

龙文化大系丛书

书法与中国文化

刘石 著

三环出版社



中国书法

The image shows a section of a calligraphy scroll with the title '中国书法' (China Calligraphy) written in large, bold, black characters with a white outline. The background of the scroll is a textured, greenish-brown pattern. To the left, a small red and white label is partially visible.

龙文化大系丛书

书法与中国文化

刘石著

三环出版社

中国·海口

责任编辑:王 晓

特约编辑:王权才

梅锦辉

封面设计:张 黎

版式设计:王 晓

装帧设计:刘成林

龙文化大系丛书
书法与中国文化
刘 石 著

三环出版社出版(海口花园新村)

四川省新华书店发行

成都电脑激光印书公司排版

7234 工厂印刷

787×1092mm 1/32 印张:5.5 字数:11.2 万字

1990年10月第一版 1990年10月第一次印刷

ISBN7—80564—232×/G·120

印数:1—10000册

定价:2.50元

探索中华文华奥秘 弘扬光大民族精魂

——“龙文化大系丛书”简介

在改革开放时代潮流中兴起的“文化热”持续不断，方兴未艾。值此之际，三环出版社面向既有当代意识，又有“寻根”意识的新一代读者正式推出“龙文化大系丛书”。

丛书以宣传中华文化、弘扬民族精神为宗旨，以求索中国文化的发展和走向为己任。丛书从文化学、文化史、比较文化学、文化人类学、民俗学等角度出发，对中国文化进行了专题性研究；力图通过对各个文化专题的多角度、多层次的研究，从总体上把握中国文化的实质和特征，然后在了解、熟悉中国文化的基础之上，扬弃传统文化的糟粕，光大民族精魂。

和“五四”运动一样，当前对文化讨论的焦点仍然是如何评价传统文化。为避免先入为主，轻易地抛弃文化传统，“龙文化大系丛书”的选题，均是较具体的文化专题研究，以事实为依据，而不是以泛泛之论来介绍和说明中华传统文化。做到“以小见大”，力求客观、真实地揭示中华传统文化具体内涵，公正地评价中国传统文化，正是这套丛书的最大特点。

丛书的每一本书，对文化整体而言，是微观研究；就文化专题而言，却是宏观研究。丛书的撰稿者大多是近年来崭露头角的中青年学者，他们思维活跃、敏捷，不囿于成说，可以说，他们在各自研究的文化领域内已达到“通古今之变，成一家之

言”了。其立论之新颖,其研究视野之开阔,极富现代气息,对广大文化爱好者颇有启迪作用。丛书以通俗易懂的语言,深入浅出的理论阐述,融学术性与知识性为一体,极具可读性,雅俗共赏,这是“龙文化大系丛书”的又一鲜明特点。作者在论述过程中,旁征博引,采集了大量的珍贵资料,有些资料如不是搞专业的,恐终身也难以触及,经作者汇进书中,使丛书充溢着各方面的知识,读来颇有新鲜感,具有较高的保存价值。

中华民族有着源远流长、辉煌灿烂的文化,它哺育着中华子孙,中华子孙也总是热爱、珍惜中华文化,并随着社会的进化,为它不断注入新的血液,让它焕发着时代的光彩。在改革开放的时代潮流所带来对中国传统文化的反思之中,“龙文化大系丛书”应运而生,在文化热的普及中,相信它会成为广大中青年文化爱好者的良师益友,也相信它会增强中华子孙的光荣感、自豪感,以及发扬它优良传统的责任感。

“龙文化大系丛书”编委会

书法漫谈（代序）

启 功

伟大的中华民族文化好比一朵花，它的花蒂、花蕊、花瓣等，都是它的重要组成部分。金、石、书、画就好比是这朵花中的一个部分。

金、石、书、画，本不是同一性质，同一用途，但在整个的中华民族文化中，这四项都成为中华民族艺术的特征，也可说是中华民族艺术所特有的。这里仅就其中的书法一项作一些简单的介绍。

“书”本是文字符号。现在提的“书”不是从文字符号讲，也不是从文字学讲，而是从书法艺术讲。书法在中华民族有着很深远的影响，由于汉字不仅被汉族使用，也被少数民族和国外汉文化圈的人不同程度地使用着，所以，书法占有很重要的位置。曾经有人提出，书法不是艺术，理由是西洋古代没有一个国家、一个民族把书法当艺术的。其实，中国独有而外国没有的东西太多了，难道都不算艺术了吗？如文学巨著《红楼梦》是中国独有的，但外国没有，就不算文学艺术了吗？现在，这种观点逐渐为人们所接受了。大家知道，书法是一种艺术，并且是中国广大人民喜闻乐见、非常爱好的艺术。

中国的汉字（各个有文字的民族都一样）一出现，写字的人就有要“写得好才好看”的要求和愿望。如甲骨文就是如此，不论单个字还是全篇字，结构章法都很好看，可见，自从有写字的行动以来，就伴随着艺术的要求，美观的要求。

秦汉以来的墨迹，近年出土的非常多。这里面丰富多彩，字形、笔法、风格，变化极多。从前只看到汉简，现在可以看到秦代的了。如湖北睡虎地的秦简，全是秦隶。从前人看见一本残缺不全的汉碑拓本，便视为珍宝。现在可以看见汉朝人的亲笔墨迹。日本人用过一个词，把墨迹叫做“肉迹”，即有血有肉，痛痒相关，我很欣赏这个词，经常借用。现在可以看到成千上万的秦汉人的“肉迹”，这是我们研究文学、研究书法、研究古代历史的莫大的幸福。

不论是秦隶还是汉隶，都是刚从篆体演变过来的，写起来单调而且费事。所以到了晋朝后，真书（又叫楷书、正书）开始定形。虽然各家写法不同，风格各异，但字形的结构形式是一致的。各种字体所运用的时间都不如真书时间久，真书至今仍在运用。为什么真书能运用这么久，因为这种字形在组织上有它的优越性。字形准确，写起来方便，转折自然，不可连写，甚至多写一笔少写一笔也容易被发现。真书写得萦连一点就是行书，再写得快一点就是草书。当然，草书另有一个来源，是从汉朝的章草演变而来的。但到东晋以后就与真书合流了，是用真书的笔法写草书，与用汉隶的笔法写章草不同。

真书行书的系统既是有着许多方便，所以千姿百态的作品不断出现，风格多种多样，出现了各种字体（艺术风格上被称为书体），比如颜体、柳体、欧体、褚体等。为什么以前

没有？因为以前没有人专职写字，以书法著名的王羲之也不是专职写字的人。古代也没有“书法艺术家”这个称呼。当时许多碑都是刻碑的工人写的，到了唐朝才有文人写碑。唐太宗自己爱写字，自己写了两个碑《晋祠铭》、《温泉铭》，还把这两个碑的拓本送给外国使臣。当时的文人和名臣，如虞世南、欧阳洵、褚遂良；薛稷、薛曜以及后来的颜真卿、柳公权等人都写碑。这样，书法的风格流派也就逐渐多了。其实，今天看见的敦煌、吐鲁番等地出土的文书、写经等，其水平真有远远超过写碑版的。唐朝一般人的文书里，行书的书法也有比《晋祠铭》好得多的，但那些不是皇帝、大官写出来的就不被人重视。我们要知道，唐朝有许多无名的书法家的水平是很高的，写的字非常精美。晋唐流传下来的作品（不论是刻石还是墨迹）非常多，我们的眼福实在不浅。

附带说一下名称问题：古代称好的书法作品为“法书”，是说这件作品足所以为法；书法、书道、书艺是指书写的方法，现在一律叫“书法”写的字也叫作“书法”，省略了“作品”二字，可以说是约定俗成了。

如把“书”平列在“金”、“石”、“画”之间，那它的作用和用途就比金、石、画大多了，广多了。生活中的各个地方，无不与书法有关；也可以说，书法已无处不在，并发挥着极大的效用。从书法作品、实用的装饰品到书信往来，和作为交际语言的记录工具，两人以至两国的信用证明（签字）都要用书法。书法活动既可以锻炼人的艺术情操，又可以调心养气，收到健身的效果。总而言之，今天看到书法有这样广大的爱好者，原因很简单，就是它和人们生活的关系十分密切。这种密切的关系又非常长久，北朝人曾经说过

“尺牍素书，千里面目”。给人写封信（尺牍）、写个条（书疏）等于相隔千里之远的两个人见面。现在可以寄照片、甚至传真，这是“千里面目”。但古代没有，古代靠看信来传达感情，使人感到很亲切，如见其人。书法被人作为人格、形象的代表，自古以来就是这样。

目 录

书法漫谈（代序）	（1）
第一章 民族艺术之花	（1）
——书法序论	（1）
一、源远流长的独特艺术	（1）
二、中国人最喜爱的艺术	（7）
三、难以逾越的绝妙艺术	（11）
第二章 一个特殊的书家群体	（15）
——书法与帝王	（15）
一、唐太宗的书法	（21）
二、书法与三昏君	（25）
三、特殊的贡献	（28）
第三章 美满的联姻	
——书法与文学	（28）
一、文学家的创作	（28）
二、书法中的诗文	（34）
三、交融与促进	（39）
第四章 空门并不寂静	（43）
——书法与佛教	（43）

一、佛学与文艺	(43)
二、僧家的创作	(47)
三、特殊的作品	(53)
第五章 紧紧相连的比邻	
——书法与工艺	(59)
一、书法与文房四宝	(59)
二、书法与复制技术	(65)
三、装裱与鉴定	(68)
第六章 笔墨挥舞的另一面	
——书法与学术	(74)
一、书法与书学(上)	(74)
二、书法与书学(下)	(80)
三、书法的文献价值	(85)
第七章 并非为了艺术	
——书法与实用	(89)
一、书法的实用性	(89)
二、实用的书法	(93)
三、科举与干禄	(99)
第八章 时地人的三维观察	
——书法与社会	(105)
一、书法与时代	(105)
二、书法与地域	(111)
三、书法与书家	(115)
第九章 裹在深层的艺术灵魂	
——书法与古代哲学	(125)
一、书法的阴阳观	(125)

二、书法的自然观·····	(130)
三、书法的中庸观·····	(135)
第十章 浸润在传统之中	
——书法的传统文化特征·····	(141)
一、书法的艺术精神·····	(141)
二、书论的民族特色·····	(148)
三、浪漫的诗人之风·····	(154)
它在你身边（代结语）·····	(159)
后记·····	(165)
附：参考书目·····	(163)

第一章 民族艺术之花

——书法绪论

一、源远流长的独特艺术

十九世纪的最后一年，一个十分偶然的机遇，埋藏地底三千年的我国现知最早的文字重见了天日。它被发现于河南安阳县小屯村，地当殷商故都，刻在大大小小的龟甲骨片上，因而被称做殷墟甲骨文。它的发现，与数千里之外西边茫茫沙漠中的敦煌藏经洞的发现，成为近代文物考古史上轰动世界的两件大事。一门新兴的学科“甲骨学”从此产生，我国历史上许多模糊不清的问题也就有了新的答案。

但这些还不是本书所关心的问题。

甲骨文是用尖刀在龟甲骨背上刻契而成，书写工具和书写材料都很受局限，这却反而造就了它的一种特殊风貌。到目前为止，陆续出土的甲骨总在十万片左右，由于书写年代有先后，风格也不太统一，但从整体上来说，它的笔划都很

干净利落，结构多呈转折不规则方形，字体不稳定，章法任其形势，斜正疏密自然，无有定法。不论在字体上和书法风格上，它与我们已经习见的各种书体都迥然有异。在看惯了欧颜苏米、北碑南帖的人们再来看甲骨文，真是精神爽朗，古趣横生，眼目一新。因而，自它被发现之时起，就引起了书法家们的普遍爱好。他们在研究其文字的同时，也临习其书法，很快就将之运用在自己的书法创作中，成为书家之一体。罗振玉、王国维、郭沫若、商承祚、容庚等研究古文字的专家，同时也是书法家，无不喜爱书写甲骨，或以赠人，或以自赏。近些年来，甲骨书法更得到广大书法爱好者的重视，纷纷临习、创作。前两年，在甲骨文的故乡河南安阳举办了甲骨文字回故乡书法展览，规模空前，参展作品五彩缤纷，显示出甲骨艺术方兴未艾的蓬勃生机。

说了这么多，是想归结到一句话：我国的书法艺术，在三千年前的甲骨时代就开始了，而且是一个辉煌的开始。

以甲骨书法为其辉煌的开始，源远流长的中国书法走上了它的漫漫历程。一部绵延三千余年的书法艺术发展史，归根结底是由数也数不清的件件作品构成的，这些作品五花八门、形神各异，令人眼花缭乱，实际上就是由两不同（不同的字体、不同的书体）交错揉合而成。从这二者的发展和衍变上，正可见出我国书法艺术的源远流长。

先谈字体的发展。字体就是文字的形体，我国的汉字虽然几千年来没有本质上的改变，但在形状上却多经变革，省略那些纷繁微杂处不计，从主要流变来说，经历的是这样一个过程：甲骨文——大篆——小篆——隶书——楷书——行书——草书，它们之间都有着承袭变革的关系。甲骨文的时

代和特色已如上述，大篆包括了籀文或称钟鼎文，是周代的字体，由甲骨发展而来，结构参差不齐，笔画繁密变粗，篇幅也加长，风格古拙。小篆是秦统一以后的字体，由大篆省改而来，间架端正，行笔匀净，章法整饬。隶书自秦出现，至汉成熟，亦由小篆减省变化而成，笔画明显省约简易，已可归入今文一流。典型的隶书结体扁平，行笔有波磔，字体大小统一，讲究美观。楷书出现于三国魏时，将隶书的扁体提长变方，笔画进一步简易。行书由楷书快写连笔而成，快写连笔的程度加强，则又成为今草。需要指出，这八种字体虽然时间上基本有先后，但并非是一体取代另一体，成为此体一出，彼体即亡的情况。从时间和实用上说，都有数体交叉的时候，从书法创作上说，更是随书家兴之所至，拈之即来了，前面所说的今人书写甲骨，便是例子。

再谈书体的衍变。书体是指某一书家、某一流派的艺术风格。书体与字体是两个有联系但绝不等同的概念。一般说来，不同的字体表现的艺术风格必然会不同，如一幅篆书，一幅狂草，挂在墙上，效果自然不同。但不同的书体，却未必是不同的字体，恰恰相反，从同一种字体的考察中，还更能看出书体的发展，这就是我们要讲的书体衍变的历程问题。下面试举两例以明之。

小篆。(1) 李斯小篆。小篆是秦始皇帝兼并天下之后，丞相李斯所创之字，那么李斯自是第一位书写小篆的书法家。从他所书的《泰山刻石》等看，他的篆书苍雅淳厚，稳重匀称，被后人称为“玉箸”（玉制的筷子）体，具有极高的艺术水平。因而被视作小篆之祖。千年之间，无人能出其右者。(2) 其他秦篆。虽然仍处同一时代，秦代其他实用器物上的小篆书

体已与李斯之篆有很大不同。如秦诏版，秦铜权等，上面的小篆用笔方折，结体布局随意，有自然之趣。(3) 汉篆。汉代通行字体是隶书，立碑刻石等亦多用之。小篆大都用以题碑额，但却有与秦篆不同的新风格，结体硬朗而不失婉转，笔意盎然，如《孔庙碑》题额、《张迁碑》题额等。(4) 唐篆。唐代出现了书写小篆的能手李阳冰（诗人李白叔父），他师承李斯的玉箸体篆，但又并非全是摹仿，而是有所创新。从其《三坟记》等作品可以看出，他的小篆用笔更加流利灵转，结体疏朗秀美，更符“玉箸”之称。他自称“李斯之后，直至小生”，足见其自负，但后人也都深以为然。(5) 清篆。清代文字学发达，复古风也重，写小篆的人多，有创新的也不少。代表人物是邓石如。其《张子西铭》、《阴符经》等，用笔挥洒有力，起收笔均出笔锋，结体不拘紧、不放纵，变化自然，自树一帜。……

楷书。(1) 魏碑体。指北魏龙门石窟造像题记之体，用刀凿成，点画峻厚，魄力雄强，结构天成，风格极具特色，给人印象强烈，如《龙门二十品》等。(2) 欧体。欧阳询体。欧体结字内敛，点画谨严。如《九成宫醴泉铭》等。(3) 褚体。褚遂良体。点画飘逸，结体姿媚。如《圣教序》等。(4) 颜体。颜真卿体。横细竖粗，饱满有力，极具气势。如《颜勤礼碑》等。(5) 柳体。柳公权体。点画精微，结体方正，如《玄秘塔碑》等。(6) 苏体。苏轼体。左散右紧，疏放自然，如《后赤壁赋》等。(7) 黄体。黄庭坚体。结体外射，点画舒展，如《松风阁诗》等。(8) 赵体。赵孟頫体。点画滋润，舒缓有致，如《华严寺记》等。……

由上可以看出，严格说起来，虽然字体的发展必然会引

起书法创作的变化发展，但它毕竟应属于文字学范畴内的问题。真正能体现书法艺术神奇高妙而源远流长的，还是书体的衍变。

书法不仅源远流长，而且是中华民族独有的艺术。

从艺术门类来讲，诗歌、散文、小说、戏曲、音乐、绘画、舞蹈、雕塑等等，都是为中土西土共同具有的。虽然中西各不相同，但正唯其不相同，它们才都各具自己的特色，各有千秋，相互补充，相互辉映。荷马之于屈原，莎士比亚之于关汉卿和汤显祖，米开朗基罗之于大足石刻与敦煌造像，谁能说谁比谁高呢？

书法却不同。它是为西方国家所不具备，是中华民族所特有的一门艺术。

在英美语言中，并非没有与“书法”相对应的词，而且还不止一个。如 penmanship，《韦伯斯特新世界美语词典》的解释就是：“作为艺术或技法的手写字。” calligraphy 的定义则是：“漂亮的、尤其是作为艺术的手写体。”但是，前者是由 penman 而来，而 penman 既有“善于书写的人”的意思，又有“从事誊写职业的人”和“作家”的意思。后者也可仅指“手写字”或“手写字的风格”。可见它们都不是专指作为“艺术”的书法。

古人云：“名者实之宾也。”概念是事实的反映。从中已足可以看出问题。但我们说书法为西方所没有，最根本的还不是从语言的概念上说的。书法是中国的独特艺术，这是书法的本质意义决定的。

因为，书法是以中国的方块象形文字为发生和存在基础，以中国特有的笔、墨、纸、砚为创作工具，在中国传统的美