

中央宣传部、国家新闻出版广电总局主题出版重点出版物

中华文化元素 书画

ZHONGHUA WENHUA YUANSU SHUHUA

冯天瑜 姚伟钧 主编

张建军 著

長 春 出 版 社

国家一级出版社

全国百佳图书出版单位

中华文化元素

ZHONGHUA WENHUA YUANSU

冯天瑜 姚伟钧 主编

书 画

SHUHUA

张建军 著

長 春 出 版 社

国 家 一 级 出 版 社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

书画 / 张建军著. — 长春 : 长春出版社, 2016. 12

(中华文化元素丛书 / 冯天瑜, 姚伟钧主编)

ISBN 978-7-5445-4691-1

I. ①书… II. ①张… III. ①书画艺术—中国 IV.

① J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 282218 号

书 画

著 者: 张建军

责任编辑: 刘 洋 胡 新

封面设计: 王国擎

出 版: 长春出版社

总编室电话: 0431-88563443

地 址: 吉林省长春市建设街 1377 号

发行部电话: 0431-88561180

邮 编: 130061

网 址: <http://www.cccbs.net>

制 版: 长春出版社美术设计制作中心

印 刷: 吉广控股有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 165 千字

印 张: 19.5

版 次: 2016 年 12 月第 1 版

印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题, 请联系印厂调换 印厂电话: 0431-81067999

总 序

由别具慧眼的长春出版社策划的本丛书，以蕴含中华文化元素的诸事象为描述对象，试图昭显中华文化的特质、流变和前行方向。

“元”意谓本源、本根，“素”意谓未被分割的基本质素，合为二字词“元素”，原为化学术语，本义是具有相同核电荷数（即相同质子数）的同一类原子的总称，如非金属元素氧（O）、金属元素铁（Fe），是组成具体自然物——氧化铁（ Fe_2O_3 ）的基本质素。

作为化学术语的汉字词“元素”，由日本江户时代的兰学家宇田川榕庵（1798—1845）在所著《植学启原》（1834）和所译《舍密开宗》（1837）

中创制，是对荷兰语 grondstof 的意译。清末来华的美国长老派传教士丁韪良（1827—1916）在《格物入门》（1868）中创汉字词“原质”，意译同一西洋术语（英文为 element）。清末民初，汉字词“元素”自日本传入中国，逐渐取代“原质”。1915年，中国科学社董事会会长任鸿隽（1886—1961）在《科学》杂志第一卷第二号上发表《化学元素命名说》，为中国较早使用“元素”一词的案例。^①

在现代语用实践中，“元素”这一自然科学术语被广为借用，泛指构成事物的基元，这些基元及其组合方式决定事物的属性。“文化元素”指历史上形成并演化着的诸文化事象中蕴藏的富于特色、决定文化性质的构成要素。

本丛书论涉的“中华文化元素”，约指中华民族在千百年的历史进程中（包括在与外域文化的交融中）铸造的具有中国气派、中国风格、中国韵味的基本质素，诸如阴阳和谐、五行相生相克、家国天下情怀、民本思想、忧患意识、经验理性导引下的理论与技术、儒释道三教共弘的非排他性信仰系统、区别于拼音文字的形义文字及其汉字文化，等等。它们生长发育于中华民族生活方式、思维方式的运行之间，蕴藏于器物文化、制度文化、行为文化（风俗习惯）和观念文化的

^① 戴长颐，肖桂田：《近代化学术语元素之厘定》，《武汉大学学报》（人文科学版）2010年第6期。

纷繁具象之中，并为海内外华人所认同。

二

文化的各个不同级次、不同门类包含着各具个性的中华元素。如水墨画的书画同源、墨分五色，武术的技艺合一、刚柔相济、讲究武德，园林的天然雅趣和“可居可游可赏”追求，民间风俗文化涵泳的吉祥、灵动、热烈、圆满，建筑中使用“中国红”（体现生命张力）、中轴线、对称与不对称美感，等等。

汉字及汉字文化是中华元素的一个案例。

世界各种文字都是从象形文字进化而来，多数文字从象形走向拼音，而汉字则从象形走向表意与表音相结合的“意音文字”，近有学者将汉字归为“拼义文字”，即注重语义拼合的文字：首先创造多个视觉符号作为表达万象世界的基本概念，然后将这些符号组合起来，用小的意义单位拼合成大的意义单位，表达新事物、新概念。^①

自成一格的汉字创发于中国，是世界上仅存的生命力盎然的古文字，它主要传播于东亚，成为东亚诸国间物质文化、制度文化和精神文化互动的语文载体。在古代，中国长期是朝鲜、

① 张学新：《汉字拼义理论：心理学对汉字本质的新定性》，《华南师范大学学报》（社会科学版）2011年第4期。

日本等东亚国家的文化供给源地；至近代，日本以汉字译介西方文化，成效卓异，日制汉字词中国多有引入。汉字在汉字文化圈诸国所起的作用，相当于拉丁文在欧洲诸国所起的作用，故有学者将汉字称为“东亚的拉丁文”。汉字是中华文化系统中影响最为深远广大的文化符号。

20 世纪初，日本学者内藤湖南（1866—1934）提出“中国文化圈”概念，指以中国为文化源及受中国文化影响的东亚地区，日本是“中国文化圈的一员”，他在《中国上古史》中说：“所谓的东洋史，就是中国文化发展的历史”，是以汉字为载体的中国文化在东亚地区传播的历史。^①此论阐发了汉字这一中华元素在东亚文化圈的重要意义。

中国人在 20 世纪 30 年代即对日本学者提出的东洋文化史观做出回应，傅斯年（1896—1950）在 1933 年著《夷夏东西说》，概括东亚文化的特别成分：

汉字、儒教、教育制度、律令制、佛教、技术。^②

这是中国学者对东亚文化圈的要素即“中华元素”做出的提取。

承袭内藤说，日本的中国史学家西嶋定生

①内藤湖南：《中国上古史》，《内藤湖南全集》卷十，东京：筑摩书局，1997 年。

②傅斯年：《夷夏东西说》，《中央研究院历史语言研究所集刊》外编第一号，1933 年。

(1919—1988)在二战后所著《东亚世界与册封体制——6—8世纪的东亚》中指出,东亚世界存在一个以中国为册封中心,周边诸国(日本、朝鲜)为册封对象的“册封体制”,从而提出东亚地区的一种“文化圈”模型。西嶋定生在《东亚世界的形成》中概括汉字文化圈的诸要素(或称“中华元素”):

一、汉字文化,二、儒教,三、律令制,四、佛教等四项。其中,汉字文化是中国创造的文字,但汉字不只使用于中国,也传到与其语言有别又还不知使用文字的邻近诸民族……而其他三项,即儒教、律令制、佛教,也都以汉字作为媒介,在这个世界里扩大起来。^①

1985年,法国汉学家汪德迈在《新汉文化圈》一书中论述“汉文化圈”的特点:

它不同于印度教、伊斯兰教各国,内聚力来自宗教的力量;它又不同于拉丁语系或盎格鲁—撒克逊语系各国,由共同的母语派生出各国的民族语言,这一区域的共同文化根基源自萌生于中国而通用于四邻的汉字。^②

①[日]西嶋定生:《东亚世界的形成》,陈永发编,陈永发主编,葛明士翻译:《日本学者研究中国史论著选读》第二卷,中华书局1994年,第388页。

②[法]汪德迈:《新汉文化圈》,陈永发译,江西人民出版社1993年,第1页。

这里着重表述“中华元素”之一种——汉字的功能，汉字深刻影响东亚人的思维方式和表达方式，使汉字文化圈成为一个有着强劲生命活力的文化存在。

三

“中华元素”并非凝固不变、自我封闭的系统，它具有历史承袭性、稳定性，因而是经典的；具有随时推衍的变异性、革命性，因而又是时代的，2008年北京奥运会开幕式表演突显四大发明，2010年上海世博会中国馆采用中国红，皆为古老的中华元素的现代展现；中华元素是在世界视野观照下、在与外域元素（如英国元素、印度元素、日本元素、印第安元素）相比较中得以昭显的，故是民族的也是国际的，是中国的也是世界的。美国好莱坞动画片《功夫熊猫》《花木兰》演绎中华元素并获得成功，便是一个例证。

文化元素并非游离于文化事象之外的神秘存在，它们从来都与民族、民俗、民间的文化实践相共生，始终附丽并体现于器物、制度、风俗诸方面的具体文化事象和文化符号之中。中华元

素之于文化事象，如魂之附体，影之随形，须臾不可分离。从诸文化事象（如江南园林、八大菜系、春节中秋等节庆、书画篆刻、昆曲京剧、武当少林功夫）的生动展现中提取中华元素的魂魄，彰显大众喜闻乐见的文化符号（如深蕴和谐精义的太极八卦图，代表四方、四季的“四灵”——青龙、白虎、朱雀、玄武，代表中央的麒麟）包蕴的精义，是本丛书的使命。

本丛书由阐发体现中华元素的若干文化事象（如园林、饮食、节庆、书画、宫殿、戏曲、服饰、汉字、武术、钱币、宗族、书院、姓名、茶等）的系列作品组成。

中华元素是构建当代中国文化及其核心价值体系的基本成分之一，是塑造国家形象、提升国民精神的重要资源。开掘并弘扬中华元素，有助于加深中国文化对国人的感召力、亲和力，增强历史敬畏感和时代使命感，提升民族自信心和文化遗产创新的自觉性。

扶发中华元素还有一层意义：通过蕴藏中华元素的文化事象、文化符号，彰显可亲可敬的中国风格，奉献给异域受众，增进国际传播，推动中国文化“走出去”。

本丛书的选题及其撰写沿着“即器即道”的文化史路数，避免一味虚玄论道，也不停留于文

化现象的就事论事，而追求道器结合——于形下之器透现形上之道，又让形上之道坐实于形下之器，使中华元素从文化事象娓娓道来的展示中得以彰显。

冯天瑜

2016年10月

于武汉大学中国传统文化研究中心

前 言

唐代书画理论家张彦远曾将中国书画的起源，追溯到“河图”“洛书”，认为书画与中华文明同时起步。书与画，既是圣人的创造，又是天地精华之所生，而且与朝代兴废治乱紧密相关。

中国书画的领域十分广阔，在历史的长河中，各种不同身份、不同背景的艺术家的在此驰骋奔竞。从帝王将相到宫廷画师，再到失意文人、隐居高士，乃至僧侣、道士，以及生存于民间的职业书手、画工，以其不同的技法、风格、艺术观念挥洒着各自的才华。

中国书画作为中华民族独特的艺术，其内涵极其丰富，而且具有很强的吸收新事物、实现自我更新的能力。历史上来自丝绸之路的印度、西域文化的影响，近代以来对西方艺术的引进与学习，都为中国书画的发展注入了新鲜血液，但中国书画并

没有因为接受外来影响而“忘本”，反而在保持自己民族特色的基础上更加丰富多彩，更加光辉灿烂。

中国书画很早就走出国门，在世界范围产生影响。根据历史文献记载和考古发现，汉代中国绘画和书法就传播到日本。公元 630 年至 894 年，日本派出遣唐使到中国学习，带回大批中国书画作品，其中包括王羲之的真迹摹本如《丧乱帖》《孔侍中帖》等。当时，日本学习中国书法的风气十分浓厚，出现了号称“三笔”（空海、嵯峨天皇、橘逸势）、“三迹”（小野道风、藤原佐理、藤原行成）等著名书法家。唐代绘画，从人物画、仕女画到水墨山水画也都对日本绘画产生深刻影响。宋、元、明、清中国书画持续对日本、朝鲜和越南等国产生影响。

不仅如此，西方现代艺术也与中国书画有渊源。荷兰画家梵高就深受具有中国绘画因子的日本浮土绘影响，其他如西班牙画家毕加索、法国画家马蒂斯也都或多或少、直接或间接地接受过中国书画的影响，法国画家亨利·米肖更是将中国书法的一些因素吸收到自己的艺术创作中，美国画家波洛克的行动绘画同样深受中国草书的影响与启发。在当代中国书画家中，张大千在海外旅居时，根据中国泼墨山水精神，结合西方艺术理念，创造“泼彩画法”；旅居法国的赵无极以中国书法和大写意为基础，结合西方艺术精神，创造出具有独特个性的“抒情抽象艺术”。他们

的创作都产生了广泛影响，为西方艺术界所喜爱和接受。从来没有出国学习的齐白石，也以其充满深厚的文人画底蕴和活泼的民间气息的中国书画，赢得了世界的尊重。

书画在中国传统社会中，一方面承载着重要的社会功能，被认为是政治教化、社会治理的有力工具，所谓“成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运”；另一方面，古代文人才士，又把书画当成逃避黑暗现实，怡悦情性，追求高远、清静生活的艺术方舟，而文人才士这种高蹈的追求，与他们对书画话语权的掌控同步，逐渐成为中国书画中的主流意识。所以，在书法发展过程中，能够更多地抒情、写意，挥洒激情的行、草书在书法中地位一直很高，宋代以来，一直到清代中期碑学兴起之前，甚至有一枝独秀式的风光；而在绘画中，从中唐开始一直到近代，现代式美术教育理念引进之前，则是山水、花鸟逐渐由绘画中的配角和边缘走向中心，嬗变成中国画的主流画科，原先最重要的以政治与社会功能见长的人物画逐渐衰落。

在当代中国，书法艺术并没有因为钢笔、圆珠笔代替毛笔，电脑输入代替手笔书写而走向消亡，反而在“纯艺术”的标题下焕发出新的生命力。中国画虽也曾经受到过各种批评与指责，但凭借强大的传统力量与现代教育及学术体系的支持，

更是早已走出了低谷，以更加自信、更加具有包容性的形象，创造着与时代相呼应的艺术。

当今世界正处于由寻求基本生活保障向追求高品质生活过渡的时代，中国书画中包含着两个兼容并包的空间：一个是专业书画家的创作空间，一个是作为一种艺术化生活的空间，这种艺术化生活，属于全体中国人，甚至不仅仅属于中国人，而是属于所有对中国书画文化有兴趣的人，是其欣赏、学习与实践的空间。中国书画所强调的“怡悦情性”“写意”“畅神”等艺术观念，正很好地体现了“生活艺术化，艺术生活化”原则。宋代苏舜钦说：“明窗净几，笔砚纸墨皆极精良，亦自是人生一乐。”欧阳修也说：“其愈久益深而尤不厌者，书也。至于学字，为于不倦时，往往可以消日。”苏轼在谈到书法乐趣时说：“自言其中有至乐，适意无异逍遥游。”郭熙这样评说绘画给人带来的快乐：“不下堂筵，坐穷泉壑；猿声鸟啼，依约在耳；山光水色，滉漾夺目。此岂不快人意，实获我心哉？”明代董其昌更是把书画看成快乐的源泉，甚至是长寿的秘诀，他说：“画之道，所谓宇宙在乎手者，眼前无非生机，故其人往往多寿。”

“画之道，所谓宇宙在乎手者，眼前无非生机”，在自然的生机中，中国书画不仅带给人们艺术的乐趣，而且让人们对于宇宙之道、生命之道、自然之道具有更深刻的领悟与更悠远的思考。

目 录

第一章 书画本同	001
第一节 书画同源·····	003
第二节 水墨交融·····	012
第三节 诗书画印·····	023
第二章 书有五体	033
第一节 篆书高古·····	035
第二节 隶书雄健·····	044
第三节 楷书谨严·····	054
第四节 行书风流·····	073
第五节 草书飘逸·····	094
第三章 画分三科	111
第一节 人物传神·····	113
第二节 山水畅情·····	143
第三节 花鸟写生·····	167

目 录

第四章 碑帖交融	181
第一节 帖学流芳·····	183
第二节 碑学崛起·····	197
第三节 超越门派·····	208
第五章 朝野竞胜	215
第一节 院体谨严·····	217
第二节 文人写意·····	227
第三节 交融互渗·····	238
第六章 文房雅兴	247
第一节 笔墨精良·····	249
第二节 好古敏求·····	261
第三节 风流雅集·····	271
结 语	282
参考文献	289
后 记	294