

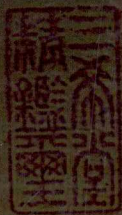
中國書法

陳廷祐◎著

05

當原始先民在穴居的岩洞壁及龜甲獸骨上刻畫下最初的抽象符號時，這一充滿象徵意味的舉動就標示著中國書法的肇興——
一個純由黑白兩色及筆畫線條所構築而成的藝術世界。

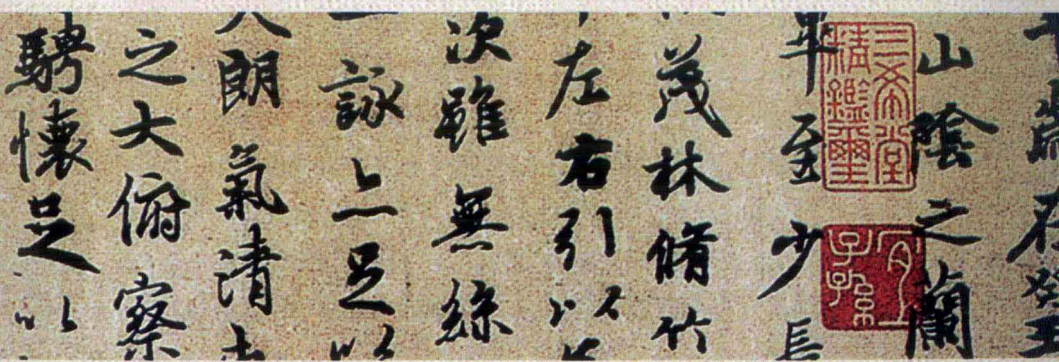

永和九年歲次癸丑暮春之初會於會稽山陰之蘭亭脩禊事也群賢畢至少長咸集
有峻領茂林脩竹清流激湍映帶左右引
列坐其次雖無盛一觴一詠一詠一詠
是日也天朗氣清惠風和暢仰觀宇宙之大俯
觀品類之盛所以遊目騁懷足以極視聽之娛信可樂也夫
永和九年歲次癸丑暮春之初會於會稽山陰之蘭亭脩禊事也群賢畢至少長咸集

國家出版社 印行

中國書法

陳廷祐◎著

國家圖書館出版品預行編目資料

中國書法／陳廷祐著．--初版．--
台北市：國家，2007[民96]
135面：21公分，--（人文中國：5）
ISBN 978-957-36-1074-8（平裝）

1. 書法－中國

942.092

96009305

人文中國 05

中國書法

定價／400元

著 作 者／陳廷祐
執行編輯／謝滿子
責任編校／林雅婷·吳悅迪
法律顧問／林金鈴律師

發 行 人／林洋慈

發 行 所／國家出版社

台北市北投區大興街9巷28號
電 話：(02)28951317（代表號）
傳 真：(02)28942478
郵撥帳號：0018027-7
電子信箱：kcpc@ms21.hinet.net
網 址：http://www.kuochia.com

排 版 所／上達電腦排版公司

製 版 所／生輝製版有限公司

印 刷 所／成鑫印刷有限公司

日 期／2007年6月初版一刷

◎有著作權及製版權，轉載翻印必依法追究
本書如缺頁或裝訂錯誤，請寄回本社換新

前言

書法，在許多人心中是一門深不可測又難以親近的學問。也許有人會覺得現代科技發達，時人多以電腦代替書寫，何以需要學習書法呢？蓋書法為中國文化之精華，是數千年來中國先人智慧的展現，書法和我們有密不可分的關聯。本書將帶領大家進入書法優美且動人的世界，並介紹書法名家及其作品，證明中國書法是中國文化的驕傲。

其實，書法一詞原先泛指「書寫文字的方法」，又中國字注重其字之精神、筆法和結構，使文字有了不同的生命，所以後指「用毛筆書寫中國文字的特有藝術」。像書法可用不同的方式，如方圓曲直、濃淡枯溼的墨色來表現出節奏，展現作者的情緒起伏，隨著不同的創作者而有不同的靈魂。而我們日常生活也離不開所謂的「書寫的文化」，所以書法和我們有了更密切的關聯性；加以中國文化又經歷過許多外族文化的融入，進而有了不同的元素，豐富而多彩多姿。

何以中國書法可以風行數千年來而屹立不搖呢？因為文化的傳承和經驗的累積都需要以文字來記錄，對中國人而言亦是如此；但文字對中國人另一個重要的意義是「文字不僅僅只是一種書寫、記事的方法，而是文化精髓的展現」，因為書法的產生和中國人的審美觀、價值取向密切結合，賦予了文字與眾不同的生命，也將文化推向了新的里程碑。前人說：「藝術品能喚起人的生命意義。」而中國書法在所有的藝術中，也確實喚起了中國人的生命意義。因為一手好字正是才學思想的體現，書法作者的旨趣在以形寄情，以理運筆。從一幅書法作品中可以顯露出作者的性格、才識及其情緒，像是剛烈性格者，其

作品體勢為剛健、雄渾、奇拔；柔性美性格者，其作品為婉秀、典雅、飄逸。不同的性格在不同的心境下，也會有不同的表現方式，所以我們也可以說：「書法作者在作品中所顯現的才識，為其最重要、最有價值、最能持久，甚至可以說是永恆的自我生命存在的形式。」可以想見書法對於中國人的意義是何其重要，又極富價值的一門藝術。

所以本書所要介紹給大家的是和我們生活緊緊相連，且能展現漢字之美的藝術——書法。從漢字的起源開始，深入淺出的介紹文字的發展及書法的源流，並從中探討書法之美；從名家的作品中領略何謂「獨領風騷」，及其在時代的洪流中起了什麼樣的決定性作用。不光如此，所謂「工欲善其事，必先利其器」，在本書中將會介紹什麼樣的文房四寶，可以使書法作出完美的詮釋。另一方面，我們也將探討中國書法對各國文化，尤其是繪畫藝術起了什麼樣的作用，以及未來中國書法的發展等，都有詳盡論述。相信讀過本書之後，大家對書法會有更宏觀的看法，明白書法為「中國文化之精髓」實在是當之無愧。

目 錄

前 言 001

書法：中國文化瑰寶 005

獨特的漢字 015

甲骨文與金文 027

隸書及其子孫 035

文房四寶 041

線條：筆力之美 047

結字：構築之美 051

布白：整體之美 057

功夫在書外 063

抒情畫心 068

才識的表白 075

情緒、酒神與草書 079

書法與中國人的傳統文化心靈 083

父與子：領時代風騷 097

唐朝兩位「廣大教化主」 103

推重意趣的三位大師 108

近代的維新與當今的輝煌 114

中國書法走向世界 122

附錄一：本書涉及的中國朝代的起訖時間 133

附錄二：主要圖版目錄 134

書法：中國文化瑰寶

書法是中國的國粹。從古到今，世界上的文字種類不下千種，它們的功用首先在於記事傳言。人們寫字時也講求寫得美觀，甚至帶有藝術意味，出於特定的需要，還寫花體字和美術字，但許多文字都未能演化出一種獨立的藝術門類。唯有漢字的書寫，在用於日常書寫之外，更昇華為一門特別的高等藝術。它風行於中華大地數千年而不衰。它與繪畫、雕塑、詩歌、音樂、舞蹈、戲劇一樣，是藝術大家庭的一員。

書法在中國幾乎無處不在。它與日常生活緊密相連，並且是愛好者和習藝人數最多的一種藝術。在各地繁華地區，商店門上懸掛的往往是名人題字的精美牌匾。在

貨品琳琅滿目、現代商業氣息濃厚的所在，點綴著一些具有古色古香文化色彩的書法作品，便使整體景觀增添幾分高雅，喧囂氣氛亦得到了淨化。

書法作品是客廳、書房、臥室裡的裝飾物。它是寫在吸水

■潘伯鷹的行書扇面

■舊時文人的客廳

性很強的宣紙上，然後再裝裱在周邊飾有絲絹的厚紙上，做成掛軸，或放進鏡框裡，掛上牆壁。書寫的內容多半是室主人所喜愛的一首詩詞、一副對聯或一句格言；如果這是他自己所作的，那就更能顯示他的志趣和才華了。一幅書法能使白壁生輝、賓朋開顏。

有一種書法作品是專門用於最大的傳統節日春節的。那是用紅紙寫成的春聯，貼在家中大門、房門、牆壁或柱子上，使處處洋溢著喜慶的氣氛。文字內容是祝願在新的一年里中國安民泰，人壽年豐。

精字妙墨還用於報紙的刊頭、書籍的題簽。盛夏之時，人們常用摺扇，扇面上有書法或繪畫，既可搗風，又可把玩，並展示自己的儒雅風流。若說中國人從生到死都與書法結成不解之緣，是並不誇張

的：有些家庭的孩子出生後第一本相冊上便有長輩們用毛筆題寫的祝詞；結婚時枕頭上繡的字是「雙喜」；過生日掛的是斗大的「壽」字；最後，墓碑上刻的也是出自善書法者之手有關逝者生平的文字。

到中國旅遊的客人，在各處風景名勝之地都可看到那些裝點自然

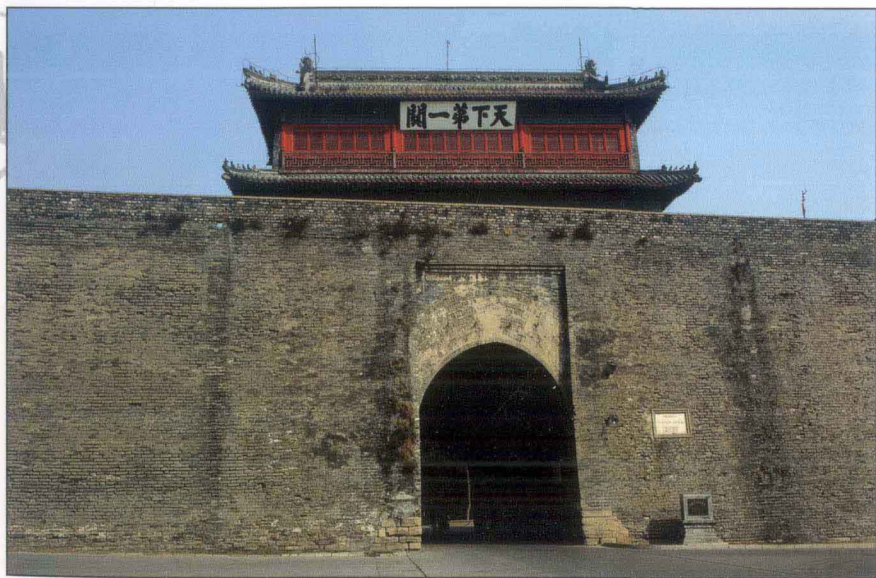
■大門口的春聯及年畫

景觀和亭臺樓閣、園林風物的書法佳作。那些書寫在木匾上、鑄刻在岩石上的字，與周圍景觀和諧地輝映成一個整體。在距離北京約三百公里的古長城東端的山海關，其城樓始建於一三八一年。登上城樓可東觀大海，欣賞關內外壯麗的群山。樓上高掛一塊橫匾，上面寫著「天下第一關」五個粗重雄渾的大字，與其周圍的壯美景觀十分相稱，據說是出自明朝書法名家肖顯之手。

當遊覽山東名勝之地泰山時，不妨到其中路東側的龍泉峰，去觀賞一下著名的「經石峪摩崖刻石」（摩崖：在山崖石壁、石坪上鑄刻文

■ 山海關城樓和匾上的字

天下第一關

字。摩崖刻石在中國許多名勝之地常見。)——一千四百多年前刻在峽谷中的六千平方公尺大石坪上的《金剛經》。原有三千零一十七字，因年久剝損，現有一千零六十七字。每一個漢字約為三十五公分見方，最大的字幾乎達到五十公分見方。在四周山勢嶙峋、旁有溪水繞過的石坪上，竟有人作成如此雄偉勁朗、風韻極佳的書法奇觀，其設想之高妙、技藝之精絕，實在令人驚羨。

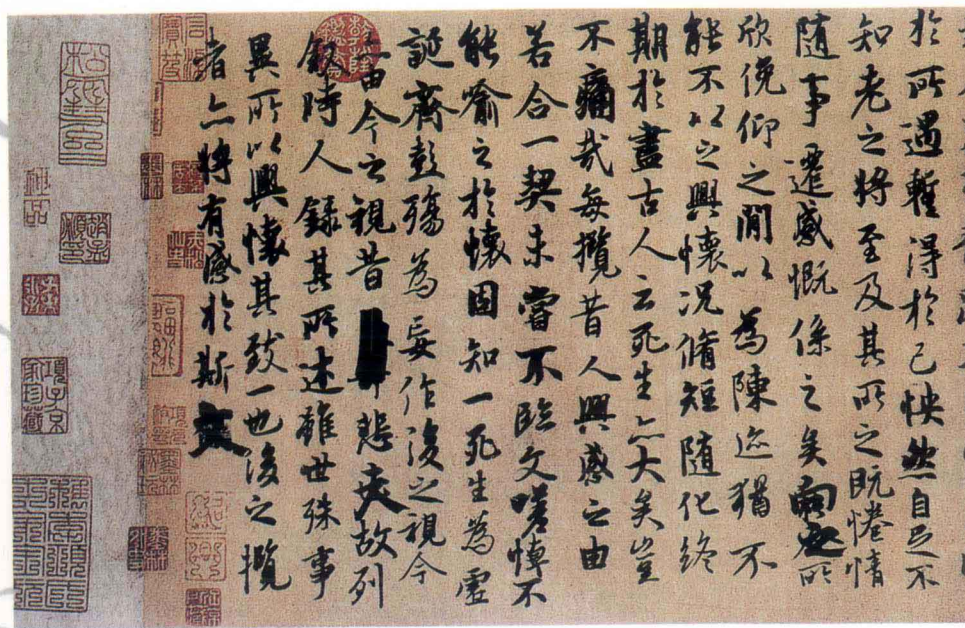

■《泰山經石峪金剛經》局部（南北朝）

在南方浙江省的紹興，導遊者會帶領遊客去朝拜一下位於西南郊的中國第一書法聖地「蘭亭」。西元三五三年一個天朗氣清的春日，後來被人稱為書聖的王羲之邀請四十一位名士在這座有茂林修竹、清流激湍映帶左右的蘭亭之中飲酒賦詩，主人乘興還寫下一篇長三百二十四字的詩序，稱作《蘭亭序》（見下頁）。

文章的基調是歡樂中寓有感慨，而他的這幅書法則是以婉轉生動、變化多姿的筆墨合成一首節律分明的抒情曲。後人稱這件作品是「天下第一行書」。可惜他的原作已被他的崇拜者、也是能寫一手好字的唐朝第二代皇帝李世民選為陪葬品了。我們現在所見到的是後世的幾種摹本之一——唐朝馮承素的摹本。

在西部的古都西安城內有一處碑林，收有漢朝唐朝的著名碑石、

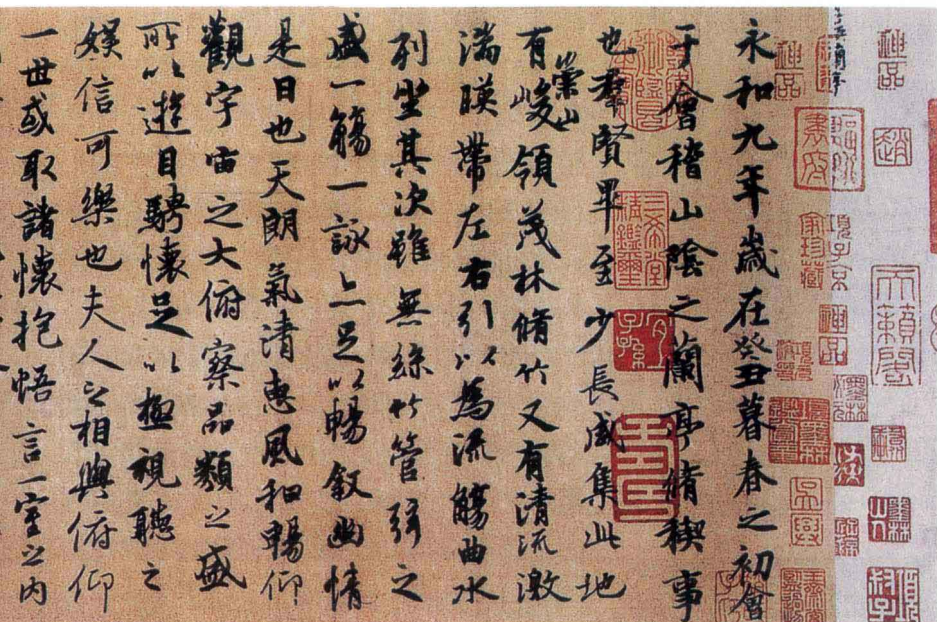

■王羲之行書《蘭亭序》（晉朝）

墓誌、塔銘共約二千多方，分別置於碑亭、展室、遊廊中。它是中國集中保存這類書法遺存數量最多的地方。碑林始建於一〇八七年，現在是陝西省博物館的一部分，中國重點文物保護單位。

書法有嚴格的技藝規範和品評標準。書藝能體現出作者的文化素養、藝術造詣和思想情操。古往今來，書藝高手中不少人也是畫家、文學家、思想家、政治家、學者。人們在讚譽一個人的書法成就時，往往提及他在其他方面的成就，或者說，人們認為他的一手好字正是他深厚才學思想的體現。

書法是人的一生中最早嘗試的藝術。父母及老師在教育兒童識字的同時，又教他們練習寫字。其目的在於幫助他們記住難記、難寫的

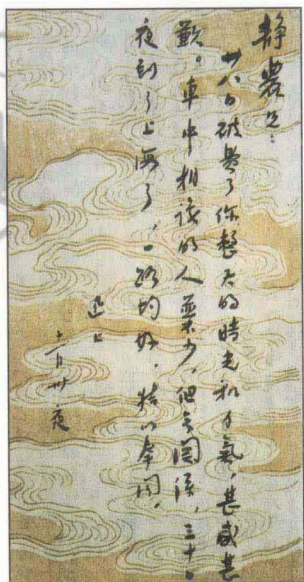
漢字，同時也喚起他們最初的審美意識、藝術判斷力和創造力。這將使他們畢生受用不盡。

人們稱道書法是沒有物象的繪畫，沒有聲音的音樂，沒有演員的舞蹈，不用構件、材料的建築。這些讚語和比喻得自人們在欣賞諸種高級藝術時產生的感官作用。書法以其線條的形質、組合及其運行方式，直觀卻又抽象地表現出種種形式美要素——平衡、勻稱、參差、連貫、對比、動靜、變化、和諧等等，因此它在各種相關藝術中處於樞紐的地位。故各種相關藝術都借鑒書法，從中獲取靈感和啟迪，反之亦然。

書法和音樂一樣，都以節奏為其要素。表現在紙面上的點畫，粗

■中國現代偉大文學家魯迅也是一位書法大家。他的墨跡自成一體——「魯迅體」，質樸而流暢，世人視若珍寶。

■魯迅行書信札

細輕重、方圓曲直、遲留疾澀，以及濃淡枯溼的墨色，顯示出明顯的節奏感，正如同音樂的不斷變化、運動著的節奏一樣。兩者都能表現出作者（以及演奏者）的心情起伏。難怪古今書論家們在談及某人書法作品時說「如歌聲繞梁」，或「如彈琴高手奏出迷人的一曲」。

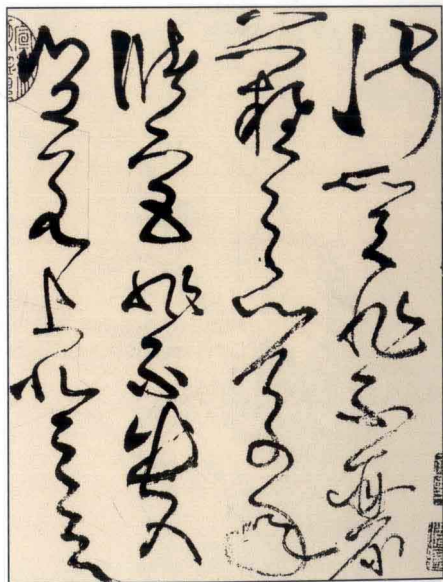
書法與舞蹈一樣都能表現出形體美和動態美。它們都同時具有空間藝術與時間藝術的特徵，因此各從對方的美姿中吸取靈感。唐代狂草大師張旭的書法奇幻雜出、節奏分明，據說他是在觀看著名舞蹈家公孫大娘的「劍器舞」（劍器是一種舞曲）時，深得其神，才使藝術猛進的。這「神」就是舞者的以分明的節奏、優美的動作所顯示出來的活潑、愉悅、悲哀、憤怒、期待、要求、豪邁、振奮等諸般神韻和感情。張旭的狂草與李白的詩歌、裴旻的劍舞被當時的皇帝讚為「三絕」。《古詩四帖》是張旭留傳於世的極少書跡之一。它的上下字常筆劃相連，看起來像一個字，連綿回繞，氣勢奔放，字與字間也多疏密懸殊。

二十世紀八〇年代，北京一家電視臺曾播出一部名叫《墨舞》的藝術片。它將

書法和舞蹈一同顯示在螢幕上：先出現的是一幅書法字，隨後就是舞蹈家根據字形字義做出的舞蹈動作。舞蹈家輕盈的舞步、搖曳的腰肢，配以悠揚悅耳的音樂，把觀眾帶進奇妙的想像中。舞蹈在解說、烘托書法；書法也在解說、烘托舞蹈。兩者都得到了昇華。

書法與其親緣最近的國畫的關係更為密切。它們使用同樣的工具——毛筆、宣紙，只不過書法僅用黑墨，而繪畫則使用各種顏色罷了。書畫在多種場合是作為一種藝術結合在一起的，像書店中書和畫擺在一個廳室出售，而有些展覽會是書畫聯展。作畫的人常常在畫上留一塊空白，用來書寫與畫上景物有關的一首古詩或詩意的文字，以增添趣味。當然，如果詩是畫家自作的，那就更富有詩情畫意了。詩書畫三者的結合點正是這種詩情畫意，或者叫做「意象」。過去有一位詩書畫兼擅的名家被美稱為「三絕」能手，即有三種絕藝在身的人。自唐代以來，各朝代這樣的能手均有許多呢！

書法與繪畫在技巧方面也有不少互相借鑒之處。從繪畫借鑒書法來說，中國傳統繪畫若不是受到書法筆墨技巧，特別是其抽象意味的啟迪，大概是很難從追求「具象美」（具體物象美）的桎梏中脫身而出。中國極富韻味的水墨寫意畫，就是從草書的簡練縱放、流走恣肆的筆意中獲得啟示而創造出來的。請看近代水

■張旭狂草《古詩四帖》局部（唐朝）

墨寫意畫大師齊白石畫的蝦，他用深淺不同的墨色、簡潔醒目的幾筆就勾勒出水中游動的幾個小生物。畫上沒有見到用線條畫出的水紋，但卻使人似乎聽到溪水的潺潺聲，還聞到了水的清香。

書法在諸藝中的這種樞紐地位和作用，可以與數學與各種自然科學（如物理、化學、地質、

氣象）的關係相比。數學的理論往往也很抽象，但卻是世界上空間形式和數學關係的深刻反映，因此各級學校都十分重視數學教育；而各門自然科學家也莫不憑藉著自己的深厚數學功底來窺探他所從事的自然科學門類的奧祕，並掌握它的原理。談到這裡，令人想起兩千五百年前偉大的哲學家老子曾說過的一句名言：「（道）玄之又玄，眾妙之門」——道極深極遠，是一切高妙東西的大門。恕筆者大膽地套用老子這句話：中國書法「玄之又玄，眾妙之門」——中國書法的道理極深極遠，是進入眾多高妙藝術的大門。

■ 齊白石水墨寫意畫《蝦》