

书法部分从大篆、小篆、隶书、楷书、行书、草书等方面介绍了书法的发展历程，并列举了名家大家的经典作品，供读者欣赏。篆刻部分除了介绍篆刻的基本知识外，也展示了部分名作名品，为读者提供美的享受。

书法

篆刻

书法

篆刻

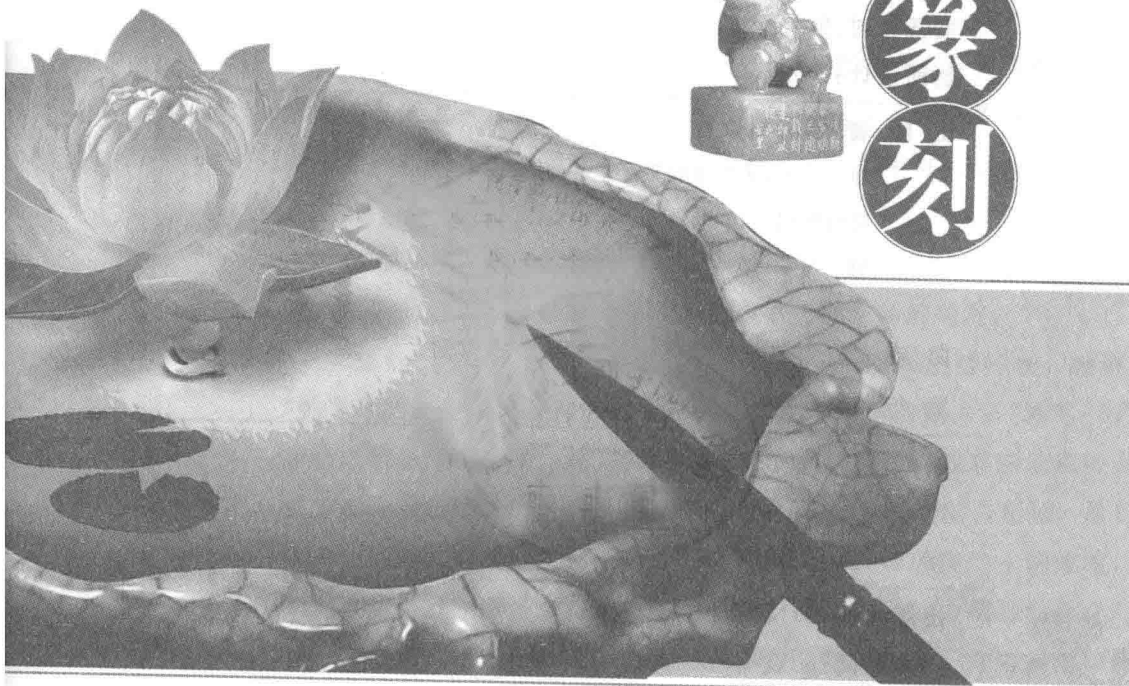

书法部分从大篆、小篆、隶书、楷书、行书、草书等方面介绍了书法的发展历程，并列举了名家大家的经典作品，供读者欣赏。篆刻部分除了介绍篆刻的基本知识外，也展示了部分名作名品，为读者提供美的享受。

中国学生艺术欣赏集结号

ZHONGGUOXUESHENG YISHU XINSHANGJIJIHAO

辽海出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法篆刻 / 童一秋编著. — 沈阳:辽海出版社,2012.11

(中国学生艺术欣赏集结号)

ISBN 978-7-5451-2277-0

I. ①书… II. ①童… III. ①汉书—书法—鉴赏—中国—青年读物 ②汉字—书法—鉴赏—中国—少年读物 ③篆刻—鉴赏—中国—青年读物 ④篆刻—鉴赏—中国—少年读物 IV. ①J292.11-49 ②J292.41-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 250924 号

责任编辑:段扬华 柳海松

责任校对:顾季

封面设计:沈水氏

出版者:辽海出版社

地址:沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮政编码:110003

电话:024-23284469

E-mail:dyh550912@163.com

印刷者:北京海德伟业印务有限公司印刷

发行者:辽海出版社

幅面尺寸:165mm×230mm

印张:13

字数:180千字

出版时间:2013年1月第1版

印刷时间:2013年1月第1次印刷

定价:25.80元

版权所有 翻印必究

前 言

艺术是人类通过借助特殊的物质材料与工具，运用一定的审美能力和技巧，在精神与物质材料、心灵与审美对象的相互作用下，进行的充满激情与活力的创造性劳动。可以说，艺术是一种精神文化的创造行为，是人的意识形态和生产形态的有机结合体。歌德说：“美是艺术的最高原理，同时也是最高的目的。”这句话告诉我们，艺术是美的，并且永久地绽放着她的魅力。罗曼·罗兰说：“艺术是一种享受，一切享受中最迷人的享受。”所以我们说，人类不能拒绝艺术。

美的东西，除了作者或表演者用动作、色彩、声音以及言词将其表达出来，观众或听众也要学会发现和洞察这种美，体会和欣赏这种美，这样作品才能感染他人并给他人带来美的享受。艺术欣赏是人们以艺术形象为对象，通过感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，获得精神满足和情感愉悦的审美活动。艺术欣赏，犹如欣赏一朵美丽的花，从她的播种、成长、开花这一过程进行了解，先看到花的本身是如何的娇艳、唯美，再闻到花沁人肺腑的香味，感叹花从一颗小小的种子到当下的美艳，是经历了一个怎样的过程，并尽情享受她带来的愉悦与满足。

此书以艺术欣赏为主题，专门为青少年学生量身打造，是一本陶冶情操的经典读物。此书从原始艺术的纯真性、力感性、野性，写到现代艺术的细腻性、复杂性、理智性，从希腊艺术，写到西方现代艺术，从中国的神话故事，写到今天的山水人物，内容包罗万象。此书是一场巨大的视角盛宴，给青少年学生提供艺术欣赏的机会，教给他们艺术欣赏的方法，带他们走进一个个美丽又奇妙的世界，让他们领略了世界艺术的博大精深，是青少年学生的良师益友。

目 录

书法部分

书法是中华民族珍贵的文化遗产	1
汉字与书法	1
书法发展的三个阶段	4
近现代书法	5
当代书法	7
由“书”到“书法”	10
书法之美	12
文房四宝	15
甲骨文	18
契精字美的甲骨文	18
《龟甲刻辞》	20
《花饰牛肋骨宰丰纪事刻辞》	21
金文	23
圆浑古朴的金文	23
《大盂鼎铭文》	24
金文的经典名作《毛公鼎》	24
“金文中的草书”《散氏盘》	25
石鼓文	27
“石刻之祖”石鼓文	27
吴昌硕《临石鼓文》	28
小篆	30
结构定型的小篆	30

李斯《泰山刻石》	31
“草篆”《秦诏版》	33
民间“俗书”《楚帛书》	34
汉篆的标准样式《袁安碑》	36
李阳冰《三坟记》	36
清代中叶篆书第一人邓石如	38
隶书	41
削繁就简的隶书	41
汉隶经典极品《张迁碑》	43
跌宕不羁的《石门颂》	44
蔡邕与“飞白书”	45
东方第一碑《好太王》碑	46
楷书	48
楷书之美	48
钟繇最有影响的楷书《宣示表》	52
《三希》之冠首篇《荐季直表》	54
经久不衰的魏碑	55
多面圣手陶弘景的《瘞鹤铭》碑	57
欧阳询《九成宫醴泉铭》碑	60
虞世南《孔子庙堂碑》	61
褚遂良《雁塔圣教序》	63
钟绍京经典小楷《灵飞经》	64
颜楷筋力取胜的代表作《自书告身帖》	65
柳公权《玄秘塔碑》	67
行书	69
行云流水的行书	69
天下第一行书《兰亭序》	72
书法小圣王献之《鸭头丸帖》	74

王献之《鹅群帖》	76
王珣《伯远帖》	76
行书入碑的代表作《温泉铭》	78
颜真卿与“天下第二行书”《祭侄稿》	79
杨凝式《韭花帖》	82
苏轼《黄州寒食诗帖》	83
米芾《蜀素帖》	84
赵孟頫行书代表作《洛神赋》	86
文徵明行书精品《滕王阁序》	87
武中奇与《闻鸡起舞》	89
草书	91
中国书法艺术的代表——草书	91
章草	92
今草	94
大草	96
皇象《急就章》	97
文人书法第一帖《平复帖》	98
王羲之的“今草”	99
草书入门的不二法帖《十七帖》	100
孙过庭《书谱》	102
张旭《古诗四帖》	103
怀素小草《千字文》	104
黄庭坚狂草《忆旧游诗》	105
祝允明——《草书诗帖》	106

篆刻部分

篆刻艺术	108
篆刻是一门艺术	108
篆刻艺术发展之路	109

印章起源“三说”	111
印章的名称	113
类别多样的印章	113
篆刻刀法	118
篆刻章法	119
篆刻工具	123
中国印四大名石	125
篆刻流派的鼻祖	126
印之宝库《鹤舫藏印》	129
先秦玺印	130
战国古玺	130
亚禽、跖甲、奇字玺	132
西周古玺	133
传世最大一方古玺“日庚都萃车马”	135
战国官玺奇品“大具廌”	135
悠美怡人的战国私玺	136
秦印章	137
秦印特点	137
皇帝传国玺	138
上林郎池	138
半通印“月黎”	140
汉代印章	142
汉印种类	142
酈丞之印	144
吕后的“皇后之玺”	144
淮阳王玺	146
大医丞印	147
骑千人印	148

烂铜印关内侯印	148
魏晋南北朝印	150
印章风格	150
关中侯印	151
折冲将军章	152
王焕之印	152
晋归义氏王	153
蓝田令印	154
虎威将军章	155
隋唐五代十国印	156
印章风格	156
观阳县印	157
中书省之印	158
齐王国司印	158
宋代印章	160
宋代官印与私印	160
都亭新驿朱记	161
都统所字字印	162
双龙肖形印	162
279 枚金代官印	163
元代押印和八思巴文印	165
赵孟頫印	167
松雪斋	167
赵	168
明代篆刻	170
明代篆刻流派	170
文彭之印	173
三桥居士	173

笑谭间气吐霓虹	174
五湖烟水	175
碧梧翠竹山房	175
程邃之印	176
清代篆刻	177
清代篆刻流派	177
丁氏敬身	179
两湖、三竺、万壑、千岩	180
真水无香	181
生气远出	183
灵寿花馆	183
一日之迹	184
十六金符斋	185
江流有声,断岸千尺	185
器父	186
泰山残石楼	187
程邃治印	188
近现代篆刻	190
流派	190
返老还童	192
悔乌堂	193
第一希有	194
都付与渔樵闲话	195
长乐	195
“现代第一女印人”谈月色	196
独钓寒江雪	197
女篆刻家刘淑度与印章“鲁迅”	198

书法部分

书法是中华民族珍贵的文化遗产

汉字与书法

书法是一种以汉字为书写对象发展起来的艺术。汉字从产生之日起，就为书法艺术开辟了宽广的表现领域。东汉许慎在《说文解字》叙中提出的六种构造汉字、应用汉字的方法及规律，即指事、象形、会意、形声、转注、假借，充分体现了我们祖先极高的艺术想象力、概括力和表现力。汉字从古到今一直具有很强的生命力，无论书写汉字的工具如何变换，书法艺术始终完美地延续下来。只是由于时代的不同，书写工具的不同，产生了不同的书法表现形式。比如，刀刻甲骨时代，产生了甲骨文书法；用笔在竹片上写字的时代，产生了汉简书法；用毛笔在宣纸上书写延续至今，形成通常所说的书法；如今发展到用钢笔或圆珠笔书写汉字的时代，又产生了硬笔书法等。总之，我们写汉字，用心写好它，就可以跨进书法艺术的大门。当你学会了这门实用性极强的艺术，会给你带来不可估计的享受和益处。

书写汉字之所以是一门艺术，成为我国传统艺术的瑰宝之一，主要是因为它以汉字的点画作为造型结构材料，以汉字点线的运动和组合来展示汉字的形体美，并以此来表现书家的思想、感情、性格和气质。

书法与汉字的产生和发展是同步进行的，它们相互依存，至今已有六

千多年的历史。汉字从甲骨文到现在的楷书，虽然有很大变化，但它仍然属于象形性质的表意文字。

所谓“书法”，原意是书写汉字的方法、法则。现在由于“书法展览”、“书法作品”、“书法创作”这类词语的广泛使用，“书法”的“法”字已逐渐虚化，成为纯粹的艺术名称。书法已成为世界所公认的、独立的艺术门类。但作为审美对象，它总是和汉字如影随形，合二为一。

汉字由图画成为似画非画的象形字，再逐渐演变为现在这样以符号性为主导的楷体字，虽然形态有很大差异，但在整个演变过程中，它始终贯穿一条恒定路线。这便是充分利用独特的结构方式和书写工具，对点、横、竖、撇、捺、钩、挑等基本线条进行艺术加工，从而赋予汉字永不枯竭的艺术生命，为书法的发展提供了广阔的空间。

考虑美观问题，写出的字与艺术欣赏水乳交融，已成为中华民族特有的审美心态。这种心态之所以形成并历久不衰，其根源在于汉字本身与书法艺术始终坚守的造型原则。汉字与书法尽管存在着不可分割的密切关系，但前者毕竟属于文字范畴，文字本质上是记录语言的符号，在空间和时间中，以交流工具的形式出现。而书法既然是一种艺术，它的首要任务是反映生活，表达思想感情，充当人们的精神食粮，汉字与书法各自按照不同的方式发挥社会功能。

作为中国的传统艺术之一，书法是关于中国汉字书写的一门学问。简单来说，它是以汉字为素材，按照形式美的法则，用特有的书写工具进行抒情写意的一门艺术。这样写出来具有综合艺术水准的“美”的作品，就可以称为书法作品。

中国书法具备三个明显特征。

1. 它是以汉字为表现对象的综合性艺术。中国文字历史悠久，风格独特。沿着“象形”、“表意”为主的发展道路演化而来，出现了“篆、隶、楷、行、草”五大类字体，不仅记录了人们认识事物的成果，更以其如图画般的形象、各具意志的笔画、多种形式的交叉组合、各种方式的间架结构、变化多端的字形，自然地形成了典雅深邃、丰富多彩的书法艺

术。正因为书法表现的是古老的中国文字，那么就对书写者提出了很高的要求，需要在艺术、文学、历史、哲学和品德等方面具备良好的综合修养。

2. 使用特有的书写工具。书写工具就是我们平常说的“文房四宝”——笔、墨、纸、砚。中国书法的产生是和其特有的书写工具分不开的。中国的毛笔制作考究，刚柔相济，可以在独特的宣纸上书写出最富表现力的线条，随心所欲地塑造出各种点画形象。而墨的变化或浓或淡或枯或润，从而产生出美轮美奂的效果。充分利用这些书写工具的特点，发挥它们的性能，可以把书写者的主观世界展现得淋漓尽致。因此，书法也被形容为无声的音乐、纸上的舞蹈。

3. 讲究书写的技巧。书法不是拿毛笔蘸墨在宣纸上把字写出来就可以的。从“书法”两个字本身就能说明“法”的重要性，就是说要按照一定的形式美的法则来写。书法作为一门艺术，在漫长的发展过程中，形成了一套完整的技法体系，具有丰富的形式美感。从执笔到运笔，从掌握基本的笔法墨法到进一步熟练字法结构，进而灵活运用章法布局，从而创作出不同形制的作品。以上所说从临摹走向创作的过程，就是学会怎样“写”的一个技法运用的过程。在这个学习书写技巧的过程中，除了反复锤炼技能之外，更要充分理解书法艺术从内容、意境到个性、情感等方面的内涵之美。在经典的书法作品，不管是王羲之的《兰亭序》，还是颜真卿的《祭侄文稿》，我们不光看到了精湛的技巧，更能体会到作者与众不同的个性以及书写时注入的个人情感和性格。

几千年来，从甲骨文用刀锲刻发展到毛笔书写直至今日，历代杰出书家层出不穷，优秀作品数不胜数，使我们感受到书法这门古老艺术散发出的无穷魅力，为我们留下了宝贵的精神财富和学习资源。我国人民已将汉字书法艺术视为中华民族文明的重要象征，不仅如此，在日本、朝鲜、东南亚等有汉字影响的地方，都有学习书法的风尚。在今天的生活中，名胜古迹的楹联、牌匾随处可见，现代的标志、广告、包装、设计等各个领域都借助书法带来灵感。旅游胜地、名山大川，文人雅士题诗作赋所刻的碑

碣摩崖，以及不同节庆、不同场合书写的如春联、寿联、喜联，更是屡见不鲜。用书法作品装饰居室、美化环境，也是普遍现象。书法这门具有浓厚中国特色的传统艺术在诸多爱好者和研习者的努力下，必将发扬光大，在世界艺术之林发出更加夺目的光彩！

书法发展的三个阶段

中国书法历史悠久，从殷商到今天，经历了发展、成熟和繁荣三个阶段。

从殷商到西汉，是书法艺术的发展期。这时的字体先后有甲骨文、金文、籀文、石鼓文、六国古文、秦篆等，其中甲骨文、金文、籀文、石鼓文、六国古文属大篆，秦篆属小篆。大篆和小篆统称篆书。我们发现在甲骨文中有不少习字作品，个别甲骨文的凹线内被填涂了朱砂或墨，金文中也有类似的以金错嵌现象，甚至有些金文在线条上添加了虫鸟鱼龙等装饰图案。所有这些例子都说明当时已经非常注重书契技巧，把文字作为审美对象来加以表现了。篆书虽然书契工具不同，字体也略有差异，但是它们的书法特征基本相同，一是结体繁复，字形带有较重的象形意味；二是线条单纯，没有明显的粗细变化和形式区别。书法艺术主要表现的是结体的造型变化。西汉初期流行的文字是秦隶；到了西汉晚期，秦隶到汉隶的演化已经完成，汉隶成为当时标准化的一种书体。

从东汉到南北朝，是书法艺术的成熟期，其起讫标志为分书的诞生和楷、行、草的定型。分书结体打破原先篆书回环缭绕的写法，将浑然一体的字形割裂开来，分别布局并加以简化。分书点画在原先等粗的线条上，经过粗细长短和收放波磔的处理，产生出横、竖、撇、捺、点等不同形式。结体的简化和点画的繁化，使书法艺术开始注重以自由多样的线条的变化运动和空间构造来抒发作者的思想感情，由此升华到高度抽象的线的艺术世界。而且，在这一时期中，张芝、钟繇和二王父子等人在分书、行书和章草基础上大胆探索，勇于革新，促进了楷书、行书和草书等字体的成熟。

隋唐以后为繁荣期，字体的发展已经终结，书法艺术主要朝着书体多样化的方向发展，力求在同一种字体上通过点画和结体变化，或疏或密，或正或侧……创造出各种各样的风格面貌，形成各种各样的书体。以唐代楷书为例，就有欧（阳询）体、虞（世南）体、褚（遂良）体、李（邕）体、颜（真卿）体、柳（公权）体等等。行草书写起来更自由，变化更大，更能充分地表达作者的思想感情和审美趣味，因此书体也就更多了。它们或者沉雄豪健，气如幽燕老将；或者和婉清丽，形同绝代佳人；有的浑穆苍古，神似山村野老；有的端庄凝重，貌似彬彬君子……其多姿多彩，堪称姹紫嫣红、百花争艳。

近现代书法

1840年的鸦片战争，拉开了中国近代历史的序幕。1911年辛亥革命，清朝政府消亡。1919年“五四”运动，近代历史结束，揭开了中国现代史的新篇章。1949年10月1日，中华人民共和国成立，现代历史时期结束。

中国近代书法基本上是清代书风的延续，活动在书坛的书家，也有许多为清代遗老以及他们的弟子。由于西方先进科学技术的大量引进，存世的古代法帖以及新发掘的甲骨、钟鼎、简帛等得以大量印行，许多私人藏品也得以广泛流传。尤其是辛亥革命以后，故宫的开放，使许多书家能够看到历代书法精品，为学习和研究书法提供了极大的便利。正是在这样的历史条件下，近代书法乃至现代书法呈现出熔铸古今、色彩斑斓的局面，形成了鲜明的时代特色。

书法研究学术团体主要有以下几个。

1. 西泠印社

清光绪30年（1904年），丁仁、王褧、吴隐、叶为铭等人经常在杭州孤山研讨书画篆刻艺术，并筹备建立一个以研究金石篆刻为主的学术团体。1913年9月，正式成立了西泠印社，其宗旨是“保存金石、研究印学”，吴昌硕为首任社长。

2. 北大书法研究会

1917年，蔡元培任北平大学校长。嗣后，发起成立了“北大书法研究会”，并委托沈尹默负责。沈尹默、刘三、马衡担任导师。

3. 标准草书社

1932年，在上海由于右任发起成立，于右任任社长，将“易识、易写、准确、美丽”确立为书写草书的规范。

4. 中国书学会

1943年4月2日，在重庆成立的中国书学会，是一个规模较大的书法团体。于右任、沈子善、沈尹默、潘的鹰、商承祚、张宗祥、潘公展、余井塘、朱锦江为其发起人和赞助者，它创办了最早研究书法的《书学》杂志。

近现代书家主要有吴昌硕、康有为、李叔同、于右任等。

吴昌硕（1844～1927），原名俊、俊卿，字昌硕、仓石，别号缶庐、苦铁，浙江安吉人。清末杰出的书画篆刻家，诗、书、画、印并称四绝，书法四体兼擅，于古代法帖中陶熔变化，写出了自己的面目。

康有为（1858～1927），原名祖诰，字广厦，号更生，广东南海人，世称康南海。其书法笔势开张，豪迈伟拔，标格独立，一扫帖学靡弱之习。所著《广艺舟双楫》与稍前的包世臣的《艺舟双楫》同为书学上总结性的理论著作。

郑孝胥（1860～1938），字太夷，福建闽县人。郑孝胥的书法由颜、苏入手，后来广学六朝碑版，工小篆，其汉隶功力深厚，尤擅行楷，结字老练，高浑茂密，有清刚之气。

罗振玉（1865～1940），字叔蕴、叔言，号雪堂、贞松，浙江上虞人。著作甚丰，主要有《殷墟书契》、《殷墟书契精华》、《殷墟书契考释》等。他一生主要从事古文字的搜集和整理工作，是最早的用甲骨文写书法作品的书法家。

章炳麟（1867～1936），字枚叔，后改名绛，字太炎，浙江余杭人。著名的近代民主革命家、朴学大师。其篆学以《说文》为依据，写小篆不