

青年学生素质教育系列教材

书法艺术文化

教育部教育管理信息中心

组编

主编 彭 澎
编著 黄 敏

清华大学出版社

青年学生素质教育系列教材

书法艺术文化

教育部教育管理信息中心

组编

主编 彭 澎
编著 黄 敏

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书首先追述了文字的起源和汉字的发展历程,汉字与书法的关系以及书法艺术的文化背景,其后结合历史与文化背景对每一种书体进行具体分析,最后通过对名家名作的赏析,使读者深入了解中国书法艺术文化的特征,能够忆古思今有所体悟,达到提高读者素养的目的。本书内容包括:文字之谜、汉字与书法、书法之韵、书体之美、书法名作赏析、书画的融合。

本书可作为各类学校青年学生素质教育的教材,也可作为相关专业的专业课教材,同时也是各类从业人员以及对艺术设计知识感兴趣的广大读者的理想参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

书法艺术文化 / 黄敏编著. —北京:清华大学出版社,2009.4

青年学生素质教育系列教材

ISBN 978-7-302-19520-7

I. 书… II. 黄… III. 汉字—书法—艺术理论—高等学校—教材 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 016906 号

责任编辑:帅志清 张 弛

封面设计:彭 澎

责任校对:刘 静

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京嘉实印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:170×230

印 张:7.5

字 数:138 千字

版 次:2009 年 4 月第 1 版

印 次:2009 年 4 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:25.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:010-62770177 转 3103 产品编号:029303-01

前 言

20 世纪 70 年代以来,我国不仅在经济上取得了令世界瞩目的成就,在教育上也取得了同样的成就,然而,教育的大发展,科技与知识水平的提高和生活的富裕却没有使人们的文化素质得到提高。因此,教育部提出要提高学生综合素质的要求。

中国书法是以汉字为素材,根据汉字的造型特点,按照形式美的法则进行再创造的中国书法艺术。中国书法艺术历史悠久,是中国独有的一种艺术形式。中国书法艺术不仅是中华民族的文化瑰宝,而且在世界文化艺术宝库中也独放异彩。书法艺术对学生文化素质的重要作用体现在:可提高学生审美能力,提高学生造型能力,提高学生创造能力。了解和学习中国书法艺术的目的还在于提高学生对中国传统文化理念、中国哲学思想的认识。因此,书法艺术是提高学生文化素养的重要内容,对提高学生的文化素养具有重要的意义。然而,当前的学生对中国书法艺术,对中国传统文化的了解和掌握是非常欠缺的。

编写此书对提高青年学生的文化和艺术修养,传播书法艺术文化,提高青年学生的素质具有重要的现实意义;同时,本书对社会经济发展和构建和谐社会 also 具有重要的意义。本书是青年学生素质教育的教材,也是相关专业的专业课教材。

本书首先追述了文字的起源、书法的发展历程,书法的艺术表现特征,尔后对每一种书体的表现手法进行了具体分析,最后通过对书法名家名作和画家题字的赏析,使读者深入了解书法艺术文化的特征,深入体会书法所传达的精神意念及美学理念,从而达到了解和掌握书法艺术和提高读者文化素质的目的。本书配套资料请登录清华大学出版社网站 www.tup.com.cn 下载。

本书大纲由云南财经大学现代设计艺术学院彭澎、黄敏共同拟定;由黄敏编写,并由彭澎统编。特别感谢云南艺术学院的朱俊参与编写了本书的第 5 章,并且提供了许多重要资料。除此之外,参加编写工作的还有赵玮、杨中碧、韦艺韬、饶简元、吴震瑞、杨舒、杨维抒、徐辉、杨红燕、杨小舟、冯黎金。

由于作者水平有限,书中难免出现错误,希望广大读者提出宝贵意见。

云南财经大学 彭 澎

2009 年 1 月

教学建议

(共计 36/54 学时)

章	建议学时 1	建议学时 2
第 1 章 文字之谜	4	6
第 2 章 汉字与书法	4	6
第 3 章 书法之韵	8	12
第 4 章 书体之美	8	10
第 5 章 书法名作赏析	6	10
第 6 章 书画的融合	6	10
学时合计	36	54

目 录

第 1 章 文字之谜	1
1.1 从原始图形符号向文字创造的演变	1
1.1.1 原始图形符号的表现	3
1.1.2 图画文字的摹写	6
1.2 文字体系的形成	7
1.2.1 象形文字的传承	7
1.2.2 字母文字的流变	12
思考题	14
第 2 章 汉字与书法	15
2.1 汉字形体结构的演变	15
2.1.1 古汉字的发展阶段	15
2.1.2 今汉字系统的形成	20
2.2 汉字形体结构的特征	23
2.2.1 以形见义	24
2.2.2 方寸之间的均衡	25
2.3 汉字与书法的关系	26
2.3.1 什么是书法	26
2.3.2 汉字与书法的异同	27
思考题	28
第 3 章 书法之韵	29
3.1 艺术表现特征	29
3.1.1 整体性	29
3.1.2 构成性	31
3.1.3 表现性	39
3.2 艺术审美倾向	41

3.2.1	尚“简”	41
3.2.2	会“意”	43
3.2.3	重“神”	46
3.3	物质媒介特征	48
3.3.1	毛笔	48
3.3.2	墨	51
3.3.3	纸	52
3.3.4	砚	54
3.3.5	其他工具	56
	思考题	58
第4章	书体之美	59
4.1	形成阶段	59
4.1.1	甲骨文	59
4.1.2	金文	62
4.2	发展阶段	64
4.2.1	小篆	64
4.2.2	隶书	67
4.3	成熟阶段	70
4.3.1	楷书	70
4.3.2	行书	72
4.3.3	草书	74
	思考题	78
第5章	书法名作赏析	80
5.1	赏析的要点	80
5.1.1	总体性把握	80
5.1.2	深度与广度	80
5.1.3	主观感知性	82
5.2	古代名作赏析	82
5.2.1	石鼓文	82
5.2.2	《曹全碑》	83
5.2.3	《张猛龙碑》	85
5.2.4	《平复帖》	86
5.2.5	《兰亭序》	87

5.2.6 《麻姑仙坛记》	88
5.2.7 《自叙帖》	90
5.3 中国近现代书法家	90
5.3.1 近代书法名家	91
5.3.2 现代书法名家	92
思考题	95
第6章 书画的结合	96
6.1 书画结合的渊源	96
6.1.1 表现特征的接近	96
6.1.2 审美倾向的一致	100
6.2 书画结合的原则	102
6.2.1 整体的统一	102
6.2.2 形式的完整	102
6.3 名家作品题字赏析	103
6.3.1 赵佶	104
6.3.2 朱奎	105
6.3.3 吴昌硕	107
6.3.4 其他绘画作品题字	109
思考题	112

文字是人类交际的符号系统,是记录自然界各种事件、各种现象及人类有声语言的一种形式。文字的产生是人类由野蛮迈向文明的重要转折点,它使人类的知识经验能够超越时间和空间的限制而远播异域,传至后世。

1.1 从原始图形符号向文字创造的演变

符号体系的形成和建立与人类文明密切相关。那么什么是符号呢?符号是人类有目的地记录自然界中事物、现象的表达手段,符号具有可识别性和稳定性两个主要特点。可识别性是指符号必须具有特定的含义,例如,宁夏回族自治区的贺兰山岩画中的图形符号,记录了当时自然界中的事物和现象,如图 1-1 所示。稳定性是指一个符号所表达的内容和含义是相对稳定的,如“舟”、“山”等,如图 1-2 所示,这些文字符号所表达的内容是相对固定的。另外,符号是记录在某种媒体上的,否则符号便没有意义,例如,早期记录在岩石上的符号及记录在兽骨、宣纸、竹简上的符号等,如图 1-3 所示。通常情况下,符号与符号之间是有联系的,这种由多个相互联系的符号所构成的整体就是符号系统。人类社会中存在多种符号系统,例如,文字符号系统中的汉字系统,英语系统,如图 1-4 所

图 1-1 贺兰山岩画

示；又如，音乐中的记谱系统五线谱和简谱，如图 1-5 所示。

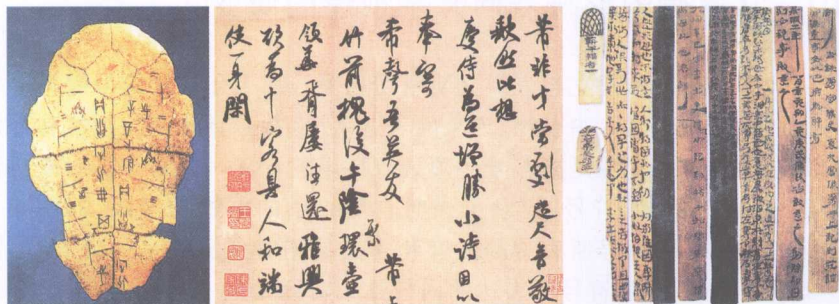

(a)

(b)

图 1-2 “舟”、“山”所表达的内涵

(a) 舟；(b) 山

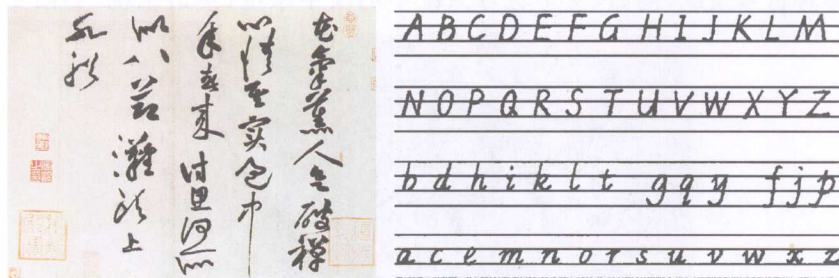
(a)

(b)

(c)

图 1-3 记录在兽骨、宣纸、竹简上的符号

(a) 兽骨上的符号；(b) 宣纸上的符号；(c) 竹简上的符号

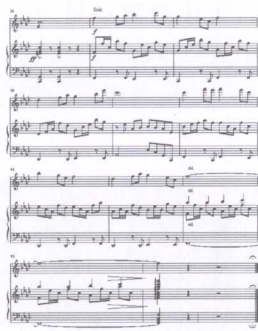

(a)

(b)

图 1-4 汉字、英语系统符号

(a) 汉字系统符号；(b) 英语系统符号

(a)

S. T

A. B

5. 5 | 3 1 | 6. 7 | 1 2 3 | 5. 5 | 3 1 | 6. 5 | 4 3 2 | 5. 5 | 6 6 | 7. 6 |

3. 3 | 1 6 | 4. 5 | 6 7 1 | 3. 3 | 1 6 | 4. 3 | 2 1 7 | 3. 3 | 4 4 | 5. 5 |

1. 1 | 1 1 | 5. 5 |

1 5 2 3 | 1- | 1 (5 5 5) |

3 2 1 | 1- | 1 0 |

3 2 1 | 1- | 1 0 |

2

5- | 2- | 2- | 1- | 1- | 1- | 1 (5 5 5) | i 0 |

7- | 7- | 5- | 5- | 5- | 5 | 0 | 0 0 |

3- | 4- | 4- | 3- | 3- | 3- | 3 | 0 | 0 0 |

1- | 5- | 5- | 1- | 1- | 1- | 1 | 0 | 0 0 |

(b)

图 1-5 五线谱、简谱系统符号
(a) 五线谱系统符号；(b) 简谱系统符号

1.1.1 原始图形符号的表现

1. 原始的岩画

以表现自然界的现象和事物为主要题材的原始岩画,大致有两类:一类是表现动物形象的,另一类是表现人物形象的。

1) 动物形象的原始岩画

据考证,原始人把动物的形象绘制在岩壁上是为了帮助人们成功狩猎,他们认为在岩壁上画出动物的图像能够在实际狩猎之前先捕获动物的灵魂,因而他们绘制了大量的动物形象。例如,在西班牙阿尔塔米拉遗址的洞穴中发现了距今约五万年的岩画,这些岩画中还残留着彩色的“野牛”图案,如图 1-6 所示。又如在法国拉斯科发现的洞穴岩画中,也有很多绘有动物形象的原始岩画,如图 1-7 所示。

图 1-6 西班牙的阿尔塔米拉岩画

图 1-7 法国的拉斯科岩画

2) 人物形象的原始岩画

人物形象的原始岩画记录了原始人生产和生活的场景,其中主要有狩猎的

场景、放牧的场景,庆祝胜利的场景和表达喜悦心情的集体踏舞场景等。例如,描绘原始人手持弓箭集体狩猎场景的西班牙山洞岩画(图 1-8);表现人物、动物、树木和太阳等的图形符号的中国云南沧源原始岩画(图 1-9);表现原始舞蹈祭祀场面的中国广西宁明花山的崖壁岩画(图 1-10)。

图 1-8 西班牙山洞岩画

图 1-9 中国云南沧源的原始岩画

图 1-10 中国广西宁明花山的岩画

2. 原始陶器上的图形符号

1) 单体图形符号

早期的图形符号是一些单体图形符号,在原始陶器上就出现有很多抽象简练的单体图形符号。这些抽象图形符号不仅具有装饰功能,有些还蕴涵着特殊的含义。例如,在陕西省西安市半坡村出土的陶盆上,就绘有与当时人们的图腾崇拜和经济生活相关的一些人面鱼纹图形符号,如图 1-11 所示;在青海省大通县上孙家寨出土的彩陶盆上,有表现人们在湖边进行舞蹈表演情景的图形,如图 1-12 所示。

总之,原始人通过图形符号记录了当时人们的意识、生产活动和生活情况

等。如图 1-13 所示的就是中国仰韶文化时期出现的一些单体抽象图形符号。

图 1-11 人面鱼纹图形符号

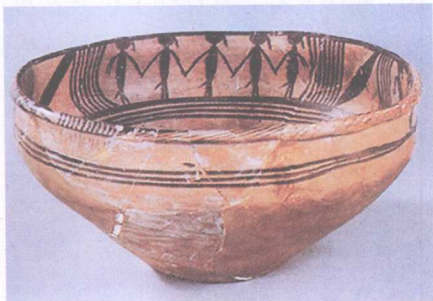

图 1-12 彩陶盆上舞蹈表演情景的符号

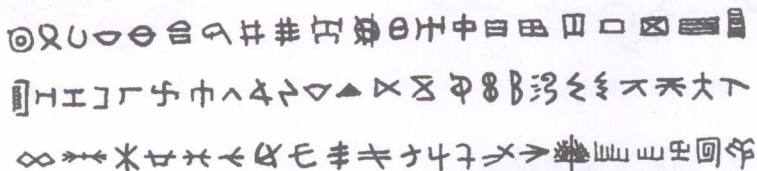

图 1-13 中国仰韶文化时期的抽象图形符号

2) 复体图形符号

图形符号发展到晚期,逐渐出现了复体图形符号和复体图形组合符号,它使得图形符号所表现的内容和含义更加广泛,复体图形符号也为图画文字的产生奠定了基础。如图 1-14 所示,美洲史前的组合抽象图形符号。

图 1-14 美洲史前的组合抽象图形符号

3. 原始的部落图腾

原始社会时期,人类社会的基本组织结构是氏族部落,这些氏族部落中的人们大多相信自己的氏族与某种事物之间存在着一种特殊的亲密关系,他们通常把这种事物作为氏族部落的徽章、保护神和吉祥物等,后来这种标志性的图形符

号被称为图腾,图 1-15 所示的就是已流传下来的原始人氏族部落的图腾。图腾中有一些图形符号是综合了很多猛兽的特征后再经过加工而创造出来的,如中华民族所信仰的龙图腾。龙图腾包括骆驼、蛇、鹿、龟、鱼、虎、鹰、牛等动物特征,如图 1-16 所示。

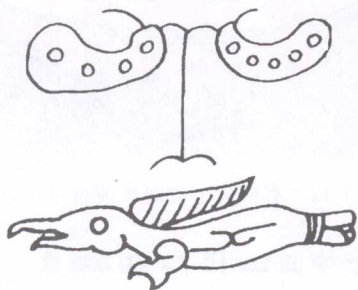

图 1-15 原始人的图腾

图 1-16 龙图腾

1.1.2 图画文字的摹写

在众多的原始图形符号中,有一部分图形符号可以帮助原始人表达某些信息或者保存某些信息,从而被固定和流传下来。经演变,这些图形符号渐渐地成了图画文字。

用象征性的符号表达抽象的概念和用一组叙事性的图画来表达一个事件是图画文字的两个主要特点,如图 1-17 和图 1-18 所示。其中,图 1-17 所示的是北

图 1-17 北美印第安人的原始文字

1: 生命(神话中有角的蛇); 2: 死亡(头朝下的动物或人); 3: 幸福、成功(龟); 4: 灵巧(双翼代替两手的人); 5: 战争(带箭的弓); 6: 和平(插着羽毛的和解烟斗); 7: 讲和(人吸和解烟斗); 8: 友谊(连在一起的手); 9: 爱情(连在一起的心); 10: 注意、听(两耳边有波线的头); 11: 危险(两条蛇); 12: 保卫(狗)13: 祈祷(举手朝向天及诸神)

美印第安人的一些图画文字;图 1-18 是爱斯基摩人的图画文字。

图 1-18 爱斯基摩人的图画文字

图 1-18 所示的是爱斯基摩人用一组图画文字记录的出猎情况;图 1-19 所示的是一个印第安人头领墓碑上的图画铭文。图画铭文叙事性地记述了这个名叫奥连“鹿”的印第安人头领,经历七次出征,九次战斗,在一次连续两个月的战争中被斧头劈死的事件。

图 1-19 印第安人的图画铭文

1.2 文字体系的形成

象形文字是由图画文字演化而来的,是世界文字体系的基础。与图画文字相比,象形文字的图画性减弱了,象征性和抽象性增强了。象形文字经过不断地演变和发展,最终演变成目前世界范围内所普遍使用的象形文字和字母文字两大体系。

1.2.1 象形文字的传承

据相关文献记载,人类曾发明有多种象形文字。但经发展和演变,最终呈现出四种结局。一种结局是文字基本没有发生变化,被流传了下来,目前只有少数人能够认读,例如,中国云南丽江纳西族的东巴文;另一种结局是文字经过整理简化,至今仍然被广泛使用,例如,中国的汉字;第三种结局是文字经过演变,发生了根本性的改变,例如,古埃及的象形文字发展成了字母文字;由于历史、政治

和宗教等原因,还有一些象形文字没有被传承下来,成为无人能够认读的“死文字”,例如,苏美尔象形文字和玛雅人的图画文字。

1. 中国的汉字

中国汉字经历了几千年的发展和演变才形成了现在的面貌,具体的演变过程将在第二章中详细阐述,本章中主要介绍中国汉字的起源。中国历史上关于汉字的起源有很多的传说,结绳说、八卦说、仓颉造字说、图画说是几种最主要的传说。

1) 结绳说

结绳,即在绳上打结。结绳记事是原始先民广泛使用的一种记录方式,如图 1-20 所示。“上古结绳而治,后世圣人易以书契,百官以治,万民以察”是《易·系辞下》对结绳记事的记载。对如何打结记事,《易·九家言》中也有详细的说明,即“事大,大结其绳;事小,小结其绳,之多少,随物众寡”。这句话的意思是,结绳记事是根据事件的性质、规模或所涉数量的不同来结系出不同的绳结。虽然目前还没有发现原始先民遗留下的结绳实物,但出土了很多先民结绳的工具,如图 1-21 所示。结绳记事虽然可以帮助记忆,但它不能记录现象和事件的具体情况。

图 1-20 原始先民在结绳记事

图 1-21 先民结绳的工具

2) 八卦说

八卦又称八索,即以八种简单却寓意深刻的符号来概括天地之间的万事万物,如图 1-22 所示。八卦相传是由中华民族的人文始祖伏羲氏(图 1-23)所创。八卦是古代文化发展到相当高程度的产物,它启发了人们根据不同的事物记录不同的符号。但是在八卦产生之前,古人已经使用“一”、“二”、“三”等契刻符号进行记事,这是八卦产生的基础,因此古汉字产生于八卦的观点被多方质疑。

图 1-22 八卦

图 1-23 伏羲氏

3) 仓颉造字说

在有关古汉字起源的传说中，记载最多的是仓颉造字说。仓颉也称苍颉，原姓侯冈，名颉，号史皇氏，传说他是中国原始社会后期黄帝的助手，是汉字的创造者，被后人尊为中华文字的始祖。在《荀子·解蔽》中记载有“故好书者众矣，而仓颉独传者，一也”；《吕氏春秋·审分览·君守》中记载有“奚仲作车，仓颉作书，后稷作稼，皋陶作刑，昆吾作陶，夏鲧作城。此六人者，所作当矣，然而非主道者”；李斯的《仓颉篇》中也提到“仓颉作书，以教后诒”。许多古籍把仓颉的能力和形象都进行了神化，并把仓颉描绘为“四目”的形象，如图 1-24 所示。

事实上，古汉字不仅形体繁多，而且异体字量大，这说明汉字不可能是一时一地由一人创造的，因此仓颉造字只不过是一种传说而已。古汉字是人们在长期的社会生活中不断积累、不断总结的结果。

4) 图画说

早在 6000 年前，中国半坡人就在长期的生活和生产实践中，创造了大量具有古文字性质的彩陶图画符号，如图 1-25 所示。宋代郑樵的《通志·六书略》中也有“书与画同出”的记载，意思是说汉字和图画同出一源。由此可以推断汉字是从图画发展来的，这个观点已被当代学术界普遍接受。

虽然汉字起源于图画，但是只有当图画具有一定的读音和含义时，它才能成

图 1-24 仓颉像