

2014 届硕士学位论文

中国书法的对外推广策略初探

作者姓名	武文达
指导教师	郭鹏 副教授
学科专业	汉语国际教育
研究方向	汉语国际教育
培养单位	文学院
学习年限	2012 年 9 月至 2014 年 6 月

二〇一四年六月

山西大学

2014 届硕士学位论文

中国书法的对外推广策略初探

作者姓名	武文达
指导教师	郭鹏 副教授
学科专业	汉语国际教育
研究方向	汉语国际教育
培养单位	文学院
学习年限	2012 年 9 月至 2014 年 6 月

二〇一四年六月

Thesis for Master's degree, Shanxi University, 2014

The Methods of Translation of Chinese Calligraphy

Student Name	Wu Wenda
Supervisor	Assistant Prof. Guo Peng
Major	Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Language
Specialty	Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Language
Department	College of Chinese Language And Literature
Research Duration	2012.09-2014.06

June, 2014

承 诺 书

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立完成的，学位论文的知识产权属于山西大学。如果今后以其他单位名义发表与在读期间学位论文相关的内容，将承担法律责任。除文中已经注明引用的文献资料外，本学位论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写过的成果。

作者签名：

20 年 月 日

学位论文使用授权声明

本人完全了解山西大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关机关或机构送交论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等手段保存、汇编学位论文。同意山西大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播论文的全部或部分内容。

保密的学位论文在解密后遵守此协议。

作者签名：

导师签名：

20 年 月 日

目 录

中 文 摘 要.....	I
ABSTRACT	III
引 言	1
第一章 中国书法的基本特点以及对外推广的价值意义	2
1.1 书法发展史及基本特点	2
1.2 书法史中的重要理论观点举隅	3
1.2.1 意在笔先	3
1.2.2 意境之美	4
1.2.3 笔力遒劲	6
1.2.4 筋脉相连	6
1.2.5 韵律	7
1.3 中国书法对外推广的价值与意义	7
1.3.1 独特性	7
1.3.2 典型性	9
1.3.3 包容性	9
第二章 中国书法对外推广的必要性及目前存在的问题	11
2.1 中国书法对外推广的必要性	11
2.2 书法的推广情况	12
2.3 当前推广过程中存在的问题	13
2.3.1 内容定位	13
2.3.2 章节安排	13
2.3.3 内容选择	13
2.3.4 内容讲解	14
2.3.5 翻译问题	15
第三章 问题解决策略初探	18
3.1 学会学习书法	18
3.1.1 正确认识书法学习	18
3.2 学会鉴赏书法	19

3.2.1 线条美	19
3.2.2 书贵变化	21
3.3 初探试译	23
3.3.1 试译书法史	23
3.3.2 书法理论举隅	25
第四章 关于文化自信的思考和书法推外推广的展望	27
4.1 东西方文化应该平等对话、和谐互动	27
4.2 文化输出——让更多的人成为中国文化的理解者	28
结 语	30
参 考 文 献	31
致 谢	33
个人简况及联系方式	34
承 诺 书	35
学位论文使用授权声明	36

Contents

Chinese Abstract	I
ABSTRACT	III
Introduction	1
Chapter I. The basic characteristics of calligraphy and value of promotion	2
1.1The history and characteristics of calligraphy.....	2
1.2Examples of important theories for calligraphy	3
1.2.1 Ideas mature first, then writing or drawing	3
1.2.2 Artistic conception.....	4
1.2.3 Write with firm strokes	6
1.2.4 Saturated connected.....	6
1.2.5Rhythm	7
1.3Value of foreign promotion	7
1.3.1 Uniqueness	7
1.3.2 Typicality	9
1.3.3Containment	9
Chapter II. Necessity of calligraphy's promotion and the existing problems	11
2.1 Necessity of calligraphy' s promotion	11
2.2 The situation about promotion.....	12
2.3 The existing problems	13
2.3.1 Content positioning	13
2.3.2 Chapters arrangement.....	13
2.3.3 Content choice	13
2.3.4 Details.....	14
2.3.5 Translation problems	15
Chapter III. Problem solving strategies	18
3.1 Learning and appreciate calligraphy	18
3.1.1 The correct understanding of calligraphy study	18
3.2 Learn to appreciate calligraphy	19

3.2.1 Calligraphy is a line art	19
3.2.2 Variety lines show the beauty of calligraphy.....	21
3.3 Try to translation	23
3.3.1 History of calligraphy in English	23
3.3.2 Examples for theories about calligraphy in English	25
Chapter IV. Cultural confidence and the prospects of calligraphy's promotion	27
4.1 The east and west culture should be equal and harmony	27
4.2 Let more people understand Chinese culture deeply.....	28
Conclusion	30
Reference	31
Thanks	33
Personal profile and contact	34
Undertaking	35
License thesis statement	36

中文摘要

中国的书法艺术与京剧、武术、针灸是国际社会公认的四大国粹。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，这在世界各种文字的发展史上不能不说是一个奇迹。中国书法艺术对中国文化的诠释深刻而周详，对中华民族精神的体现深厚而细腻。中国书法与中国传统的诗文、绘画、建筑、音乐、舞蹈等诸多艺术门类都有着紧密的联系，同时书法又因为自身的独特性、典型性和包容性而成为了中国传统文化的经典代表。要想学习和理解中国文化，正确认识书法是必须的。对中国书法文化的研究中，我们看到了中国文化中富有生机的精髓，更看到了书法艺术中所蕴涵的生生不息的民族精神。

经济全球化、世界一体化，这早已成为世界各国发展的必然趋势，但是面对这样一把“双刃剑”，我们国家在文化建设和文化发展的过程中应怎样保持自我、推广自我也成为了一个值得我们去深思和研究的问题。推广和弘扬书法魅力的首先应该是我们自己，因为没有任何一个异域的邻居会像你自己一样了解自己。中国传统文化的个性和文化特性决定了我国文化和艺术的独特性，积极进行文化交流和学习的同时不能忘本，我们更应该主动地将自身的悠久和经典的文化向世人展示，让更多的人走进中国传统文化，多一份理解、多一份包容。中国书法的对外推广是一项必要的、关系着整个民族精神文化生存与发展的事业，需要教师、学生和专业学者的共同努力。

本文从笔者自身角度出发，尽可能地将自身对中国书法的理解与两年的汉语国际教育硕士的专业学习相结合，希望通过这篇论文可以使更多的人认识到中国书法之于中国传统文化的重要地位，中国书法的教学和实践不仅仅是简单的视觉欣赏和笔纸体验，我们更应当将书法中蕴含着的经典的人文精神和意蕴展示和传递给汉语学习者，并且本人尝试着去翻译一些经典的书法理念，希望能使学习者更方便地去理解和接受中国传统文化。正文共分为四个部分：

第一章为中国书法的基本特点以及对外推广的价值意义，分为部分，第一部分为书法及相关理论的基本特点，其中介绍了书法发展的历史和各种书体的特点，并且对“意在笔先”、“韵味”等书法理论举例说明；第二部分阐释中国书法对外推广的价值和意义，重点从书法的独特性、典型性和包容性三个方面的特点论述。

第二章为中国书法对外推广的必要性及目前存在的问题，分为两部分，第一部

分为中国书法对外推广的必要性，分别从微观上角度书法在汉语国际教育过程中有重要作用和宏观角度论述中国书法的推广关系着中华文化的长远发展和国际影响力；第二部分列出当前书法对外推广的英译本出现的一些问题，包括内容选择和翻译的问题等等。

第三章针对第二章的问题进行问题解决的策略初探，共分为两部分，第一部分提出要学会学习和鉴赏书法，包括书法学习的要素和欣赏书法的线条美；第二部分英文试译，对书法史的和书体的翻译以及相关的汉字起源的典故翻译。

第四章为关于书法对外推广的展望和文化自信的思考。

关键词：中国书法；对外推广；推广策略

ABSTRACT

Calligraphy and Chinese opera, martial arts, acupuncture is the four quintessence of international society. In the process of the development of Chinese five thousand years civilization, the Chinese calligraphy gradually sublimated into an art form, which in the history of the development of the world all kinds of words can't say it's a miracle. Chinese calligraphy art of interpretation of the Chinese culture deep and thorough, the embodiment of the spirit of the Chinese nation deep and fine. Chinese calligraphy and Chinese traditional poetry, painting, architecture, music, dance, and many other arts are closely linked, at the same time, the calligraphy and because of their uniqueness, typicality and inclusive and became a classic representative of Chinese traditional culture. If you want to learn and understand Chinese culture, the correct understanding calligraphy is a must. In the study of Chinese calligraphy culture, we see the essence of Chinese culture full of vitality, more see the calligraphy art contained in a perennial national spirit. Economic globalization and integration of the world, it has become the inevitable trend of world development, but in the face of such a “double-edged sword”, our country in the process of cultural construction and cultural development should be how to keep themselves, promote themselves has also become a worth us to ponder and research problems. Personality and cultural characteristics of Chinese traditional culture determines the uniqueness of Chinese culture and art, active cultural exchanges and study at the same time can not forget, we should be more proactive in its long and classic culture to show, let more people go into the Chinese traditional culture, more understanding, more inclusive. Chinese calligraphy's foreign promotion is a necessary part, related to the entire national spirit culture survival and development of enterprise, it needs the joint efforts of teachers, students and academics.

This article from the author's own perspective, as far as possible to their

own understanding of the Chinese calligraphy and two years of Chinese international education master's combination of professional learning, I hope that through this paper can make more and more people realize the important position of Chinese calligraphy of the Chinese traditional culture, Chinese calligraphy teaching and practice is not only a simple visual appreciation of pen and paper to experience, we should be more in the calligraphy contains a classic and implication of the humanities spirit and passed to the Chinese learners, and I try to translate some classical calligraphy conception, hope to be able to make it more convenient for learners to understand and accept the Chinese traditional culture. The text is divided into four parts:

The first chapter is the basic characteristics of Chinese calligraphy and value significance of foreign promotion, is divided into sections, the first part is the basic characteristics of calligraphy and the relevant theory, which introduced the history and the characteristics of all kinds of style, the development of calligraphy and the “intended to pen first”, “flavor” calligraphy theory such as an example; The second part explain the value and significance of Chinese calligraphy foreign promotion, mainly from the uniqueness of calligraphy, typicality and inclusive characteristics of three aspects in this paper.

The second chapter for Chinese calligraphy external necessity and the existing problems, can be divided into two parts, the first part is the necessity of Chinese calligraphy external, respectively from the micro perspective of calligraphy in Chinese international education plays an important role in the process of the Angle of Chinese calligraphy and macro to promote relations with long-term development and international influence of Chinese culture; The second part lists the current English translation of calligraphy external problems, including the content selection and the problem of translation and so on.

The third chapter for the second problem in problem solving strategy, which is divided into two parts, the first part puts forward to learn how to study and appreciation of calligraphy, including the elements of the

calligraphy learning and appreciating calligraphy lines; The second part of English translation, the translation of style of calligraphy and as well as the related to the origin of Chinese characters and literary translation.

Chapter four is about the calligraphy's foreign marketing outlook of thinking and cultural confidence.

Key words: Chinese calligraphy; Foreign promotion; Promotion strategy

引言

近年随着全球化步伐的加快，人们在经济、文化、政治、科技等方面的交流愈加频繁。中国历史源远流长，五千年的风雨、五千年的积淀，华夏儿女创造了浩瀚的文明经典，中国传统艺术便是其中最为璀璨的一颗星。就目前文化交流和推广的方式而言，我们国家成立了对外交流机构，也成立了汉办组织，负责管理遍布世界各地的孔子学院和孔子课堂，同时也负责汉语教学内容的制定和教材的选择。目前汉语国际教育正在世界各地如火如荼地展开，也在吸引着更多的人加入汉语学习和中国文化的学习中来。那么，做好中国传统文化的对外推广工作，便显得十分必要和关键了，选择好合适的教学内容也成为传统文化教学的重头戏。

然而就我们而言，文化交流是需要我们将更多的文学和艺术作品译著，是这些作品尽可能的传播和推广到世界各地，使更多的人知道中国并且了解中国传统经典的文学和艺术作品。

目前我们国家已经有了名著经典的外译本，但是关于传统经典艺术——书法的对外推广的工作还是有一定欠缺的。

中国五千年璀璨的文明及无与伦比的丰富文字记载都已被世人所认可，在这一博大精深、悠长深厚的历史长河中，中国的书法艺术以其独特的艺术形式和艺术语言表现着这一历史性的发展过程。中国书法是中国传统文化的典型代表，文化教学是汉语国际教育的重要内容，搞好文化教学也能推动语言教学的进行，所以中国书法教学也在汉语国际教育领域占有重要的一席之地。研究好中国书法的教学，尤其是传统书法的教学，对于发展汉语国际教育有长远而积极的意义，对于我国的文化传播和文化输出也有重要作用，更深层次上则进一步有利于我国走向文化强国和振兴民族文化。

本文尽可能地将自身对中国书法的理解与两年的汉语国际教育硕士的专业学习相结合，希望通过这篇论文可以使更多的人认识到中国书法在中国传统文化中的重要地位，中国书法的教学和实践不仅仅是简单的视觉欣赏和笔纸体验，我们更应当将书法中蕴含着的经典的人文精神和意蕴展示和传递给汉语学习者，并且本人尝试着去翻译一些经典的书法理念，希望能使学习者更方便地去理解和接受中国传统文化，同时也希望大家积极指正批评共同讨论，为新时代的文化交流推广奉上微薄之力。

第一章 中国书法的基本特点以及对外推广的价值意义

1.1 书法发展史及基本特点

我们的祖先在长期的社会生产和生活中，发明、发展和丰富了汉字。汉字是书法之根，文字是人类历史和社会发展的产物。写字是技术，书法是艺术。书法艺术以汉字为表现对象，以毛笔为表现工具，以线条为表现手段，通过行次章法和点画结构等造型美表现书写者的人格节操和美学追求。千百年来，我国书法界名家辈出、佳作如林、流派纷呈。下面我们来看看书法发展的基本历程：

殷代甲骨文和商周金文：3000 多年前的殷代，刻在了龟骨和兽骨上的甲骨文，就是以象形为基础的汉字，这时起已经奠定了书法艺术的一些基本的要素。商周直至战国时代的金文脱胎于甲骨文，渐趋齐整，更容易辨认和记录。

秦代：秦始皇统一了文字，这在中国历史上是一个伟大的功绩。秦统一后的文字大篆小篆，小篆是在金文和石鼓文的基础上删繁就简而来。秦代是继承与创新的变革时期。所见的书迹有秦丞相李斯撰写的《泰山刻石》、《碣石刻石》、《会稽刻石》石刻等，另外还有大量风格端庄，形体匀润流畅的竹简。

汉代书法，汉代是中国书法空前兴盛的时代，出现新的书体——隶书和草书。这一方面是由于汉朝是我国历史上第一个政治统一，经济繁荣，国势强盛，学术思想、文化艺术都有着长足发展的封建王朝。另一方面，从汉字与书法自身的发展看，秦汉之际“隶变”的完成，开创了今文字体的新时代。隶书已成为社会通行字体，草书(主要是章草)作为辅助字体也相当盛行，至东汉后期，行书、楷书也渐次形成。汉代出现了雄浑豪放的隶书，隶书的形成和演变对后世楷书的发展有着至关重要的作用。隶书的出现是汉字书写的一大进步，是书法史上的一次革命，不但使汉字趋于方正楷模，而且在笔法上也突破了单一的中锋运笔，为以后各种书体流派奠定了基础。代表作为《张迁碑》，以方笔为主但又不失圆润，方劲沉着、力气雄健，字体严密方整而多变化，为书家所好评。隶书的又一代表作为《曹全碑》，作于东汉中平二年(公元 185 年)，清丽飘逸，字型扁平柔和，笔画长短兼备，属于秀逸一类，神采华丽秀美，燕尾具有动感。

魏晋时期是书法艺术发展的关键时期也是繁荣时期，行书、草书、楷书等各种书体更加完善和齐备，涌现出王羲之、钟繇等卓越的书法大家。王羲之，这一定是中国书法史上的最关键的代表人物之一。王羲之，字逸少，琅邪临沂人(今属山东)。王羲之在书法上是个革新家，他的主要成就还是表现在行书和草书上，他的行草书

又被世人尊为“草之圣”。他把散见于前代、当代的书法作品中的一些用笔、结字优点，融合统一在一种崭新的书法作品中。《兰亭序》为王羲之的行书代表作，章法、结构、笔法都很完美，历代书家都推《兰亭序》为“行书第一”。魏晋时期的书法家翻开了中国书法发展史的新的一篇，树立了真书、行书、草书美的典范，对后世的书风产生了深远的影响，直至今日此时期的书法作品和书法理论都是我们学习和鉴赏书法的重要教材。

唐代是书法艺术的鼎盛时代，各种书体承前启后，尤其是楷书的成就达到了最高峰。初唐书法家有虞世南、欧阳询、褚遂良等，此后有创造性的还有李邕、张旭、颜真卿、柳公权，同时创作《书谱》的书法史上的重要人物孙过庭。这里首先需要提到欧阳询为关键的楷书代表人物，他的楷书无论用笔还是结体都有十分严格的程序，最便于初学，《九成宫醴泉铭》为他的代表作品。然后还有颜真卿，唐代中期杰出书法家。他创立的“颜体”楷书与赵孟頫、柳公权、欧阳询并称“楷书四大家”，代表作为《多宝塔碑》《劝学诗》《勤礼碑》，行草书的代表作为《祭侄文稿》。

宋代书法家注重感情的发挥，追求自由的个性表现，“宋人尚意”之说因此而生。宋代为后世所推崇者有苏轼，黄庭坚，米芾和蔡襄四大家，苏轼天然浑厚，黄庭坚劲健有力，米芾纵逸飘洒，蔡襄蕴藉和谐，各具仪态，各有所长。

元明清书法上承故意，个人风格更加的鲜明多样，成为了书法艺术发展史上的新时代。

总之，书法艺术从远古的殷商算起，经历了秦汉的古拙辉煌，魏晋的多彩和风韵，隋唐的鼎盛繁荣，宋元的尚意个性，明清的延续创新，再到现代的发展，可以说是源远流长。今天，书法艺术在全球化的大环境下逐步走向世界，面临生存和发展的新一轮考验，影响遍及日本、朝鲜以及东南亚地区。

1.2 书法史中的重要理论观点举隅

1.2.1 意在笔先

又叫“笔居心后”“意在笔前”，是古今书家之经验，作者要在心中想象构思，然后下笔。“卫夫人《笔阵图》云：‘意后笔前者败，意前笔后者胜。’尽管王羲之在书法史上属于更注重技术追求的一类创作者，但在《笔势论》中提到：‘夫欲学书之法，先干研墨，凝神静虑，预想字形大小，偃仰、平直、振动，则筋脉相连，意在笔前，然后作字。’又云：‘凡书贵乎沉静，令意在笔前，字居心后，未作之始，结思成矣。’清代朱和羹《临池心解》云：意在笔先，实非易事。穷微测奥，通乎神解，方到此高妙境地。夫逐字临摹，先定位置，次玩承接，循其伸攢捉，细心体认，笔

不妄下，胸有成竹，所谓‘意在笔先’也。”^①画论中也常谈到“意在笔先，胸有成竹”，这理论并不是绝对的，创作之前固然要有一个意象，但是并不是说心里已经有了完全的模板，比如一幅字或者一幅画，不是单纯的照抄和大脑图像的拷贝。实际上，心脑并用、笔墨纸的共同作用再加上灵感的迸发才能真正创作书法和绘画作品，使当初的“意”加以修改、变化，心中的意象和逐渐形成的作品之间不是完全相同，但是有一定的交互相生的作用。

1.2.2 意境之美

“意境”是书法艺术所表现的精神境界，即作者以其笔墨技巧，表达对自然界和生活现象的观察、思考、感受，通过作品抒发自己思想、意趣、性灵、情操。意境越高，越具有美的魅力。只有技术和法度而乏意境，称之为“字匠”。凡造诣极高的书家，无不以意境、神韵为书道之最高目标。意境至少具有三方面的特点：第一，意境是一种若有若无的朦胧美。虚实相生是意境创造的结构特征，中国传统艺术十分讲究虚实结合。比如中国书法讲究‘布白’，强调‘计白当黑’，甚至把书法中字的结构就称之‘布白’；第二，意境是一种由有限到无限的超越美。中国传统美学与艺术理论从来就是追求‘韵外之致’或‘味外之旨’；第三，意境是一种不设不施的自然美，纯真自然是中国古典美学的重要风格。”^②但要注意，艺术意境并不是生活境界的复制，艺术中的“境”不是生活中的自然风景，而是经过艺术家的提炼取舍、艺术构思、艺术创作的过程而形成的。古代书家，大多从自然万物造化中汲取养料，赋予书法艺术新生命，丰富书法艺术表现手法。如从大小远近星辰中悟到“群星丽天”的章法，从高低起伏峰峦山麓中悟出以曲势取直的笔法，并以夏云与江河形容明快流畅的笔势，以绝岸颓峰、临危据槁的形势比喻险绝之结构等等。这便是由形象思维到意象创作，从万物造化之中悟出精神内涵，这是迁想妙得的结果。意境之美体现、渗透着作者丰富的思想感情、个性与气质。如钟繇深沉威重，故其书劲利方重；王羲之风度高远，故其书神韵雅逸；颜真卿忠义大节，刚正不阿，故其书端重庄严；苏轼雄文富丽，故其书如笔挟风涛。这些书家的作品，充满意境之美，或以驰骋纵横之志，或以抒发郁结之怀，凡“喜怒、窘穷、忧悲、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平，有动于心”，必于书法发之。意境之美是富于深刻内容的美，是建筑于书法法度基础上的美。

书法艺术因能将作书者之思想感情、精神气质和美的感受表达出来，并使观赏

^①方鸣.中国书法.中国华侨出版社.2011年6月第1版.第327-328页

^②彭吉象.艺术学概论(第三版).北京大学出版社.2006年8月第3版.第340页

者产生某种情绪和美感。人们称之为“气韵、神采、意境”，或称“个性、精神、书意”。历代书家无不强调它，并据此评论书法艺术的高低。

1.2.3 笔力遒劲

书法艺术无论何种风格，都必须有“力感”。力感为作者笔下功力长期积累的结果，为笔墨技巧成熟的体现。点画形态的力感，结构的力感和布局的力感。笔力，是一种艺术之美，是作者内在精神世界的表露。笔力的强弱，直接影响着一件书法艺术作品的生命力。离开笔力，整幅作品毫无生气。

书法艺术对于笔力有很成熟的认识和评价标准。书法通过各种点画线条，表现客观物象的运动和主观思想感情。线是书法艺术的主要审美因素。线条之美，主要在于有力量感、骨力感。书法应具有力之美的艺术效果，须用笔精熟而得法，点画线条才能有力，墨才会沉着不浮。即所谓“力透纸背”，只有透入纸背才能跃然脱纸，显示出书法之色泽风神，给人以奇异之观的美感享受和鼓舞。书法作品之力，是技巧写智慧、情感综合创造的一种艺术表现出的力，即所创造的具有“骨力”和“内劲”点画形态。古人追求“天地之精英，而阴阳刚柔之发也”，认为阳刚阴柔都是美，刚健浑厚是力，轻盈柔婉也是力。

书法应当重骨力也是孙过庭在《书谱》中提到的：“假令众妙攸归，务存骨气；骨既存矣，而遒润加之。亦犹枝干扶疏，凌霜雪而劲；花叶鲜茂，与云日而相晖。如其骨力偏多，遒丽盖少，则若枯槎架险，巨石当路，虽妍媚运阙，而体质存焉。若遒丽居优，骨气将劣，譬夫芳林落蕊，空照灼而无依；兰沼漂萍，徒青翠而奚托。是知偏工易就，尽善难求。”^①这一段文字中有两组同义词：一组是骨力、骨气、体质；一组是遒丽、遒润、妍媚。这两组同义词，描述的是书法风格的两种层面：前者是内在的气质，后者是外在的形象。“骨力”和“遒丽”结合，是一种很高的艺术境界。在孙过庭看来，如果想在书法中体现各种各样的美，首先要“务存骨气”，即要有内在的力量感。骨就是强劲之力，气是流动的，所以“骨气”不是“筋骨”，它的内涵很丰富，是既要有力量，又要有饱满感；骨是隐藏在内的，气是释放出来的、有空间感的。在“务存骨气”的基础上，还要“遒润加之”，即在内在力量感之外，要用衍生出来的外围的笔墨厚度来加之以“遒润”。柔中带刚则谓之“遒”，在书法中实际上就是要笔墨非常饱满，不但有内在的力量感，而且要有体现力量的既柔且刚的肌体。“润”指的是浸透的光泽感，与生命的美丽联系在一起。所以“遒润”是既有饱满美，同时又有一种润泽感，是一种笔墨温厚与生命亮丽相辅相成的感觉。

^① 孙过庭.郑晓华编著.书谱.中华书局.2012年7月第1版.第206页

做到了“务存骨气”与“遒润加之”，笔墨自然能取得“众妙攸归”的效果。具体来说，“亦犹枝干扶疏，凌霜雪而劲”，就像秋树经过霜雪的洗礼，春夏的华美和柔软完全退去，只留下苍劲的枝干，比喻骨气体现出内在的力量感和核心的精神状态。“花叶鲜茂，与云日而相晖”，春夏得花树枝叶饱满，色彩鲜浓，在太阳的照耀下神采焕发，比喻丰满的生命亮色。孙过庭用这个比喻表明理想的书法美应该是在内在的力量和外在的形式饱满度恰当结合的。孙过庭认为偏重骨力与偏重遒丽是书法两种不同的审美格调，但是他认为偏重骨力要胜过偏重遒丽，这就是“如其骨力偏多，遒丽盖少，则若枯槎架险，巨石当路，虽妍媚运阙，而体质存焉。若遒丽居优，骨气将劣，譬夫芳林落蕊，空照灼而无依；兰沼漂萍，徒青翠而奚托。”骨力偏多的书法像是悬崖上的枯枝，掉在路上的巨石，少了外围饱满润泽的亮丽，显得干涩枯槁，虽然缺乏妍媚，但是有着基本的框架、力度，有自己的质感，所以也具有形式美。但是涂有美丽的形态，缺乏内在力量感的支撑，就会显得空泛，难以形成扎实的、厚重的、持续的审美体验。相比之下，偏重骨力的“体质存焉”更为可取。

所以，正统的书法应该是骨肉丰腴，既包含强劲的内在生命力之美，又有丰富的笔墨铺叙和饱满匀和的面积，是内在力量与外在妍媚的共同体现。

1.2.4 筋脉相连

一般是指字的笔锋的运用。用笔贵用锋，关于笔锋有两种解释：第一种指笔毫尖锋，有正用、侧用、顺用、逆用等几种用法；第二种指书法的锋芒。

清张廷相、鲁一贞《玉燕楼书法·筋法》云：“筋法有三：生也，度也，留也。生者何？如一幅中行行相生，一行中字字相生，一字中笔笔相生，则顾盼有情，气脉流通矣。度者何？一画方竟，即从空际飞渡，二画勿使笔势停住，所谓形现于未画之先，神流于既画之后也。留者何？笔势往矣，要必有以收之；笔锋锐矣，要必有以蓄之。所谓‘留不尽之情，敛有余之态’也。米元章曰：‘有往皆收，无垂不缩’，此之谓哉！”^①可见书有筋骨肉，前人已经有充足认识，血肉生于筋骨，筋骨不立，则血肉不能自荣，故书以筋骨为先。我们从孙过庭关于运笔的描述中，可以看出他十分重视运笔的对比变化，比如“留不常迟，遣不恒疾；带燥方润，将浓遂枯；泯规矩于方圆，遁钩绳之曲直；乍显乍晦，若行若藏；穷变态于豪端，合情调于纸上。”^②从这一段的内容中，可以读出其中叙述有中锋和侧峰的变化：方与圆，用笔的快慢，迅速与淹留，用笔的轻重，乍显乍晦，若行若藏等；有线条的质感变化：刚与柔，

^①方鸣.中国书法.中国华侨出版社.2011年6月第1版.第325页

^②孙过庭.郑晓华编著.书谱.中华书局.2012年7月第1版.第231页

劲疾与迟重；有线条的形态变化：曲与直，动与静；还有线条的墨色变化，浓与枯，燥与润。总之，运笔要变化多端，“一画之间，变起伏于峰杪；一点之内，殊衄挫于锋芒”，尽量追求线条的丰富性、多样性，只有这样才能“合情调于纸上”。

1.2.5 韵律

韵律，主要表示运笔的节奏和墨色变化，主要指线条的粗细、动静、枯润、起伏等多样的变化。韵律来自于书法作品中线条的整体组合形成的生动气韵，韵律与意境不可分离，已经之所以具有极强的艺术感染力，是因为书法者融情于书法创作，使书写出的每个字都具有独特的主观色彩。比如王羲之行书线条的中和，张旭狂草线条的龙飞凤舞等等，都体现了书法艺术不同的韵律类型。一幅生趣盎然的书法，能以其优美灵动的笔调，使观赏者目注神驰。自然界事物的动态，如舒卷之流云，摇曳之垂柳，空中回旋搏击之雄鹰，大地上曲折奔腾之江河，风雨，雷电，惊蛇，飞鸟，骏马，流泉，飞龙，翔凤，卧虎，以至人之坐卧，行立，奔走，歌舞，战斗等等，均能与书法中神情意趣妙相契合，从而使静止的字形，变得神采飞扬，生机勃勃。一个书家运用轻重徐疾不同的韵律抒发感情时，其作品必然会产生一种动态美，使观赏者神思遐驰，产生共鸣。运笔节奏不同，可产生不同艺术效果，徐缓的韵律会给人一种沉着谨严，从容不迫的艺术感受；不同韵律又可产生墨韵的生动变化，浓淡相间，燥润相杂，使整幅作品变得有勃勃生气。相反，若以绝对平均速度于纸上徐徐缓行，忙忙疾书，或毫无起伏轻重地单调行笔，其作品势必神态索然，毫无生气。

1.3 中国书法对外推广的价值与意义

1.3.1 独特性

汉字让中国书法独具一格，书法是以汉字为表现对象，以毛笔为书写工具（这里主要说的是软笔书法），是一门独特的线条造型艺术。

首先，书法以汉字作为表现对象：

了解汉字的起源才能学好书法，从远古的象形文字到楷书的萌芽，经历了五千多年的漫长历程。汉字与书法的进程大致分为两个阶段：由简入繁——从远古的陶器制品上刻画的符号演变到笔画复杂的石鼓文（大篆）；由繁入简——由篆书向隶书的演变，有从章草（草隶）向楷书的进化。在这一过程中，是文字与书法艺术同时发展的，从某种意义上讲，书法也是一门实用艺术。古老先民使用文字的同时，不仅追求文字更便捷地记录历史，同时还追求文字自身体现出的美感，这也就促进了书法艺术的发展。比如甲骨文时期，甲骨文虽不是描摹图像的图画，但是其中有

很多象形文字，有着浓重的艺术意味。它的结体大小不一、宗错变化、有疏密对比和平衡对比，这些特点已经为中国的书法艺术打下了最初的基础。甲骨文曾经与占卜有着密切的关系，后来出现的金文，则体现了周代从向鬼神问卜到礼乐文明的特征。“夏、商、周三代是中国的青铜时代，青铜器集绘画、雕刻、书法于一身，其中的金文书法为中国书法打下了坚实基础。金文书法分为三个时期，第一时期为商金文和西周前期金文，朴茂自然多见肥壮笔迹；第二时期是西周中期，文字整齐雄浑、雍容典雅，显示了宗周气象；第三时期为西周晚期的厉王、幽王时代，即金文最成熟时期，此时金文奇古生动、圆劲雄健，圆匀修长。”^①可见，伴随着文字最初的发展和演变，我们的祖先也在追求着字形本身美感的变化发展。

其次，中国书法不能脱离汉字而存在，从文字学的角度来看，每一个汉字的形成都有其不同的构造意义，源于千百年来中华民族祖祖辈辈的人们在生产和生活实践中不断丰富智慧认识，源于各个民族对汉字的认可和尊重才得以发展到今天，所以每一个看似简单的汉字，实际上都是经历了历史的打磨才一个个传承到今天。中国书法发展和演变史建立在汉字的基础上的，至今为止世界上只有汉字的书写才真正成为一门艺术。宗白华先生认为：“中国的书法，是节奏化了的自然，表达着深一层的对生命形象的构思，成为反映生命的艺术。因此，中国的书法，不像其他民族的文字，停留在作为符号的阶段，而是走上了艺术美的方向，而成为表达民族美感的工具。这也可以说是中国书法的一个特点。”^②书法在中国为艺术之一，以其为象形文字，而又有篆、隶、楷、草各体之不同，数千年来，遂蔚为艺术史上一大观。然在拼音文字种族中，求韬执笔为中国书，已极不易得，况云工乎！故非浸润于中国文字经若干时，实无由言中国书法也。——陈垣^③

然后，中国书法以毛笔为创作工具：

中国毛笔的特征，决定了中国书法本质上是追求线条美的。对线条美的追求，一直伴随着书法的发展。“工欲善其事，必先利其器”这是不变的道理。毛笔的起源可追溯到新石器时代，从彩陶的纹饰可辨认出毛笔描绘的痕迹，证实了在五六千年前，已经有了毛笔或者类似毛笔的笔。商代出现笔的象形文字，形似手握笔的样子。但是西周以上迄今尚未见有毛笔的实物，到了东周，竹简已广泛用毛笔来书写。湖北省随州市曾侯乙墓出土了春秋时期的毛笔，这是目前发现最早的毛笔。毛笔作文文房四宝之首，自身有着悠久的发展历史，相传毛笔为秦国名将蒙恬制作。虽然这

^①方鸣.中国书法.中国华侨出版社.2011年6月第1版.第337页

^②宗白华.美学与意境.人民出版社.1987年.第431页

^③朱天曙.中国书法史.文化艺术出版社.2009年1月第1版.第2页

样的传说不准确，但是我们仍可以看出毛笔用来书写汉字，书写的同时由于笔尖的不同表现力又出现了形态不一的比划和艺术效果，毛笔发挥着书写工具的作用的同时，也为书法的艺术表现提供帮助。

中国的书法艺术独具特色，是由两个因素互相作用的，即中国特有的“汉字”和特有的书写工具——毛笔。文字的产生，使得汉民族的先人在物质生产和社会生活的交流上获得了质的飞跃，也使先人世代积累的经验获得了传播和继承的更便捷的方式。可以这样认为，古人由结绳记事发展到以文字交流思想和情感，传递和记载信息，其对社会发展的巨大进步意义是不言而喻的。由文字提供了媒介和古人依类象形生发的美感，为书写与书法艺术的产生创造了得天独厚的条件。此后，随着竹简纸张的先后发明，为富于弹性的毛笔的使用提供了广阔的空间和广大的舞台，宋代苏东坡用儿童的黑溜溜的眼睛来赞誉书法的墨色之美，同时宣纸的渗透性能和洁白的质地也为书法结构与色彩效果提供了创造基础。可以认为，汉字书法由刀凿甲骨、青铜铸器、石鼓刻字、到竹简帛书，再到寻找到了最适合挥写书法的宣纸，这个过程历经千年磨练，如同修行一般，书法艺术终于完成了自身的涅槃。

1.3.2 典型性

中国书法作为中国文化的典型代表，汇集文字、文学、艺术和哲学各种精髓于一身。“中国‘书画同源’是有根据的。而且在整个历史上画和书法的密切关系始终保持着。要研究中国画的特点，不能不研究中国书法。写西方美术史，往往拿西方各时代建筑风格的变迁作为骨干来贯穿，中国建筑风格的变迁不大，不能用来区别各个时代绘画雕塑风格的变迁，而书法却自殷代以来，风格的变迁很显著，可以代替建筑在西方美术史中的地位，凭借它来窥探各个时代艺术风格的特征。”^①书法作为一门独立的艺术，具有自己特殊的艺术规律和形式，它与中国的文学、绘画、音乐、舞蹈、建筑等其他艺术门类也有着密切的联系。其中书法与文学有紧密的联系体现在各种诗文常常是书法的书写对象和内容，因为书法家必须具有很高的文学修养，历史上许多有名的书法家同时也是著名的文学家。书法也像音乐一样，具有音乐美，有着鲜明的节奏和韵律，又像舞蹈一般，飞舞跳跃、千姿百态，它的线条和形体如同流畅优美的舞姿，令人神往。传说中“草圣”张旭曾经从公孙大娘的舞剑中悟出笔法意趣，这也从一定程度上说明了书法与舞蹈的内在关联。

1.3.3 包容性

造型方面，比如“方圆并用”，书法以有棱角的部分为方笔，无棱角之处为圆笔。

^①曹丽华.乔何.书法美学资料选注.陕西人民出版社.2009-01-01.第 622 页

方笔源于隶书，圆笔源于篆书。方与圆的组合使视觉上更为和谐，既不锋利也不拖沓，体现出了骨肉结合的感觉，这一特点在《张迁碑》中体现得淋漓尽致。又如“存筋藏锋”，追求的是存筋藏骨，锋不外露。可见“方圆并用”和“存筋藏锋”正如做人的原则一般，刚正不阿而又要谦和低调，体现和谐与包容。颜真卿是唐代楷书典范，他本人也是儒家思想的崇奉者，“忠义之节，明若日月而坚若金石”是他的卓越的人格追求，同样他的美学追求也是以儒家思想为基础的，《颜氏家庙碑》刚中含柔，方中有圆，直中有曲，确乎达到了某种美的极致，而且基本每个字都是左右对称，浑厚刚健，方正庄严，齐整大度，通俗易学，便于模仿练习，所以无论是艺术角度还是哲学角度，颜真卿的书法都具有深厚的包容性，学习书法不仅是兼众家之长更是去深度体会蕴含在书法艺术中的兼容并蓄的思想。

中国书法与处事修养方面，古人认为“书非小道，本以助人伦，穷物理”。在中国不只是帝王珍视书法，正如西方人以音乐为重要艺术修养一样，中国人以书法为重要修养。孙过庭的书法审美思想，也包含着中和的成分。孙过庭主张“文质彬彬，然后君子”，“文”大体相当于西方审美范畴中的优美，通常表现为清新、秀美、纤弱、柔媚、精致、淡雅……是为“阴柔”之美；“质”相当于壮美，通常表现为古朴、雄浑、刚健、险劲、老辣、粗率……是为“阳刚”之美。孙过庭认为“文”和“质”两种艺术风格都应该有，这才是君子的风度，这样的态度，明显流露出了孙过庭的“中和”思想。从书法看人生，仔细看来这一审美追求便可以在我们日常生活中找到痕迹，从古至今，我国都秉持着中庸之道，中庸不是平庸，而是一种高度的和谐状态，和而不同、是书法艺术追求的境界，也是千百年来整个民族秉持的精神价值的体现。中国的历史文化向来就重视“和”，“和”是中国文化的核心并且贯穿始终。“礼之用，和为贵，先王之道斯为美”，史上的各种教派和学术流派基本能和睦相处，儒家主张“君子和而不同，小人同而不和”，“和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉”。“和”的思想，反映了事物的普遍发展规律，只有“和”才能“与时俱进”。

第二章 中国书法对外推广的必要性及目前存在的问题

目前,世界政治、经济、文化都在发生着巨大的变化,文化领域内常常见到的现象就是西方国家的大量作品,比如电影、戏剧、小说等及其思想文化的新理论、新观点等等都被及时快捷地译介到中国,但是中国的文学、文化和哲学思想等经典的或是新的文学和艺术的学术成果却没有及时准确地译介到国外,博大精深的中国文化的精华内容不能被及时地推广传播,这不得不令人忧虑。长此以往,这样的现象会使得我们民族文化失去独立性,甚至是在东西方文化交融过程中慢慢被消磨乃至消亡。

2.1 中国书法对外推广的必要性

微观上,书法在汉语国际教育过程中有重要作用。首先,书法教学与汉字教学密切相关。汉语国际教育事业是一个承载着传播中国文化、促进各国人民与中国友好交流的重要使命。狭义上,将汉语学习者从听、说、读、写等方面掌握和运用汉语知识作为教学目标,使学习者具备用汉语进行交际的能力。书法教学可以帮助学习者更深刻、更熟练的掌握汉字结构和汉字书写方法。广义上,使学习者运用汉语交际的同时,走进并了解和传播中国文化,从而巩固和提升我国的文化实力,促进综合国力的提高。可见,汉语国际教育不仅是语言的教学,也是文化的教学。汉语国际教育的成功离不开中国文化教学的成功,而汉字教学又是中国文化教学的重中之重,在书法教学过程中,将中国书法的独特性、典型性和包容性融汇其中,将文字与语言结合,努力成为中国文化的理解者。由此可见,中国书法教学,无论是从理论还是实践的教学也都是很必要的。

宏观上,中国书法的推广关系着中华文化的长远发展和国际影响力。中华文化的传播,促进了汉字文化圈的形成和巩固发展,时间上跨越古代、近现代直至当代。从近现代开始,汉文化传播的主体发生转变,主要变成了移居海外的华人华侨,并且由封建王室传播转变为民间传播。目前就文化交流和推广的方式而言,我们国家成立了对外交流机构,也成立了汉办组织,负责管理遍布世界各地的孔子学院和孔子课堂,同时也负责汉语教学内容的制定和教材的选择。这样的方式可以使更多非汉字文化圈的人更容易、更全面地接触中华文化,进而有更多的人对中华文化产生兴趣,或学习或研究或批评,可以从理论和实践上都不同程度地进一步认识中华文化,感受汉字文化圈的魅力,并且比较出不同时空地域随着人类发展而形成的不同文化的差异性,从更深远的意义上来看,走进一种文化便是走进了人类的灵魂,我

们应当去细细品读，去感受人之生存与天地之间的无限魅力。

可见，中国书法的对外推广是一项必要的、关系着整个民族精神文化生存与发展的事业，需要教师、学生和专业学者的共同努力。

2.2 书法的推广情况

在东亚汉字文化圈，中国书法作为中国重要的典型的传统艺术和文化形式，传入东亚的一些国家和地区之后，逐渐发展，不断传承并且不断注入新的活力。“汉字文化圈具体指汉字的诞生地中国以及周边的日本、朝鲜、越南、琉球等国家和地区。汉字文化圈内各国都位于东亚地区，所以汉字文化圈也被称为东亚文化圈，共同的现象就是历史上都使用过汉字、本国语言大量借用古汉语词汇，曾经或者现在以汉字作为传播语言和文化载体。”^①

在日本，书法也有悠久的传承历史，经历了唐代、平安中期、镰仓时代、桃山时代、江户时代再到二战的几个时期，到江户时代，出现“书道”这个名词。二战以后日本书法已经进入展厅，“每日书道展”也极大地鼓舞着书法的创新，包括艺术追求和艺术风格等多方面的创新发展，日本先后产生了近代诗文书法、前卫书法和少字数书法等现代书法流派。同时，中日两国的书法交流也连连不断。日本每年都派日本代表团访问中国进行书法的学习和探讨。书法在日本不仅是一种供人们学习和鉴赏的艺术形式，也早已成为人们修身养性提升自我的重要方式之一。书法在日本的发展尚且如此，那么书法在我们国内的传承和在国际上的推广问题理所当然应该成为我们必须思考的问题。

又如，韩国和在中国和日本一样，书法早已被认为是一种艺术形式。在中国文化的影响下，韩国的书法有悠久的历史，可以追溯到三国时代初期，先后经历新罗时代、高丽时代走向十九世纪并且产生了新的发展变化，自从第二次大战结束以来，传统书法仅仅被作为一门次要艺术保存了下来。20世纪60年代以来的趋势是用书法的来书写韩国文字，被称为“韩国书法”，这明显可以看出中国书法对于朝鲜语言文字的深刻影响，虽然逐步脱离汉字，但是“韩国书法”本源上来源于中国书法这一汉字书写的艺术，同时更重要的是我们可以初步得到一个结论——从共性与个性的角度来看，书法的艺术形象可以说是汉字文化圈特有的文化现象，是受到了悠久的汉文化传统的熏陶和影响而形成的，即共性；同时，更应该注意到的是，中国书法与汉字文化圈其他国家和地区的书法所不同的地方就是永远不能脱离汉字而存在。

以上我们可以简要看到中国书法在东亚文化圈的推广情况，日本、韩国等国家

^① www.baidu.com

尚且将书法作为重要的艺术门类不断传承，作为中国人更是有必要去践行传统文化传承和发展的事业，使传统文化的精髓继续流淌在我们的血液中发扬光大。

2.3 当前推广过程中存在的问题

(一)通过查阅英文版的汉语国际教育专业的相关文化教学的书籍，我总结了以下几个不足之处：

2.3.1 内容定位

几乎没有一本书是专门针对中国书法的对外推广宣传，比如命名为 *An ABC of Chinese Culture*、*Album of Culture and Conventions in China*、《华夏文化与汉英翻译》（第三部）。这几本书都被作为汉语国际教育的辅助教材，但是从每本书的内容编排看来，中国书法的讲解都是其中的很小的一部分，没有重点讲解也没有用丰富、厚实语言来讲解。

2.3.2 章节安排

没有把中国书法的介绍放在整本书的重点章节，甚至有些系列书将书法的介绍放在了靠后的章节中，居于剪纸、武术、养生文化、饮食文化、中国家具等章节之后。这样的目录安排很不利于突出中国书法的独特性和典型性特征。《华夏文化与汉英翻译》系列书籍的第三部将中国书法的讲解列入第九章《中国绘画书法艺术与汉英翻译》（本书共十章），在第九章的内容中先讲中国绘画艺术，第二节才讲到中国书法艺术。在 *Album of Culture and Conventions in China* 一书中这样安排：UNIT 11 Chinese Characters, UNIT 12 The Four Treasures of the Study, UNIT 13 Lute, Chess, Calligraphy and Painting. 这三个章节的安排我认为是不合理的，第十一章中国文字，第十二章文房四宝，第十三章琴棋书画，这三个单元对中国文化的划分和内在联系的认识是不够严谨的。如第一章所述，汉字与中国书法是密不可分的，文房四宝和书法有着特殊的紧密联系，不应该割裂开介绍，也更不应该简单地把中国书法与琴棋书画这个大的概念中去介绍。

类似这样的编排是存在不足的，虽然讲解内容经过编纂者细心的考虑，但是目录和章节安排的方式很难吸引读者和学习者去清楚地认识和注意到中国书法的典型和独特。

2.3.3 内容选择

由于之前所述章节安排上以及篇章幅度上的不合理，出现了内容浅显甚至是粗浅的问题。一本书将中国的这种传统文化尽可能地大量讲解，不分文化的主次地位和层次，会对学习者的对中国传统文化的认知产生不清晰的认识。比如在 *An ABC of*

Chinese Culture 中, 全书共介绍六十三个专题, 将 *Analects* (《论语》)、*Confucius* (孔子)、*Daoism* (道家)、*Lao Tzu* (老子), 分别放入第二个、第八个、第十个和第三十二个专题中, 如果从中国传统经典的关联性的角度考虑, 这样的安排是绝对不合理的, 不利于知识网络的构架, 就更不用说是准确清楚地认识和理解中国文化了。同样是在 *An ABC of Chinese Culture* 中, 又将 *Calligraphy* (书法) 和 *Seals* (印章) 分别安排在第七和第四十九和专题中, 在第一章的论述中已经阐释过, 篆刻是与书法艺术紧密相关的文化, 这里的 *Seals* 实际指的是篆刻艺术, 与书法关系甚密但是没有放在相连的章节, 很难看出中国书法的典型和包容的特性。

2.3.4 内容讲解

书籍篇幅大多不长, 字数方面在千字左右, 这样在字数范围内则限制了内容的深度或者是覆盖范围, 也就出现了介绍了书法起源和书法四体(或者五体)就无法介绍历史上的名家经典, 如果介绍了书法家及其代表作那么书法的源流以及与汉字的关系就难以阐释。但是目前的书籍, 大多是想要将汉字与书法、笔墨纸砚、名家经典(集中在王羲之和颜真卿的生平和作品的介绍)以及历史典故甚至篆刻艺术都融于千字篇幅之内, 我认为这样看似全面的编排实际上是不合理的, 是缺乏逻辑的系统的安排和构思的。如果说是“堆砌”, 那么单从字数的方面考虑, 那也是不充足的。在 *An ABC of Chinese Culture* 中, 书法部分分为三段, 都很简短。第一段中 “*Calligraphy is linked with its companion arts of poetry and painting. All three—poetry, painting, and calligraphy – were in considered aspects of the same art since poems were written in calligraphy and paintings were typically accompanied by such calligraphied poems.*”^① 这里只是介绍了中国书法与绘画和诗歌有联系, 第二段提到 “*In recording the movements of hand, wrist, and arm, the calligraphy brush acts like a kind of seismograph, the brush is more than a mere tool with a utilitarian purpose. Because writing and calligraphy are held in such high esteem, the brushes used in their creation are highly valued, with some considered works of art in their own right, much as a violin bow might be so considered.*” 这里主要表达毛笔是一种记录工具, 并且提出由于书法地位崇高, 用于创作的毛笔也就如同西方人眼中小提琴的琴弓一样很珍贵。第三段中 “*Because the brush is wielded by the calligrapher, it is considered a living extension, a part of the calligrapher’s body, which conveys the imprint of his mind and heart.*” 这里仍

^① Theresa Jen. *An ABC of Chinese Culture*. 商务印书馆. 2009 第 1 版. 第 23 页

然重点讲述毛笔的灵性，但是没有提到关于“运笔”的任何知识。从三个段落的安排上看来，每段主题之间的联系是不够分明的，这样整篇文章显得知识点不明确，既然提到绘画和诗文，那就应该介绍清楚书法与这些文学艺术形式有怎样的关系，但在此文中没有做到。在还没有展开讲解书法与其他艺术形式关系的同时，又提出了书法创作的重要工具——毛笔，同样没有对毛笔的历史和作用做出明确的介绍，虽然配以图片，但是这样的内容安排和选择对于学习者的接受和理解是起不了多大作用的。

我认为若是将整本书的内容定位为初级入门水平，那么书法部分一定应该包括书法与汉字的关系、简要的发展历程，在发展历程中融入书法四体的介绍。配以图片展示，使刚开始接触中国文化的汉语学习者有一个较为系统明确的关于书法的历史纵向发展的认识。针对已经对中国书法有一定了解的学习者，可以阅读内容更深刻和具体的中国文化的外译本，应当将书法四体分开讲解，包括年代、特色、代表人物和代表作品，这里就需要做好翻译工作准确的将一些书学理论恰当地用外文来表达，再配以图片辅助理解。我想从目前书法推外推广的情况看来，这还是一项长远的工程，需要翻译者、书法家以及教学机构的共同努力。

2.3.5 翻译问题

第一，对书法与汉字的概念界定不清。例如 *Album of Culture and Conventions in China* 中，Unit 11 讲到“Chinese Characters”（方块字），在本单元中，首先介绍了汉字是形、音、义三位一体的文字，同时讲到“During the 3000 years from Shang Dynasty to the present, the handwriting forms of Chinese characters have experienced many changes from the oracle-bone and Bronze Inscriptions. The big and small seal scripts, to the official script, and the regular script. However, the simplification has been the mainstream of the development of Chinese characters.”本单元提到书法的部分只有这一小部分，其他的部分都是在举例介绍汉字为什么是形、音、义三位一体的，但是我认为文章注释不应该将 Chinese Characters 翻译为“方块字”，虽然我们俗称汉字为方块字，但是在严格意义上讲，汉字起源时期的几种形态不是方块的，而且书法表现汉字的时候也不一定完全是方块字，比如篆书和草书，甚至出现了字形的完全变化。同时，本单元讲解汉字内容本身没有错，但是在全部内容中，书法的讲解没有独立出现，而是在本单元中出现在汉字讲解的最后一段，这本身十分不利于那些想要学习和了解书法文化的读者去学习，并且在阅读之后也不会对书法有多么深入的认识，就连基本的书法四体的知识都可能不知道，我想这点需要以后相关图书的编纂者有

个清醒的认识，书法与汉字关系密不可分，但是汉字和书法绝不等同。第二，对书法的内涵表述不准。对书法的描述不到位，比如 *Calligraphy, or beautiful handwriting, is an unique Chinese culture* 这里表述为 *beautiful handwriting* 虽然不是完全错误，但是书法的在中国不仅仅是漂亮的书写，更是文学、文化和民族精神的融合，用 *beautiful* 来描述，不免显得单薄。同时提到了“*unique*”，“*unique*”意为“典型的”，在第一章的论述中已经对中国书法的典型性进行了论述，但是外译版的中国文化的书籍并没有对典型的原因和内涵作出解释。这点我们也需要在以后的文化推广工作中不断完善，争取让汉语学习者做到，知其然，也知其所以然。对书体翻译不统一，有的将汉语拼音直译，比如“*Kai-Shu*”其实已经有了学界认可的对书体的翻译，楷书为“*Regular Script*”；第三，对与书法相关的文化词语的翻译不统一，比如“文房四宝”的翻译，有的将毛笔翻译为“*brush pen, writing pen, Mao-pen*”，这些都是很不准确的，实际上将毛笔翻译为“*Brush*”或者“*Writing brush*”就可以了。

由西方人编著的文明史或文化史中，重点讲述的是文字的记录、记载和传播功能。在东方文明的介绍中，也仅仅会提到汉字在东亚文化圈的影响力和辐射力，但是没有将中国特有的，并且与汉字紧密相关的书法艺术写入书中，更不用说是让世界各地的人们都了解中国书法的线条美和深厚的文化内涵了。例如“当文字系统事实上可能在世界上的每一个地区都被发现时，书面语在中国比在任何其他地区被赋予更大的权力。在商朝甲骨文的发展与占卜活动有关。人们相信商朝皇帝的祖先能够与上天进行交流，占卜师将在一块块骨头或龟壳上雕刻书面字符，然后将一块炙热的骨针献给王室祖先。神谕古上面的文字就是现在文字的古代形式，因此，他们提供了中国文字建立的证据。”^①

通常将汉字与四大发明中的造纸术和印刷术相联系，从信息记录和传播的角度讲述文字的作用，并没有从文学、文化和艺术的角度介绍历史，甚至对于“书法”只字未提。关于书法的理论及其发展历史，关注最多的还要属东亚文化圈的学者和书法家了，似乎在西方，书法永远都是仅仅是一门很小的东方艺术门类，“*Unlike in the west, where calligraphy is considered a minor art, in China the art of calligraphy has long enjoyed a high status among the arts.*”^②这句话意思为“与西方不同的是，西方人认为书法只是一小门艺术，在中国，书法艺术却一直在各类艺术中享有极高的地位”。可见，西方人并没有像我们学习油画一样去学习和鉴赏中国书法。我认为从一定程度

^① Candice Goucher. Linda Walton 著.陈恒.李若宝译.全球文明史.2013年6月第1版.第351页

^② Theresa Jen. *An ABC of Chinese Culture*. 商务印书馆.2009年12月第1版.第23页

来讲，这是一种文化发展不均等的现象，在中国有许多人学习西方油画趋之若鹜，认为学习了西方的艺术就能提升素质和文化修养，忽视了我们自身文化的闪光点，没能正确认识我们自己的文化。随之而来的恶性循环就是在文化交流的过程中，我们虽然知道自己拥有四大发明、京剧、武术、针灸、书法等等灿烂文化，但是其中精髓其实我们自己也不是那么的清楚了，所以很难做到中国文化对外推广的内容恰当和深浅适宜了，文化的“守正”问题值得我们深思，“正”指的是正宗、正统、正脉，我们必须坚持好中国文化和艺术的本真元素。

第三章 问题解决策略初探

3.1 学会学习书法

3.1.1 正确认识书法学习

我们需要明确的是，汉字的书写与书法艺术存在着本质的差异。古人书写，首先追求的是横平竖直、笔记清楚、结字端正。研习过书法的人都知道，就是这看似普通的“横平竖直、笔记清楚、结字端正”的要求，都不知道要耗费多少时日与笔墨纸张。书法的研习是一个无止境的过程，古人写竹简写帛书，书丹刻石，能将毛笔挥洒自如写出一手漂亮的墨书，那刻苦程度只能用“临池学书，池水尽墨”来形容了。

将汉字写的“横平竖直、笔记清楚、结字端正”仅仅是初级阶段，进一步则是讲究用笔用墨，即笔法墨法，同时还有章法布局。简单说来，要将汉字从单纯的“写字”来表情达意过程练就到“书法艺术”来体现自我性情和人生理想的过程是需要不断练习，并且不断提升自身修养和审美水平的，需要理论和实践水平的不断完善。

学习书法有三个要点：字型准、韵味深、练习多。现分别试论述如下：

第一，字型准：

临好帖，现代科学技术的发达，古碑帖现在基本都能印刷出版，生活在当下可以见到如此丰富的古碑帖是前人难以想象的。传世碑帖水平不一，不能给初学者正确的指导。因此初学者在学习之前选好适合自己的碑帖成为一个难点。一般学习者的学习要从楷书开始，临摹颜真卿或者赵孟頫的字帖。

重临摹，掌握字型和笔法。运用正确的笔法，中锋、侧锋、提顿结合等等，仔细临摹观察，确定好间架结构。临摹是书法学习的关键步骤，“遍学百家，自成一家”就是强调临摹的重要性。

知原理，书法分五体（篆、隶、草、楷、行），每体各个单字有时还包含若干写法。文字的美在书法学习与鉴赏中是一个最重要的门槛，如果不掌握这其中的众多奥妙，即便穷极一生也无法掌握书法字型的全貌，所以我们经常能看到某书家终生只学一体一家一帖。

第二，韵味深：

一幅生趣盎然的书法，能以其优美灵动的笔调，使观赏者目注神驰。一个书家运用轻重徐疾不同的韵律抒发感情时，其作品必然会产生一种动态美，使观赏者神思遐驰，产生共鸣。运笔节奏不同，可产生不同艺术效果，徐缓的韵律会给人一种

沉着严谨，从容不迫的艺术感受；不同韵律又可产生墨韵的生动变化，浓淡相间，燥润相杂，使整幅作品变得有勃勃生气。

第三，多练习：

书法的学习创作之路与人生的经历一样都是修炼的过程，所以老话说“人书俱老”。书法讲求“气”，蕴含在书法创作过程中的“气”和书法作品呈现出的“气”与“道”都会提升书法学习者和书法家的自我修养，使之成为一个有耐心、有恒心、底气足的和蔼而又不失风骨的人。学习书法，多练习，不仅是技艺的提升，也是个人修养水平的不断提升过程。书法的学习应遵循古法，踏实前进，一步一个脚印，将技艺方面实践和书法理论的学习结合，将书品与人品都提升到更高的层次。

3.2 学会鉴赏书法

论过书法学习，那么一定是有必要了解一下书法鉴赏的方式方法了，这也有利于将传统的书法理论结合具体的作品为汉语学习者讲解，帮助他们更形象地理解书法中蕴含的美和道理。

关于书法的定义，有许多种提法：如书法是“用毛笔写汉字的造型艺术”、“表现艺术”、“形象艺术”等等，但大都是所用名词不同而所指相近，作为定义而言并没有太多的启示。一般而言，就大的方面衡量，目前最为人所接受的还是“抽象的符号艺术”的定义。“抽象”是指汉字而言，“符号”是指其规定性和规则而言，“艺术”则是指其表现而言。如果要作进一步的发展，那么程序的规定性、时间的不可逆性这个书法的根本，在定义中还未有很好地体现，而这是划分书法是写字还是“画”字的关键。因此，这个定义还应该发展以完善自身。

中国书法作为一种独特的“线条艺术”而成为中国艺术宝库中的瑰宝。一幅有意义的书法作品，除了书法的文字内容和形式（血肉筋骨）以外，还有动态美和情感美，比如气势、人格等等，更重要的是体现书法创作者的某种审美取向。也就是说，在有形的字符中，荡漾着一股灵虚之气，氤氲着一种形而上的气息，仿佛浩荡于天地之间，又似乎涤荡在内心深处，一种强大的力量跃然纸上，使作品超越有限的形质，而进入一种无限的意境之中。

3.2.1 线条美——书法是线条艺术

线条的节律是书法艺术中最基本也最重要的内容，它的存在标志着书法美的意识的存在，线条是书法艺术的精灵。中国书法的本质是线条艺术，因为书法艺术的基本形式语汇是线条。“线条”在古人的书论中称之为“点画”，古人对于“点”和“画”是同样重视的。学习楷书的“永字八法”中的第一法就是“点法”，山水画中，

“点”同样是一个非常重要的绘画步骤。

钱穆说：“魏、晋以后，中国人的书法，成为中国人最标准的艺术。书法的受人重视，超乎其他一切艺术之上。其实中国书法也只是一种运用线条来表现意象和事物的艺术，就其内在的理论上，不仅与图画同一精神，也可说与中国创造文字之匠心亦是同一精神的。我们还可以说，中国文字和文学，亦走在同一路径上。他们同样想用简单的代表出繁复，用空灵的象征出具体。”^①

对中国书法中那神奇的线条，梳理一下，基本有下面三个特征：

书法线条必须具有节奏感。境由心生，书法者创作时的心律、心绪和感情的变化，会在线条上体现出来。这种或快或慢、时重时轻、时急时缓、或粗或细、或浓或淡、或枯或润等多样的形态组合，构成了交错变幻的生动线的旋律与基调。欣赏者需要有一双会欣赏艺术的眼睛，一幅书法作品能体现创作者的内心世界，或沉郁或浪漫。品味书法线条的节奏，与作者同步地体验其时创作挥洒的全过程，是一个欣赏者最难达到但却最有价值的欣赏方式和目标。

书法线条必须具有力度。这不只是要求说明书写技巧动作中使用力的重要性，作品本身应在视觉上体深厚扎实、厚重不飘的线条效果。事实上，这不是有力就可以完成得了的，它要求一系列技巧互相配合互相作用。换言之，力的艺术效果，并不等于力的动作，而是需要力的作用加上恰当的运笔技巧和心绪准备三者的共同配合，才能达到“笔力强健”的真正效果。

书法线条还要有立体感。比如说中锋用笔，反对偏薄轻挑，这些在任何时候都是书法家孜孜以求的艺术目标。正是有了这一目标，才会有中侧锋、藏露锋、方折圆转笔法等等一系列书法用笔体系存在的意义。仔细品读，这些都与中国传统的民族审美价值观念有着内在联系，比如含蓄隽永、言近意远、内在深厚、耐人寻味等中国文化追寻的艺术内涵。这些艺术观念在书法线条上的表现，则是不失重心、不抛筋露骨但也不失锋芒和跃动感。

书法线条的节奏、力度和立体感，是书法艺术生命经久不衰的原因。书法书写特有的工具——毛笔同样有很大的功劳。节奏感则取决于力的强弱与线的粗细、轻重、顿挫之间的交替变化；力度取决于动作与形态上的沉着含蓄；立体感取决于中锋用笔的技巧，这三者都因为毛笔具有柔软而又富有弹性的特色功能。中国书法玄奥莫测，同时毛笔的运用也让人甚是惊叹。书法具有悠久的发展历史，毛笔的发展历史同样值得研究，有关毛笔的历史典故也有很多，“神笔马良”、“蒙恬造笔”的故

^①方鸣.中国书法.中国华侨出版社.2011年6月第1版.第425页

事就是很好的例子。对西方人而言，毛笔简直像是一根神奇的魔杖，书写了魅力的中国书法。

书法线条美的这三个特色相互交织，共同缔造每一种书法字体的无限魅力。线条美的产生一定是不能离开用笔技巧和策略的。书法艺术以汉字的书写为基本形式，它也是汉民族书面语言的艺术表现。书法是天地宇宙万物在黑白关系上的凝聚，“阴”既与“阳”对立；“形”之与“势”当然也对立，于是一切都十分明了：“势”是形之内；“形”是势之外。用大白话说来则是：“形”是可视的点画结构；而“势”则是隐蕴于这可视之形之中的运动形态，是气的运作，是“势”以内聚运动连结起本来十分松散的“形”即线条与结构。孙过庭谈到挥运之理时也强调三点：第一是点、画并重，不可偏废。“线条”在古人的书论中称为点画，点画是具有生命力的语言符号，能表达一定的情态。第二是运笔要有变化，点画破除平齐。第三是违而不犯，和而不同。线条的丰富性、多样性，如果不加以调节和控制，必然会产生矛盾和冲突，在形式上必然散乱，这就要求线条要有统一性。

3.2.2 书贵变化——线条的多样展现线条美

线条的多样变化，从最基本的层次上讲，书法的线条是横平竖直的，但是书法家是不满足于一般意义上的横平竖直的。有意将线条倾斜、造成弧形或者进行粗细变化以显示内在的力，从而强调内在的韵味，在笔画的头尾部分增加回锋动作，所谓“藏锋不露”造成一种假象——线本身是不平的，但由于回锋在线条上的运用，它产生的效果是平衡的，注意这里是平衡而不是用尺子标刻的精准的水平，是重心的平衡而不是机械的平衡。这体现了艺术与工匠的根本区别，艺术平衡是富于趣味和意蕴的，需要用心去感受由线条美构成的平衡与和谐，而后者则毫无生命力和旋律的雕琢，是完全机械性的活动。

在书法线条中，以暗示、延伸、交错、等视觉上的变换作用于欣赏者的感观，是促使书法艺术历久不衰的重要法宝。空白也是一种重要的艺术体现手法，我们从古典山水画的空白中可以感受天空、水、山、云等意象。我们也可以从书法不同字体的间架结构中，从大小不匀的空白中发现平衡的力，还可以从由于毛笔飞动和速度而形成的有些枯润和干涩的现象——飞白中体味空白的魅力，感受其中蕴含着的律动和生机。书法正是在这或“空”或“缺”的似乎并不周到的现象之中，让我们看到了创作者的谙熟技艺和理论。我们可以总结出书法之所以为书法的生命力魅力。动感、生机、力度、宇宙、天地万物，有奔腾豪放的大气也有绵绵细雨般的柔情，这偌大的容量都源于线条的无限变化。线条的变化需要我们用心去品读，走

进创作者的内心，眼睛随着笔画而动，心绪随着创作者的节奏而动，走进书法作品，走进艺术人生。线条自身的变化和随着变化而被分割而成的空白现象，都为书法之美提供了更深厚的内涵，我们能看到艺术和人的心绪共同作用的美感，一张一弛，浓淡相宜，值得品味。

书法欣赏具有主观性，书法的欣赏和想象不可能和创作者构思的意象完全吻合。颜真卿《祭侄稿》是一篇令人称赞的盖世杰作，元代陈绎曾还从笔墨行间发现情感的起伏波动。这就是抒情，即在情绪的极度饱满、膨胀的情况下不得不发的一种表达过程。情绪的饱满可以有喜悦若狂的饱满，也可以悲痛欲绝的饱满，这种种饱满需要倾诉、需要喷发、需要有一种特定的表现途径。书法的形式规定了它的表现不可能真的去奔走呼叫或歌舞吟咏，它的线条所具有的弹性与张力为抒情提供了独特、然而又是神秘的途径。说某段线条反映了一种什么具体的情绪，这自然不能全信。线条的形式为抒情提供一种大致的伸延轨道和凝聚物态，但它不提供具体的喜怒哀乐的指事标签。从这个角度出发，则陈绎的话也未必可靠，但我以为，把人类的情感仅仅理解为明确的喜怒哀乐，这本来就是相当简单的，事实上，有更深刻、更复杂、更博大或更细腻的情感在社会中被诱发产生，每个人的不同立场和审视角度会对各种情感类型进行神奇无比的交织，社会有多丰富、人类需要抒发的情感就有多丰富。书法线条作为它的物态化表现，其所具有的微妙动人处也绝非简单的喜怒类型所能形容和概括。

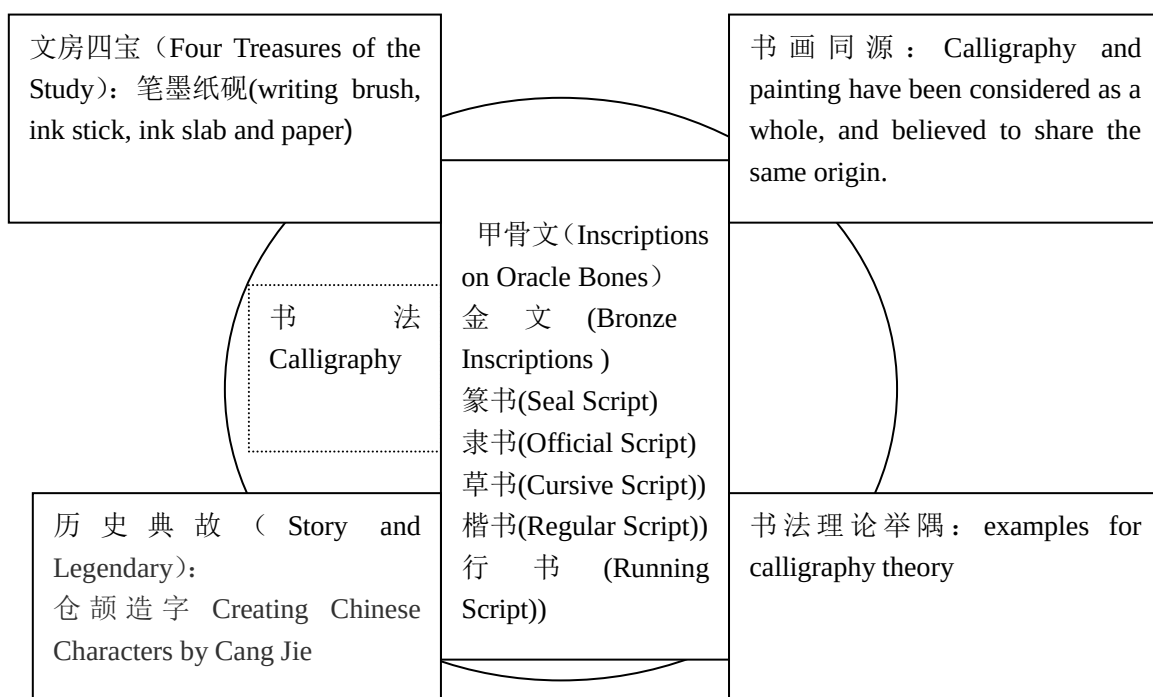
康有为说：“能移人情，乃为书之至极”。书法的狂态表现，是抒情的一种特殊方式。在书法艺术的发展历史长河中，走向艺术表现是走向它自身的发展高峰，它的自主、自觉意识在此中有着最理想的发挥。非工具性的、赏玩目的的安排，堪称是一种真正发自内心的艺术创作，而这正是书法家梦寐以求的目标。书法只是一种手段、一种媒介。书法家写书法时却对作品取不计工拙的冷漠态度，倒很关心自家胸中逸气有否“发”出，作为一种表现的理论，倒是十分典型的。从内敛的抒情意识到外拓的抒情意识，是一种审美观念上的大转换。狂态的书法形象基本每个朝代都有，相对汉代碑刻而言，简书就够狂态的了；相对于端劲的唐楷而言，弓以且、怀素也够狂的了；相对于文征明、祝枝山和王宠而言，徐渭与傅山也就够狂的了。狂也未必一定只对草书特别偏爱，与六朝工整的墓志相比，龙门四品的野性即是地地道道的狂。它是楷书，狂起来虽不如大草来得过瘾，但在它的范围内仍然有狂与不狂之分。当然，有得有失，在进入最高峰的同时，过于强调书法的纯粹表现性虽然在一定程度上加速了观念更新的变异幅度，但是被形式所呈现出的只是厚积中的

一个局部，因此它的基础深厚自不待言。而一旦强调书法过分强调表现，艺术的发展难免有失偏颇。

3.3 初探试译

书法是中国流传了数千年的传统文化和艺术表现形式，在当代仍然具有极高的艺术价值和实用价值，但是在对外推广的过程中出现了如第二章所述的一些问题，作为一名汉语国际教育专业的学生，我对中国书法的对外推广进行如下尝试：

首先我认为汉语学习者想要学习到正宗的中国书法，那就需要教师和学生共同努力，需要对汉字和书法的发展史以及相关的汉字和书法文化有清晰和系统的认识，而不是一支毛笔和几幅名家图片展开的“涂鸦式”和“体验式”的书法课堂，书法的学习并不是热闹的体验也不是从简单的纸笔体验开始的，每个人都需要用心去理解接受书法的相关知识。这里我经过对现有外译本的对比分析和工具书的查阅，我设计了进行书法教学的一些内容：

3.3.1 英文试译

从以上这幅图的中心内容来看，我想从以下几个方面来进行尝试翻译：

The origin of the characters

Creating Chinese characters relies on so many ways, of which the most basic and the earliest is pictography. For example: “石”(stone)“水”(water)“日”(sun)“月”(moon)”, etc. Pictographs could visually deliver the features of things that were recorded, so as to let the people see with half an eye, which means interpret words without taking them too

literally. From then on, people have created quite a lot of characters by means of self-explanatory. After continually developing and evolving, the whole system of Chinese characters has become more perfect.

Inscriptions on Oracle Bones and Bronze Inscriptions 甲骨文和金文

In China the earliest characters were engraved on tortoise shells or animal bones for divining in Shang Dynasty (1600B.C.-1046B.C.) The characters whatever big or small, thick or thin, were well-arranged with proportioned structures and steady patterns. Chinese calligraphy was begun from that time. (中国已经发现的古文字中年代最早的文字是殷商时代有关占卜的刻在龟甲和兽骨上的文字“甲骨文”，字体有大有小，笔画有粗有细，已经有对称的形式和稳定的格局，从甲骨文开始，中国书法这门艺术就有了雏形)。

Bronze Inscriptions, also called Zhong-Ding inscriptions, are writing in a variety of Chinese scripts on Chinese bronze vessels in Shang and Zhou dynasties. Compared to the inscriptions on oracle bones, the system of bronze inscriptions with more than 3000 characters were more complete, while the style of the characters were more methodical and regular. From then on, Chinese calligraphy has gradually formed. (金文又称为“钟鼎文”，主要雕刻在商周时期的青铜器上，与甲骨文相比，金文有了更完备的 3000 字，字型更加规整，从金文开始，中国书法走向成型的阶段。这里主要简单讲将金文与甲骨文前后对比，在翻译的时候与前面提到的知识点联系，并且用很简洁的语言介绍金文在书写方面的发展，希望学习者可以一目了然。)

Seal script 篆书

Big seal script, a style of calligraphy adopted in late Western Zhou (1066B.C.-771B.C.), made the Chinese characters more symmetrical, also the structures were tended to be more neat.

Small seal script: In the year of 221 B.C., while Emperor Qin accomplished unifying the six states, he carried out a series of reforms including “unifying the vehicles’ tracks, writing and behaviors”, meanwhile, the characters, which was the first time in China and had historical significance. Based on Qin’s style, Li Si simplified the characters’ strokes and removed variant forms of the same characters used by other six states, formed a calligraphy style that mainly used curves, symmetrical, elegance, neat but changeful, That is the small seal script.

Official script 隶书

Official script is a new style of calligraphy which is based on seal script and writing in an easier way. Written in official script style, strokes took place of complex lines, which made the Chinese characters separate from pictograph and turn to ideograph. official script was matured during the Han Dynasty.

Cursive script 草书

Cursive script also is one of Chinese calligraphy styles, which was based on official script and simplified the strokes for more conveniently and quickly. As the strokes were unbroken and not rigidly adhere to original form, it is faster and uninterrupted to write. Cursive script is divided into Zhangcao, Jincao and Kuangcao.

Regular script 楷书

Regular script is evolved from official script, writing in regular script the characters' structures are upright and foursquare, the strokes are straight, hereby every character is regular, that's why this kind of calligraphy style is called regular script. The learners believe that who wants to learn calligraphy should begin with regular script, Yan Zhenqing, Ou Yangxun and Wang Xizhi are proper man to learn.

Running script 行书

Running script is between regular script and cursive script. The characters in running script can be broken or added, dynamic and static; meanwhile the degree of strokes' vigor is appropriate, alternative with the shade of the ink.

The story of creating Chinese characters by Cang Jie 仓颉造字

It is said that Chinese characters were created by a man named Cang Jie, who was a historiographer in Huang Di Period. He collected and sorted out a lot of kinds of characters among the civilians, then standardized the using of the characters. He made important effect during the course of creating Chinese characters, also gave immortal contributions to multiply Chinese people and flourish Chinese culture. Descendants address him as "the Sage for Creating Chinese Characters" respectfully and cherish him as sacred.

3.3.2 书法理论举隅

意在笔先: It means that ideas mature first, then writing or drawing. Before creating is to have an image, but is not to say that the in the mind must have the complete thing,

such as a word or a picture, not simply copy and copies of the images.

意境: Artistic conception, the author with writing skill, express the observation of nature and life, express their ideas, interest, spirit by their works, sentiment.

神采气质: Because of calligraphy enters the thoughts and feelings and make the viewers to produce some kind of emotional and aesthetic feeling. People call it "artistically, spirits, artistic conception", or "personality, mental, meaning".

力感: Strength which includes morphology, structure and layout from three aspects. is the result of the writer's ability of long time's accumulation, the mature performance of calligraphy skills.

书法韵律: Mainly refers to the changes such as strokes and the movement of line, ups and down, the rhythm from the overall form of calligraphy works, line artistically vivid, such as the line of Wang Xizhi's running script.

以上试译,我主要进行的是书体特点的阐释和描述,并没有逐字翻译,因为汉英翻译本来就存在不对等的问题,我认为在中国书法以及书法理论的对外推广过程中更应注重的是意义的领会和接受,并不是逐字逐句的生硬的翻译。如果在外译和推广过程中再出现将“如龙飞凤舞”译为“Like dragon, like phoenix”的问题,那我们民族文化和艺术的精髓和韵味是不会被真正健康长久地推广传播的。在无法对等翻译的情况下,我们应当尽可能的用对方的语言来描述和形容中国书法的内涵,也可以用大段的文字去解释和描述,去让学习者充分理解领悟,愿意进一步成为中国文化的理解者和接受者。

第四章 关于文化自信的思考和对外推广的展望

4.1 东西方文化应该平等对话、和谐互动

20 世纪过分的崇洋使得中国文化身份出现了危机，文化资本的保持和提升远远落后于经济资本。国际上出现“中国威胁论”、“中国崩溃论”等言论，一定程度上都是因为缺乏文化对中国崛起的合法性的新认可，缺乏用文化对这个大国重新崛起以后的新的说明。现代的中国应该向整个世界展现“东方智慧”，人类的未来一定是也必须是东西方文化的平等真诚的对话和互动。很有意思的是，20 世纪最有影响力的文化定义恰恰是由美国文化学家克鲁伯和克拉克提出的，他们认为：文化包括各种外显的或内隐的行为模式，通过符号的运用使人们习得并传承，构成人类群体的显著的成就；文化的基本核心是历史上经过选择的价值体系；文化既是人类活动的产物，又是限制人类进一步活动的因素。

语言包含并象征着文化，表达的是说话者的态度、信仰、观点，这些都与文化密切相关。在汉语国际教育的过程中，我们必须在致力于汉语的教学和推广的同时也清楚地认识到当下存在的危机。把语言作为一种政治势力在全球推广的人莫过于曾任克林顿政府商务部的高级官员、后为基辛格联合顾问公司总经理的 David Rothkopf 了，他认为，商业的全球化和互联网的出现正在加速推进一种全球化的文化。为了自身的政治和经济利益，美国必须保证，如果有一种统一的世界语言，它必须是英语；如果有一种统一的通讯技术、统一的安全和质量标准，它必须是美国的；如果全球的电视台、电台、音乐连成一片，节目的编制必须是按照美国的标准；如果有一种世界统一的价值观，它必须让美国人满意。这样的现象很可怕，有的学者称之为“语言殖民主义”，美国思想正在成为全球思想，这无疑是人类需要付出的一个代价。反观当下中国文化，存在一些问题，西方的流行文化、波普文化、影视传媒文化和消费主义文化盛行，而真正的中国文化却陷入了混乱与失语。西方对中国的立场经历了从仰视到平视再到俯视的过程。当下有许多西方人除了看到中国的经济和军事增长外，并没有看到中国还有语言、文化和思想。这对中国的明天非常危险。

新时代“中国形象”的建立离不开发现东方与文化输出两个重要的文化战略，必须坚持东西互动的基本思路、中国立场的身份意识以及和而不同的原则。这个世界应当是东西方文化的平等对话和精神生态的互利。

做好汉语的国际推广，尤其是文化教学，将中国传统经典的哲学思想和艺术形

式对外推广，减少东西方文化误读和冷战，获得人类的多元并存与和谐共生，欣赏不同文化的特质和差异性，这对东西方文化都是极有利的。

4.2 文化输出——让更多的人成为中国文化的理解者

“文化输出”的现象从我国古代就已经开始并且连绵不断，汉武帝时张骞出使西域，唐王朝的玄奘西行，这都为中西方文化交流添上了浓墨重彩的一笔。但是我们需要注意的是，中国古代的“文化输出”，基本都是建立于中国强大的国力，在东方的绝对地位和在世界上的强大影响力使得古代中国凝聚着一种向心力，吸引着东亚各国和大洋彼岸的国家都来学习、效仿。当经历西方具有绝对划时代意义的工业革命，再加上中国愈加腐朽的政治统治，古代中国便显得不如从前那样自信和强大，不得不打开国门去学习西方先进国家的技术和观念，直至今天，我们也还没有真正找回古代中国对本国文化的自信，这真的是一个需要我们深思的问题。

当下再谈“文化输出”，已经不仅仅是只认为中国文化地位高于其他文化或者说不需要去欣赏和学习他国文化，这里我们更应认识到的是，“文化输出”指的是国人经历长期的文化自卑之后的精神自觉和自信。

对此，我认为“文化输出”是一项非常长远的民族性的工程，也是国家文化发展战略的重要步骤。具体来说，以下两方面的措施是有必要的：

第一，“汉字文化圈”的振兴和发展，增大和增强汉语国际教育的教学和办学，吸引更多的人学习中国语言和文化艺术，成为中国文化的爱好者，更重要的是成为中国文化的理解者，从而加强中国与世界对话的文化心理接受基础，尽量避免和减少交流和理解障碍。中国也只有在国际交流和全球化的整合中保持自己民族的根本特性，使自身具有开放的胸襟和气度，坚持自我民族的内在精神和文化根基，才能使有着悠久历史并且不断创新的中国文化精神继续成为人类精神的重要组成部分。

中国书法，是“汉字文化圈”文化类型的典型代表，那么，中国书法以及中国书法理论的对外推广也就成为了文化输出的重要环节。书法将汉字美化、雅化，使得汉字从简单的记载语言传达信息的工具变成一门十分玄妙的艺术，无论是从历史的纵向或是横向发展看来，中国书法都可谓是东方艺术的奇观。书法具有艺术功能和实用功能，但更重要的是生命陶冶和文化遗产功能，这是中国文化的独特之处。我想，当下的文化输出事业，更应注重的是渗透在书法艺术中的文化因素和特质的传播推广，中国书法具有文化和艺术的双重属性，尽管在传播的过程中会出现许多的不理解或者理解困难的现象，但是，中国书法以及中国文化的对外推广是一项长久的、需要不断琢磨和实践的事业，速成的文化推广是完全不可能的，也是违背历

史发展规律的。

作为一名汉语国际教育专业的学生，我想我首先应当明确，在教育实践的过程中，中国文化的内涵和韵味是渗透在点滴的教学中的，不仅要结合生活和学习的实际，还要有意识地把中国文化的内容加入教学，踏实做好每一步教学工作，对我国传统的文化抱有充分的自信，同时深入研究学习，提炼出我国传统文化的精髓，利用先进的教学技术搞好一线的教学工作，将中国文化的推广与教学结合，带领同学们“发现东方”探索中国文化的精神价值，争取让每一个学生尽可能的成为中国文化的爱好者和理解者。坚持文化输出和书法理论的推广，是因为经过一个世纪的西化之后，坚持中国文化精髓的海外传播和自主创新增强文化竞争力是十分必要的，但是这并不是意味着中国不注重外来文化的贡献，而是强调文化自主、自信和创新是提升我国文化竞争力的关键因素，关系到国家“文化地位”和“文化安全”的问题。这里的文化输出，指的是传播和弘扬中国文化理念，本文是以中国书法文化的传播为例，让更多的人走进中国传统文化，多一份理解和尊重，尽量避免文化冲突甚至是文化战争的产生。

同时我们应当向世界整体性推出古代和现代中国思想家的群体思想，注重中国古代经典向西方的主动翻译和输出，还应该注重将历经了欧风美雨的 20 世纪重要的哲学家和思想家的经典著作向海外推广。让更多的海外人士看到中国在漫长的历史发展过程中，经历起起伏伏，中国人都想到了什么、都是怎样看待整个世界的发展的、都是怎样保持着最根本的民族精神的。从文化自觉和文化自信的角度来看，我们应该充分地认识到世界上的文化总是互动的，单边的文化流向也只能看作是文化霸权主义的体现了吧。在国际事务上，我们国家坚决抵制霸权主义，文化话语权是一个国家民族文化的生存权、是根本生命力。不可否认，中国文化的在世界上的地位经历了巨大的冲击，并且有些人还对中国文化产生了怀疑。事实上，作为中国人，我们必须看清的是西方现代性思潮进入中国以后迅速地成为了先锋的别名，当代艺术惯称为“时尚”。以美国文化为例，美国尽力将自己的文化变为世界的文化，放之四海而皆准，美国是以“时代”而非“地域”作为自己的文化定位的，认为自己的文化和艺术属于“现代”和“当代”，比如观念艺术、波普艺术、抽象艺术、行为艺术、极简艺术和成品艺术等等，这些艺术统统将传统的具象艺术和架上油画艺术边缘化。

冷静下来仔细看看世界政治和经济文化的发展，传统文化的根基已经或正在被蚕食，面对这一现象，中国不能沉默，东方也不能沉默。我想我们一定要清醒地认

识到文化话语权的重要性，找到中国文化艺术的关键词和独特语汇，文化和艺术从本民族的传统、心性、血缘中来，保持自己在全球化时代中的中国身份意识，维护好我国特有的文化艺术生态，这成为当代中国文化对外交流和推广的必要心理准备，树立自信而坚定的心态有利于我国的文化推广事业，也有利于文化强国的建设。

结 语

书法是中国古典艺术的一朵奇葩，在世界各国文字书写中，没有任何其他文字的书写，像汉字的书写一样，最终发展成为一种独特的艺术形式，并且源远流长。书法的对外推广关系着汉语国际教育的文化教学的成败，而且从更深远的意义上来讲，书法是我们民族传统文化的典型代表。中国书法与中国传统的诗文、绘画、建筑、音乐、舞蹈等诸多艺术门类都有着紧密的联系，同时书法又因为自身的独特性、典型性和包容性而成为了中国传统文化的经典代表。书法属于中国，我们的国家想要在国际上发挥更有力的作用，文化方面的互相尊重与理解在国际交流中是十分关键和必须的，中国的崛起最终不仅仅是经济上的崛起，更重要的是文化上的崛起。

我们在相当长的时间里太过“现代”了，现代美术、现代音乐、现代汉语、现代文学等等，我们忽略了传统文化的“守正”和推广。虽然我国已经有一部分文学和经典译介到国外并且也产生了一定的国际反响，比如《红楼梦》、《西游记》、话剧《雷雨》等作品，在国外都曾引起轰动。但是就目前就书法对外传播的情况看来，虽然有一定的成果，虽然有越来越多的人愿意去走进中国文化，学习中国传统的戏曲、绘画和书法等艺术，但是书法的推广从文本上和课堂教学上都是存在一些不足的，比如书法发展史介绍不系统，书体讲解不充分，书法理论翻译空缺，书法课堂教学停留在体验的层面等问题都亟待解决，想要使更多的人去准确地、清晰地认识中国书法，那么完成好以上几方面的整理、编纂和翻译工作都是十分必要的。

通过完成此论文我在文中也尽我所能去发现问题和解决问题，中国书法的对外推广关系着这一门艺术的长久发展。因为它在中国传统文化中的独特地位，汉字教学、艺术、文化、哲学等思想的对外推广都与书法的推广事业息息相关，所以需要教师对教学内容的慎重选择以及学者对知识系统的准确梳理，同时还须要外语专家的共同配合，做好传统经典的外译工作，大家一起努力将中国最具有特色的书法艺术尽可能原汁原味地推广出去。我们要明确地认识到中国文字长久的生命力和汉字文化圈的文化辐射力，中国不应该只满足于人类物质生产加工厂的地位，而应该发扬东方伦理文化精神，促使民族文化走向自觉自信从容高迈，欣赏差异性文化是一种高度的文化自觉，珍惜本土文化是一种基本的文化自信。我们应该争取让更多的人成为中国传统经典的理解者和接受者，让中国文化在世界复兴，树立国人的文化自信，将中国精神弘扬世界。

参考文献

- [1] 朱华. 面向留学生的汉字书法教学刍议. 吉林师范大学学报(人文社会科学版) 2009年3月;
- [2] 童子漫. 对外汉语教学中的书法教学研究. 人文教育. 2012
- [3] 张景业. 书法教育在对外汉语专业文化类课程建设中的作用. 大连大学学报. 2012. 6
- [4] 张英. 对外汉语文化教材研究——兼论对外汉语文化教学等级大纲建设. 汉语学习. 2004. 2
- [5] 郑博仁. 试论对外汉语书法课程教学与实践。西南交通大学学报. 2012. 7
- [6] 程裕桢. 中国文化要略(第三版). 外语教学与研究出版社. 2011;
- [7] 方鸣主编. 中国书法. 中国华侨出版社. 2012;
- [8] 康有为著. 姜义华 张荣华编校. 广艺舟双楫. 中国人民大学出版社. ;
- [9] 熊秉明. 中国书法理论体系. 人民美术出版社. ;
- [10] 胡方钺. 书谱探微. 齐鲁书社. 2012;
- [11] 吴为善 严慧仙著. 跨文化交际概论. 商务印书馆. 2009;
- [12] 刘珣. 对外汉语教学引论. 北京语言大学出版社. 2011
- [13] 胡文仲. 跨文化交际学概论. 外语教学与研究出版社. 2011
- [14] 周小兵. 对外汉语教学导论. 商务印书馆. 2012
- [15] 赵金铭. 对外汉语教学概论. 商务印书馆. 2011
- [16] 孙过庭著 郑晓华编著. 书谱. 中华书局. 2012

致 谢

面对“中国书法的对外推广策略初探”这样一个选题，首先认识到的是中国书法以及相关文化的涵盖面十分广泛，我感到自己有限的学识恐怕难以实现论题研究的价值，使文章流于浅薄。在恩师的指导下，怀着对中国书法的喜爱，并结合两年硕士的学习，我对中国书法的对外推广做了一定的研究，看到了中国书法在推广过程中的一些成绩和问题，经过恩师不断地细心点拨和教导，终于完成论文。尽管不如人意之处还有很多，文章深度也还可以再次进行提升，但敝帚之心仍流荡于心。

回首两年的学习时光，感谢恩师郭鹏老师传授给我更有深度的知识，两年间悉心的指导、培养和激励，关爱和谆谆教诲难以尽述，只有日后更加努力投入学习和生活，才不负恩师教诲。恩师的正直友善、亲切和蔼、淡泊名利、潜心研究等优良品质都深深打动和感染着我，良师益友、治学榜样。

同时还要感谢张建伟、许并生老师在开题和预答辩时对我的论文提出的意见和指导，这也让我颇受启发。两年的学习，还要感谢冯良珍、郭万金、王园等几位老师的精彩授课，耐心的讲解和深度的剖析让我受益匪浅。

另外，还有我的同学们，两年的相知相识，我们相互的交流以及他们身上的优良品质也让我进步很多。希望在漫漫人生旅途中，我们依然能互相鼓励互相学习、共同进步。离别在即，希望我的同学们都能通过自己的努力实现梦想，回报社会。

个人简况及联系方式

姓名：武文达

性别：女

籍贯：山西太原

个人简历：

本人于 2007 年 9 月到 2011 年 7 月就读于山西大学文学院戏剧影视文学专业；2012 年 9 月到 2014 年 7 月就读于山西大学文学院汉语国际教育专业，目前就职于山西地质博物馆。

联系方式：13935141402

电话：13935141402

电子信箱：316510799@qq.com