

中国书法

浙江省学生艺术特长水平测试标准辅导丛书

世華賢畢

有峻領

湍映帶左

列坐其次雖

盛一觴一詠上足

叙幽情

更昌和者二
十餘省溫大
雅傳云初君

西泠印社

中国书法

刘江主编

西泠印社

责任编辑: 朱妙根
技术编辑: 张先富
封面设计: 余 成
责任出版: 张先富

顾问: 郭仲选 全山石 杨成寅

丛书主编: 刘 江

副主编: 杜 巽 龚 钢 夏一鹏 陆 琦 郭申初
朱妙根

编委: (以姓氏笔画为序)

王辛大 刘 江 朱妙根 杜 巽 陆秀竞
陆 琦 汪国勋 姚剑光 徐家昌 夏一鹏
龚 钢

撰稿: 王义骅 陈文明 周 振

中 国 书 法

刘 江 主 编

西泠印社出版发行 杭州东坡路90号
杭州远大彩色制版厂制版 浙江嘉兴印刷厂印刷
全国新华书店经销 1999年2月第1版 第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 8

印数: 00 001—5 000

ISBN 7-80517-373-7/J·374

定价: 25.00元

出版说明

由浙江省教委艺术教育委员会和本社联合推出的《浙江省学生艺术特长水平测试标准》之美术辅导丛书现与广大读者见面了，这是浙江省率全国之先出版的一套意在规范艺术类素质教育的丛书，也是我省这一门类今后长期规范教育用书。

艺术素质教育随着社会的进步，越来越被人们重视、认可。尤其在中小学学生中强调这一教育是关系到培养学生高尚的艺术情操，提高全民族审美素养的重要一环。此次首批推出的美术类辅导丛书包括：《中国画》（山水、人物、花鸟）、《中国书法》、《素描和色彩》以及《美术史论基本知识》。西泠印社副社长、中国美院教授、省教委艺教委常委刘江担任主编，郭仲选、全山石、杨成寅担任顾问，一些美术界的专家学者参与了此书的编写。这套丛书对美术类特长考试的范围、内容、平时的训练方法以及测试的具体标准作了明确的界定，这是一套唯一可以使学生成为艺术特长生，应试加分的标准辅导丛书，为中小学生在学这些门类的最初阶段指明了明确的方向，并可大大减少学生对社会上众多的评级、考核的干扰和影响，也为这些门类的辅导老师、大中专学生或其他愿意参加此类测试和学习的人提供了参考。

丛书在编写过程中得到了浙江省教委、省教委艺教委、中国美术学院、浙江教育学院、杭州师范学院等有关领导、专家的大力帮助，一并在内致谢。由于编写时间仓促，错误在所难免，诚恳希望专家、同行指正。

西泠印社

1999年1月

浙江省教育委员会

关于公布《浙江省学生艺术特长水平测试标准》等事项的通知

浙教艺委[1999]2号

各市(地)、县(市、区)教委(局)、高等院校、中等专业学校:

根据浙教体[1997]437号通知精神,现将修订后的《浙江省学生艺术特长水平测试标准》发给你们,并将99年学生艺术特长水平测试的有关事项通知如下:

一、今年将进行A级、B级测试。A级测试工作由省负责;B级测试工作原则上由市(地)负责[市(地)是否进行B级测试,由各地自行确定。凡决定进行B级测试的市(地),务必将操作办法、时间及评委名单等及时报“浙江省学生艺术特长水平测试委员会”,各类主考由“省测试委”指派],不具备测试条件市(地)的学生,由省组织集中测试。

二、测试有关规定:

(一)测试项目:设声乐(限民族唱法、美声唱法)、钢琴、小提琴、手风琴、电子琴、笛子、二胡、琵琶、扬琴、古筝、舞蹈(限中国舞)、国画、西画(限油画、水粉画和水彩画)、书法(限毛笔书法)共十四个项目。

(二)测试对象:凡本省中等及中等以上学校的在校学生,认为本人某一特长已达到《浙江省学生艺术特长水平测试标准》A级或B级水平的,均可报名参加。

(三)报名时间:A级测试和由省集中进行的B级测试,自发文之日起至3月10日截止(以寄出邮戳日期为准)。

(四)报名办法:凡符合参加省里测试条件的学生,可向“省测试委”办公室(杭州市文二路155号“浙江省校园文化研究指导中心”内,电话:8842138,邮编:310012)索取报名表和《'99浙江省学生艺术特长水平测试标准》,表格填写后须经所在学校签署意见(并盖章),随同三张免冠二寸证件照片,用特快专递寄至“省测试委”报名。

(五)测试时间、地点:省里测试于3月下旬或4月上旬进行,具体时间和地点待报名截止后,由“省测试委”另行通知。

(六)市(地)组织的B级测试时间、地点等,均由市(地)自行确定。

(七)收费标准:等物价部门核准后另行通知。

(八)测试结果:无论参加测试的学生通过与否,均由负责测试单位统一函告学生,凡测试合格的学生,统一由省教委颁发《浙江省学生艺术特长级别证书》。

三、“省测试委”和自行组织测试的市(地)教委务必认真抓好此项工作,确保测试工作的公平、公正和健康有序进行。

附件1:《浙江省学生艺术特长水平测试标准》

附件2:浙江省学生艺术特长水平测试报名表(样式)

浙江省教委

一九九九年

抄送:省、市(地)、县(市、区)教委(局)教研室

目 录

绪论	1
一、楷书	5
二、行书	26
三、隶书	49
四、篆书	69
五、篆刻	91
六、明清篆刻流派介绍	109
七、硬笔书法	117

中国书法(绪论)

周 振

书法艺术是中华民族艺术的瑰宝之一，有着悠久的历史。它既有应用于日常生活的实用价值，又有很高的艺术欣赏价值。在我国以及日本、韩国等邻国有大量的爱好者、书法家、专业社团，书法还以其独特的线条与线条组合形式吸引了不少西方艺术家为之着迷，书法逐步对西方艺术（尤其是抽象艺术）产生着影响。

中国书法与中国文字的产生发展密切相关。中国文字的起源，最早可追溯到新石器时代，从考古出土的半坡文化、大汶口文化的陶器刻画符号来看，虽然“画”的意味很重，类似图案，但仍隐隐地透出书法的气质。今天我们能见到的最早的成熟文字，是商代的甲骨文，这是用刀刻在龟甲与牛肩胛骨上的文字，象形的意味还很重，但大开大合的字形、疏密错落的章法与挺拔的线条已经显示出它作为书法艺术的巨大魅力。

到了西周、东周（春秋、战国），700多年间，大篆成为这一时期的主导文字。所谓大篆，是金文（又称钟鼎文）与其它包括石刻、墨书等同时代文字的总称，其中金文的存世数量最多，艺术成就最高。

金文由甲骨文演变而来，它以多变的曲线代替了整齐的直线，结构上出现了欹侧。金文绝大多数是浇铸在青铜器上，由于材料与制作方法的作用以及当时先民的审美观念的改变，使得线条从甲骨文的硬朗挺拔变为圆润饱满，整体上给人以大气磅礴的艺术感受。其中最具代表性的作品有《散氏盘》《大盂鼎》《毛公鼎》《虢季子白盘》《克鼎》等。此外，当时的楚国、秦国文字以及中山国的装饰文字都极具艺术特色。有一定大篆基础的同学可以选择一些临习。

关于《石鼓文》的产生年代说法不一，一般定为战国时期。与金文天真烂漫的美感不同，《石鼓文》体现的是规范的、装饰的美感，均匀的线条、对称的空间，表现了一种极其理性的审美意识。后代对《石鼓文》的评价非常高。它是学习大篆的一条入门正途。

秦始皇统一六国后，命令李斯等人以秦篆为基础，统一六国文字，由此产生了“小篆”。从甲骨文至小篆，这中间的各种文字形态，统称为篆书。

小篆的特点主要是体正势圆、结构均衡婉转，加上环曲勾连、弧形线条，写成齐整匀称的纵长字形，体现出典雅平和的美感。小篆线条变化不太大，基本保持中锋运笔，藏头护尾。

秦代小篆的代表作品有《泰山刻石》《琅琊台刻石》《会稽刻石》等，其

中以《峰山碑》笔画最为完好（因其为宋时重刻），适合初学。

小篆从秦代以后走向衰微，到后来几乎无人会写。清代金石学发达，才开始有较多的学者、艺术家写小篆，风格上属于秦代小篆或《说文解字》的系统。清朝中叶，邓石如开创了新的风格，篆书（尤其是小篆）的艺术风格得以扩展，艺术水平空前提高，随后还有吴让之、赵之谦、徐三庚、吴昌硕、王福庵等大师的出现，使得篆书风格更加多元化。

邓石如（1743-1805）原名琰，字石如，又字顽伯，号完白山人，安徽怀宁人。他少时家贫，但非常喜爱书法篆刻。20岁以后远游天下，曾在南京梅镠家中住了8年，遍观梅家收藏的秦汉以来众多金石碑帖，眼界大开，并下了很大功夫，终于形成自己雄浑博大的艺术风格。他的篆书吸取了隶书的用笔，用长锋笔铺毫逆行，强调用笔流动顿挫的跳跃节奏，一改小篆匀净平整的面孔，推进了篆书的发展。

吴让之（1799-1870）原名廷飏，字让之，亦作攘之，江苏仪征人。他是邓石如的再传弟子，但其艺术风格将邓的雄浑变为温厚，尤其是他的篆书，遒劲流动，婀娜多姿，影响很大。他与邓石如、赵之谦、吴昌硕一样，还是杰出的篆刻家。

吴昌硕（1844-1927）一名俊，字昌硕，亦作仓石、仓硕、昌石，别号很多，浙江安吉人。他是杰出的艺术大师，诗、书、画、印无一不佳。其篆书在《石鼓文》的基础上加以创新，用笔老辣朴拙，形成了自己雄浑高古的风格，在国内及日本、韩国等都有很大的影响。

王福庵（1880-1960）原名寿祺，后更名禔，字维季，号福庵，浙江杭州人。他是西泠印社的创始人之一，篆刻成就很高。其篆书讲究文字学原理，用笔温润醇厚，形成了整饬秀美的风格。

隶书产生于战国，兴盛于汉。东汉时期，隶书艺术进入高峰，大量刻于碑石，今天我们临摹的汉隶范本大多出于这一时期。隶书上承篆书，下启行草，包括秦隶、汉隶、汉简、清隶四种。

汉隶（主要指东汉隶书）技法完备，风格多样，成就极高，是初学隶书的极好范本，最著名的有《礼器碑》《张迁碑》《石门颂碑》《曹全碑》《史晨碑》《乙瑛碑》等，本书选择了四种在后文中作具体介绍。

清代隶书与篆书一样，也有很高的成就。其中开创风气的两位大师是邓石如与伊秉绶。

伊秉绶（1754-1815）字组似，又字墨卿，福建汀州人。他对秦汉的篆隶下过很深的功夫，曾反复临习《衡方碑》《郾阁碑》《张迁碑》等碑，其中临写《衡方碑》有百遍之多，形成了自身博大古雅的独特书风。

楷书是我们在日常生活中常用的书体，学习书法往往从楷书入手打基础。楷书从字形上可分大楷、中楷、小楷，从风格上可分为魏碑与唐碑。历代有很多楷书大家。本书选择其中的智永、欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权、赵孟頫作一些介绍。其余书家碑帖也可选择其中较好的作为临本。

行书是介于楷书与草书之间的书体，近于楷者称行楷，近于草者称行草。行书的用笔比楷书活泼，比草书收敛，快写易认，章法讲究参差变化。

历代的行书大师举不胜数，最著名的有王羲之父子、李邕、颜真卿、杨凝式、苏轼、米芾、黄庭坚、赵孟頫、文征明、董其昌等。

王羲之(303-361)字逸少，琅琊临沂人，徙居会稽(今绍兴)。王羲之的书法博采众长，一改汉魏质朴书风，创造出妍美流便的今体，达到了极高的成就，被称为“书圣”，对后世影响极大。最著名的作品有《兰亭序》，被誉为“天下第一行书”，还有《怀仁集王字圣教序》，这是唐代的怀仁和尚集王羲之的字而成，字形规范，用笔多变，利于初学。

苏轼(1036-1101)字子瞻，号东坡，四川眉山人。他的知名度极高，书法从“二王”、颜真卿、李邕等各家书艺中汲取养分，形成了淳朴活泼的书风。代表作《黄州寒食诗》被誉为“天下第三行书”。

米芾(1051-1107)一名黻，字元章。他见多识广，功力极深，由近人而上溯晋唐，博览约取，创造出潇洒的个人书风。学习他的书法，对领悟用笔的提按使转有很大好处。

草书产生的时间和行书相近，这是书法中最富艺术性的书体，好的作品给人以满纸云烟之感。草书看似极为随意，实际上草法非常严谨。历史上草书大家有“二王”、怀素、张旭、黄庭坚等。因为草书的学习必须要打好楷、行书，甚至篆隶的基础，不适合初学，故在此从略。

硬笔书法是在现代社会使用钢笔、圆珠笔等硬头笔的基础上产生的，它方便实用，比起毛笔书法，又易于随时随地学习，因而发展很快。硬笔书法由于工具限定，不可能像毛笔那样在线条中有丰富的变化，也不能书写大幅作品，因此主要是表现字形与疏密节奏的美。

书法作品的形式很多，有条幅、中堂、对联、扇面、横披、手卷、匾额、册页等，在书写时有不同的章法要求。一般来讲，大致的规律是：

篆书：小篆一般均横竖成行，行距大于字距，也可打成方格，其行气中轴总是在一条垂直线上。甲骨、金文可以处理成错落自然的变化。

隶书：一般为字距大于行距，形成疏落感。

楷书：与小篆类似，也可加宽行距，各行字与字之间横向不对行。楷书要因字立形，不要写成每个字大小都一样，要平正而不呆板。

行书：只要求竖成行，要上下贯气，左右顾盼呼应。

书法创作中，落款与钤印的位置也是章法的一部分，同时也体现出作者的文化艺术修养。落款有长款，如“×年×月于×地××书”，甚至用一篇简洁、高雅的短文抒发自己的感想也可；落穷款，写个名字就行，年月一般写农历的。款字书风可以与正文一致，也可以不同，根据书体而定。

金文：正楷、行书、行草、章草，风格要厚重。

小篆：正楷、隶书、行草。

隶书：正楷、行书。

楷书：用风格相似的正楷，简单的方法是直接用正文的书风。

行书、草书：用正文书风。

款字的风格一定要与正文相合，不能款字大于正文。

印章一般用于作品的起首处或作品左下方落款之末，是作品的重要组成部分，不可掉以轻心。一般作品上钤印一至三方即可，不要满纸红印，破坏了书法的欣赏效果。大家在学习的过程中参照众多名家的作品可以逐渐领悟与掌握。

篆刻是我国特有的一门传统艺术，俗称“刻印章”，在小小的印面上表现出篆刻艺术独特的美感，“方寸虽小，气象万千”。

印章最初是作为一种“凭证信物”出现的，商周时代就已存在了。

从篆刻艺术史的角度来讲，我们把秦代以前的印章称为古玺，秦代开始分为秦印、汉印、六朝印、唐宋官印等，从宋元开始，由于书画艺术的发展以及文人对文房用品的赏玩，印章由实用兼具艺术欣赏，文人开始参与印章制作。到明代中叶，由于冻石印材的应用，大批文人、书家自书自刻，形成了文人篆刻的兴盛发展，产生了众多流派，成为与秦汉印章相对峙的另一座艺术高峰。

“浙江省学生艺术特长水平测试”共有A、B、C、D四级，本辅导教材主要针对A、B级测试。C、D级可参照本教材。书法测试分三大部分内容：

（一）主项

（二）基本技能

（三）基础知识（见本辅导丛书第四册）

本书作为基础入门教材，力求简明易学，所以不作太多的繁细讲解，读者可以参考相关出版物结合临摹深入学习。

一、楷书

楷书是日常生活中实用的书体。学习书法，楷书的训练是最重要的基本功之一。

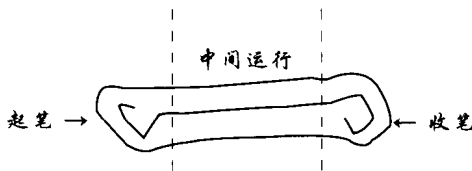
历史上出现了不少楷书大家与众多的楷书名帖。下面，我们选择较具有代表性的智永、欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权、赵孟頫的代表作品来作具体的介绍。同学们在学习和应试中可不限于此六家。

(一) 基本技能——主要碑帖导临

首先，我们要理解几个书法的基本术语。

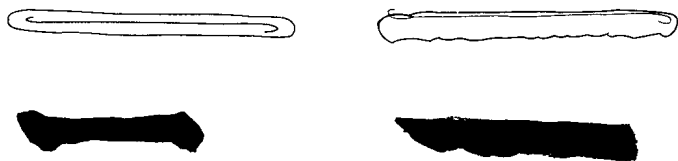
起笔与收笔

书法中的任何一笔，都包括起笔、运行、收笔三部分。所谓起笔，即笔锋切入纸面的动作过程，收笔即笔画终止时笔锋停顿的动作过程。行笔是除起笔与收笔以外的动作过程。以楷书笔画为例（后面的举例都用楷书笔画）：

中锋与侧锋

中锋又称“正锋”，指行笔时笔锋在笔画中间运行，线条两边的边线齐平，线条显得圆浑饱满，颜真卿的线条多用中锋。侧锋，顾名思义，就是笔锋在运行过程中偏向笔画的一边，这样写出的线条有洒脱灵动的感觉。笔画起笔处往往用侧锋，随即转为中锋。见图：

方

(A)

力

(B)

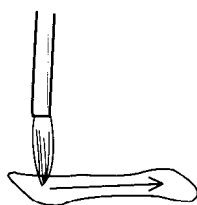
提笔与按笔

提，是笔锋的上拎；按是笔锋向下压。提笔由于笔锋与纸的接触面减小，因而线条较细，显得流畅，比如褚遂良的线条多用

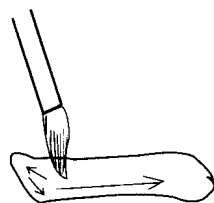
此法(A)；按笔使笔锋与纸接触面增大，线条产生浑厚的质感，如颜真卿的用笔中按的成份较多(B)。二者结合得好，或神采飞扬，或精气内敛，各有佳趣。提笔忌僵硬，按笔忌呆滞。

顺锋与逆锋

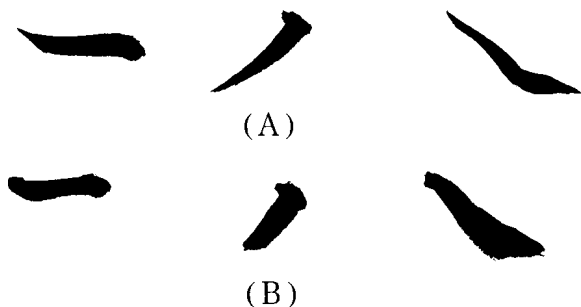
这个概念讲的是笔锋的运行方向。顺锋指笔锋顺方向行笔(A)，逆锋指笔锋反方向行笔(B)，如横画与竖画起笔时，先将笔锋落在笔画端的稍后处，向笔画前进的反方向运笔。见图：

(A) 顺锋

(B) 逆锋

(A)

(B)

露锋与藏锋

指起笔与收笔中的两种表现形式。露锋(A)，指笔锋外露的尖笔，如智永书法中的横画起笔，以及多数捺画与撇画的收笔；藏(B)锋的外在表现形式多为圆状，即通过笔锋的几个动作将尖锐之锋隐藏起来。

圆笔与方笔

圆笔(A)是指起笔与收笔处呈圆形，最明显的例子即是篆书的线条；方笔(B)恰好相反，即线条两端呈方形，显得较为锐利。

(A)

(B)

转笔与折笔

指横与竖之间过渡处的用笔表现方式。简单地说，转是顺势而走，外在形式表现为圆(A)；折是在横画的末端提笔，将竖画的起笔叠加在横画末端的动作，外在形式表现为方(B)。

(A)

(B)

了解了上述的几个基本概念，我们可以开始讲述楷书的笔法特点了。掌

握好楷书的笔法特点，对行书乃至草书的学习，都会打下良好的基础。

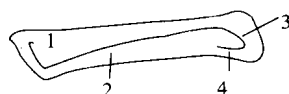
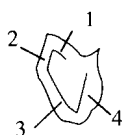
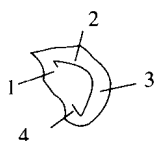
一般楷书的点画，归纳起来主要有点、横、竖、撇、捺、挑、钩、折八种，下面以唐代楷书的点画特点为例，作一简述。

点

笔法

- ①逆锋向上起笔
- ②转锋向右下按
- ③顿笔
- ④向上收笔（或向右挑出）

点的形态有很多，但运笔方法基本相同。

横

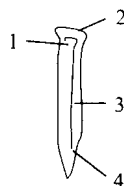
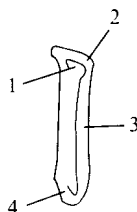
笔法

- ①逆锋向左下落笔
- ②提笔向右运行
- ③向右下顿笔
- ④向左上回锋收笔

竖

笔法

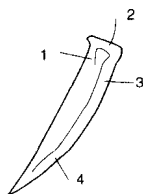
- ①逆锋向左起笔
- ②向右转笔，略顿
- ③提笔向下运行
- ④略顿向上回锋为“垂露”，不回锋向下慢慢提笔为“悬针”

撇

笔法

- ①逆锋向左上起笔
- ②转笔向右下，略顿
- ③提笔向左下
- ④撇之末端出成尖锋（回锋撇为向左上收笔）。

向左上收笔)。

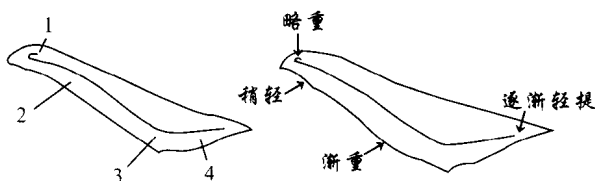
字的同一部位出现几笔撇画时，要有形态与用笔上的区别。

捺

笔法

- ①逆锋向左运笔
- ②转锋向右下运行，逐渐按笔
- ③至此笔力加重，略顿
- ④逐步提笔出锋

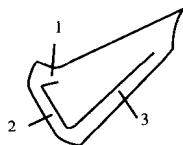

捺画用笔较其它笔画稍难，要注意提按与外形的弧度。

挑

笔法

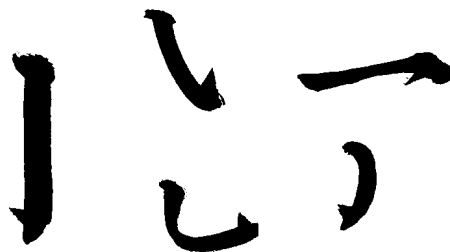
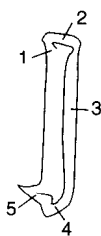
- ①逆锋向左上
- ②折锋略顿
- ③向上挑笔成尖锋

钩

笔法

- ①逆锋向上起笔
- ②转笔向右下，略顿
- ③提笔向下
- ④在钩处向左顿笔
- ⑤顺势提笔轻出

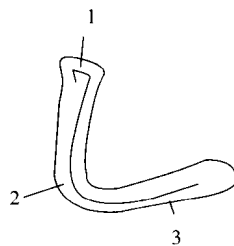
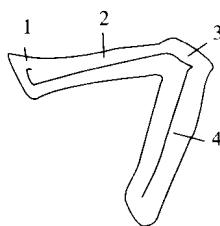
钩的形态较多，但用

笔特点是一致的。

折

笔法

- ①逆锋向左下起笔
- ②提笔向右运行
- ③顿笔换锋。这里是横画的收笔，也是竖画的起笔，防止耸肩、脱肩。

- ④折锋向下顺势直行

转折为圆形的弯曲，没有顿笔。

上述是楷书笔画的基本用笔特点，在临摹学习的过程中，同学们会发现在前辈书法家的笔下，点画的形态变化万千，但本质上的用笔是相同的，大家可以细心地体会、揣摩。

在点画的书写过程中，每位同学或多少都会产生一些错误，造成点画外形的丑怪。下面的图例是楷书的运笔病忌，是由错误的用笔造成的，以此为戒，通过一定量的练习，这些错误是可以避免与克服的。

牛头

鼠尾

蜂腰

鹤膝

竹节

棱角

折木

柴担

耸肩

脱肩

垂尾

锯齿

柳叶

丝发

△ 智永《真书千字文》

隋代的大书家智永和尚是“书圣”王羲之的7世孙，他的书法用笔得王氏正传，遒媚潇洒。《真书千字文》据传是他的亲笔墨迹，较之其它石刻的名帖，更有利于我们直观地了解用笔的微妙所在。同时，在学习这本字帖的过程中，如能较好的掌握，对以后学习王羲之、王献之及其它历代行书会感到较为便利。

用笔特点

- 1、尖锋落纸，略带侧势。
- 2、笔势相连，内含草意。

帝 有 眼 翔

- 3、转折处以提转为主，兼有顿折。

皇 罪 吊 唐

结构特点

1、字形以方为基础，而以圆浑为主。

淡 陶 始

2、松紧相宜、随字而定。

夜 裳 位
光 鱗

作者示范临摹

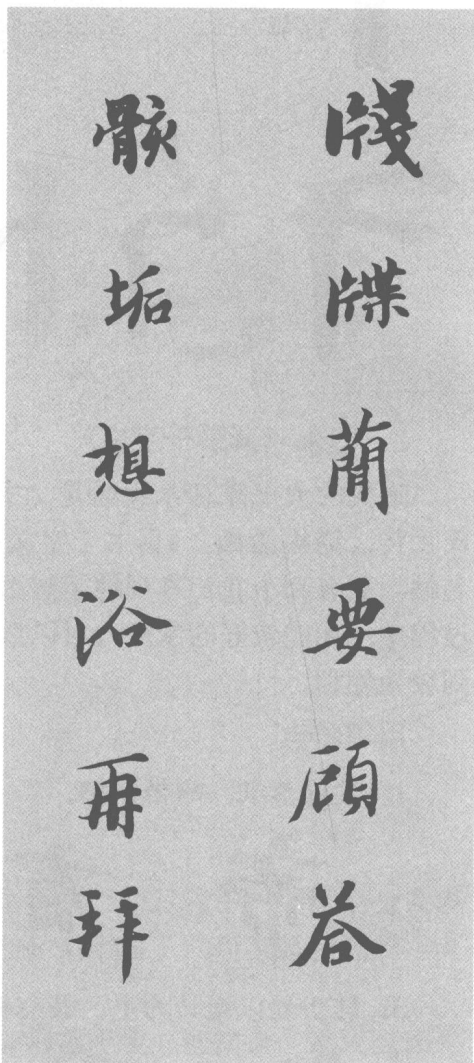
注意要点

1、原帖起笔多现尖锋，但其起笔动作实际在空中完成，落纸后马上换为中锋行笔，所以线条极富弹力。如果一味强调起笔的锋利，会造成线条单薄。

2、原帖字形极为潇洒优美，但初学者还是要兼顾用笔的提按顿挫，行笔要扎实，不可过快，避免出现过于“妖媚”之态。

欧阳询《九成宫醴泉铭》

欧阳询是唐朝初年的楷书大师，他的书法初学王羲之，但更为险劲，形成了端庄、严峻的艺术特色。《九成

宫》是他的代表作品之一，下面以此为例分析：

用笔特点

- 1、多用方笔，但不是北碑书法中剑拔弩张的“方”。如：“人”“之”“者”

- 2、横画一般写得较直，笔画两头上仰、中间稍凹。如：“千”“方”

- 3、竖画外形较为直挺。如：“内”“作”

- 4、点的变化极多。如：“谷”“竭”“然”

- 5、钩的变化，出钩处无明显提按，有隶书写法的意味。

结构特点

- 1、字形方整偏长。如“涧”“至”

- 2、紧缩中宫，放其主笔。造成险而不倒的艺术效果。如“咸”“也”

- 3、在字形方整的基础上，往往扩放右下角。如“大”“彼”“池”

- 4、对一些笔画少，不易安排的字形，处理得非常优美。如“功”“不”

