

丛书主编
张玉金

汉字与书法艺术

秦晓华 编著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国印象

丛书主编 张玉金

汉字与书法艺术

秦晓华 编著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字与书法艺术/秦晓华编著. —广州:暨南大学出版社, 2015. 3

(汉字中国)

ISBN 978 - 7 - 5668 - 1167 - 7

I. ①汉… II. ①秦… III. ①汉字—关系—书法—研究—中国 IV. ①H12
②J292. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 235226 号

汉字与书法艺术

著 者 秦晓华

出 版 人 徐义雄

策划编辑 杜小陆 刘 晶

责任编辑 刘 晶 柳 煦

责任校对 范小娜

出版发行 暨南大学出版社 (广州暨南大学 邮编: 510630)

网 址 <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

电 话 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

排 版 广州良弓广告有限公司

印 刷 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本 850mm × 1168mm 1/32

印 张 5.5

字 数 112 千

版 次 2015 年 3 月第 1 版

印 次 2015 年 3 月第 1 次

定 价 25.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

总 序

当人类从野蛮跨入文明，一些民族发明并使用了文字。如巴比伦人的楔形文字、埃及人的象形文字、玛雅人的图形文字等。我们的先人，同样也发明并使用了象形文字。

然而到了今天，其他几种古老的文字体系都消亡了，只有我们的汉字至今还存活着，并呈现出勃勃的生机。在可以预见的将来，它都不太可能被废弃。这是为什么？

传说汉字是四目的仓颉所造的。他创造文字之后，“天雨粟，鬼夜哭”，真是惊天地、泣鬼神的壮举。即使在今天，还有人把汉字的创造看成是中国人的第五大发明。的确，汉字对中华民族的贡献，怎样评价都不过分。

汉字具有超时代性，使我们后人很容易继承先人所创造的伟大文明。中华民族生生不息，中华文明薪火相传，绵延不绝。汉字居功至伟。

汉字具有超地域性，使得居于不同地域、操不同方言的人们能顺利交流，维系着我们国家的统一和民族的团结。汉字功不可没……

汉字身上，蕴藏着无穷无尽的奥秘，等待着我们去探究。

然而以往对汉字的研究，多是就汉字研究汉字，如研究汉字的本义和形体结构，探究汉字的起源、发展、结构等。有时就汉语研究汉字，探讨汉字与汉语的关系。

近些年来，一些学者开始研究汉字自身所具有的文化意义，探讨汉字与中国文化的关系。

但是，到目前为止还没有人从中国文化生态系统的角度来研究汉字。本丛书就是从中国文化生态系统的角度来研究汉字的。

所谓中国文化生态系统是指由影响中国文化产生和发展的自然环境、科学技术、经济体制、社会组织及价值观念等变量构成的完整体系。人类的活动是社会的主体，人类的文化创造可以划分为科学技术、经济体制、社会组织及价值观念等四个层次，这些因素构成文化生态系统的结构模式。与自然环境最近、最直接的是科学技术一类智能文化；其次是经济体制、社会组织一类规范文化；最远是价值观念。对人类的社会化影响最近、最直接的是价值观念；其次是社会组织、经济体制；最远的是自然环境，它对人类社会化的影响是通过经济体制、社会组织及价值观念等中间变项来实现的。

汉字是一种文化现象，所以可以从中国文化生态系统角度来研究汉字。把汉字与中国文化生态系统联系起来，考察汉字所赖以产生的整个文化生态系统及其对汉字的影响，考察汉字中蕴涵的中国社会结构、经济土壤、文化系统和自然环境等各方面的信息。

本丛书的创新点，不是仅就汉字论汉字、仅就汉语论汉字，也不是仅就中国文化来论汉字，而是联系它所赖以产生的整个文化生态系统，从而达到对汉字的更为深入全面的剖析。

本丛书从汉字与人、汉字与社会、汉字与经济、汉字与文化、汉字与自然等五个大的角度来研究汉字，共提出 39 个研究子课题，每个子课题都写成一本小书。这些子课题如下：

一、人：汉字与人体。

二、社会：汉字与婚姻家庭、汉字与宗法、汉字与职官、汉字与战争、汉字与汉语。

三、经济：汉字与农业、汉字与渔猎、汉字与手工业、汉字与贸易。

四、文化：

（一）物质文化：汉字与饮食、汉字与服饰、汉字与建筑、汉字与交通、汉字与玉石、汉字与文房四宝。

（二）制度文化：汉字与刑法、汉字与度量衡。

（三）精神文化：汉字与乐舞、汉字与书法艺术、汉字与神话、汉字与对联、汉字与数目、汉字与医疗、汉字与色彩、汉字与经典。

（四）心理文化：汉字与民俗、汉字与姓名、汉字与避讳、汉字与测字、汉字与字谜、汉字与宗教、汉字与道德、汉字与审美、汉字与思维。

五、自然：汉字与植物、汉字与动物、汉字与地理、汉字与

天文。

本丛书的读者对象是具有高中及以上学历的学生和一般国人，也包括学习汉语汉字的海外华人、外国学生和一般外国人。

全面揭示汉字所蕴涵的中国文化生态系统信息，可以让普通民众和大中学生对我们天天使用的汉字有更为深入的了解，有利于提高基础教育和高等教育的水平，有利于提高中华民族的科学文化水平；还可以让学习汉语的外国学生和一般外国人对汉字及其背后的文化生态系统，特别是两者的关联有更多的了解，这有利于汉字汉语汉文化走向世界。

张玉金

2014. 12

目 录

总 序	1
一、绪 论	1
(一) 汉字、书法的发展轨迹	2
(二) 汉字成为书法艺术的原因	9
二、汉字的字体演变与书法艺术	17
(一) 古文字与书法艺术	17
(二) 今文字与书法艺术	28
三、汉字的形体结构与书法艺术	88
(一) 汉字构形的形象性与书法艺术	88
(二) 汉字笔画的丰富性与书法艺术	99
(三) 汉字结构的多样性与书法艺术	107
(四) 汉字构图的空间性与书法艺术	116

四、汉字的简化、规范化与书法艺术	125
(一) 汉字的简化历程	126
(二) 汉字的规范化与书法艺术	138
五、书法艺术对汉字的依循	158
参考文献	166

一、绪 论

中国的汉字是独特的文字。古埃及的圣书文字、古美索不达米亚的楔形文字、古克里特（米诺斯）文字和中美洲的古玛雅文字，诸种属于表意体系的文字都早已销声匿迹，成为历史的怀想，只有汉字存世，它是世界上唯一使用至今的表意文字。汉字展现了其生气充溢的历史流程，彰显了数千年灿烂文化载体的独特价值。

中国的书法是独特的艺术。它以汉字为表现载体，同时又融入了许多艺术上的审美要素。当代书家沈尹默曾在《书法论丛》里写道：“世人公认中国书法是最高艺术，就是因为它能显示出惊人奇迹，无色而具有图画的灿烂，无声而有音乐的和谐，引人欣赏，心旷神怡。”中国的书法艺术是一种独特的造型艺术，它利用汉字的各种不同字体、各个汉字的不同形体，通过点画线条的提按节奏和力度的变化，利用墨色、布白等与美术相同的要素，形成了独特的艺术语言，表现书写者的创作意图、思想情绪，引发欣赏者精神上的共鸣，使之得到审美的感受和满足。这些艺术方面的因素及其效用，是非汉字系统的文字的书写所不具备或不可能做到的。所以，只有中国的文字成了一种书法艺术，

且千百年来绵延不绝，堪称世界艺术文化宝库里的一块瑰宝。

书法艺术与汉字关系密切。纵观汉字、书法的发展轨迹，不难发现书法艺术对汉字的依循关系，脱离了汉字，书法艺术也就失去了价值。在早期文字中，书法艺术的一些美学要素已经开始孕育并在后世逐步得到积累、发展和完善。但汉字本身所蕴含的美学特征则是其成为一种独特艺术的最重要因素。

（一）汉字、书法的发展轨迹

汉字是汉语的载体，是书法的母体。

书法是汉字书写的艺术，经历了从实用的书写到书写的艺术的发展历程。

伴随着汉字字体的演变，笔画、结构的变化，汉字书写的简化、规范化，书法通过点画线条的提按节奏和力度的变化，利用墨色、布白等不断累积、沉淀着的艺术中的美学因素，逐渐形成蔚为大观的艺术风景。

甲骨文是现今能见到的我国最早比较成熟的文字，虽然称不上严格意义上的书法艺术，但在这些文字中已经灌注了许多先哲的审美意识。先哲们已用线条通贯宇宙、贯注万物，积极地仰观俯察大地中的生动形象，结构着表现生命活力的汉字。在甲骨片、青铜器、石鼓刻石上，他们不仅以一种不可言传的美感精心切磋着每一个字的均衡、和谐，而且用笔或刀琢磨出独特的韵

律。特别是在金文中，用“随体诘屈”的线条捕捉着太阳浑雄的环状、月亮阴柔的牙状、山突兀的峰峦、水流转的涟漪、熊黑悍健的跃动、女性身段的优雅……从甲骨片上的对贞刻辞以“千里路”为轴心的布白方式肇始，金文转向自上而下、自右而左的章法，而且巧妙奇绝，幽深无际。金文里的族徽文字有很多犹如描绘细致的图画，春秋战国时期的鸟虫书更是将汉字的实用性与装饰性合二为一，这些文字中所蕴含的艺术美感是不能被忽视的。郭沫若在分析殷商文字时说：“本来中国的文字，在殷代便具有艺术的风味。殷代的甲骨文和殷周金文，有好些作品都异常美观。留下这些字迹的人，毫无疑问，都是当时的书家，虽然他们的姓名没有留传下来，但有意愿地把文字作为艺术品，或者使文字本身艺术化和装饰化，是春秋时代末期开始的。这是文字向书法的发展，达到了有意识的阶段。作为书法艺术的文字与作为应用工具的文字，便多少有它们各自的规律。”因此，

殷商甲骨文·《甲骨文合集》第12487片正面拓本

金文族徽·商代晚期·
鸛祖辛卣（拓本）

在早期文字阶段，中国书法艺术中的一些基本因素已开始积淀，从一个极其辉煌的起始点上开始了灿烂而又漫长的历程。

经秦而汉，各式书体产生，书法逐渐成为一门艺术。秦朝是中国历史上第一个统一的王朝。秦始皇推行的“书同文”是中国历史上第一次由中央政府领导的正字活动，确立了“小篆”的标准书体地位。小篆字体从笔画、结构到形体都比以往的古文字字体更加规范、简约，而且字体修长、线条匀净，舒卷自如，有一种平和宁静又不失庄重威严的美，与秦代大一统的恢宏气象相契合。至汉代，隶书逐渐取代小篆，成为最重要的书体。隶书对篆书的改造可谓是大刀阔斧式的，它使汉字朝着更为简化、便捷的方向发展，同时也朝着新的审美意识进发。汉隶中那种蚕头雁尾式的波挑组合，显示的是一波三折的节奏韵

鸟虫书·战国早期·
越王者旨于赐矛
(局部拓本及摹本)

东汉·《袁安碑》(拓本)

律，使人深刻体验到超逸、昂扬、自由的生命情调。汉代这种新的书艺的积淀，使书法内核随之丰富起来。两汉留下了无数的书法艺术精品，从汉隶到汉印，从汉简到汉碑，都是后世追摹的典范。无论其风格是质朴雄浑还是典雅秀丽，都为后人留下了可观的艺术财富。

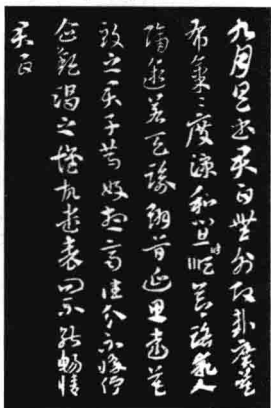
魏晋时代是“人的自觉”的时代，人的生命意识的觉醒创造了文化艺术的极度辉煌，形成了独特的“魏晋风流”。书法在这一时期呈现出了繁荣的局面：草书、行书、楷书都在这一时期承两汉遗风，继续发展，并逐步走向成熟，涌现出索靖、卫恒、皇象、王羲之、王献之等一大批书坛巨擘。魏晋时代的文人将书法视为一种自觉的寄托意兴的自由领域，几乎没有功利之心。他们敏锐地发现了自然的外在美，又深入地发现了精神的

内在美，以空明的觉心容纳万境，从而使一点一画意态纵横，偃仰之间，绰有余裕。楷书将隶书的一波三折变为勾画分明，自成

东汉·《史晨碑》

(局部拓本)

晋·索靖《月仪帖》

(局部拓本)

一种端庄秀丽之美；行书书写的快捷自由形成飘逸灵秀之美，成为历代书家不懈的追求；草书的连绵飞动、变化无穷，给了书家驰骋想象的艺术空间，受到无数书家的青睐。

唐代和宋代是中国历史上物质和文化高度繁荣的时代，书法艺术也是大放异彩。唐代是楷书真正成熟且灿烂的时期。唐楷逐渐褪去了魏晋楷书中的隶意，字体由扁方转为方正，且字形规整，

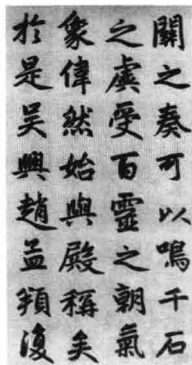
唐·徐浩《不空和尚碑》(局部拓本)

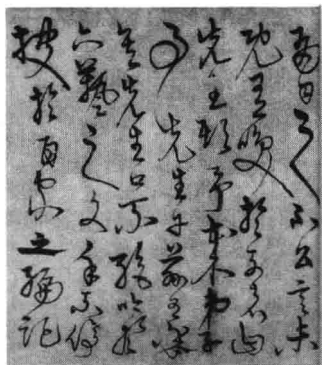
南宋·张即之《汪氏报本庵记》(局部)

结构精巧，法度谨严，堪称一代楷模。欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷、颜真卿、柳公权、徐浩、杨凝式等都是书坛上赫赫有名的楷书大家。唐代的篆书、行书、草书也有新的开拓，呈现出百艳群芳的繁荣局面。宋代书法家则一改唐人的“尚法”风尚，

着意追求天真烂漫、萧散自由的意趣，形成了独树一帜的“尚意书风”。两宋书坛亦是名家辈出，苏轼、黄庭坚、米芾、赵佶、苏舜钦、陆游、范成大、朱熹、赵构、张即之等，从学识到书艺，从创作到理论，都成就卓著。其后，元明清各代无不汲取前人的艺术精华，并努力开拓书艺的新境界。

元·赵孟頫《玄
妙观重修三门
记》(局部)

明·宋克
《进学解》
(局部)

清·吴大澂
《急就篇》
(篆书)

南宋后期，书坛呈现出萎靡不振的境况，至元初更是江河日下。赵孟頫以其卓人的胆识，高举“复古”大旗，力挽狂澜，以期重振晋唐的宏伟之质。此后明人亦以其优秀的书艺为后世留下了可观的财富。清人面对前人屹然耸立的一座座高峰，重新审视了书艺的沉淀之质，在碑学领域开拓出一块新天地。清代，随着

文字学、金石学的再度复兴，访碑著录、考释研究之风大兴，碑派书法应运而生。从钟鼎彝器到摩崖石刻，这些都是碑派书家取法借鉴的对象，从篆书到隶书、楷书，无一不是书家努力探索的领域。

在当代，随着汉字的进一步简化、规范化，书法艺术一方面继承优良传统，一方面也在努力开拓创新，以创造出属于新时代的书法风格。

李叔同《华严经集句》

白蕉《毛主席诗词》（局部）

现代的书法艺术是中国现代书家精神世界的审美投影。它不仅反映出现代社会的变革，而且反映出现代书风的多元多维。现代的书法以于右任、李叔同、沈尹默、邓散木、林散之为代表，他们那个性鲜明的书法美——或平淡，或萧散，或秀逸，或儒