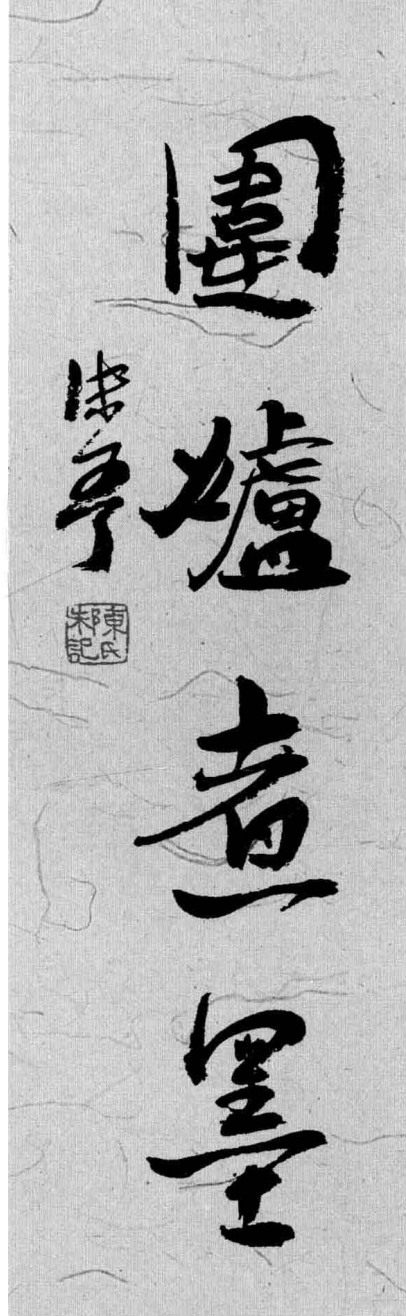

韋
爐
煮
墨

陳沫吾
著

下

四川出版集團
巴蜀書社

下册

陈沫吾 著

四川出版集團 巴蜀書社

图书在版编目(CIP)数据

围炉煮墨 / 陈沫吾著. — 成都 : 巴蜀书社,

2013.7

ISBN 978-7-5531-0279-5

I. ①围… II. ①陈… III. ①书画艺术—文集 IV.
①J212—53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第162948号

围炉煮墨

陈沫吾 著

责任编辑	李 嘉
装帧设计	张 科
版面设计	林 夏
出 版	四川出版集团巴蜀书社
成都市槐树街2号 邮编 610031
总编室电话: (028) 86259397
网 址	www.bsbook.com
发 行	巴蜀书社
发行科电话: (028) 86259422 86259703
经 销	新华书店
制 版	重庆修业文化传播有限公司
印 刷	重庆瑞琪印务有限公司
版 次	2013年7月第一版
印 次	2013年7月第一次印刷
成品尺寸	210mm × 285mm
印 张	39.5
字 数	800千
书 号	ISBN 978-7-5531-0279-5
定 价	158.00元(上、下册)
-

本书如有印装质量问题, 请与工厂调换

围炉谈艺

书道三述

一、学书述要

乾坤有序，宇宙无疆，神州大地，动静恒常。中国书法，历史悠久，沿革流变，异彩光芒。书法发展，精品无数，追踪寻迹，暗自流觞。三千岁月，书体完备，甲骨金文，演变寻常。大篆小篆，隶楷草行，东汉魏晋，兴盛登堂。中华艺术，魅力文化，民族瑰宝，世界唱响。

甲骨书法，有章有法，用笔结体，初步调停；笔痕粗细，用笔轻重，节奏韵律，基调奠定。商周春秋，战国铭文，总称金文，周代盛行；依附铸鼎，祭祀礼器，冠名俗称，钟鼎铭文；司母戊鼎，毛公鼎铭，成就最高，最为著名。秦统六国，书同文字，史籀大篆，演创小篆。当年始皇，登临峰山，峰山刻石，命斯所立。记颂其德，标准秦篆，圆转遒正，后世之祖。篆法苛刻，书写不便，简省盘曲，隶书出现。篆隶蜕变，西汉完成，纵变横势，波磔明显。隶体出现，汉字进步，书史革命，方正楷模。各种书体，分流成派，东西南北，基础奠定。

书盛于汉，尤称东汉，碑刻林立，隶甲天下。凿刻石门，摩崖神品，隶中之草，大气磅礴。挥洒自如，富于变化，笔势纵放，不拘一格。瘦硬疏朗，飘逸有致，奇趣横生，不假修琢。西狭乙瑛，史晨张迁，曹全诸碑，后人称道。或朴或秀，或方或圆，或蓄或张，各臻妙绝。各出奇崛，登峰造极，历代书家，多有效法。汉代书法，雄丽两类，一类隶书，另曰草书。三国两晋，南北朝时，各种书体，发展繁荣。

晋人尚韵，唐人尚法，宋人尚意，元明尚态。唐代文化，辉煌灿烂，名家辈出，灿若繁星。初唐四家，欧虞褚薛，中唐楷书，新有突破。真卿公权，树立楷模，奠定标准，形成正统。书法结字，遒劲圆润，楷法精严，无人逾越。五代十国，朝代更替，战乱频繁，人心不安。书家追求，转向意趣，成就显赫，杨氏凝式。楷行草书，诸体皆擅，上溯魏晋，五体融合。自有新貌，粗头烂服，若不经意，时缓时疾。笔迹雄强，与颜左右，天真纵逸，横风斜雨。行笔挥洒，似若发

狂，且吟且书，笔与神会。宋人书法，法外求意，苏黄米蔡，标新立异。意造无法，信手点画，意境趣味，力图新姿。元代书法，崇尚复古，宗法晋唐，少有创新。核心人物，赵氏孟頫，擅长五体，用笔飘逸。体势姿媚，名垂书史，楷书成范，欧颜柳后。笔法弗精，虽善犹恶，字形弗妙，虽熟犹生。书论见解，影响深远，旁通佛学，文章冠绝。山水人物，墨竹花鸟，作画贵古，虽工无益。

明中书兴，吴门四派，代表人物，祝文唐王。书家辈出，时有说法，天下书法，尽归吴门。晚明书坛，人才继起，追风复古，离俗趋雅。董氏其昌，生拙秀雅，古雅平和，尤为代表。清倾尚质，帖碑双学，并肩发展，突破樊籬。乾隆嗜书，帖学风行，历代名迹，搜集摹刻。三希法帖，梁诗正刊，摹刻精良，卷帙浩繁。金石出土，考据学兴，大扬碑学，抗衡帖学。著名书家，包康为首，金邓伊何，赵杨吴康。写字作画，尽性尽理，书法文化，一大奇观。

近代书法，蔚为壮观，清晰明透，各臻其极。瑕不掩瑜，浮躁名利，热闹有时，不便评说。百川竞奔，终归大海，高低贵贱，岁月蹉跎。

二、书史述要

书之为艺，肇于记事；形象特征，史追绘画；线条表现，书画同源；毛笔书写，风格万千；赏心悦目，效果凸显。

书随时代，源自古代；秉承传统，开拓未来；欣赏品鉴，晓通源流。

书写为艺，其技有法；异之其它，紧贴生活；幼儿习字，追求美观；方便学习，丰富生活；反映品行，字如其人。书源写字，高于写字；高低区别，内涵文化。东方文化，典型书艺；传之东瀛，衍成书道；名帖碑刻，精印刊行；二十世纪，初出多卷；大型法帖，书道全集；中国书家，多有获益。当今书坛，字帖字典；类别齐全，层出不穷；方便学习，有利交流。

结绳画卦，汉字出炉；书写记事，备受重视。汉末魏晋，兴办学校；艺术教育，书画为主；诸侯贵族，推波助澜。隋唐以后，开科取士；选贤用能，考试考察；身（形体）言（表达）书（书法）判（推理），缺一不可。帝王将相，推崇书法；认定人才，入仕升迁。宋元以后，书家辈出；名碑法帖，耀眼夺目；凡夫俗子，可研可习；读书做官，练字推先；世风日盛，馆阁体行；书法普及，实用空前。

汉文书写，形式五类；首推篆隶，其次行楷；再有草书，激情多变；每一大类，因人可细。时变书变，发展生衍；把握特征，理解内涵。

篆分两类，大篆小篆。大篆概指，甲骨钟鼎，六国文字，亦列其中；小篆特指，秦统中国，法定文字，流行秦汉。中国文字，源远流长，上古时期，已有萌芽；公元前溯，五千多年，符号文字，开始出现；图画记事，渊源关系，明显关联，心中厘清。

甲骨文字，俗称契文，也叫卜辞，不可不知。殷商时期，占卜记事，契刻用材，龟甲兽骨，书史实证，相对成熟。

钟鼎文字，也有俗称，钟鼎款识，铜器铭文，或叫金文，商周时代，铸刻铜器，钟鼎盘簠，字凹为款，字凸为识，立体文字，有此证实。

甲骨钟鼎，商周遗物，殷商甲骨，钟鼎周朝，书艺起始，特征俱显。甲骨演变，始至大篆，文字改革，历史首次，成了体统，实用方便。大篆籀文，包括石鼓，书法刻石，最推石鼓，形近甲骨，小篆前书，石鼓属秦，沫若有述。

秦统六国，官定文字，名曰小篆，亦名秦篆。相传李斯，奏请始皇，统一文字，废除杂文，以籀为基，简化改革，易识易书，始成小篆。籀为大篆，秦始小篆，方便区分，易于承传。大篆小篆，关系有二，继承连带，文字形貌，部分相近，个别相同，总体而言，相对简化。始皇明令，秦文小篆，东汉许慎，收集整理，著书立说，说文解字，九州通行，研究古代，理解传播，文化中介，重要工具，中华文化，流传至今，普及发展，丰功伟绩。秦代小篆，流传文物，泰山刻石，琅琊刻石，碣石山刻，诏版秦权，铸刻文字，篆书样板，李斯手笔，虽属传说，不无道理，字体规范，偏旁统一，委婉曲折，粗细均匀，体式圆浑，分间布白，调和对称，字形狭长，上紧下舒，爽朗俊健，刚柔相济，甲骨秀劲，金文浑穆，小篆柔和，楷行遒健。小篆用笔，平常奇崛，易含艰辛，篆书用笔，讲求转折，停顿提按，起住有方，转折停顿，内蕴不露，按提起住，贵不着痕。

汉行隶书，篆书较少，偶尔使用，题字碑额。三国曹魏，三体石经，日后真书，风行兴起，各家书派，趋向楷书。唐朝篆书，首推阳冰，宋元写篆，人数渐多，篆书刻石，治印说文，书籍不少。有名书家，当推孟頫，碑刻篆书，传世有名。明时冬阳，清时石如，适时名家，学汉碑额，并有创新，气势磅礴，气度恢宏，突破唐朝，死板细圆，玉筋篆体。清末熙载，大澂沂孙，永祺佛言，炳麟等人，各家篆书，碑帖著述，小篆查认，康熙字典，段注说文，文字蒙求。

小篆行文，弊端凸显，笔画复杂，书写费事，狱吏程邈，获罪入狱，大小篆书，均作简化，笔画圆转，改写方折，方便书写，提高效率。

隶经秦汉，再到三国，真书未立，均用隶体。形体演化，渐日趋美。西汉隶书，古秦遗风，东汉隶书，工整细巧。结体平扁，出现波磔，汉隶特征，基本形成。晋唐至今，各体皆备，楷体盛行，隶不失传，原因多种，结构用笔，变化丰富，风格多样，艺术性强，始终博爱。

汉隶艺术，变化无穷，字大字小，体肥体瘦，结构运笔，各尽其妙。汉隶发展，承篆启楷。范本石刻，遗产众多。张迁曹全，盛时精品。出土汉碑，大小甚多，摩崖石刻，歌功颂德，浙江跳山，字大过尺，阳三志碑，字小几分，残石竹简，墨迹真实，结构风格，展现如昨。

由篆到隶，长变扁方，匀称弧笔，化为直折，粗细结合，笔姿险峻，曲折之处，

联绵圆转，分断方角，象形意味，隐没消失，启发后来，草楷行书，奠基卓著，汉字普及，开辟道路。

草书分类，章草今草，互为影响，流派纷呈。初期章草，隶变而来，名为“章草”，认定有传，书写章奏，或写章程，简捷隶体，使用所致，隶书写法，横平竖直，笔笔间断，章草革新，圆转牵连，粗细交替，形态检束，遗留波磔，保留隶意，今草区别。

相传章草，汉元帝时，史游所创，流传至今，急就章证，另有说法，后汉章帝，杜度草书，甚为喜欢，鼓上奏章，写成草体，始曰“章草”。

许慎说文，序中有记，汉兴草书，解释可信。卫恒又说，汉兴有草，不知作者，诸家之言，章草隶书，关系紧连。

古人言楷，称作今隶，秦汉之隶，谓之古隶，籀文另名，叫做大篆，章草名称，传说甚多，今草出现，区分形式，特别谓之，何尝不可。急就章出，易释理通。

汉字书体，因革损益，发展必然，自然规律。先于民间，流传完善，继后固定，某人所创，限于假设，集体智慧，系统整理，终集大成。

解散隶体，趋于简便，捺脚末尾，波磔明显，萦带连丝，行书雏形，开创草书，过渡楷书，连绵笔势，桥梁媒介。

后汉张芝，章草著名，书技娴熟，字字区别，上牵下连，上终下始，今草章草，关系阐明。

气有方圆，法兼使转，横竖古朴，笔画萦带，旋转如今，取法有道，大凡草书，下笔有源，张芝皇象，索靖楷模，笔势安稳，动中平衡，渊源隶书，内涵朴厚。

学习今草，先研章草，掌握草法，并非如此，草书规律，明人有述，草诀百韵，韩道亨著，部首用法，细微区别，五字一句，顺口成诀，行笔规律，明确说明，正楷对照，方便记忆，举例旁证，讲“彡”说“讠”，有点为水，空挑是言，再言结构，列举“羞”字，见羊踏田，草法为“羞”，引人入胜，不失范本。从汉到唐，今草演变，源出张芝，风格差异，派系众多，形体辨析。

张芝张旭，狂草一派，怀素大狂，气势连绵，笔意奔放，顾盼和贯，精神气象，特点明显。

旭师张芝，《阁帖》有载，笔法结体，相似张芝。张旭善草，唐朝吴人，嗜酒成性，每遇大醉，呼叫狂走，头发蘸墨，醉书至醒，自以为神，不可复得，世称“张颠”。李白之诗，斐旻舞剑，张旭草书，世称“三绝”。

和尚怀素，唐中叶生，长沙人氏，俗当姓钱，字谓藏真，生卒失考，小篆四个，藏真自序，名帖《自叙》，书史有载，字属狂草，中锋用笔，笔画粗细，变化不大，融篆笔法，革故创新，刚健有力，婉转自如，行款结体，大小斜正，相互呼

应，奔放流畅，尽显其中。是帖艺术，一气呵成，古典浪漫，和李白诗，热情奔放，开朗活泼，峡涧水泻，气势磅礴，杜衍后题，狂僧草圣。

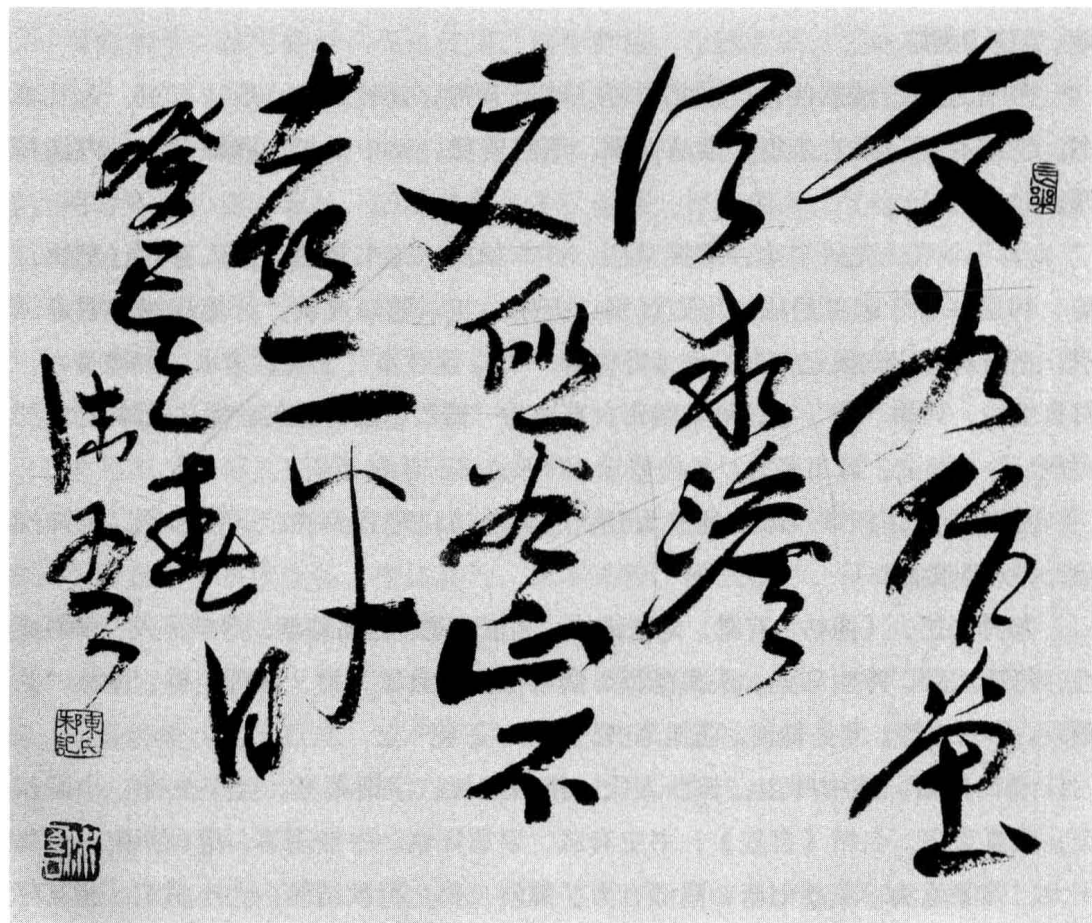
怀素成就，自成一派，史书记载，漆盘习字，反复实践，写穿盘底。掩埋秃笔，名曰“笔冢”，后人效法，推崇备至。

宋时米芾，喜作狂草，元时子山，鲜氏伯机，各显其妙，无一不佳。

“王体”草书，羲之献之，父子双雄，《阁帖》五卷，羲三献二，行草夹杂。“二王”草书，笔瘦二张。《十七》《姨母》，《初月》《丧乱》，纯草传神，羲之法帖。羲之改革，力挫钟繇，汲取民间，圆转笔势，风格建立，清新秀丽，王派草书。

王书唐初，最为盛行，其流广远，震动书苑，羲之学书，勤学苦练，池水尽黑，后称“墨池”。

陈隋期间，和尚智永，王氏后裔，其草甚佳，羲之神韵，传递有名，太宗世民，酷爱王书，唐初时期，李邕过庭，宋代绍彭，元时孟頫，明代征明，均属此派。日本空海，唐时来访，携书过海，对日书道，影响深远，日本书界，推羲崇献，盛唐以后，《鸭头丸帖》，历代推崇，张旭怀素，发扬光大，自成“狂草”，明末书苑，傅山王铎，发展突出，“王体”书法，蔚然成风，二王父子，被誉“书圣”。

陈沫吾：书法作品

智永草书，《千字文》帖，孙过庭书，《书谱序》帖，草法规矩，字字区分，连绵体势，通篇全无，用笔意态，活泼飞舞，学写模拟，最宜初习。

前人总结，草先习章，再《千字文》，继《书谱序》，后追“二王”，写《十七帖》，模拟《阁帖》，明人草书，宋克允明，王铎道周，瑞图墨迹，多看多读，取精用宏，参酌变化，草书创作，应付无穷。

行书之体，书写流动，始于汉末，盛于东晋，字体整饬，楷草杂行。较楷易写，比草易识，应用广泛，推者甚众。正书小伪，名从简易，相间流行，故谓行书。擅长行书，名家云集，羲之父子，最为著名。《兰亭序》帖，羲之名作，内容形式，时代风格，任情真率，洒脱自然，气韵生动，完备无及，天下行书，当推第一，太宗驾崩，真迹殉葬，冯虞摹本，分赠亲近，流芳后世，自晋以来，工行书众。帝王臣僚，善行书者，人流如织，上行下效，遂为时尚，书法春秋，一大体系。

唐代怀瓘，《书断》评鉴，名列“神品”，二十五人，行书四人，羲献钟张。羲之行书，超钟迈张，集《圣教序》，多人效法，推为“书圣”，历代公认。

行书墨迹，《平复帖》书，作者陆机，西晋人氏，纵观古今，最为古绝，远法晋代，毋庸置疑。

唐代真卿，《祭姪文稿》，天下行书，首推第二，字字挺拔，笔笔奔放，清劲丰满，严整茂密，枯笔连带，清晰可见。宋代书家，苏黄米蔡，行书名世，传本颇多，行楷相间，世人喜爱。

真书正书，亦名楷书，楷隶今隶，古时谓之，初出西汉，脱胎隶书，始于东汉，成熟汉魏，盛时东晋，通行至今。

魏体书法，楷书一种，专指北魏，石刻摩崖，造像墓志，摆脱隶法，姿态百出，笔势浑厚，意态跳宕，分行布白，各尽其妙，方正凝重，楷书成熟，魏体奠基。

三、书美述要

中国汉字，线条构成；形成艺术，物化形态。习字学书，研究书美，线条开始，曲径通幽。

太古无法，太朴不散，太朴一散，而法立矣。众物之本，万相之根，法于何立？立于一画。太古时代，人类蒙昧，对线作用，认识不足。社会发展，人类实践，线之运用，描绘万物。书画产生，线化世态，从古至今，理由充足。汉字产生，起源象形，线条简练，构成最强，书画同源，道理在此。中国书画，一画开始，界破虚实，遍及万物，贯通宇宙，流变古今，殷墟甲骨，商周钟鼎，汉隶八分，晋唐发展，真行草书，留下笔痕，万象之美，人心流出，视觉形象，审美意识，客观主观，线条统一，反映创造，书法至美。

书表文字，画表物象，符号特征，同体胎盘。指事内蕴，基因会意，形声假

借，转让条件。书契之作，适以记言，历史演进，书画分离，线条描摹，绘画追击，净化线条，运动构造，空间曲直，姿态气势。甲骨金文，石鼓小篆，物化线条，繁化复杂，隶书楷体，行书草书，发挥线条，转折起伏，酣畅遒劲，墨色变幻，枯湿浓淡，情感气势，丰富深邃，线条自由，进入必然。书美历程，线条开始，探寻起源，发展深入。

艺术作品，生活反映，观念形态，书不例外。书美关键，笔墨线条，水平高低，雅俗分辨。甲骨之美，坚劲峻丽，金文之美，古朴雄逸、小篆之美，典雅秀丽，古往今来，世人接受。张旭狂草，古诗四帖，怀素狂草，苦笋自叙，文字内容，大多难识，潇洒不羁，跌宕豪放，落纸云烟，笔精墨妙，书艺水平，审美地位，不在内容，仅限线质，内容不辨，线美享受。书法美学，线条文字，内容形式，对立统一，相互包含，相互转化。书家挥毫，感情倾注，达其性情，形其哀乐，诉诸内心，思逸神超。

各门艺术，按其反映，方式不同，划分两类，表现艺术，反映主观，再现艺术，表现客观，互为观照，辩证统一。书写艺术，情感表现，于中形外，于心应手，书家泼墨，主观表现，情动形言，阴惨阳舒，纵横有象，方可谓书，双重特性，表现再现。依类象形，加工演绎，概括提炼，浓缩一相，书法笔墨，线条结构，概括客观，当属意象，表现生活，反映想法，既非直言，也非寡言，隐喻无言，表达意识。历代书论，浩如烟海，钟繇书法，幽深无际，云鹤游天，群鸿戏海；羲之书法，字势雄逸，龙跳天门，虎卧凤阙。形象比喻，审美感受，仅像什么，不是什么。仅限比喻，并非对照。表现丰富，再现丰满，表现为主，再现为辅，相辅相成，相得益彰。

书美本质，传情寓意，抽象线条，组合艺术。依类象形，异类而求，狂草线条，抽象广阔，回旋曲折，畅达连贯，飞鸟出林，惊蛇入草，闻神惊鬼，见龙走蛇，潇洒豪放，超迈绝伦，不可言传，只可意会。创作欣赏，客观启悟，产生联想，寓形于线。蛇斗舞剑，草书大长，入峡荡桨，始悟笔法，字宫收敛，线条舒放，犹如长桨，荡波跌宕。此类比喻，不一而足。似而不似，不似而似，自由联盟，放飞想象。任凭想象，必然必要，充分自由，不受制约。联想异化，分解综合，艺美彰显，线条组合。积点成线，积线成字，历来书论，重视运笔。点画形态，结构章法，方圆粗细、曲直动静，骨力洞达、严峻持穆，方劲质朴，圆劲飘逸，从容朴茂，瘦劲俊美。轻重徐疾、抑扬顿挫，相互联系，变化通融，协调和谐，节奏鲜明。

论书法艺术创作中的传统文化关照

几千年来，中国书法艺术之所以富于强大的生命力，是因为中国民族传统文化的发展与百姓的生活和汉字书写息息相关。因此，就推进书法艺术的发展来讲，它与整个中华民族传统文化的关系是难解难分的。学习中国书法并进而从事书法艺术创作的人，如果缺乏民族传统文化的修养，或对传统文化缺乏比较深刻的认识，就很难理解和把握中国书法艺术的内核。

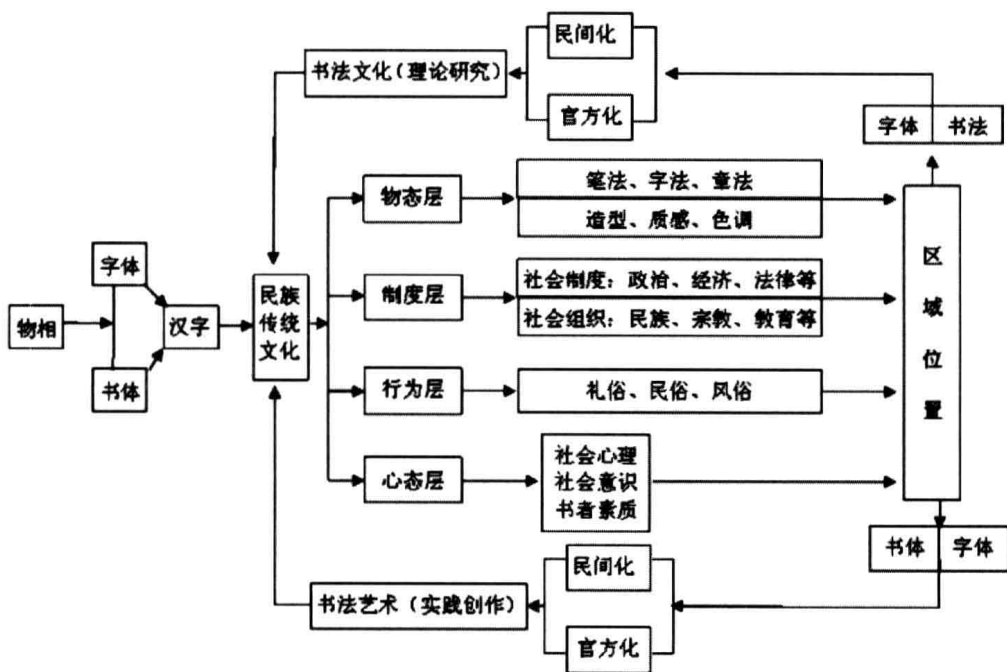
一、汉字、书法艺术与民族传统文化

汉字，是华夏子孙进行交流的手段，没有汉字，就没有华夏的文明。汉字的起源是以现实主义为方法，形象地描绘对象，这个对象系统（山川风物）即是构造汉字的参照系。它决定着汉字的本质特征。天文、地理、动物、植物、人类社会，物质与精神界，其表象的特征和本质的规律正是创造汉字的参照系，是其师法的对象。在华夏五千年文明的发展过程中，汉字的书写逐渐升华为一门艺术，这在各种文字的发展史上不能不说是一个奇迹。汉字书法之所以能够超越实用的局限而成为一门艺术，这与汉字的构成特点、点与线组合和高度抽象化的特质，以及书写工具和创作载体等因素是分不开的。

对于我们学习和创作书法艺术的人来讲，首先应该形成书法是一种文化形态，其次才是一门艺术的思想观念。在漫长的历史岁月中，书法承载了更多的中华民族文化的内涵，从某种角度说，我国的汉字书法，其实质应归为中国民族文化的书写艺术，或者可以说是华夏民族文化的承传载体与延续手段。我们的祖先极其聪明，将造字方法结合辩证系统的思维模式，将山川风物、人文地理、飞禽走兽等的认识理解浓缩在每一个汉字中，使我们通过汉字的使用，自觉或不自觉地吸收其全部能量，体现其多维的文化价值。基于自然对象世界组构的无限性，汉字有限的偏旁与部首在合理的无限组合下与对象共构，并结合字与字的语法关系的组合，描述出整个自然与社会甚至思维领域的一切，且随对象的衍化而衍化。个性各异的自然对象却有

其形象组构的共性，它们都是由点、线、面构成，汉字则按对象自身的特性进行点、线、面的有机组构，创造出千变万化的汉字系统。这是对客观自然参照系的最本质的把握，也充分体现出造字时代的人们熟悉自然的能力和征服自然的特征。

文化是一个民族与另一个民族相区别的标志。从其结构上分析，它至少包含物态层、制度层、行为层与心态层这四个层面的东西。中国民族传统文化是指中华民族及其祖先所创造的、为中华民族世代代所继承发展的、具有鲜明的民族特色、历史悠久、内涵博大精深、传统优良的文化。独具特色的语言文字，浩如烟海的文化典籍，嘉惠世界的科技工艺，精彩纷呈的文学艺术，雄伟辉煌的园林建筑，充满智慧的哲学宗教，完备深刻的伦理道德等等，都是中华民族引以自豪的传统文化的核心内容。同时，我们知道有一句话叫“一方水土养一方人”，这就不得不引起我们在传承研究中华民族传统文化或与之相关的领域时，应当树立起区域位置的观念，即地理环境（或可以分为自然地理环境、人文地理环境）的观念，因为地理环境是形成一个民族文化的基石。为此，根据文化的基本构成和我们的思考，我们也可以将书法艺术的文化构成与民族传统文化的内在联系表析如下：

书法艺术与民族传统文化的内在联系构成示意图

从上图我们不难看出，中国民族传统文化是一个庞大复杂的整体大系统，而中国书法艺术只不过是中國民族传统文化这一庞大系统中的一种具体文化形态因素，一个从属的子系统。要探讨民族传统文化对书法艺术创作的关照，就必须回答书法到底是什么，民族传统文化在书法艺术创作中有什么作用，书法艺术创作对民族传统文化又有那些贡献。

二、正确把握民族传统文化在书法艺术创作中的地位与作用

(一) 如何理解和认识书法

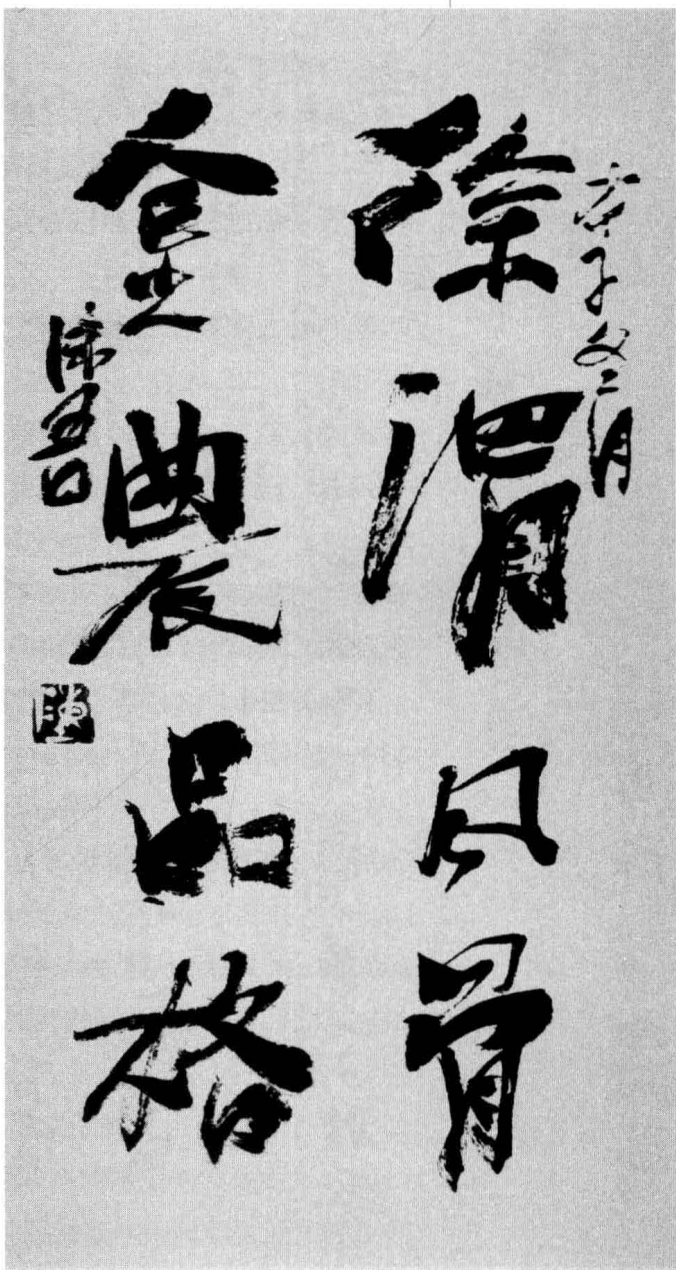
理解和认识书法，这是多年来困扰书法理论界的一个悖论。如果说书法就是汉字的书写方法，那技巧层面的东西显然是不能与艺术画上等号的，而且书法的的确确又不止于技巧层面。反之，把书法归结为一种艺术，大家知道艺术应当是人类共享的，那它怎么只是在中国才存在这种艺术形式？回答只能从汉字的构组方法来思考。汉字的构组是汉字衍生中的一个子系统，它包含了汉字构组参照系、构组原则和构组方法技巧三个方面。人类自身是以各种规范来协调相处，从而构组了各种秩序下的人际关系态，汉字运用线条参照人类行为科学来进行构组，将人际关系态的逻辑运用到点、线、面组合的逻辑中，明显带着人际关系态中的协调相处特点，不管是上下左右、内外先后，还是大小长短、高低偏正等等，都有严格的规定，秩序井然，不失规矩。表现在上下关系中以上为先，自上而下；左右关系中以左为先，从左到右；内外关系中以内为先，先内后外，这些都无疑隐含了人类行为科学的价值。因此，我们应当将书法艺术认定成不是一种实体态的艺术，而是一种关系态的艺术来思考，它是东方哲学价值观、人生观、宇宙观通过书法这种形式的艺术反映，我们只能从它与中国传统文化方方面面的关系中去考察书法的存在状态和发展方向。具体地说，书法只是中国传统文化的一种具体反映或表现形式。反映或表现的内涵意蕴就是书法艺术的境界；去掉中国传统文化的作用，以简单实用形式存在的书法，就只是“写字的方法”而已。

(二) 正确认识中华民族传统文化对书法艺术创作的作用

1. 汉字文化的载体性准备。对书法艺术的创作来说，汉字文化的载体性准备，这无疑是十分重要的。因为中国书法艺术就是以汉字为素材的抽象造型艺术，所以它离不开汉字的载体性。文字的基本功能与作用就是记录人类的语言及其交际活动。也就是说，文字是人们在相互交往、传递信息过程中经常使用的交际工具。然而，汉字书写还可以作为一种艺术供人们欣赏，可以陶冶人们的情操，这是其他民族的文字所不具有的。汉字的这种作用是由汉字的基本特征决定的。鲁迅先生在《门外杂谈》中说：“中国文字的基础是象形”，“写字就是画画”。虽然汉字绝大部分是由图画发展演变而来的，但是，汉字与画画在本质上还是有区别的。汉字不仅有一定的形体，还有明确的意义和固定的读音。人们在运用汉字进行书写时，实际是在向他人表述一种思想、情感，或陈述一个事件。伴随这个过程是人们在运用语言进行组词造句。这是画画所不具有的。鲁迅先生在《汉文学纲要》中又说，中国文字“具有三美：意美以感心，一也；音美以感耳，二也；形美以感目，三也”。正因为汉字源于画画而又取得了独立发展的特性，所以汉字在脱离绘画之后，更以其净化了的点画线条之美抽象地展示出汉字的种种形体姿态、情感意蕴和

气势力量，最终形成中国特有的线条艺术——书写艺术。“线”是点的延伸，“点”是线的浓缩，“点”和“线”是一个事物的两个方面。因而中国的书法艺术又被称作线条的艺术。汉字在其历史发展中经由篆、隶、正、行、草等字体的变化，这就决定了书法艺术形象的丰富多彩。汉字本身既是汉民族的重大文化创造，又被用作中国传统文化的重要载体；在其形象中早已积存并凝结着丰富的历史文化信息和中国人的感情色彩乃至心态投影。故而中国人看到汉字往往能引发出一一定的联想和微妙的情思活动。所以，写字一定要把字写准确规范，不能写成错字、别字。如果构字的线条方向交代得不清楚，写得不准确，就会削弱乃至破坏观赏者的相应联想与情感效应，使作品的艺术魅力受到极为不利的影晌。总之，汉字文化是书法艺术创作的重要载体，我们应万分珍视汉字的准确书写。

2. 思想文化的营养性供给。传统文化对书法艺术的思想影响是十分丰富而复杂的。我认为中国传统文化有五个阶段或者说是时代方面的主要思想：一是圣哲时代作为基本哲理的“阴阳五行”思想。这个思想的深入渗透，派生了书法艺术辩证法的各个范畴。在笔法方面，笔迹的粗细、方圆、刚柔、浓淡，笔势的疾涩、顺逆、起落，笔意的虚实、缓疾、动静、巧拙；在结体方面，点画的疏密、承覆，字体的大小、长短，字态的偃仰、奇正、向背；在章法方面，行气的起伏，行距的宽窄，上下的仰覆，左右的趋避，每一项都是对立统一的矛盾组合。正是通过对这些辩证关系的千变万化的精妙处理，书法创作中才出现了千姿百态生动美妙的艺术形象，使简单的白纸黑字竟成为精深的艺术。二是百家争鸣时代关于人与自然关系的“天人相应”思想。“天人相应”思想的渗透，使书法艺术追求“得天趣，通自然”、“天人相应”、“物我一体”，以“不落斧凿痕迹”为极高境界。这种境界的追求也往往是书法家在美学理想和创作实践上进入精深层次的表现。三是异端与正统时代关于处理社会人事的“中庸中和”思想。“中庸之道”要求处理任何事情都把握适当的度，使各种因素达到统一与和谐的状态，即所谓“中和”。这个思想深刻指导了书法家对艺术准确性的追求，在创作中处理任何一种关系都不要“不足”，也不要“太过”，以达到既不稚嫩，也无

陈沫吾：书法作品

“火气”的精练与和谐。四是“道统”延续时代关于如何对待自身的“克己修身”思想。“克己修身”的指导作用要分两方面来说：首先是通过自我控制克服分心与躁动，坚定勤学苦练的意志和决心，力求练出真功夫，在创作上能够随心所欲、得心应手。书法创作与评论历来强调苦练与真功，这没有“克己修身”的意志是做不到的。其次是书法创作与评论历来强调“书品即人品”，这直接表现了“克己修身”思想的渗透与指导。不“修身”无从提高人品，而人的有些素质也确实会在书法中曲折表现出来。根据“书品与人品”、“风格与人格”的一致性，书法家要在艺术上达到崇高境界，就必须坚持“克己修身”。五是开放与保守时代关于反封建君主专制的政治思想。明清之际，中国思想被禁锢在“八股”之中，思想家黄宗羲、王夫之、顾炎武都以其反对封建君主专制的政治思想给当时的思想界带来了生气。明清之际的书法艺术随着它的创作主体——文人士大夫与新政权的逐渐合作，

呈现出平稳过渡的态势。清代初期，在顾炎武、阎若璩、朱彝尊等学者带动下出现的金石学复兴及访碑风气，也影响到书法界。傅山、郑簠等书家都曾对搜访、研究和临习汉碑花费了很多精力。他们的实践使隶书创作在清初一度十分流行，并取得相当成就。这些学者和书家的交流与实践，可以说是后来碑学运动的滥觞。

以上这五个方面的思想，在书法艺术的发展中都起到了深刻的渗透与指导作用。同时，在文学艺术方面，如大量的诗词作品和警句格言，不仅丰富和提高了书法家的审美情趣与能力，而且还为书法家提供了丰富多彩的艺术形象。使书法家得到启示，汲取形象，并巧妙地融入书法艺术创作中，使文学艺术与书法艺术互为载体，从而在审美中相互生发，在艺术上相得益彰。

3. 物质文化的技术性保障。传统文化中种种特有的器物，如甲骨钟鼎、竹简帛书、权量碑版、摩崖铭志、匾对条幅等等，都是中国书法艺术特有的表现空间，在书法的发展与流传中起了很大的作用。纸、墨、笔、砚是中国传统文化中特有的

鷄泣哀草芊芊天長地久抱恨綿綿吾父有靈
 豈以清遠吾父有靈佑我子孫悲慟之極無以
 成文皇天後土情以何申
 嗚呼吾父一路走好愿有來生再為父子聆聽
 教誨享受天倫
 嗚呼哀哉 吾父安息

煮墨館

不肖男 陳沫吾 敬撰泣書

陈沫吾：书法作品