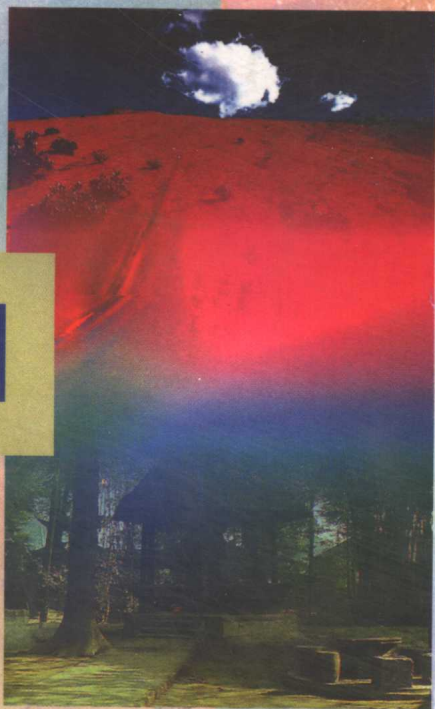


# 中国书法艺术

神州文化集成丛书

陈玉龙 著

新华出版社



神州文化集成

# 中国书法艺术

陈玉龙 著

新华出版社

神州文化集成

京新登字 110 号

神州文化集成丛书

中国书法艺术

陈玉龙 著

新华出版社出版发行

新华书店经销

中国印刷公司监制

北京志诚文字图像处理新技术有限公司制版

北京顺义李史山胶印厂

850×1168 毫米 32 开本 4.625 印张

插页 2 张 96,000 字

1993 年 12 月第一版

1993 年 12 月第一次印刷

印数:1 10,000 册

ISBN 7 5011 1458 7/G·514

定价:7.40 元(软精)

2.70 元(平)

# 序

季羨林

最近几年来,有关方面的人士提出了弘扬中华优秀传统文化、发扬爱国主义精神的口号,立即得到了全体中国人民,甚至海外华人和华裔的同声赞扬和热诚响应,足证这个口号提到了人们的心坎上,是完全正确而且及时的。

根据过去的经验,所有正确的口号都必须落实到行动上,才算有效。因此,我们中国文化书院的同仁们和中国华诚集团文化传播公司总经理李生泉同志等,爱国不敢后人,也想尽上自己的绵薄,为这宏伟的盛举增砖添瓦,几经酝酿磋商,发起了这项《神州文化集成》大型丛书的编辑出版工作,这中间也得到了新华出版社的大力支持。计划先出一百本,并将配以电视录像。读者与观者,不限于大陆上的同胞,也包括大陆以外的华人和华裔;台湾在内,自不在话下;我们甚至想象,连在历史上同中国文化交流密切的东亚和东南亚国家也都包括在里面。至于这个范围以外的世界上所有想了解中国文化的国家,如果对我们的丛书和影

视也感兴趣，我们当然也衷心欢迎。“韩信将兵，多多益善”，这就是我们的期望。

抱着这种想法和期望，我们开始了组稿活动。在较短的期间内，我们约请了一些国内学有专长的老中青年的学者，承担各书撰写的任务。尽管有不少学者工作十分繁忙，但是一听到我们发起的宗旨，无不慨然应允。为了保证著作质量，我们规定了严格的审稿制度。谁也没有“特权”。只有这样才能真正弘扬我们先民留下来的优秀文化。这一点，我们可以心安理得地告诉我们的读者和观众。

《神州文化集成》丛书最初我们想定名为《神州文化精华》或者《精粹》。但是有的同志认为，从马克思主义科学观点上来看，我们中华文化，不管有多么光辉灿烂，不管对全人类做出了多么巨大的贡献，它同任何时代的任何国家的文化一样，并不可能完全都是精华。我们的丛书中也介绍了一些非介绍不行的反映中国特殊文化的现象，它也许谈不上什么精华，但也绝非“毒品”，它似乎是中性的，绝对无害，也许还有点益处，它能增强国外读者和观者对中国的全面了解。基于以上的考虑，我们把本丛书命名为《集成》。

我们的丛书虽然冠以“神州”，但是我们考虑问题的视野却绝不限于神州。

最近几年来，我经常考虑一些有关文化的问题。如果说我的考虑有什么特点的话，那就是，我并不围

于神州这一个地区,也不限于当前这一个时代。我收藏着一方清代浙派大家陈曼生刻的图章,其文曰“上下五千年,纵横十万里”,这完全符合我的精神。我于文化问题绝非内行里手,我也不装出这番模样。但是,我看到了一些东西,想到了一些东西,我不愿意妄自菲薄,也不愿意敝帚自珍,于是就写了一些短文,在不同的座谈会上也做了几次发言。得到的反应多是肯定的。连一些外国学者也不例外。这当然增强了我进一步探讨的信心。

我觉得,我们过去谈论中国文化,往往就事论事,只就中国论中国,只就眼前论中国。这样做的结果只能是像瞎子摸象一样,摸不到全貌,摸不到真相。经过我多年的思考,我认为,从人类整个历史来看,全世界人民共创造出来了四个大的文化体系。所谓“大”指的是历史悠久、影响广被、至今仍然存在的文化体系。拿这个标准来衡量,我发现了只有四个:中国、印度、伊斯兰和欧美。其中前三个属于东方文化范畴,第四个属于西方。东西两大体系,有相同之处,也有相异之处,相异者更为突出。据我个人的看法,关键在于思维方式:东方综合,西方分析。所谓“分析”,比较科学一点的说法是把事物的整体分解为许多部分,越分越细。这有其优点:比较深入地观察了事物的本质。但也有其缺点:往往只见树木,不见森林。所谓“综合”就是把事物的各个部分联成一气,使之变为一个统一的整

体，强调事物的普遍联系，既见树木，又见森林。普遍联系这一点是非常重要的，它完全符合唯物辩证法。

我浅见所及，东西文化的根本差异即在于此。

中国文化是东方文化的重要组成部分。要想了解中国文化，必须了解东方文化；而要想了解东方文化，必须了解中国文化。东方文化和中国文化，了解必须同时并进，相互对照，相互比较，初时较粗，后来渐细，螺旋上升，终至豁然。

我想先从医药中举一例子。人们都知道，西医和中医是完全不同的，两者的历史背景完全不同，发展过程也完全不同，因此，诊断、处方、药材等等都不一样。最明显的差别是大家所熟知的：西医常常是“头痛医头，脚痛医脚”，而中医则往往是头痛医脚，比如针灸的穴位就是如此。提高到思维方式来看，中医比西医更注重普遍联系，注意整体观念。

再拿语言文字来作一个例子。西方印欧语系的语言，特别是那一些最古老的如吠陀语和梵文等等，形态变化异常复杂，只看一个词儿，就能判定它的含义。汉语没有形态变化，只看单独一个词儿，你就不敢判定它的含义，必须把它放在一个词组中或句子中，它的含义才能判定。使用惯了这种语言的中国人，特别是汉族，在潜意识里就习惯于普遍联系，习惯于整体观念。

再如绘画，中西也是不相同的。许多学者，比如申

小龙先生等,认为西画是“焦点透视”,中国画是“散点透视”。你看一幅中国山水画,可以步步走,面面观,“景内走动”,没有一个固定的焦点。申小龙还引用了李约瑟和普利高津的意见,认为汉民族有有机整体思维方式。

从上面几个简单的例子中可以看出中国文化的特点。约而言之,这个特点可以归纳为普遍联系和整体观念。从“科学主义”的观点上来看,这未免有点模糊,但是这个“模糊”却绝非通常所谓的“不清不楚”,而是有比较严格的科学含义,它强调的正是普遍联系。这同我上面讲的东方文化的思维方式是“综合”,是完全一致的。

我的这一点想法,颇得到一些学人的赞同。在北京召开的“东方文化与现代化国际学术讨论会”上我讲了我的看法。会议结束以后,一位日本大学教授专程来到我家,向我表示他很赞成我的意见。我最近到南朝鲜访问,在社会科学院的一次座谈会上,我又谈了我的看法,一位大概是主张“全盘西化”的教授说:“我们韩国没有东方文化!”我在大吃一惊之余,举了几个我在汉城几所大学中看到的例子,说明那里是有东方文化的。那位教授最后还是承认了我的看法。

但是,不管有多少人赞成我的想法,我毕竟不精于此道。亿而偶中,是可能的;亿而不中,又何尝不可能呢?我这一点粗略的想法,在可预见的时间内,无法

用实践来证明。即使在非常长的时间内,也只能逐渐地通过世界文化的发展来验证。这一点我想是大家都同意的。

一个人自己有了一点新的看法,而且又觉得它是可能站得住脚的,总希望能有更多的人理解。得到赞成,当然高兴;得到否定,也可以起他山之石的作用。我就是怀着这样的心情,像一个传教士一样,一有机会,就宣传我的“上帝”。现在就是借写这篇序的机会,再絮叨一遍。

我这一篇所谓总序只代表我个人的观点,我绝无意强加于人。强加于人的作法是愚蠢的。百有争鸣,我只是一家。但有一点我是十分坚定的,看中国文化,必须把它放在东方文化这个大框架内,放在世界文化这个更大的框架内,才能看得清楚。如果在时间和空间方面不能放开眼光,囿于积习,墨守成规,则对我们祖国的优秀文化,无论如何也是认识不清楚的。弘扬中华文化,发扬爱国主义,是我们每一个中华儿女的神圣的责任。我们这套丛书的每一位作者和电视录像的制作者,都会认真负责地从事自己的工作。我希望,我们的任务能够完成;我希望,我们的目的能够达到。是为序。

一九九一年六月二十六日

# 目 录

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 序 .....                        | 季羨林 |
| 第一章 溯书法历史之源 探书法艺术之美 .....      | 1   |
| 第一节 文字的孳乳与字体的演变 .....          | 2   |
| 第二节 独特的艺术与独特的工具 .....          | 9   |
| 第三节 书法辩证法与书法艺术美 .....          | 21  |
| 第四节 继承传统与求变创新 .....            | 36  |
| 第二章 书法五感 .....                 | 41  |
| 第一节 释感 .....                   | 41  |
| 第二节 五感 .....                   | 43  |
| 第三节 五感具 众美生 .....              | 62  |
| 第三章 神州奇葩香飘东瀛 .....             | 65  |
| 第一节 中日书法艺术交流历史鸟瞰 .....         | 65  |
| 第二节 中日书法艺术同源异流考辨 .....         | 85  |
| 第四章 敦煌写经与书法艺术 .....            | 93  |
| 第一节 敦煌的书法渊源 .....              | 93  |
| 第二节 古代中国写经活动及其成就 .....         | 96  |
| 第五章 书法名家散记与碑铭赏析举隅 .....        | 113 |
| 第一节 东瀛两羲之<br>——弘法大师和小野道风 ..... | 113 |
| 第二节 日本“王者之星”——嵯峨天皇 .....       | 119 |
| 第三节 南铭之冠与北碑之冕 .....            | 123 |

---

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 附录 当代中国诗翁和“书圣”苏局仙 |         |
| ——兼谈苏老的诗情墨韵 ..... | 129     |
| 后记 .....          | 李生泉 135 |

# 第一章 溯书法历史之源 探书法艺术之美

中国是书法艺术的故乡。

中国书法艺术历史悠久、源远流长。它既是一种独特的艺术，又是一种综合性的艺术。可以毫不夸大地说，它是东方艺术中时间最悠久、空间最辽阔（东被日本、朝鲜，南及越南、新加坡，且远达西方部分地区）、内涵最丰富、影响最深远的一种艺术，是东方文化瑰宝，更是一门博大精深的学问。因此，“日本人经常自豪地说：东方人比西方人多着‘一美’。这‘一美’，就是不满足于文字仅仅是个符号，而且是崇高的艺术——书法”。<sup>①</sup>

近年来，欧美人士也逐渐发现了中国书法特有的美。他们盛赞中国文字，认为“每个字都是一朵美丽的花”。不少来华留学的“洋学生”酷爱中国书法。他们有的是专攻汉字，从汉字的角度来理解书法；有的是抽象派画家，把书法当作一种特定的抽象画来对待；有的则希望通过几年的勤学苦读回国后继续弘扬纯正的中国书法艺术；有的希望通过书法学习更深地了

---

<sup>①</sup> 贾蕙萱：《日本风土人情》第一三页。一九八七年六月，北京大学出版社出版。

解中国文化形态。他们认为中国书法既有绘画的形象美,又有舞蹈的动态美和音乐的节奏美,对他们自己的民族文化有着极宝贵的参照作用。

总之,他们正是通过汉字来探索书法艺术之美;进而通过书法艺术来挖掘汉文化丰富而深厚的内涵。中国书法艺术不仅是东方人的共同财富,而且也是西方人喜爱和珍视的艺术奇葩。由此可见,中国书法艺术确实已经具有世界性。

## 第一节 文字的孳乳与字体的演变

汉字,既是中国书法的造型基础和物质材料,同时又是汉文化的重要载体。它是以“象形”为本源的符号。关于汉字的起源,我国古籍中有不少记载。《周易·系辞下》说:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这里所说的观天、观地、观鸟兽之文,近取诸身,远取诸物,即指创造“通神明之德”、“类万物之情”的文字。

古代传说神农见嘉禾八穗而作穗书,黄帝见景云而作云书,少昊作鸾凤书,帝尧作龟书。穗、云、凤、龟,都是象形取“物”的依据。历代书画家们十分强调“师造化、法自然”,就是以大自然、以物为他们进行艺术创作的根据和源泉。古人用线条勾勒、描绘这些“物”,都有孜孜求美之意。汉字本身就带有

“天生丽质”和“道丽天成”<sup>①</sup>的特点。鲁迅先生说得好：“写字就是画画。”<sup>②</sup>胡小石先生也说：“中国文字成熟可分三期：一、纯图画期，二、图画佐文时期，三、纯文字期。”<sup>③</sup>“画画”和“纯图画期”的说法是一致的。这就使得中国文字的书写从一开始就具有美的因素，而且也透露了书画同源的道理。

何谓书法？简言之，美化文字的艺术就是书法。更确切地说，就是写字的方法——规律和法则。但写字并不等于书法艺术。有学者曾经形象地将书法艺术从萌芽、成长到成熟的过程概括为“三部曲”即：造字——写字——书法艺术。在我国，“书法”一词，已经沿用了一千多年。日本、朝鲜、越南也有书法，是唐朝时从我国传去的。在日本有“书道”之称。它与“茶道”、“花道”鼎足而三。

汉字书法的历史，可以上溯到六千年前。最早的遗迹要算仰韶文化期山东大汶口和西安半坡村的符号。<sup>④</sup>一九八七年夏我国文物工作者在山东莒县原始社会早期遗址中，发现中国古老的文字——图象文字，经古文字专家鉴定，距今已有四千五百多年。有的象形字上涂有红色，专家认为可能是用于祭祀日出、祈祷丰收的。而祈祷，正是文化的起源。自古以来，汉字字体的发展阶段是按古文、篆书、隶书、楷书、行书、草书排

---

① 陈云君：《中国书法史论》第三、五、三九、五二页。一九八七年十一月人民日报出版社出版。

② 《且介亭杂文·门外文谈》。

③ 《古文变迁论》（转引自宗白华：《中国书法里的美学思想》一文。宗著：《美学散步》和《艺境》两书，均先后收入此文）。

④ 唐兰：《从大汶口文化上的陶器看我国最早文化的年代》，载一九七七年七月十四日《光明日报》。

列的。而字体演变的重要手段，则是美化、简化和草化，其终极目的则是文字规范化。

中国的文字不像希腊的 A、B……而是象形文字。两周国祚长达八百年以上，这是一个金文艺术登峰造极的历史阶段，有名的“大盂鼎”、“毛公鼎”等铭文就是金文艺术的典型，被人们誉为东方书法的王冠。

埃及也有象形文字，它的文字发达年代要比中国更早。埃及人的宗教思想是追求永恒不变。如为实用而产生“宗教文字”。公元前七世纪左右，出现了更为简略的“民用文字”字体。埃及除象形文字外，最先发明了表音文字，那就是二十四个字母的 A、B……在大多数场合，象形文字与表音文字混合使用（象形文字旁边，注上表音文字）。

埃及象形文字并没有随时迁而变，它保持着最初的复杂描写性，在日常生活中找不出它的实用价值。到波特莱玛依奥罗斯王朝和罗马帝国时代竟成为特权阶级所玩弄的一种游戏，终于在公元前二百年左右完全成为废字。

其它文明古国的文字，如印度、巴比伦等都没有形成书法艺术，唯独中国的象形文字是幸运儿，得天独厚。

中国文字虽称象形文字，但决不是单纯形态组成的原理。中国文字的形成与殷、周、秦时期的美术息息相关。与埃及的象形文字中途夭折相反，中国书法在汉朝以后的蓬勃发展，日益昌盛，出现了楷书、行书、草书等字体，大有方兴未艾之势。

众所周知，书法艺术的产生是同文字的产生分不开的。没有文字就成了无本之木、无源之水，书法艺术当然也无从产生。但是有了文字，并不等于就有书法艺术。希腊、埃及、巴比伦、印度等国的情况正是说明了这一点。

中国书法艺术的产生有其独特的历史条件、独特的工具和独特的土壤。从文字产生到书法作为一种艺术而独立存在，中间不知经过多少代人的艰苦探索和辛勤耕耘。我们祖先所创造并且广泛使用的汉字是世界上历史最悠久的文字之一。汉字的构造规律，中国古代有所谓“六书”（即：象形、指事、会意、假借、转注、形声）的理论。而这一理论是在甲骨文字形成并广泛应用之后，才总结出来的。“六书”中的“象形”有如绘画，来自对对象概括性极大的模拟写实。同时由于象形文字接近于现实事物的许多笔划和形体结构，因而也就包含有形式美的基本要素。

商代甲骨文的发现又为书法的产生提供了历史见证。甲骨文本身已经具备了中国书法的三个基本要素：用笔、结字和章法。它的形体结构和造字方式为后世汉字书法的发展奠定了原则和基础。甲骨文虽然错综变化，大小不一。但每个字都有均衡、对称、稳定的格局。它的字形构造本身就孕育了美的因素，为我国书法奠定了艺术造型的基础。

同时还应当指出，由于中国古文字的创造合乎美的形式规律，所以这种文字的书写能够发展为一门独立的、具有鲜明的民族特色，代表了民族艺术精髓的伟大艺术。书法与绘画、京剧都被人们尊之为“国艺”，堪称国之瑰宝。享此“殊荣”，绝非偶然。

中国书法艺术以其净化了的线条美启迪人们的心灵，培育人们的审美意趣，“精鹜八极，心游万仞”，把人们引导到空灵、飘逸、开阔、深邃的境界。

商代的甲骨文、钟鼎文开中国书法之先河。周人的钟鼎文的制作大有精进，铭文也较长。除钟鼎文外，尚有石刻。石刻

中最可宝贵者当推“石鼓文”，它是从大篆过渡到小篆的文字。

关于汉字的创造，古代典籍如：《韩非子·五蠹篇》、《吕氏春秋·君守篇》、《淮南子·本经训》都说“仓颉作书”，有不少学者不同意此说。事实上，任何书体都是群众在实际运用中创造出来的，而不是某一个人的功劳。鲁迅在《门外文谈》中说得很好：“但在社会里，仓颉也不止一个，有的在刀柄上刻一点圆，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来，史官一采集，便可以敷衍记事了。中国文字的由来，恐怕也逃不出这个例子”。郭沫若等人亦持此说。仓颉专研文字学，有整理之功，当不容抹煞。此后，史籀造大篆，李斯造小篆，程邈作隶书，史游作急就章（章草），王次仲作楷书，情况大抵如此。

秦统一文字，所谓“书同文”，不仅指统一篆书为小篆，而且也统一隶书。“书同文”对后世影响很大，结束了“言语异声”、“文字异形”的状态。周朝文字笔画繁多，称大篆，或称籀，秦简化大篆创制小篆，又整理隶书。文字的简化和改进，有利于书法艺术的发展和提高。秦小篆、隶书，基本上属于中国书法史上的最初阶段。

秦书有八体，即大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书，文字逐步趋向完善。其中秦小篆在中国书法史上占有独特的地位。

汉承秦绪，且加以发展。汉以隶书为主体，加上草书，开始了有汉一代书法艺术的发展。由于文字应用日趋频繁，刻石纪功风气大盛，匾额书写和以书闻名者日多。到了汉代，书法开始作为一种独立艺术而存在。当时，欣赏书法，蔚然成风。宰相萧何为了一个题额而“覃思三月”，刻意求精，一经写成，而“观者如流水”，盛况空前，可见书法艺术的魅力之大。从实用