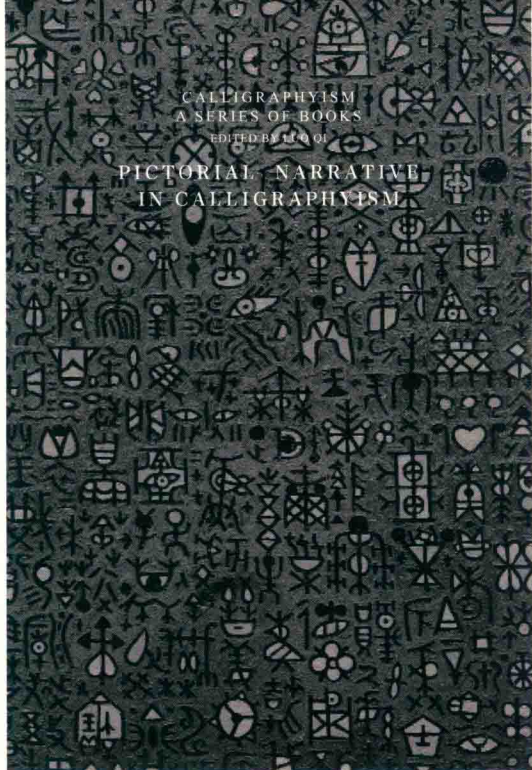

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

CALLIGRAPHYISM
A SERIES OF BOOKS
EDITED BY LUO QI

PICTORIAL NARRATIVE
IN CALLIGRAPHYISM

CALLIGRAPHYISM
A SERIES OF BOOKS

EDITED BY LUO QI

书法主义文献丛书

洛齐 主编

PICTORIAL NARRATIVE
IN CALLIGRAPHYISM

书法主义图像叙述

洛齐 著

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

书法主义文献丛书

洛 齐 主 编

CALLIGRAPHYISM
A SERIES OF BOOKS

EDITED BY LUO QI

PICTORIAL NARRATIVE
IN CALLIGRAPHYISM

书法主义图像叙述

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法主义图像叙述 / 洛齐著. -- 南昌 : 江西美术出版社, 2019.1
(书法主义文献丛书 / 洛齐主编)
ISBN 978-7-5480-6581-4

I. ①书… II. ①洛… III. ①汉字—书法—研究 IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第257901号

出品人: 周建森
总策划: 朱金宇
责任编辑: 李伍强 朱丽平 廖鹏
责任印制: 张维波
装帧设计: 塔古胥艺术中心
内文排版: 张艺馨

SHUFAZHUYI TUXIANG XUSHU

书法主义图像叙述

洛齐 著

出版: 江西美术出版社

地址: 南昌市子安路66号

网址: <http://www.jxfinearts.com>

电子邮箱: jxms@jxpp.com

邮编: 330025

电话: 0791-86565506

经销: 全国新华书店

印刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开本: 710mm × 1000mm 1/16

印张: 25.5

版次: 2019年1月第1版

印次: 2019年1月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5480-6581-4

定价: 136.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

版权所有, 侵权必究

1992-2017

CALLIGRAPHYISM
A SERIES OF BOOKS

EDITED BY LUO QI

書法主義文獻

PICTORIAL NARRATIVE
IN CALLIGRAPHYISM

书法主义文献丛书学术委员（以年龄为序）

郎绍君 中国艺术研究院

刘骁纯 中国艺术研究院

彭 德 西安美术学院

李 一 中国艺术研究院

王 林 四川美术学院

鲁 虹 湖北美术学院

张晓凌 中国国家画院

洛 齐 中国美术学院

朱金字 江西美术出版社

高天民 中国国家画院

贺万里 扬州大学

朱天曙 北京语言大学

拉斯·博格伦德 瑞典隆德大学

罗塞勒·梅内加佐 意大利国立米兰大学

阿德丽亚娜·叶星 意大利博洛尼亚大学

阿丽安娜·彭莎琪丽 英国牛津大学

洛齐，希望我们再有机会见面，什么时候呢？在你创作新作品的灵感来自这本书的时候。

阿尔东·克雷多 意大利
《布雷拉国家图书馆手稿和私人收藏》扉页上的赠言

目录

前言	1
塞拉菲尼抄本	7
洛书	61
这不是一只烟斗	117
在埃及用不同的语言书写《但丁神曲》	165
埃塞俄比亚的文字与图像	209
福·佛·梵文	247
源自梵文的暹罗泰文	281
西奈字母后的阿拉伯文字艺术	333
后记	397

前言

编撰这本书的设想，很早就已经形成，随着我的行走，内容的不断充实和丰富，虽然还有一些目标没有实现，比如去美索不达米亚、印度的北部、印尼爪哇、斯里兰卡，但它不是艺术必需的目标，只是个人的艺术的兴趣。就涉及的范围而言，这本书已经基本描述了世界不同地域文明与文字起源，文字与图像给予我的生活、思想和艺术带来的影响，以及它们之间的链接和关系。全书分为八个部分，第一部分是欧洲中世纪艺术与意大利当代杰出艺术家塞拉菲尼的《抄本》；第二部分为中国“洛书”与“书画同源”；第三部分是文字图像在文学诗歌中的反馈以及理论思辨；第四部分是埃及文明与当代文字艺术；第五部分为非洲文字图像与欧亚艺术的关系；第六部分是印度梵文和佛教艺术；第七部分关于印欧文字与泰文在艺术上的展示；第八部分是阿拉伯文字艺术。每个部分都有文字描述与艺术作品，古代图像与当代艺术作品之间没有必然的对应关系。世界各地借鉴文字图像而有成就的艺术家非常多，本书选择的艺术家和他们的作品，是最杰出而有代表性，是在国际范围产

生影响的大师，我的作品组合在其中，只是为了描述的方便。

本书的图像，基本来自我的艺术生活，在不同的国家，从非洲的城市到亚洲的乡村，从欧洲的大学到地中海博物馆，在不同的地域与不同学者和艺术家的交流，构成了我与他们共同的记忆，再一次感谢“图像叙述”里的艺术家和学者。

首先怀念我的母亲，世界上最伟大的人是母亲，是她在我还不懂图像的意义时教我学会了书写，教导我努力学习母语，聆听遥远意大利的音乐，珍惜有理想的生活，她没有像父亲那样懂得数学和理论，但是她知道音乐、书写和图像是生活最重要的史诗。

因为“书法主义”，我来到了意大利，往返在北部三城：古代西罗马帝国首都米兰、古代海上霸主热那亚共和国、欧洲大学之都博洛尼亚，前者是欧洲文艺复兴的重镇，也是伟大的达·芬奇留下最为辉煌作品的历史名城，热那亚是曾与威尼斯、比萨齐名的共和国，著名航海家克里斯托弗·哥伦布和小提琴大师尼科罗·帕格尼尼的故乡；后者是欧洲大学之母的所在地，建于1088年的博洛尼亚大学是欧洲最古老大学，中世纪欧洲重要的学术中心，吸引了整个基督教界的知识分子。在米兰大学与塞拉菲尼的合作，访问米兰和罗马的塞拉菲尼工作室，无疑是我图像生活中重要的经历，《塞拉菲尼抄本》影响了世界，作为当今国际最杰出的神秘写手，他给予了我亲切的友情；米兰国家图书馆阿尔东·克雷多先生为我约定时间，打开古籍库房之门，允许我翻阅意大利及欧洲最珍贵的历史典籍，观看触摸中世纪羊皮上古老文字与图像的手迹，我保存了他赠送的《1100-1422 MINIATURE A BRERA：布雷拉国家图书馆手稿和私人收藏》之书（布雷拉图书馆编辑出版，介绍布雷拉国家图书馆所藏1100-1422年书籍的大型目录）。2016年米兰理工大学塞尔维奥教授陪同前往都灵参观埃及博物馆，之后，受意大利驻埃及大使馆保罗参赞的邀请，与博洛尼亚大学阿德丽亚娜·叶星和塞尔维奥前往埃及的共同

经历，对我来说都是值得叙述的历程。

泰国合艾乃莱寺主达克·简·帕、泰国宋卡王子大学美术馆默马馆长、曼谷摄影家谢贤彬先生、生活在巴达隆的画家和设计家萨达瓦，已故的暹罗美术馆西拉馆长，他们带领我看到泰南最初的佛教文字，达克·简·帕赠书于我的佛教诗经，谢贤彬先生专程为我拍摄的帕雅黎泰时期的石刻文字，从曼谷到合艾，途径宋卡到古镇八达隆，从萨达瓦的家再到普吉岛，沿路的考察访问，宋卡王子大学“书法主义文献中心”的建立，我用泰文抄写达克·简·帕的诗文，佛道归心，佛和道都是人们认识世界的一种思想。

我最早接触到阿拉伯书法，是在马来西亚，马来国家美术馆拿吉馆长、马来西亚国际图书馆长、马来理工大学阿迪瓦美术馆拉曼馆长都为槟城马来理大“书法主义文献馆”的建立给予了支持，画家张协成协助推荐了马来著名阿拉伯文字艺术家赛义德·穆罕默德·贾迈勒的作品，访问兰卡威郊区萨里的家，看见他为教堂设计和书写的阿拉伯书法，我保存了他的一个笔记本，他是拿吉先生的老师也是朋友，阿拉伯文字艺术家阿卜杜陪同参观阿拉伯文字艺术馆。阿拉伯 22 个国家使用阿拉伯字母，他们用文字创作艺术，传播信仰。通过对阿拉伯书法的了解，开通了我自西亚到北非的图像之路。

两次到瑞典访问，客居在隆德大学拉斯教授家中，讨论他的专著《洛书》，叙说早期华裔唐龙的书法给他研究中国艺术产生的影响。在北欧的一系列访问中我有机会认识北欧卢恩刻文，记得那天离开著名雕塑家工作室后，拉斯先生陪同一起去看散落在田野中的刻石，它们就是北欧最早的文字，磨损的字母敦厚文雅，拥有浓重的古风神韵，这些中世纪用来书写北欧日耳曼语族的文字，因基督教的传入，被罗马文字所替代而消失。据传卢恩文字与红海阿比西尼亚文字有历史的渊源，跨度

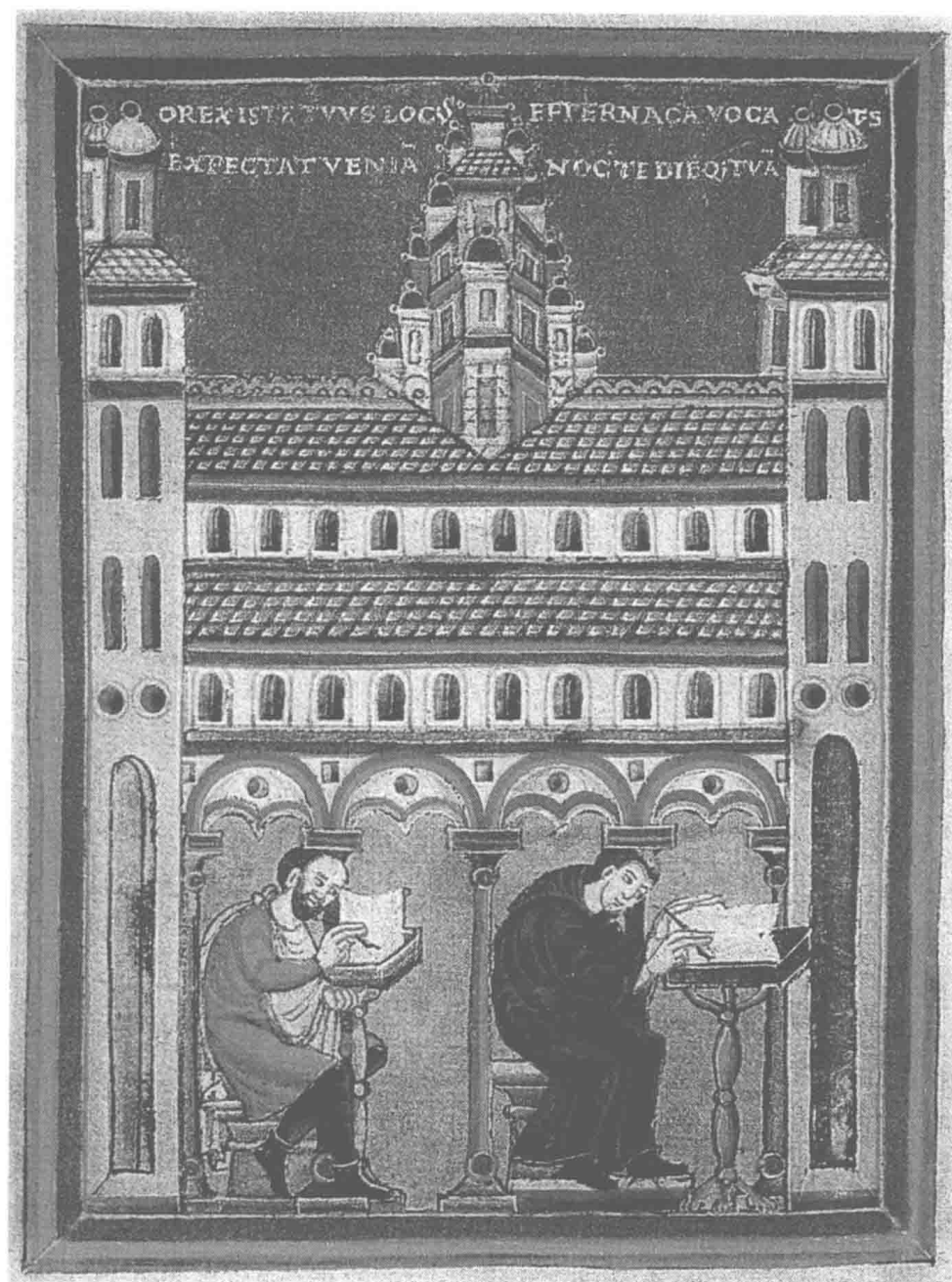
有些大，艺术就是由神话而来。在斯德哥尔摩地中海博物馆，我第一次看到了各种文字的艺术和文明，第一次被阿拉伯书法的魅力打动，二度北欧之行给我留下了重要的记忆，产生了深刻的影响。

应澳洲土著艺术专家格兰特先生的邀请，我有了南澳阿德莱德之访，中部沙漠土著文化考察之旅，澳洲土著艺术是沙漠中的绿洲。三次南印度洋非洲展览活动，让我有机会把中国、非洲和印度文字汇集在一起，展示在非洲路易港的阿德莱德城堡，我已经意识到“克里奥尔”文化对我艺术产生的巨大影响，（毛里求斯是以印度文化为主体的国家，而留尼汪岛是法属的领地，阿德莱德是英国殖民的象征。）尤其重要的是行走在莫桑比克海岸的马达加斯加，我接触到了非洲本土文明（被殖民之前），通过对埃塞俄比亚阿比西尼亚文字图像的认识，把亚洲、欧洲、非洲、澳洲的文明链接起来。本书里，在我的经历中，唯一没有涉及的，是底格里斯河与幼发拉底河之间的美索不达米亚平原，从波斯湾向北延伸到巴格达，在公元前 3000 年左右，苏美尔人（南部）与阿卡德人（北部）用三角形尖峰的芦苇刻写了人类最早的文字：楔形符号。

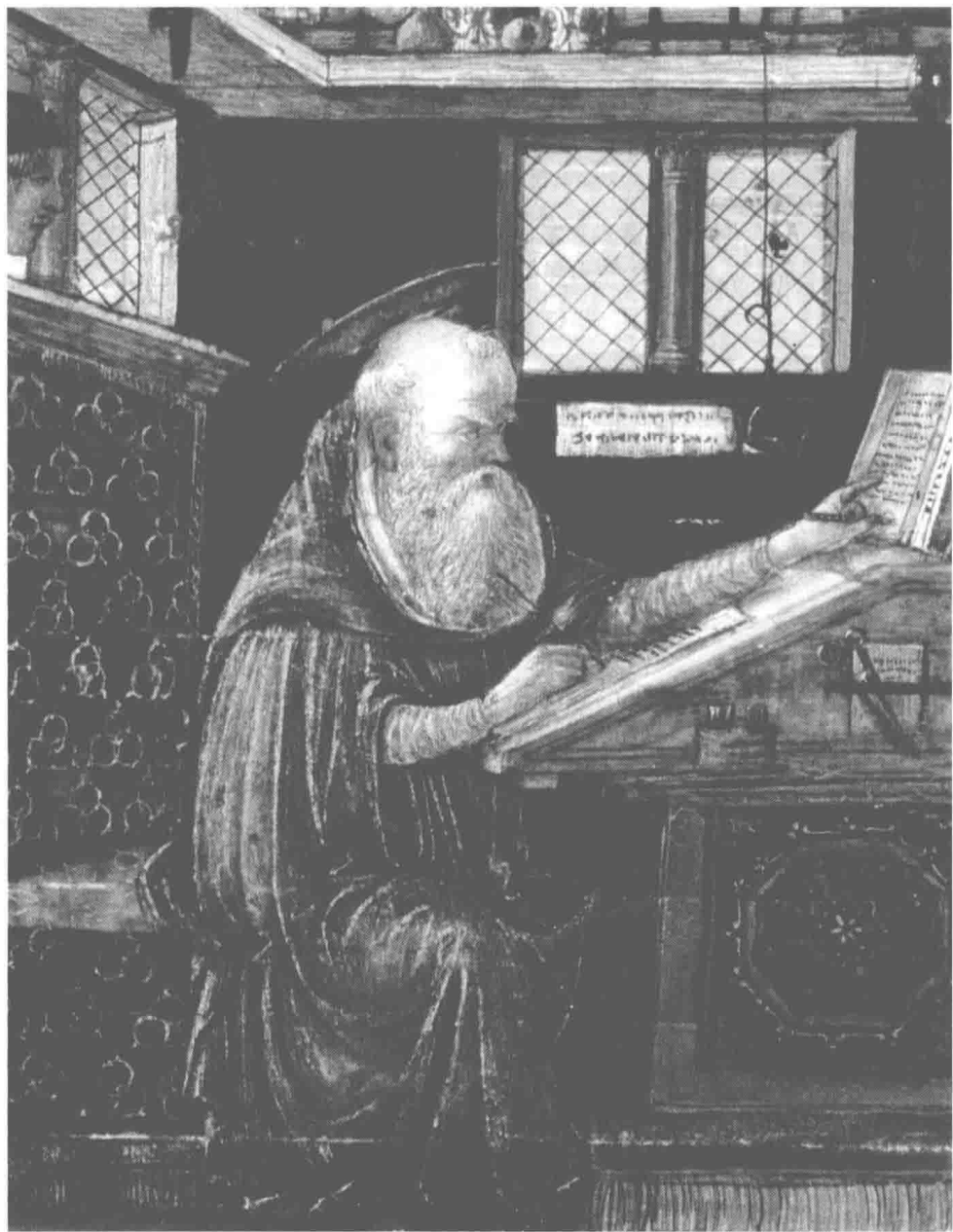
在塞拉菲尼罗马的工作室时，他拿出了楔形文字的图像给我，我知道这将是一个新的目的地，美索不达米亚平原，它离里斯本并不遥远。

文字与图像记录了人类的历史本身，构建了我们最朴素与最复杂的思想符号，无论在东方和西方。文字的历史是首史诗，绵延 6000 年。从美索不达米亚的两河流域到地中海岸，从黄河流域的甲骨文到日本的假名，从埃及象形文字、苏美尔楔形文字到印刷术及现代的文字变化，文字之史一路蜿蜒而来。它是文明的根基，人类记忆的由来。

洛齐 2017-2018 年记于里斯本、米兰与杭州

中世纪欧洲文字 选自《最美的圣经》

中世纪欧洲文字 选自《最美的的圣经》

塞拉菲尼抄本

我亲手触摸和翻阅西方中世纪典籍，是在米兰布雷拉国家图书馆阿尔东·克雷多先生的办公室桌上，阿尔东先生从库房中推来一辆小车，上面装满了一堆厚厚的宝藏，12世纪的手抄典籍，面对这些巨大的历史文献和美丽的字母，我还是无法相信自己的眼睛，相信所见文字是羊皮纸的手抄本，不是印刷的文字与图像，因为它实在是太美了，完美到了每一个笔画的细节。据记载，现在被保存最早的罗马手抄本在9世纪左右。阿尔东先生赠送我《1100-1422年布雷拉国家图书馆手稿和私人收藏》之书，是帮助我回忆这段经历最好的镜子。Bruno Blasselle在《满满的书页》中写道：在整个中世纪中，不同字体相继流传并相互混杂，古罗马帝国消亡后，方形的大写字母不再通行，只保留在书中，安塞尔体流行于4至9世纪，但在各地的使用中有很多的差异，它的特点是圆鼓，字形肥大。卡洛林体则细小，优雅而容易释读，主要出现在卡洛林王朝复兴时代，之后扩展到了整个欧洲，一直持续到12世纪，并且启迪了15世纪意大利盛行的人文主义字体，也影响了后来印

刷体的某些类型。狭高竖条的哥特体在 12 世纪开始出现，在美学上与建筑的哥特式相同，延续到 15 世纪。事实上，书籍和壁画相同，都是中世纪前期绘画的源泉。彩色装饰技术在大画家的帮助支持下，催生不同风格，而漂亮的装饰是由“彩色花饰女工”来完成。

在手抄本里，图像和装饰在文本中履行着不同的功能，据此可以大致区分为三个基本类别：一是花饰的手写字母；二是框饰，强调部分文本或整篇文字；最后是整页的插图，图像来源于古代卷轴中的宗教意义。14 至 15 世纪，一些手抄本甚至成了宗教图像集。（参见 Bruno Blasselle《满满的书页》第一章）

1657 年，克里斯托在佩鲁贾附近把圣母玛利亚的图像固定在树枝上作为敬奉，几个月后，他再次经过现场，对着树恳请玛利亚帮助治愈他患重病的妻子，这就是信仰，凡人与圣人的力量交流，通过祷告和文本奉献而转变，圣人从上帝那里获得寻求利益服务，并通过圣像传递出去，实现心理治愈，最终实现崇拜。一位东方族长的大使在公元 787 年会见尼西亚时宣称：“圣徒的文字图像，是奇迹的创作，实现人的精神治愈”，文字与图像的力量，是被铭刻在人们心里的符号。对身体有效的圣洁图像，往往是用真实肉体的形象被表现出来：乳汁在玛利亚的乳房里，基督流血或流汗，或伸出一只手臂给其崇拜者。传说被扔进伊斯坦布尔海峡的一个基督图标，完好无损地流到了罗马，就像基督在水面上行走一样。

拜占庭偶像崇拜的影响是迫使图像崇拜的人制定他们的形象。这个概念源于柏拉图主义对基督教的渗透，但是正像 Gerhart Ladner 所表述的那样，柏拉图主义保留了形象的模仿力，它符合原始的冲动，但是它的描述并不是源自原始洞

穴壁画的故事，而是人本身。基督的核心形象，“上帝的形象”是他自己的化身，既然儿子是天父形象的继承者，所以他参与和传承了天父的神性，他的形象可以参与在基督里面，即他的神性里。图像或人造图像与原始图像之间的关系并没有自然的、必然的构成关系，除了天父和儿子的人的本质联系。

从公元2世纪到公元6世纪的神奇希腊纸莎草纸上，包含大量神圣名字用于多样化的符号，包括罗马和伊斯兰的传统。最大区别于基督教文字图像历史的是8世纪阿拉伯的写本，拒绝了护身字符的故事。在那里被称为柏拉图化的图像，带有柏拉图神学的“字符”或“图像”有利于占星术。数字是行星神，星座决定着所期望的行动或目标，线条图形讨论天体配置关系，图像与符号提供了宇宙的维度。

意大利文艺复兴时期以后，艺术家的身份主要体现在科学方面，字符与图像留给了信徒、占卜者，占卜的追随者。

如果说文字图像给我们开辟了一个跨学科的视角（结合比较文学、文化人类学、符号学、精神分析、艺术史，宗教史等），那“书法主义”即是信仰、符号、诗学的意义。

文字的图像给我们带来思想的符号、信仰的再现、颂歌的装饰。

2014年，我被邀请在米兰大学参加“源自东方走向当代的塞拉菲尼、洛齐、塞尔维奥：字母、符号、视觉”的学术讲座和艺术交流互动。

11月26日上午，与塞尔维奥一起到了米兰大学讲座的教室，罗赛勒向我介绍塞拉菲尼先生，我们相互握手致意，我下意识地看了一下他手上拿着的书：《塞拉菲尼抄本》！

这时我才明白这个塞拉菲尼不是那个塞拉菲尼。是他，意

大利国际著名超现实主义与虚幻主义之间的艺术大师，他完整的名字是鹿易吉·塞拉菲尼。他的《塞拉菲尼抄本》用一种未知的语言、未知的文字编写而成，被誉为“另一个世界的百科全书”及“世界十大神秘天书之首”。

米兰大学罗塞勒教授向学生介绍这次活动的情况和艺术家，讲座就开始了。

塞拉菲尼依然讲述他的《抄本》，重点是男人和女人合欢后怎样变成鳄鱼。

我先介绍塞拉菲尼在中国的影响力，忘记了我应该更多地介绍“书法主义”。

塞尔维奥阐述他理解的中国书法与音乐的关系，从永字八法讲到兰亭集序。

中场休息，大家一起午餐，塞拉菲尼询问我他的书在中国的情况，我说网上订购很火热，尤其是年轻的大学美女老师和美女设计师。中国的读者是重要的，不仅因为数量。我来欧洲之前，网上设计界就在“炒”《塞拉菲尼抄本》，《抄本》第一次出版了中文版。

喝着咖啡，塞拉菲尼随手画了一只鹿送我，说“鹿”就是“洛”。在他的抄本里有一个鹿的专题。他说，《抄本》受到中国文化影响，所以他在自己的中文译名中选用了“鹿”字，对他而言，“鹿”具有特殊的意义，是他的图腾。鹿在西方是吉祥物。鹿一般象征狩猎。在希腊和罗马神话里，鹿是狩猎女神（也是月神）阿尔忒弥斯和狄安娜的侍从。欧洲贵族也常用鹿作为家徽图案，圣诞饰物中就有红鹿，象征可爱。

下午在另外一个大的礼堂，已经有很多学生和艺术家在等候。

在一个墙面上，塞拉菲尼示意我们合作一个作品，他写了一段诗，我用一个“福”字把他的名字圈在里面。

开场塞尔维奥在白布上用慢且很有节奏的方式写了“大象