

王守常 主编
中国文化经纬

中国书法艺术

陈玉龙 著

中国书籍出版社
China Book Press

中国文化
经纬

中国书法艺术

陈玉龙 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法艺术 / 陈玉龙著. — 北京: 中国书籍出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5068-4118-4

I. ①中… II. ①陈… III. ①书法—艺术评论—中国—现代 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 062253 号

中国书法艺术

陈玉龙 著

责任编辑 李国永 卢安然

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 汉石美迪

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 eo@chinabp.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 三河顺兴印务有限公司

开 本 635 毫米 × 970 毫米 1/16

字 数 182 千字

印 张 11.5

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-4118-4

定 价 30.00 元

版权所有 翻印必究

《中国文化经纬》系列丛书

编委会

顾问 汤一介 杨 辛 李学勤 庞 朴

王 尧 余敦康 孙长江 乐黛云

主编 王守常

编委（按姓氏笔画为序）

王 平 王小甫 王守常 邓小楠

乐黛云 江 力 刘 东 许抗生

朱良志 孙尚扬 李中华 陈平原

陈 来 林梅村 徐天进 魏常海

总 序

二十世纪三十年代，陈寅恪先生在冯友兰《中国哲学史》下册的《审查报告》中说：“窃疑中国自今日以后，即使能忠实输入北美或东欧之思想，其结局当亦等于玄奘唯识之学，在吾国思想史上既不能居最高之地位，且亦终归于歇绝者。其真能于思想上自成系统，有所创获者，必须一方面吸收输入外来之学说，一方面不忘本来民族之地位。此二种相反而适相成之态度，乃道教之真精神，新儒家之旧途径，而二千年吾民族与他民族思想接触史之所昭示者也。”今天读陈先生的话，感慨良多。先生所言之义：佛教传入中国，其教义与中国思想观念制度无一不相冲突。然印度佛教在近千年的传播过程中不断调适，亦经国人改造接受，终成中国之佛教。这足以告知我们外来思想与中国本土思想能够融合、始相反终相成之原因，在于“必须一方面吸收输入外来之学说，一

方面不忘本来民族之地位”。这就是我们经常讲的，当下中国文化必须“返本开新”。如有其例外者，则是“忠实输入不改本来面目者，若玄奘唯识之学，虽震荡一时之人心，而卒归于消沈歇绝”。

我以为近代中国落后于西方，不应简单视为文化落后，而是二千多年的农业文明在十八世纪已经无法比肩欧洲工业文明之生产效率与市场资源的合理配置，由此社会政治、国家管理制度也纰漏丛生。由是而观当下之中国，体制改革刻不容缓，而从五四时代以来的文化批判也需深刻反思。启蒙运动对传统文化的批评固然有时代需求，未经理性拷问的传统文化无法随时代而重生。但“五四运动”的先贤们也犯了“理性科学的傲慢”，他们认为旧的都是糟粕，新的都是精华，以二元对立的思考将传统与现代对峙而观，无视传统文化在代际之间促成了代与代的连续性与同一性，从而形成了一个社会再创造自己的文化基因。美国学者席尔思写了一部书《论传统》，他说：传统是围绕人类的不同活动领域而形成的代代相传的行为方式，是一种对社会行为具有规范作用和道德感召力的文化力量，同时也是人类在历史长河中的创

造性想象的沉淀。因而一个社会不可能完全排除其传统，不可能一切从头开始或完全取而代之以新的传统，而只能在旧传统的基础上对其进行创造性的改造。此言至矣！传统与现代不应仅在时间序列上划分，在文化传承上可理解为“传统”是江河之源，而“现代”则是江河之流。“现代”对“传统”的理性诠释，使“传统”在“现代”得以重生。由此，以“同情的敬意”理解自己民族的文化传统是当下中国的应有之义，任何历史文化的虚无主义都要彻底摒弃。从“五四”先行者到今天的一些名士，他们对传统文化进行激烈批判，却也无法摆脱传统文化对自己的思维方式和价值观念的影响。这样的事实岂可漠视。

这套《中国文化经纬》丛书是在1993年刊行的《神州文化集成》丛书的基础上重新选目、修订而成。自那时到今天，持续多年的“文化热”、“国学热”，昭示着国人对自己民族文化的认同还处在进行时。文化决定了一个民族的性格，民族性格决定了一个民族的命运。中国文化书院成立至今已有30年了，书院同仁矢志不移地秉承着“让世界文化走进中国，让中国文化走向世界”之宗旨，不负时代的责任与担当。

此次与中国书籍出版社合作出版这套丛书，期盼能在民族文化的自觉、自信、自强上有新的贡献。

王守常

2014年12月8日

于北京大学治贝子园

目 录

总 序	1
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	12
第三节 书法辩证法与书法艺术美	27
第四节 继承传统与求变创新	47
第二章 书法五感	51
第一节 美 感	51
第二节 五 感	53
第三节 五感具 众美生	79
第三章 神州奇葩香飘东瀛	81
第一节 中日书法艺术交流历史鸟瞰	81
第二节 中日书法艺术同源异流考辨	107

第四章 敦煌写经与书法艺术·····	117
第一节 敦煌的书法渊源·····	117
第二节 古代中国写经活动及其成就·····	120
第五章 书法名家散记与碑铭赏析举隅·····	142
第一节 东瀛两羲之·····	142
第二节 日本“王者之星”·····	149
第三节 南铭之冠与北碑之冕·····	155
附录：当代中国诗翁和“书圣”苏局仙·····	163
出版后记·····	170

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（东至日本、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”。^①

近年来，欧美人士也逐渐发现了中国书法特有的美。他

① 贾蕙萱：《日本风土人情》北京大学出版社，一九八七年六月，一三页。

们盛赞中国文字，认为“每个字都是一朵美丽的花”。不少外国留学生酷爱中国书法。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地了解中国文化形态。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瑰宝。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：“古者包牺氏（亦作“包牺”“包羲”）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、风、龟，都是象形取“物”的依据。历代书画家都十分强调“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“遁丽天成”^①的特点。鲁迅先生说得好：“写字就是画画。”^②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。”^③“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

① 陈云君：《中国书法史论》人民日报出版社，一九八七年十一月，三、五、三九、五二页。

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）。

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”：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。^①一九八七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——象形文字，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。汉字字体的发展阶段是按古文、篆书、隶书、楷书、行书、草书排列的，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”。

^① 唐兰：《从大汶口文化的陶器文字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》。

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。到波特莱玛依奥斯王朝和罗马帝国时代竟成为特权阶级所娱乐的一种游戏，终于在公元前二百年左右完全成为废字。

其他文明古国的文字，如印度、巴比伦等都没有形成为书法艺术，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，并不等于就有了书法艺术。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”（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画和形体结构，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，“精骛八极，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》中说得好：“但在社会里，仓颉也不止一个，有的在刀柄上刻一点图，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，恐怕也逃不出这例子的。”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。