

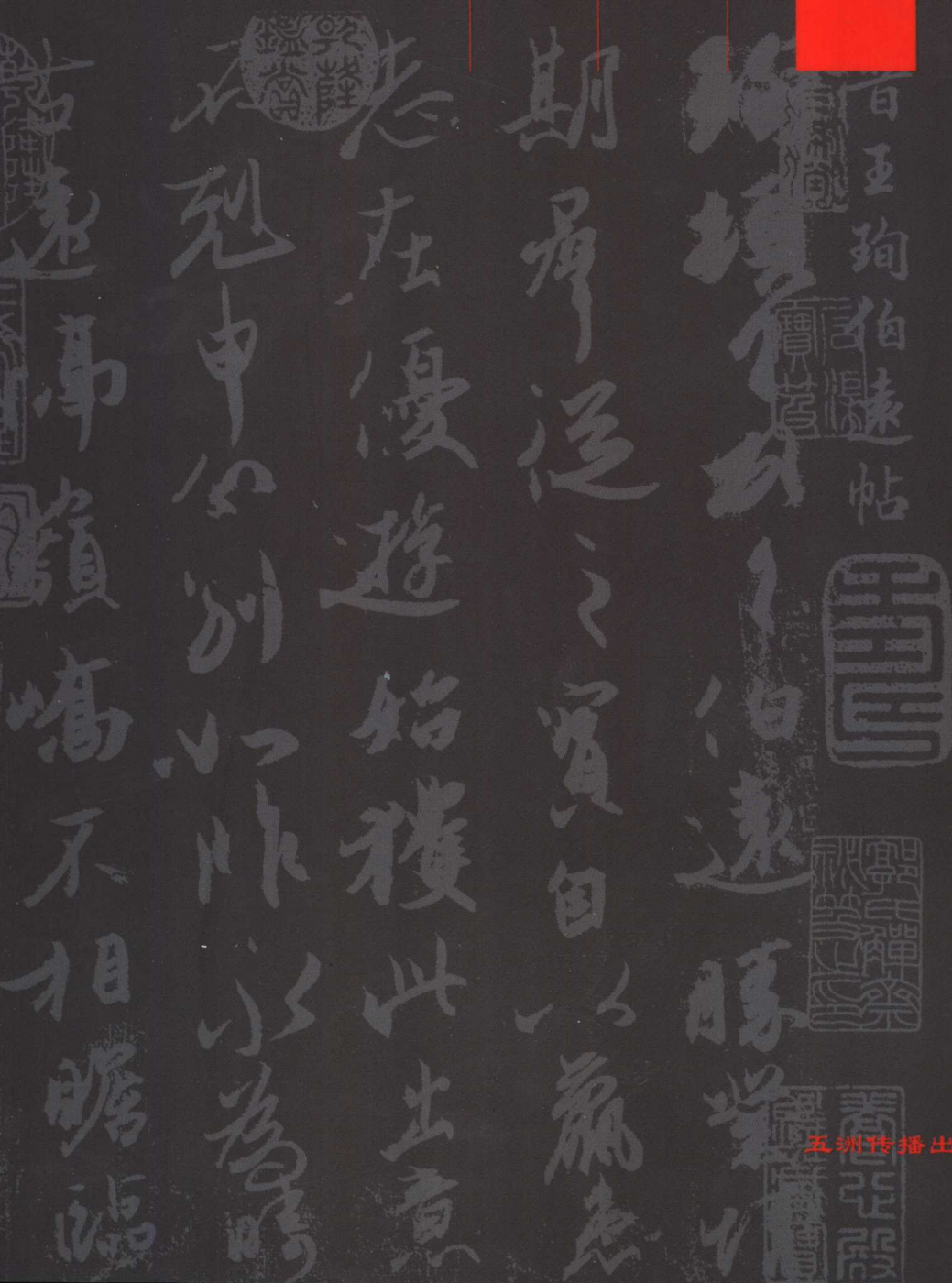
人 文 中 国 书 系

中国

书

法

陈廷祐 著

五洲传播出版社

人 文 中 国 书 系

中国书 法

陈廷祐 著

五洲泛华公司
图书资料专用

五洲传播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法 / 陈廷祐著. — 北京: 五洲传播出版社, 2003.8
ISBN 7-5085-0163-2

I. 中... II. 陈... III. 汉字—书法 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 100813 号

中国书法

著 者 / 陈廷祐

责任编辑 / 邓锦辉

整体设计 / 海 洋

出版发行 / 五洲传播出版社 (北京北三环中路 31 号 邮编: 100088)

设计制作 / 北京锦绣东方图文设计有限公司

承 印 者 / 北京华联印刷有限公司

开 本 / 720 × 965 毫米 1/16

字 数 / 95 千字

印 张 / 8.5

版 次 / 2003 年 8 月第 1 版

印 次 / 2003 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5085-0163-2/J · 249

定 价 / 28.00 元

目 录

书法：中国文化瑰宝·····	1
独特的汉字·····	13
甲骨文与金文·····	23
隶书及其子孙·····	31
文房四宝·····	37
线条：笔力之美·····	43
结字：构筑之美·····	47
布白：整体之美·····	53
功夫在书外·····	59
抒情画心·····	65

才识的表白..... 71

情绪、酒神与草书..... 75

书法与中国人的传统文化心灵..... 79

父与子：领时代风骚..... 91

唐朝两位“广大教化主”..... 97

推重意趣的三位大师.....101

近代的维新与当今的辉煌.....107

中国书法走向世界.....115

附录一：本书涉及的中国朝代的起讫时间...125

附录二：主要图版目录.....126

书法：中国文化瑰宝

书法是中国的国粹。从古到今，世界上的文字种类不下千种，它们的功用首先在于记事传言。人们写字时也讲求写得美观，甚至带有艺术意味，出于特定的需要，还写花体字和美术字，但许多文字都未能演化出一种独立的艺术门类。惟有汉字的书写，在用于日常书写之外，更上升为一门特别的高等艺术。它风行于中华大地数千年而不衰。它与绘画、雕塑、诗歌、音乐、舞蹈、戏剧一样，是艺术大家庭的一员。

书法在中国几乎无处不在。它与日常生活紧密相连，并且是全国爱好者和习艺人数最多的一种艺术。

在各地繁华地区，商店门上悬挂的往往是名人题字的精美牌匾。在货品琳琅满目、现代商业气息特浓的所在，点缀着一些具有古色古香文化色彩的书法作品，便使景色增添几分高雅，喧嚣气氛得到了净化。

书法作品是客厅、书房、卧室里的装饰物。它是写在吸水性很强的宣纸上，然后再装裱在周边饰有丝绢的厚纸上，做成挂轴，或放进镜框里，挂上墙壁。

潘伯鹰的行书扇面

字内容是祝愿在新的一年里中国安家泰，人寿年丰。

精字妙墨还用于报纸的刊头、书籍的题签。每天出入于千门万户的纸币上的“中国人民银行”那六个汉字，也是出自名家之手。

盛夏之时，人们常用折扇，扇面上有书法或绘画，既可扇风，又可把玩，并展示自己的儒雅风流。若说中国人从生到死都与书法结成不解之缘，是并不夸张的：孩子出生后第一本相册上便有长辈们用毛笔题写的祝词；结婚时枕头上绣的书法字是“双喜”；过生日挂的是斗大的“寿”字；最后，墓碑上刻的也是出自善书法者之手的有关逝者生平的文字。

到中国旅游的客人，在处处风景名胜之地都可看到那些装点自然景观和亭台楼阁、园林风物的书法佳作。那些书写在木匾上、镌刻在岩石上的字，与周围景观和谐地辉映成一个

大门口的春联及年画

整体。在距离北京约300公里的古长城东端的山海关，其城楼始建于1381年。登上城楼可东观大海，欣赏关内外壮丽的群山。楼上高挂一块横匾，上写“天下第一关”五个粗重雄浑的大字，与其周围的壮美景观十分相称，据说是出自明朝书法名家肖显之手。

您在游览山东名胜之地泰山时，不妨到其中路东

山海关城楼和匾上的字

侧的龙泉峰观赏一下著名的“经石峪摩崖刻石”^①——1400多年前刻在峡谷中的6000平方米大石坪上的《金刚经》。原有3017字，因年久剥损，现有1067字。每一个汉字约为35厘米见方，最大的字几乎达到50厘米见方。在四周山势嶙峋、旁有溪水绕过的石坪上，竟有人作成如此雄伟劲朗、风韵极佳的书法奇观，其设想之高妙、技艺之精绝，实在令人惊羨。

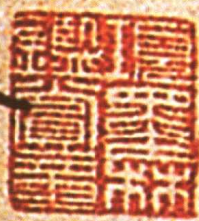
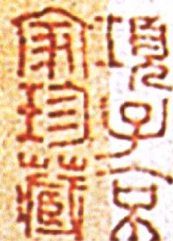

《泰山经石峪金刚经》
部分 南北朝

在南方浙江省的绍兴，导游者会带领您去朝拜一下位于西南郊的中国第一书法圣地兰亭。公元353年一个天朗气清的春日，后来被人称为书圣的王羲之邀请41位名士在这个有茂林修竹、清流激湍映带左右的兰亭之中饮酒赋诗，主人乘兴还写下一篇长324字的诗序，称作《兰亭序》（见下页）。文章的基调是欢乐中寓有感慨，而他的这幅书法则是以婉转生动、变化多姿的笔墨合成一首节律分明的抒情曲。后人称这件作品是“天下第一行书”。可惜他的原作已被他的崇拜者、也是能写一手好字的唐朝第二代皇帝李世民

^① 摩崖：在山崖石壁、石坪上镌刻文字。摩崖刻石在中国许多名胜之地常见。

活時帶左石以爲清觴曲水
列坐其次雖無絲竹管弦之
盛一觴一詠一足以暢敘幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰
觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之
娛信可樂也夫人之相與俯仰

永和九年歲在癸丑暮春之初會

於會稽山陰之蘭亭脩契事

也羣賢畢至少長咸集此地

有崇山峻嶺茂林脩竹又有清流激

选为陪葬品了。我们现在所见到的是后世的几种摹本之一——唐朝冯承素的摹本。

在西部的古都西安城内有一处碑林，收有汉朝唐朝的著名碑石、墓志、塔铭共约2000多方，分别置于碑亭、展室、游廊中。它是中国集中保存这类书法遗

王羲之行书《兰亭序》
最后部分 晋朝

存数量最多的地方。碑林始建于1087年，现为陕西省博物馆一部分，全国重点文物保护单位。

书法有严格的技艺规范和品评标准。书艺能体现出作者的文化素养、艺术造诣和思想情操。古往今来，书艺高手中不少人也是画家、文学家、思想家、政治家、学者。人们在赞誉一个人的书法成就时，往往提及他在其他方面的成就，或者说，人们认为他的一手好字正是他的深厚才学思想的体现。

书法是人的一生中最早尝试的艺术。父母及老师在教育儿童识字的同时，又教他们练习写字。其目的在于帮助他们记住难记难写的汉字，同时也唤起他们最初的审美意识、艺术判断力和创造力。这将使他们毕生受用不尽。

鲁迅像

鲁迅行书信札

中国现代伟大文学家鲁迅也是一位书法大家。他的墨迹自成一体——“鲁迅体”，质朴而流畅，世人视若珍宝。

人们称道书法是没有物象的绘画，没有声音的音乐，没有演员的舞蹈，不用构件、材料的建筑。这些赞语和比喻得自人们在欣赏诸种高级艺术时产生的通感作用。书法以其线条的形质、组合及其运行方式直观却又抽象地表现出种种形式美要素——平衡、匀称、参差、连贯、对比、动静、变化、和谐等等，因此它在各种姊妹艺术中处于枢纽的地位。各种姊妹艺术都借鉴书法，从中获取灵感和启迪，反之亦然。

书法和音乐一样，都以节奏为其要素。表现在纸面上的点画，粗细轻重、方圆曲直、迟留疾涩，以及浓淡枯湿的墨色，显示出明显的节奏感，正如同音乐的不断变化、运动着的节律一样。两者都能表现出作者（以及演奏者）的心潮起伏。难怪古今书论家们在谈及某人书法作品时说“如歌声绕梁”，或“如弹琴高手奏出迷人的一曲”。

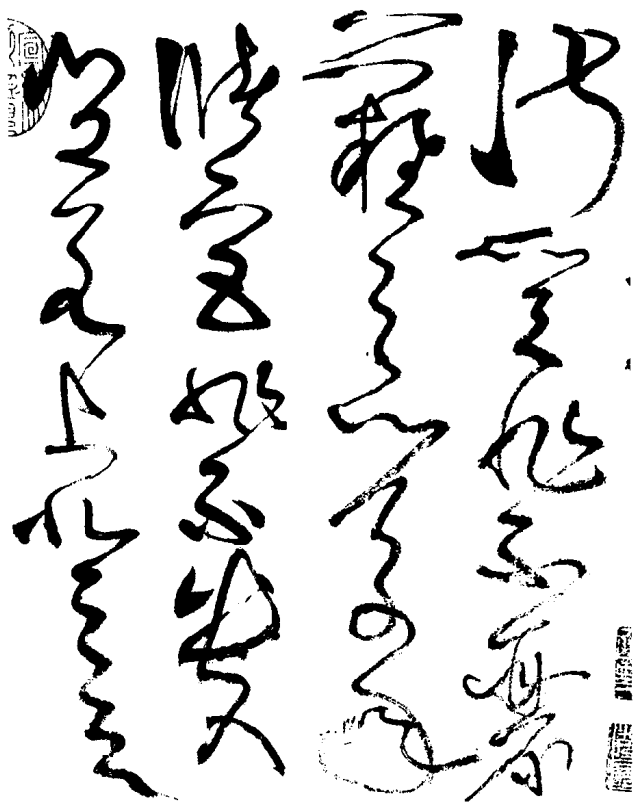
书法与舞蹈一样都能表现出形体美和动态美。它们都同时具有空间艺术与时间艺术的特征，因此各从对方的美姿中吸取灵感。唐代狂草大师张旭的书法奇幻杂出、节奏分明，据说他是在观看著名舞蹈家公孙大娘的“剑器舞”（剑器是一种舞曲）时，深得其神，才使艺术猛进的。这“神”就是舞者的以分明的节奏、优美的动作

所显示出来的活泼、愉悦、悲哀、愤怒、期待、要求、豪迈、振奋等诸般神韵和感情。张旭的狂草与李白的诗歌、裴旻的剑舞被当时的皇帝赞为“三绝”。《古诗四帖》是张旭留传于世的极少书迹之一。它的上下字常笔画相连，看起来像一个字，连绵回绕，气势奔放，字与字间也多疏密悬殊。

20世纪80年代，北京一家电视台曾播出一个名叫《墨舞》的艺术片。它将书法和舞蹈一同显示在荧屏上：先出

现的是一幅书法字，随后就是舞蹈家根据字形字义做出的舞蹈动作。舞蹈家轻盈的舞步、摇曳的腰肢，配以悠扬悦耳的音乐，把观众带进奇妙的想象中。舞蹈在解说、烘托书法，书法也在解说、烘托舞蹈。两者都得到了升华。

书法与其亲缘最近的国画的关系更为密切。它们

张旭狂草《古诗四帖》 部分 唐朝

齐白石水墨写意画《虾》

使用同样的工具——毛笔、宣纸，只不过书法仅用黑墨，而绘画则使用各种颜色罢了。书画在多种场合是作为一种艺术结合在一起的。书店中书和画摆在一个厅室出售。有些展览会是书画联展。作画的人常常在画上留一块空白，用做书写与画上景物有关的一首古诗或诗意的文字，以增添趣味。当然，如果诗是画家自作的，那就更富有诗情画意了。诗书画三者的结合点正是这种诗情画意，或者叫做“意象”。过去，一位诗书画兼擅的名家被美称为“三绝”能手，即有三种绝艺在身的人。自唐代以来，各

朝代这样的能手均有许多哩。

书法与绘画在技巧方面也有不少互相借鉴之处。从绘画借鉴书法来说，中国传统绘画若不是受到书法笔墨技巧、特别是其抽象意味的启迪，大概是很难从追求“具象美”（具体物象美）的桎梏中脱身而出的。中国极富韵味的水墨写意画就是从草书的简练纵放、流走恣肆的笔意中获得启示而创造出来的。请看近代

水墨写意画大师齐白石画的虾。他用深浅不同的墨色、简洁醒目的几笔就勾勒出水中游动的几个小生物。画上没有见到用线条画出的水纹，但却使人似乎听到溪水的潺潺声，还闻到了水的清香。

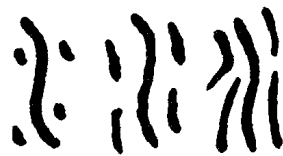
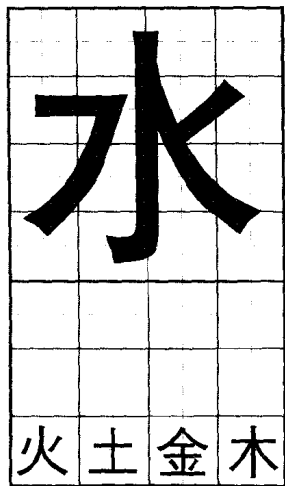
书法在诸艺中的这种枢纽地位和作用，可以与数学与各种自然科学（如物理、化学、地质、气象）的关系相比。数学的理论往往也很抽象，但却是世界上空间形式和数学关系的深刻反映，因此各级学校都十分重视数学教育，而各门自然科学家也莫不凭借自己的深厚数学功底来窥探他所从事的自然科学门类的奥秘，掌握它的原理。谈到这里，我想起2500年前伟大的哲学家老子说的一句名言：（道）“玄之又玄，众妙之门”——道极深极远，是一切高妙东西的大门。恕我大胆地套用他这句话。我说：中国书法“玄之又玄，众妙之门”。——中国书法的道理极深极远，是进入众多高妙艺术的大门。

独特的汉字

任何文字都有三个要素或功能：形、音、义。就我们现在探讨的中国书法来说，字形与书法的关系最为密切；字义与它有些关系，却是不大；而字音则与它无任何瓜葛。因此我们主要介绍汉字的独特形貌与书法艺术的关系。

汉字的特殊形貌和构成原理，给中国书法的生成和发展带来极为难得的机遇。这可以拿天文现象来作比喻：宇宙中星球无数，只有我们这颗地球有水和空气，才使各种生物（特别是人）得以生存和繁衍。对于书法来说，这水和空气就是独特的汉字。

汉字是方块字。每个汉字在纸面上都占有一个方形的空间。据统计，现在常用的字为3500个，而汉字字库中的总数约有9万个。中国人就是利用这些占据大致相等空间而又各具形貌的文字来作为信息交流手段和记载工具。您可以想象，汉字的创制需要多么精妙的结构安排，才能在一个小方块中写出千姿万态又能便于识别的字。

汉字的特殊形貌和构成
汉字是方块字。每个汉字在纸面上都占有一个方形的空间。