夫之“书内功”到读万卷书之“书外功”的演进过程。只有书法的技巧高妙而没有诗人的灵感，即创作难达高境。也只有深刻理解技法功夫与文化修养的辩证关系，书法创作才能是由技巧、学养到思维之系统的深刻体现。而且不同的文化背景、历史环境、人生经历、学养积累和人之性灵都会直接影响和形成不同的书法美感。王羲之“情驰神纵，超逸优游”的超然之美，苏东坡“物与我皆无尽”的洒脱之美，黄山谷“心悟”禅意的通神入妙之美，

以及放下自在是一种美，一肩承担，也是一种美。在书中读到如此纷纭丰富的书法美感和人性美质，可见作者试图穿梭古今，将那些历史人物事证、经典理论或语录，译解为清顺平实的白话，形象地点出书中之真正旨意，使读者自然而然地心领神会。由此，想起王阳明《别诸生》诗句：“欲识浑沦无斧凿，须从规矩出方圆。不离日用常行内，直造先天未画前。”（《王阳明全集》卷二十·外集二）意即凡事都是“不以规矩，不能成方圆”（《孟子·离娄上》），高深的大道理和精神境界，其实就在人们的日常生活和行为习惯里；一个人的才干、品行、境界、修养，都反映在其日常行为举止之中。同理，文化自有文化的规律，书法自有书法的法则，做人自有做人的道理，在认知和践行中一旦悖律，就必然是适得其反。因此，只有博览群书，身体力行，知行合一并进，才能修养人文精神，树立高尚人品，创作出具有时代精神的书法艺术品，培养出德艺双馨的书家。亦可以这么说，以“技”代“艺”忽视传统文化修养为书家所不可承受之重。古人云：“腹有诗书气自华。”对于当代书家而言，艺术追求更需要传统文化修养做支撑。清代画家戴熙在《习苦斋画絮》中云：“识到者笔辣，学充者气酣，才裕者神耸，三长备而后画道成。”（周积寅《中国画论辑要》）书法创作亦是如此。

文章之作，本乎性情，赖以学养，是作者灵性与情怀的迸发，生命哲学与审美智慧的流淌。《书法创作与

传统文化修养》，是鹏飞兄多年来在书法理论研究和书法创作实践中的亲身体验积学所致。因为是理论研究与创作实践并进，故书中所撰各章，不论长短，总能言之成理，持之有故，戒空泛之肤说，摒无根之游谈，比之注重论文形式的“学究”文章，更有一种直觉与真正的生命体验，兼具学术性与可读性，雅俗共赏。

以余识浅之根柢，何足与论鹏飞兄之论著，挂一漏万在所难免。拙文权作点滴读书体会，言不及义，遂撰以为之序云。

时丙申年大暑，谨识于毗陵自得斋。

引言

书法之所以能高寿千年而不衰，是因为他与丰富复杂的人的思想、精神气质、学识修养紧密相连的。从文化哲学艺术的整体思维中去观照：书法艺术既包含着必须经过经年累月的研习才能掌握的技法，又综合了传统文化、艺术素养诸多方面的因素，更在挥毫创作之际或鲜明、或曲折地表达了书家的精神气质和对世界、对人生的价值观。书家素质、学养，决定了书法作品的文化含量，即书法作品的品质。所以，书法创作是展示书家的学识修养、艺术修养和精神境界的过程。一幅书法作品，就能让深识书者从中看出书写者修养的高低。也就是说，书法艺术所承携的文化意蕴，不仅受到文化本然特性的先导，同时也一直以个人学识、品格、修养为其演化、表述的基础。书法创作成为书家将自己内在修养展示于外的一种方式，也是书家确立自己文化位置的一个标志。

关于书家的学养问题，当今提及者甚多，但均未系统论述。本著就目前关心的书家与传统哲学修养、文学

修养、绘画修养、音乐舞蹈修养、篆刻修养及赏鉴修养诸方面进行究源与论述，以此探讨书家创作与修养的关系。

首先，我国的传统哲学几乎涵盖了一切文化艺术领域，书家在继承学习书法的过程中，必须深刻认识这一点。以“仁”为核心的儒家思想，主张人们在道德规范内去进行性情的陶冶、去修养人品。数千年的书法即是在儒家思想的影响下，形成对“中庸”原则的高度强调，不论在书法的形式上还是内涵上都追求“文质兼备”“和谐统一”“技道两进”，以此将书法作为教育人、培训人的一种方法。而道家的“自然”思想，又引导书家从事物的深蕴处去观照，追求真情、真性，着手成春，让书法创作达到“书之微妙，道合自然”的高度。而玄学又强调了书法创作与自身的个性、气质、才学的不可分离性，“人”是艺术的中心，追求潇洒、优游、超逸的状态，使书法创作成为了表情达意、形其哀乐的手段。再是，禅宗思想又发挥了玄学，强调“心”的创造功能——境由心造，“渐修”“顿悟”的方法，对书家的继承出新有着重要作用。可以说，传统哲学思想与书法的相互作用，始终贯穿于书法发展的过程中。

第二，书法创作与传统诗文修养紧密相连。没有汉字即无所谓书法，没有诗文内容，不成为作品。尤其是诗文内容对书法形式起着重要的支撑作用，不同风格的书体，适用于不同的文学内容，文学内容决定着不同的

体裁。书法的抒情性与文字内容的抒情性高度一致，达到“词翰双美”。故成功之作，都是艺术效果和文学内容相和谐统一的，这就是书法创作的最佳状态。书家的诗文修养还能加深对书法作品的理解，体会其笔墨深藏着的书外之情，这样创作的起点就会更高。所以，书家如无读万卷书的“书外功”，则书法创作不能达到完美境界。当然，以新的诗文内容来创作，以适应新的文化环境，成为当代书家在创作上的一个新命题。

第三，书法创作与传统绘画和题款修养也密切相关。由于我国的书法与绘画有着共同的历史发展渊源。书法的“八法”与绘画的“六法”相通，故在用笔上、结字造型上、布白上的原理一脉相承。同时，书法创作追求的书境与绘画追求的画境也完全一致，融合了书画家的学与识、情与性。画家的题款少不了书法，故古代大画家都是书家。而随着现代化进程，书法形式也发生了许多变化，书家在学习传统绘画的同时，要活跃思路，为己所用。而传统的题款的记时方法和礼语，是书家必须掌握的一个方面。

第四，书法创作与篆刻修养也密不可分。以当代书法创作现状来看，作品钤章的手法已非常多，成为书法形式的重要一部分。而篆刻家，必须有“六书”修养，这也是书家必须的学养。文字学的研究还有助于准确使用汉字的能力，是书家修养的重要一环。再则，篆刻的刀法和布白的特殊性、巧妙性，尤其是“金石气”对书