

与书法欣赏

21世纪高等院校
素质教育系列教材

书法

書

法

王元建 主 编
印华江 刘亚东 副主编
中南大学出版社

J292.1
21

21世纪高等院校
素质教育系列教材

与书法欣赏

书法

書

王元建 主 编
印华江 刘亚东 副主编
中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法与书法欣赏/王元建主编. —长沙:中南大学出版社,
2004. 8

ISBN 7-81061-868-7

I. 书... II. 王... III. 汉字—书法 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 078874 号

书法与书法欣赏

王元建 主 编

责任编辑 梅敦诗

出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

经 销 湖南省新华书店

印 装 中南大学印刷厂

开 本 880×1230 1/32 印张 12 字数 297 千字

版 次 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-81061-868-7/G·185

定 价 18.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

《21世纪高等院校素质教育系列教材》编委会

主 任：陈启元 李 明

副主任：欧阳周

策 划：梅敦诗 尹晓波

序

欧阳周

近些年来，各地高等学校认真贯彻落实中共中央、国务院颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，全面贯彻落实党和国家的教育方针，大力推行素质教育，坚持德育、智育、体育、美育的有机结合，相互渗透、协调发展，将其统一在教学教育活动的各个环节中，从而有力地推动了教育改革与教育创新，提高了人才培养质量，使学校的面貌发生了许多新的可喜的变化。

素质，并非单指个体以遗传为基础的先天性生理—心理特征，还应包括后天培养、训练所得到的资质、品格和素养。也就是说，全面素质包含了个体和群体先天素质和后天素质的总和。作为一个生理、心理健全的现代人，一般应具备思想品德素质、文化科学素质、身体素质、心理素质、审美素质和劳动技能素质这六个方面的基本素质。素质教育，是以“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的教育思想为指导，坚持教育为社会主义服务、为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，全面贯彻和执行党和国家教育方针的教育；是以提高全体国民的素质和民族创新能力为根本宗旨的教育；是以培养适应社会发展需要的人的全面发展为核心的教育。对于高等学校来说，推进和加强素质教育，就是要从全面建设小康社会的战略高度出发，把素质教育贯穿于教学教育的各个环节，使受教育者在德、智、体、美几个方面得到全面协调的发展，引导他们树立正确的世界观、人生观、

价值观、审美观，将他们造就成为有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

美育或称审美教育，是一种遵循美的规律、按照美的标准培养人的形象化的情感教育。它以特定时代、特定阶段的审美观念为尺度，以形象为手段，以情感为核心，以实现人的全面发展为旨归。实施美育，不仅能培养人具有较高的发现美、感受美、鉴赏美、领悟美、创造美的能力，而且还能影响人的思想感情和精神面貌，使人具有美的理想、美的情操、美的品格、美的素养。跨入 21 世纪的中国，要求人们更全面、更准确、更科学地遵循美的规律去改造客观世界和主观世界，按照美的标准去培养和造就一代又一代德、智、体、美全面发展的新人，这就使得美育的地位和作用越来越重要、越来越突出。现在，党和国家已把美育作为素质教育的重要内容列入教育方针，它预示着我国美育事业的发展将从复苏走向全面振兴，而且必将会出现一个新的历史高峰；美育对于提高全民族的整体素质，提升全民族的思想道德水平和精神境界，实现中华民族的伟大复兴，担负着更为光荣而重大的使命。

广义的艺术教育，指的是在人民群众、尤其是在青少年中开展以艺术为内容和基本手段的审美教育，即通过对艺术原理、艺术知识的讲授和对各门类艺术佳作的欣赏，向受教育者所进行的情感、情理、情志和情操教育。艺术教育是美育的核心，也是学校实施素质教育的主要内容和途径。原苏联著名美学家斯托洛维奇指出：“人的审美教育可以通过多种途径来实现，但是不能不承认，艺术是对个人目的明确地施加审美影响的基本手段，因为正是艺术中凝聚和物化了人对世界的审美关系。”艺术教育是以艺术美的形象为媒介对学生实施审美教育的过程，它是整个教育中最具活力和色彩的领域。今天，随着我国经济、社会和科学技术的飞速发展，对人的整体素质中的艺术素养的要求越来越高，

艺术在现代化生活中的作用也越来越大。一个人的艺术感受、想象、判断、欣赏、理解、领悟和创造能力，已经成为了现代社会所需要的创造型、综合型人才必备素养的一个重要组成部分。艺术教育是现代人都不可或缺的一种人文教育，它对于陶冶美的情操、丰富美的内蕴、塑造美的性格、完美人的本性、促进人的全面发展、提高个体和群体的基本素质，具有不可替代作用。

然而，我们却不能因此而将艺术教育与审美教育等同起来。这是因为：审美教育与艺术教育是两个不同的概念，在教育学中属于不同的范畴。前者与德育、智育、体育并列而归属于教育方针，后者则仅限于艺术教育。美育是贯穿于整个学校教学教育过程中的总体目标之一，学校开设的所有课程，都蕴含着美育的因素，没有哪一门课程是与美育无关的。同样，艺术教育除包含有美育的内容、功能外，也还包含有非美育的内容和功能，具有着其他的不可忽视的重要作用。尽管如此，艺术与审美教育却都涉及到全面的素质教育，正如我国著名美学家杨恩寰所指出的：“如果说德育、智育、体育、劳动技术教育涉及不同层面的素质教育，那么，艺术教育和审美教育却可以或可能涉及全面素质教育。就某一层面的素质教育而言，艺术教育和审美教育远不及德育、智育、体育、劳动技术教育那样突出、确定、深刻、有力；就全面的素质教育而言，德育、智育、体育、劳动技术教育又不及艺术教育和审美教育那样广泛、整合、融通、富有韵致。审美教育和艺术教育的优点和长处，表明它是全面素质教育不可或缺的一种教育方式。”

正是基于上面的认识，为了更好地贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《关于加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》以及教育部《中国教育改革与发展纲要》、《全国普通高等学校美育实施方案》、《全国学校艺术教育总体规划》、《全国学校艺术教育发展规划》

(2001年~2010年)、《学校艺术教育规程》等一系列文件精神，推动高校素质教育向纵深发展，由中南大学出版社策划、组织，湖南省部分高校党政领导同志牵头，组成《21世纪高等院校素质教育系列教材》编委会，邀请具有丰富教学经验、在某一专业领域有一定知名度的学者、专家担任撰稿人，首批推出了《影视与影视鉴赏》、《音乐与音乐欣赏》、《书法与书法欣赏》、《摄影技艺与作品欣赏》四种教材，以后，根据高校教学教育的实际需要，该系列教材还将不断推出新的品种。该系列教材注意紧密结合当前社会实际和高校实际，坚持用先进文化来促进社会主义精神文明建设，既重视基本原理、基础知识的介绍，又重视对各门类艺术经典或优秀作品鉴赏的引导，尽可能地突出其思想性、现代性、审美性、指导性、实用性和可读性。因此，本系列教材既可作为高校相关专业的基础课或选修课教材，还可供大中学生和社会各界人士平时自学之用。

我认为，《21世纪高等院校素质教育系列教材》的分批出版，是一件很有意义的开创性工作，除表示热烈祝贺外，并写了上面那些话，权且也算作序言吧！

2004年7月27日于长沙岳麓山下

前 言

“越是民族的，就越是世界的”的说法，已被无数的艺术实践所证明。书法作为中国传统艺术的精粹之一，在当今仍然焕发着青春活力。大学生作为传承民族文化的主力军，学好书法十分必要。各类高校也将书法教育作为提高大学生文化艺术素养的途径之一，普遍开设了各种形式的书法艺术课程；许多高校还设立了书法专业。在书法教育取得丰硕成果的今天，书法教材的编著工作变得十分迫切与必要。为了适应大学生对书法理论、技法、创作、欣赏等方面的知识需求，我们编写了《书法与书法欣赏》一书。

本书由长沙理工大学王元建任主编，长沙理工大学印华江、刘亚东任副主编，湖南省部分高等学校的专职书法教师参编。全书共12章，各部分的执笔人是：第一章（书法源流概述），长沙理工大学印华江；第二章（文房四宝），长沙理工大学王元建；第三章（基本技法），长沙理工大学王元建；第四章（篆书），长沙理工大学王元建；第五章（隶书），长沙大学邹常伟；第六章（楷书），长沙理工大学刘亚东；第七章（行书），长沙大学邹常伟；第八章（草书），湖南科技大学周平；第九章（篆刻），长沙理工大学王元建；第十章（硬笔书法），长沙理工大学刘亚东；第十一章（书法创作），湖南科技大学周平、邹和平；第十二章（书法鉴赏），长沙理工大学印华江；历代书法简明图录由印华江选编。

本书由王元建、印华江统稿并定稿。

本书的编写人员均为高校专职书法教师，长期在教学一线从事书法教育工作。本书特色是书法理论与技法并重、书法创作与

欣赏并重，既强调知识的系统性，又强调教学环节的可操作性。因此，本教程可作为高校书法专业和非书法专业的大学生以及有一定基础的学书者学习中国书法的教材或参考书。

我们在编写本书的过程中参考了许多专家、同仁的著述，如金开诚、王小川主编的《中国书法文化大观》、宗白华的《美学散步》，启功的《书法概论》，冯亦吾的《书法探索》，祝敏申的《大学书法》，祝敏申的《大学书法》，刘小晴的《中国书学技法评注》《行书基础知识》，刘炳森的《中国书法艺术》，王冬龄的《书法篆刻》，洪丕谟、晏海林的《新编大学书法》，陈振濂的《历代书法欣赏》，朱仁夫的《中国书法史》，曹建的《大学书法鉴赏》，陈振濂的《历代书法欣赏》，朱仁夫的《中国书法史》，曹建的《大学书法鉴赏》，黄惇、李昌集、庄熙祖的《书法篆刻》，中国青年报的《篆刻函授教材》，邱振中、吴鸿清主编的《书法艺术》，汤大民的《中国书法简史》，蒋兴国的《大学书法教程》，王惠中的《书法基础教程》，韩盼山的《书法艺术教育》等，还有《历代书法论文选》《历代书法论文选续编》，《中国书论辞典》，《宋代书论》，《书论选读》，《中国书法鉴赏大辞典》等，在此说明，除向原著作者致谢之外，还为读者提供查阅之便，遗漏之处，敬请见谅。

本书在编写、出版过程中，得到了各位专家、领导和同仁的大力支持与帮助。长沙理工大学党委副书记李明作为本套丛书的主编之一，在百忙之中关心本书的编写进度；中南大学出版社梅敦诗、谭小平、陈滨老师为本书的出版付出了艰辛的劳动，在此一并表示诚挚的感谢。

由于编写时间仓促，也由于我们水平有限、资料不足，故书中不能令人满意甚至错漏之处在所难免，敬希广大读者批评指正。

编者

2004年5月30日

目 录

第一章 书法源流概述

- 第一节 先秦书法
- 第二节 秦代书法
- 第三节 汉代书法
- 第四节 魏晋南北朝书法
- 第五节 隋唐五代书法
- 第六节 宋代书法
- 第七节 元代书法
- 第八节 明代书法
- 第九节 清代书法

第二章 文房四宝

- 第一节 毛 笔
- 第二节 墨
- 第三节 纸
- 第四节 砚

第一章 文房四宝

- 第一节 毛 笔
- 第二节 墨
- 第三节 纸
- 第四节 砚

第二章 文房四宝

- 第一节 毛 笔 1
- 第二节 墨 1
- 第三节 纸 9
- 第四节 砚 11
- 第五节 文房四宝 15
- 第六节 文房四宝 21
- 第七节 文房四宝 24
- 第八节 文房四宝 26
- 第九节 文房四宝 27
- 第十节 文房四宝 30
- 第十一节 文房四宝 33
- 第十二节 文房四宝 33
- 第十三节 文房四宝 36
- 第十四节 文房四宝 38
- 第十五节 文房四宝 40

■ 第三章 基本技法	42
第一节 身法	42
第二节 指法	43
第三节 腕法	44
第四节 临摹	45
■ 第四章 篆书	47
第一节 感受篆书	47
第二节 篆书技法	65
■ 第五章 隶书	81
第一节 感受隶书	81
第二节 隶书技法	84
第三节 历代隶书名作名家	92
■ 第六章 楷书	103
第一节 感受楷书	103
第二节 楷书的萌起与发展	104
第三节 楷书的技法	108
第四节 楷书结构规律	118
第五节 楷书赏析	123
■ 第七章 行书	135
第一节 感受行书	135
第二节 行书沿革和历代行书名家	138

第三节	行书的用笔特点	148
第四节	行书的基本点画	150
第五节	行书的结构特点	157
第六节	《兰亭序》的章法特点	158
第八章	草 书	
第一节	感受草书	160
第二节	草书技法	164
第三节	草书范本赏析	192
第四节	草书符号例举	199
第九章	篆 刻	
第一节	篆刻溯源	212
第二节	篆书与篆刻的辩证关系	221
第三节	篆刻工具与材料	223
第四节	篆刻工具书	228
第五节	篆刻技法	235
第六节	篆刻临摹	247
第七节	篆刻边款艺术	250
第八节	篆刻章法	258
第九节	汉印	263
第十章	硬笔书法	267
第一节	感受硬笔书法	267
第二节	硬笔书法的技法	272
第三节	硬笔书法字帖推荐	283

■ 第十一章 书法创作

- 第一节 临摹与创作
- 第二节 风格与审美
- 第三节 情感与法度
- 第四节 内容与形式
- 第五节 创作要求

■ 第十二章 书法鉴赏

- 第一节 书法鉴赏的特点
- 第二节 书法鉴赏的标准
- 第三节 书法鉴赏的内容
- 第四节 书法鉴赏的方法

■ 主要参考文献

- 《中国书画函授大学》 第二卷 291
- 《中国书画函授大学》 第四卷 291
- 《中国书画函授大学》 第五卷 296
- 《中国书画函授大学》 第六卷 312
- 《中国书画函授大学》 第八卷 316
- 《中国书画函授大学》 第十卷 326
- 《中国书画函授大学》 第十二卷 333
- 《中国书画函授大学》 第十四卷 334
- 《中国书画函授大学》 第十六卷 338
- 《中国书画函授大学》 第十八卷 343
- 《中国书画函授大学》 第二十卷 364
- 《中国书画函授大学》 第二十二卷 367
- 《中国书画函授大学》 第二十四卷
- 《中国书画函授大学》 第二十六卷
- 《中国书画函授大学》 第二十八卷
- 《中国书画函授大学》 第三十卷
- 《中国书画函授大学》 第三十二卷
- 《中国书画函授大学》 第三十四卷
- 《中国书画函授大学》 第三十六卷
- 《中国书画函授大学》 第三十八卷
- 《中国书画函授大学》 第四十卷
- 《中国书画函授大学》 第四十二卷
- 《中国书画函授大学》 第四十四卷
- 《中国书画函授大学》 第四十六卷
- 《中国书画函授大学》 第四十八卷
- 《中国书画函授大学》 第五十卷
- 《中国书画函授大学》 第五十二卷
- 《中国书画函授大学》 第五十四卷
- 《中国书画函授大学》 第五十六卷
- 《中国书画函授大学》 第五十八卷
- 《中国书画函授大学》 第六十卷

书法源流概述

第一节 先秦书法

从远古到秦始皇统一中国(公元前 221 年)这一段漫长的历史时期,为了生存生活的需要,华夏先民创制了文字。这种神奇的方块文字蕴藏着丰富的审美元素,随着它的演化定型,汉字成为艺术的表现对象,汉字书法成为人类历史上独一无二的艺术奇葩。因此,我们要考察书法源流,必先追溯汉字的产生与发展轨迹。

一、关于汉字的神话传说

在我国战国到东汉时期的文献中,记载着许多关于汉字起源的传说,概括起来主要有三种:

1. 仓颉造字说

相传在遥远的年代,黄河流域的首领黄帝派他的史臣仓颉去造字。仓颉之名最早见于《荀子·解蔽篇》:“故好书者众矣,而仓颉独传者,一也。”可见,荀子认为当时“好书者”很多,而仓颉之名独传,是因为仓颉的成就最高。可是后来的典籍多不提“好书者众”,而直接认为“仓颉作书”,如《韩非子》、《吕氏春秋》等。《淮南子》和《论衡》等书,则不仅讲“仓颉造字”,而且说他“生而能书”,“指与鬼神同”,甚至说“颉首四目,通于神明”,是他“仰

观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟兽之象，博采众美”（张怀瓘《书断》）而创制了文字。

2. 庖牺氏始作八卦说

相传伏羲王治理天下的时候，有龙马背负一图，出现在黄河边上，故成语有“河图献瑞”一说。伏羲氏根据河图画成了八卦，又名“龙书”。它是以8种不同的符号象征事物。如：☰代表天，☷代表地等。《周易·系辞下》云：“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”《尚书序》亦云：“古者，伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之致，由是文籍生焉。”

这些说法是把八卦作为文字的起源。但有人考证，从甲骨文、金文中找不出八卦的痕迹，怀疑这种东西只是周家的巫者，用以刻画记事的符号。

3. 结绳记事说

《周易·系辞下》记载：上古结绳而治，后世圣人易之以书契。“结绳为约，事大大结其绳，事小小结其绳。”（《周易》郑玄注）根据这些记载，有人考证说，中国文字以点画为基本单位，绳子象征笔画，绳结象征点，以此证明结绳记事为中国文字的前身。

上述三说，由于没有史料和实物的印证，学术界认为俱不足信，但这些传说都明确指出了汉字是人造的，而非神造的。鲁迅先生在《门外文谈》中说：“但在社会里，仓颉也不止一个，有的在刀柄上刻一些图，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来，史官一采集，便可以敷衍记事了。中国文字的由来，恐怕也逃不出这个例子。”可见，汉字绝非一时一人所造，而是中华先民集体智慧的结晶。

二、书法的萌芽：原始图画和契刻

现代古文字学的研究成果和考古发现证明，“汉字起源于原始纪事方法，特别是图画和契刻”（陈炜湛《古文字学纲要》）。

目前为止，考古所发现的原始图画是附着在陶器上的，新石器中期（约8000年前）仰韶文化的彩陶图案即是一种典型的原始图画；而后逐步向“图画文字”过渡，如我国辛店出土的仰韶后期（距今6000余年）的陶文已经具备一定的抽象化符号因素；山东大汶口文化时期（距今6000~4500年之间）的陶尊上的刻图，许多学者认为是代表一定语义的复合文字；而在已成体系的甲骨文中，具备了语音、语义的象形文字占了较大的比例，直接证明了汉字起源于原始图画。

而在我国发现的新石器时期的陶器上，古人留下的原始契刻符号则更多。时间较早的距今已有7300年~7800年，这些陶符形状多种多样，但笔画简单，风格大同小异。郭沫若认为“可以肯定地说就是中国文字的起源，或者中国原始文字的孑遗”（《古代文字之辩证发展》）。

原始图画、“图画文字”和契刻符号等汉字的萌芽形态中孕育了书法的审美基因：

1. 象形

“美感起源于形象直觉”（朱光潜《文艺心理学》）。汉字由原始图画进化为“象形文字”，而“象形”的实质是对具象事物的高度抽象，正是这种由具象而抽象的造字方式使汉字本身具备了艺术特质，从而为书法提供了审美载体。

2. 线条

原始图画、“图画文字”以及契刻符号的主要构成材料是线条，或为具象的轮廓线，或为指事性示意线，这些线条或刚劲，或柔美，或抽象，或简约，是一种“有意味的形式”，为书法成为