

书沐儒风

中国传统书法的文化根壤与
价值观的形成历史及环境

孔见 尹大玮 著

S
H
U
M
U
R
U
F
E
N
G

人民出版社

书沐儒风

孔见 尹大玮 著

S
H
U
M
U
R
U
F
E
N
G

责任编辑:贺 畅
装帧设计:周涛勇
责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

书沐儒风/孔见 尹大玮 著. —北京:人民出版社,2014.11
ISBN 978-7-01-013977-7

I. ①书… II. ①孔…②尹… III. ①汉字—书法—文化研究
IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 221864 号

书 沐 儒 风

SHU MU RU FENG

孔见 尹大玮 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.75

字数:191 千字 印数:00,001-10,000 册

ISBN 978-7-01-013977-7 定价:49.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

人民出版社

序

孔见是军人，言谈举止颇有些儒将模样。这是多年前他给我的印象。

后来得知，他无论在军事理论研究方面，还是在带兵实践中都曾取得过优异的成就。不仅如此，更为难得的是他热爱中华文化，把书法作为一门学问，身体力行地探索，研究，不懈地追寻着。他编撰出版的《中国书法艺术通论》，系脉明朗，洋洋洒洒。

《书沐儒风》是他和小尹的新作。作者站在中华文化的大背景下，探索着书法与滋养它的文化土壤的关系，抑或“儒”与“书”的关系。立论大胆，言之有物，观点鲜明，时出新意，读之颇受感悟。

邵陽中石

二〇一四年七月一日

目录

Contents

序	欧阳中石 / 1
第一章 书映华魂	1
第二章 书贵儒雅	13
第三章 儒游雅艺	21
第四章 书养正气	29
第五章 崇碑尚礼	36
第六章 大美阴阳	46
第七章 书艺神采	54
第八章 五体并存	64
第九章 分宗立法	74
第十章 百川归海	82
第十一章 本领将军	90
第十二章 意在笔前	98
第十三章 书面诗魂	106
第十四章 艺中之艺	115

第十五章	品鉴批评	122
第十六章	格调高雅	131
第十七章	帝尊书圣	138
第十八章	法贵适美	146
第十九章	法道名辨	153
第二十章	张扬个性	160
第二十一章	法无定法	167
第二十二章	神融笔畅	174
第二十三章	妙道天成	182
第二十四章	诗仙品书	190
第二十五章	颜筋柳骨	198
第二十六章	文人尚意	206
第二十七章	书坛换蔡	213
第二十八章	厚积薄发	220
第二十九章	锦绣华章	228
第三十章	血沃碑帖	237
后 记		246

第一章 书映华魂

中国书法艺术是伴随着汉字教育和中华文明发展而产生的一门特殊的艺术形式。她不仅具有笔画线条与文字造型的视觉美感，而且书写内容中更反映了中华文明的高尚情操和精神内涵，以及书法家的学识才华和志向品格。书法艺术的产生与其他艺术的根本不同之处在于，她不是由一般的欣赏需求而产生出来的，而是建立在中华文化基石之上的，书法艺术反映了中华民族智慧和灵魂。

孔见将军您好！我读了您撰写的《中国书法艺术通论》这本书，觉得站在文化的立场和历史的角来谈中国传统书法艺术，是一个很有吸引力的课题。在魏晋南北朝时期就有“通儒”和“陋儒”的概念区别，把“通”作为判断学者学识广博与否的重要尺度。在书法领域冠以通史、通论的著录更是难得一见。所以，很想就书法艺术的背景和文化根壤问题与您做一次深入的访谈和探讨，您看这个话题是否有价值？

这是个有趣而又十分重要的话题。“通”是中国历代学者所追求的目标，这就反映出“通”是相对更好的一种诠释方式。要想深入地认识和领悟书法艺术，必然离不开书法背后的文化、政治、教育等诸多因素的影响。我在《中国书法艺术通论》中提到：在魏晋书法艺术形成的过程中，道家玄学起了关键作用。但是，纵观中国书法两千年的历史，儒家思想对书法家的成长、书法艺术的演变也发挥了重大作用。这是因为在两千多年中国

大克鼎实物

《大克鼎》铭文

封建社会中，儒家思想居于中华民族思想的主流地位，对汉字书法艺术产生了重大影响。首先，从个体上讲：我们为什么喜欢一门艺术，因为从这门艺术中得到了愉悦和享受；我们为什么喜欢一位艺术家，因为从这位艺术家身上得到了共鸣与思考；我们为什么喜欢一件艺术作品，因为从这件作品上得到了启迪与熏陶；我们为什么喜欢一类艺术风格，因为从这类风格中得到了方向和目标。这是艺术的一个方面，自然、本能的反映。还有另一方面，这就是社会的影响。一个民族创造一种文字，选择一种文字形象，热衷一种艺术形式，这一切完全都是出于民族的精神、意识形态和文化教育的需要，所以我们还不能站在一般的艺术层面来谈书法艺术的个体选择。可以说书法是反映我们民族精神的最高艺术表现形式。

宰丰骨匕记事刻辞

我有同感。当我们面对具体的艺术品时，制作技术与表现形式只是艺术品的表象，真正能够撼动心灵的是艺术品所赖以生存的文化精神与情感。

中国儒家很早就提出：艺术是有灵魂的。汉代扬雄说：“艺之至，未始不与精神通。”指的是艺术的本质，说到底是与精神相通的。所以任何一门艺术如果没有灵魂，就失去了它的意义。这个“魂”不是个人的意识，而是社会的意识、民族的意识。

那么，作为一位兼具实战经验和理论研究的将军，您认为艺术的灵魂具体应该如何诠释呢？

应该是文化内涵、精神主旨、创作本源、思想的原动力等多方面信息融合而成，是一个民族的文化立场。艺术的灵魂是反映人类美好的精神与物质的成果，任何一个民族、一个国家都会运用艺术形式弘扬本民族最美好最骄傲的东西。中华民族的艺术，古往今来，都在围绕这一本质目的而发展。民族文化与艺术是统一的，艺术建立在文化的基础上，文化为艺术提供了形式，也提供了内容。京剧、绘画、音乐作为一个艺术门类都饱含着自己的“魂”。从一件优秀的艺术作品来讲，如《义勇军进行曲》、《国际歌》就做到了表现形式与内容的完美统一，透过艺术语言使人们产生心灵的享受，情感的共鸣。如果没有一个背景和情感，那么这件作品就一定是小众的、短暂的、让人费解的。艺术产生的根源是给人类带来美的精神享受。书法使文字产生了美的精神享受，因而上升为艺术。

民族精神与文化在书法艺术这种表现形式中彰显着自己不可撼动的灵魂地位，这个过程是自然生成的，还是人为赋予的呢？

书法艺术建立在中华文化基础上，它直接反映了汉字与汉文化的先进性。书法艺术的灵魂就是弘扬和彰显汉字与文化的先进性。文化的先进依托于文字的先进，与其他民族文字相比较，汉字不仅是一般的交流工具，而且还是这个民族的知识体系、艺术体系。

在人类早期，文字具有知识性和神秘性，为少数统治阶级所拥有，文字崇拜是对人的崇拜，图腾崇拜是对天的崇拜，从

敬天到天人合一，反映了文化和社会的进步。我们这个民族最早进入文化崇拜、文人崇拜、文字崇拜阶段。文字在一个民族文明发展过程中具有奠基性的意义。文字崇拜、文化崇拜、文人崇拜在中华民族发展中表现得尤为突出。符号敬仰来源于远古时代的图腾崇拜，中国汉字产生与象形和八卦，与图腾文化有关，自然会出现文字崇拜。中国文化没有发展成为宗教文化而发展成为对伏羲、仓颉、黄帝、孔子、老子等古圣先贤的崇拜，表明这种文明的先进性，它是一种文化的敬重崇拜。文字是心画，又是灵魂。一个民族如此重视和欣赏自己的文字，反映了这个民族对文化的重视，而不是对宗教的重视。孔子是文人的代表，是儒家的代表，是教育家的代表，反映出中华民族尊师重教的传统。书法艺术从某种意义上讲是文字和文化崇拜延伸到现实中的投影。

中国古代书法家提出，情怀先于落墨。清朝文艺评论家刘熙载在《艺概·书概》一书中说：“高韵深情，坚质浩气，缺一不可以为书。”个人心灵和情操表现为书法的气韵，民族信念与文化立场使作品具有活跃的精神姿致，这些才能构建书法的灵与美。

谈及书法艺术的关键在于灵魂，我想到了颜真卿讲的：“夫书道之妙，焕乎其有旨焉，字外之奇，言所不能尽。”（引《述张长史笔法十二意》）

《大孟鼎》铭文

应该说古人的认识普遍比今人明确。我们为什么热爱书法，因为我们热爱这种文化和精神；我们为什么学习书法，因为要学习和传承这种文化和精神；我们为什么喜欢一个帖、一个人的书法，是因为我们喜欢这个帖、这个字、这个人的一种精神定位；我们为什么去创作、去书写一幅作品，是因为要弘扬一种精神，传达一种情怀。书法艺术可以最直接、最形象地表现这种精神和情感，一切喜悲爱怒，均可见诸笔端。鲁迅曾对书法艺术有如此评价：“它（书法）不是诗却有诗的韵味，它不是画却有画的美感，它不是舞却有舞的节奏，它不是歌却有歌的旋律。”试问还有哪一种艺术形式可以用自己的语言表现出其他众多艺术的精髓？书法艺术的特殊性反映了中华民族文化的特殊性。它集中反映了汉字的先进性和掌握这种文字的文人阶层的情操和高雅修养。

赋予书法艺术这种拟人化的灵魂说很形象地提升了我对书法艺术的理解，文人阶层、儒家思想在书法艺术灵魂的构建过程中发挥了什么作用呢？

自古以来，这个民族就有崇尚文化的传统，因而，她称民族为“华”，称文人为“儒”，尊文人的代表为“师”。在生生不息的传承中，“儒”成为人类社会的一种需要。书法艺术的地位就建立在这一民族文化的大背景下。第一方面，儒家文人提出艺术是有灵魂的。第二方面，是文人、儒生传承和代表了中国的文化和艺术，从史官文化开始到孔子，他们之所以被称为儒，是因为“儒”字本身就代表中华民族历经岁月的实践与探索，告别了蛮荒走向文明，走向一种文化与高雅。就像孔子编修音乐、古曲，整理诗歌，提出诗言志，

“志于道、居于德、依于仁、游于艺”，这些思想都反映了中华民族是一个有追求和修养的民族，是有着高尚情操的民族。符合这种要求就是儒，不符合这种要求就是蛮或者俗。

艺术本体是有思想和灵魂的，艺术的灵魂代表着一个民族的精神追求和文化修养、道德观念，反映了这个民族整体的文化道德水平、精神状态。一首诗、一首歌、一幅书法作品让大家感受到独怀远志。书法家在笔歌墨舞之中，流淌着文人的情思，儒雅的书法作品必定是线条墨韵的生命外化和人生的形象化。苏轼说：“诗不能尽，溢而为书，变而为画，皆诗之余。”这是对中国艺术的一则释读。诗是内容，书是形式，其文是魂，其书为体。所以说书道有魂。当你在国外看到一幅中国书法作品，你感受到的是什么？是乡情、国情，是民族情结。

历代书法家对书法本质和灵魂的理解也应该是有所差别的。您认为哪类书法家的做人作书更具诠释性和说服力？

其实，古代的书法家基本上都在追求艺术的本质特征，从而形成了具有共性美的书法艺术风格。我们姑且放下古代的楷模书法家，先说说批判儒家的书法家。

书法史发展到近现代，毛泽东成了一位不可轻易绕过的人物，绝不是因为他的身份是领袖。他读过私塾，写得一手正楷，尊重书法艺术的民族性。在1956年8月24日同音乐工作者谈话时他曾经说过：“说中国民族的东西没有规律，这是否定中国的东西，是不对的。中国的语言、音乐、绘画，都有他自己的规律。”（引《毛泽东著作选读》）翻开毛泽东书法，展现在我们面前的是一个波澜壮阔、秀丽多姿的艺术的世界。诗歌创作与书法创作的统一性，使他区别于一般的书法家。在这

个书法与诗文交融的世界里漫步，若游群玉之山，满目琳琅，将人带到一个极具魅力的精神意境之中。尽管毛泽东本人曾批判儒家思想，但他的艺术成就实际上是很好地践行了儒家思想的结果。

毛泽东的书法成就在于狂草，来源于张旭、怀素，汪洋恣肆，跌宕起伏，具有强烈的视觉美感，既有充满激情的点画舒展，又有理性的整体把握。看他的草书，视线不由自主地受到笔墨轨迹的牵引，用笔时而紧密，时而放松，沉浸在他草书的氛围中，就像在现实生活中被他的伟人风范所吸引一样。他谈到书法时说：“人有相貌、筋骨、精神，字也有相貌、筋骨、神韵。字就像人，有精神、有个性，有的雄伟豪放，有的潇洒秀丽。”（引毛泽东保健医生徐涛回忆录）

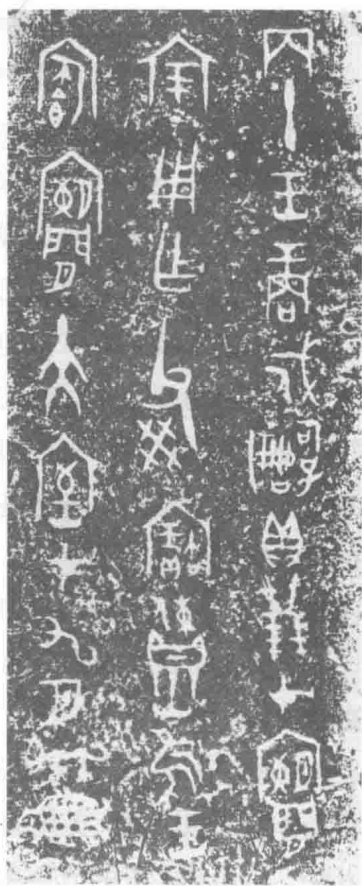
有个数据，截止于2013年5月，全世界已经开设孔子学院400余所，仅美国就有92所，绝大多数开设书法课，很多华裔和外国人聚集在一起，大家写毛笔字、习中文。

孔子学院中的这些人，他们要干什么呢？难道在西方没有别的消遣吗？可以学钢琴或者打球，他们却在练书法，因为他们觉得书法最贴近中国的文化。只有用毛笔书写汉字才能更快地了解和感受古老的华夏民族。这就是书法的魂魄所在，一种高尚的文化情怀。所以，它叫孔子学院，而不叫汉字学校。

我们看到的虽然是由笔画、结构所呈现的书法痕迹，但真正吸引我们的是书法背后的民族灵魂和厚重而丰富的文化？

在今天的社会语境下，修炼书法是一种休闲，但这与其

他文娱活动相比是有灵魂的。在面对层出不穷的消遣方式时我们选择了书法，许多有一定人生阅历、文化基础的退休老人选择学习书法，为什么呢？因为书法有一种综合性，在休闲墨戏之中还有一种学习需要。在书写一幅书法作品时，首先书写正确的文字，同时理解作品的文学内容。在面对五千年的优秀作品时，你选择的恰恰有可能就是与自己心灵深处能产生共鸣的那一首。比如屈原写的《天问》，我们能感受到爱国主义的情操。当柳宗元被发配到湖南永州写《天对》——回答《天问》时，我们又读到了那远隔时空的呼应与交流。书法家在抄录诗文的过程中已经不仅仅是练字，更是品味隐含于汉字之中的文化内涵，是畅游一种超乎笔画之外的玄妙，是探究一个幽深无尽的文化世界。

《戊嗣子鼎》铭文

古人把书法从实用上升为艺术时，本身就是针对艺术的灵魂而言的。普遍观点认为，魏晋南北朝的文人把书法提升为艺术，是他们把书法关注的焦点由形式、技法提升到神采与意境的吗？

显然，意在笔先、神采为上是对书法的灵魂而言，意就是

灵魂。为了宣泄和表现一种情绪而选择创作的主旨，从而写出一件书法作品。艺术来源于生活，通过神采的赋予，源于生活并高于生活，与人们产生共鸣，给人一种艺术美的享受。黄庭坚评价苏轼的书法时说：“学问文章之气，郁郁芊芊发于笔墨之间，此所以他人终莫能及耳。”书法技巧通过磨炼是可以圆熟的，而心灵的丰富却是无穷无尽的。小孩子可以把颜真卿的字帖临写得一模一样，但他能够读懂颜真卿的精神和修养吗？他人不能及的就是苏轼高雅的文气。从人类学角度看来，书法并非仅仅作为材料构成和创作方法，而是作为意识系统而存在的。这种意识系统本身便是一条无形的长龙，经时久远地升腾在人们的观念领域里。

今天，中国人对书法的崇与好依然潜藏着宗教般的民族情感和心理认同。

音乐好似书法，无论喜剧还是悲剧题材的作品都需要引人入胜，运用相匹配的节奏和旋律以及其他表现技巧，来明确传达音乐作者的情感与信息，让大家感受到作品中的悲与喜，这样，艺术就产生了。沈尹默说过：“书法是无色彩而具图画的灿烂，无声音而行音乐的和谐。”任何一门艺术的创作活动发展到可以运用艺术形式和规律来表现一种灵魂和精神时，就可以称之为艺术了，这时也一定达到了内容与形式的高度统一、完美结合。“形质次之，神采为上。”一种艺术形式的灵魂主题绝不是狭隘的、简单的、个人的，而应该反映出—一个民族和一个国家的尊严、价值观。比如，听京剧、豫剧、黄梅戏就会感觉的各个不同地域的文化味道。