

叶毓中

杜甫诗意书画

【书法卷】四川出版集团
四川美术出版社

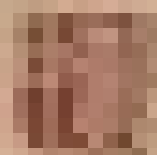
客至舍南舍北皆春水

叶紫中

杜甫诗意书画

北舍南
江自
志

叶毓中·杜甫诗意书画

【书法卷】

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

叶毓中·杜甫诗意书画. 下卷, 书法卷 / 叶毓中书.
成都: 四川美术出版社, 2007. 5

ISBN 978-7-5410-3299-8

I. 叶… II. 叶… III. ①汉字-书法-作品集-中国-
现代②中国画-作品集-中国-现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007) 第 049479 号

叶毓中·杜甫诗意书画(下卷)【书法卷】

YEYUZHONG DUFU SHI YI SHU HUA

策 划	王 进 周维扬
责任编辑	张大川 王富弟
装帧设计	张大川 冯 劲
责任校对	张 杰
责任印制	曾晓峰
出版发行	四川出版集团·四川美术出版社 成都市三洞桥路 12 号 邮政编码 610031
成品尺寸	210mm × 285mm 两卷印张 16 图片 163 幅 字数 30 千
制 版	四川省启源制版印务有限公司
印 刷	深圳市森广源印刷有限公司
版 次	2007 年 5 月第一版
印 次	2007 年 5 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5410-3299-8
定 价	精装: 260.00 元 平装: 180.00 元(二册)

■ 版权所有·翻印必究

■ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

画家、诗人 叶毓中

——中央美术学院教授，享受国务院政府特殊津贴的专家。美术教育家、理论家。

曾任中国美术家协会领导成员、中国美术家协会理事、第一届中国画艺术委员会委员、《美术》杂志社主编兼社长、中央美术学院副院长。

1941年生于四川德阳。早年与胞兄叶毓山（雕塑家，原四川美术学院院长）同习中国画、书法、诗词和篆刻。

1957年考入四川美术学院附中，毕业后升入四川美术学院中国画系。

1965年四川美术学院毕业后，被选入中国人民解放军新疆军区，历任干事、创作员、一级美术师。

1983年应邀为中央美术学院兼职教授，后转业至中央美术学院，历任系副主任、主任、副院长。

目 录

001	杜诗书法十二问	
002	望 岳	纸本
004	画 鹰	纸本
008	前出塞	纸本
012	恨 别	纸本
016	秦州杂诗二十首	纸本
020	绝句二首	纸本
024	月夜忆舍弟	纸本
028	八阵图	纸本
034	丹青引赠曹将军霸	纸本
044	春夜喜雨	纸本
048	绝句四首	纸本
052	戏为六绝句	纸本
056	绝句六首	纸本
064	茅屋为秋风所破歌	纸本
072	春 望	纸本
078	江上值水如海势聊短述	纸本
082	赠花卿	纸本
086	江南逢李龟年	纸本
090	登岳阳楼	纸本
094	客 至	纸本
102	房兵曹胡马	纸本
106	附·千字文(草书)	纸本

在完成这些作品时，同学们提过不少问题，大体上可以归纳为十二个，现将我的讲解摘要如下：

问：选择杜甫的诗有何含意？

答：今年是杜甫诞生1295年，应成都杜甫草堂博物馆相邀，举办“杜甫诗意画展”。以书法这种艺术形式表现杜甫的诗篇，是纪念文化先贤，也是文化承传的一种表现形式。我们有书画一家的习俗，画杜甫诗意，书杜甫的诗篇，是顺其自然。

问：安排不同书体，有何思考？

答：当今书法的实用性已经消失，但它的动态过程（文字的产生、文字形态的演化、文字从符号到书法、书法作为艺术样式的变化）永远都有魅力。书体即是书形，甲骨、钟鼎、篆、隶、帛、真、草……，可以说它们魅力无穷。

问：造型是书法的根本。那笔墨不是书法的根本？

答：甲骨文、钟鼎文，都不是笔完成的，没有早期的文字，哪有以后的书法！笔、墨是在笔、墨介入文字形成之后，这种先、后混淆不得。笔有早期和后期的差异，墨有早期后期的区别。若把笔墨定为书法的根本，那就要研究制笔，研究制墨，要当书法家，不先得是制笔家，制墨家？

问：书体演变，是造型演变？

答：是。文字的演变，就是字体造型的演变。研究造型艺术，而不研究文字的造型演变（特别是画中国画），必然是巨大的缺失。

问：文字造型演变的规律？

答：我在《画象钩玄》中对此已有完整的讲解。演变，既有必然性，也有偶然性。比如：甲骨文，使用不方便（用刀刻，甲骨不如竹木方便），随着人的活动节奏加快，书写工具从刀刻到毛笔、水笔，直到不用笔，用电脑笔记本、用语音输入。这种演变中偶然因素多，但不是主要的。书法规律是在文字形成后，实用性和观赏性的发生、发展中形成的。

问：书法的魅力尽在其中？

答：甲骨文、钟鼎文早不使用，而今又在设计艺术中被广泛使用。唐人写经，本是实用，经过历代活字印刷、胶版印刷、电子印刷……在保存佛学经典之外，又产生出巨大的书法魅力（观赏性）。

问：实用性和观赏性在不断变化？

答：是。实用的变成观赏的，观赏的变成实用的。在这个方面是实用，在另一个方面是观赏。一滴水就是一个世界，何况书法？字有这样多，时间又这样长，它们的错位、换位是必然的。

问：实用与观赏要配置？

答：不配置是不可能的。只能观赏，必然削弱书法的魅力；只供实用，必然失去书法美，独特的配置是观赏性与实用性的必然选择。配置要简约化或不去思考配置，让它顺时消失，或作数学的推算，达到平衡，或以巨大的不平衡为平衡。配置本身就是艺术，要全身心去体察，感悟。

问：书法创作的构思？

答：构思，其实是时间转换中翻起的一点浪花，也可说是一段刻痕。在书法创作中，文字也是工具，用这种工具去拾起这点浪花，这段刻痕，来完成书法创作。

问：《杜诗书法》的构思？

答：诗是要读的，选择杜诗中有代表性的篇章，易于理解，易于上口，突显实用性（可读），文字用不同书体是突显观赏性，排字注录是完善它的实用性。假如书写杜甫诗而不能为大多数人所认识，至少是一种缺失。

问：构思就是处理矛盾？

答：是。处理是构思中的一个环节。第一重要的是发现矛盾，抓住矛盾，特别是那些从未出现过的矛盾。一切真正的艺术都是原创的，重复别人，重复自己，都不是真正艺术创作。

问：《杜诗书法》的创意？

答：按文字演化过程处理文字，以文字为符号，组成自己的秩序，自制一套规律。既是对以往书法的学习，更是一种催生新规律的解构。摹仿不是创造，创造必须被承传。承前为了启后，启后就是为传承。不刻意去求取的创意是真创意，也可以这样认为：没有创意就是最好的创意。

问：《杜诗书法》的编后语？

答：书法爱好者，一边读杜诗，一边习字；一边欣赏书法，一边背诵杜诗。用这种样式书写杜诗，恰如一次难忘的旅行，远望前头的书山书海，真是风景这边独好。

二〇〇七年一月于北京

◀ 望 岳 纸本 21.5cm × 35cm

望 岳 【杜甫】

岱宗夫如何，齐鲁青未了。
造化钟神秀，阴阳割昏晓。
荡胸生层云，决眦入归鸟。
会当凌绝顶，一览众山小。

石山

岱宗夫如何
齐鲁青未了
造化钟神秀
阴阳割昏晓
荡胸生层云
决眦入归鸟
会当凌绝顶
一览众山小

◀ 画 鹰 纸本 23.5cm × 34cm × 3

画 鹰 【杜甫】

素练风霜起，苍鹰画作殊。
拟身思狡兔，侧目似愁胡。
绦镞光堪摘，轩楹势可呼。
何当击凡鸟，毛血洒平芜。

畫隼凌虛翥
驚風掠地飛
將軍下馬
將軍下馬
將軍下馬

纖身
如
放
矣
綈
如
愁
胡
綈
如
步
理
癸

軒楹枿可呼
阿谷擊司馬
戈正海乎難

◀ 前出塞九首(其一) 纸本 23cm × 43cm × 3

前出塞九首（其一）

【杜甫】

挽弓当挽强，用箭当用长。
射人先射马，擒贼先擒王。
杀人亦有限，立国自有疆。
苟能制侵陵，岂在多杀伤。

箭出塞
挽强
用
箭
出
塞
挽
强
用

駭 擒 跡
 入 賊 入
 夾 走 走
 又 擒 跡
 隄 王 馬

立
在
多
殺
傷
苟
能
勑
侵
陵
企
國
自
氣
彊