

普通高等学校文化素质教育（艺术类）系列教材 江苏省教育厅组织编写

徐利明 主编

中国书法 通论

羲之頓首表亂之極
先墓再離荼毒
惟慙甚痛兼摧
痛費心肝新皆
亦以雖即稍復
毒既新毒益深
亦以以紙後
何之義之抑

南京大學出版社

以平安備載
八人正集存
皆後卷之
增記

普通高等学校文化素质教育（艺术类）系列教材

江苏省教育厅组织编写

主 编 徐利明

副主编 黄正明
常汉平

中国书法 通论

南京大学出版社

羲之頓首表亂之極
先聖再離荼毒
慘酷甚痛兼摧絕
痛貴心肝痛者
亦以雖即稍復
未敢妄圖新
毒蓋深矣
亦以信然
感嘆不
何言羲之頓首

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法通论/徐利明主编. —南京: 南京大学出版社, 2006.8

(普通高校文化素质教育系列教材)

ISBN 978-7-305-04492-2

I. 中... II. 徐... III. 汉字—书法—高等学校—教材 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 111746 号

丛 书 名 高等学校文化素质教育 (艺术类) 系列教材

书 名 中国书法通论

主 编 徐利明

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京汉口路 22 号 邮编 210093

电 话 025-83596923 025-53592317 传真 025-83328362

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

电子邮件 nupress1@public1.ptt.js.cn

经 销 全国各地新华书店

照 排 南京展望文化发展有限公司

印 刷 南京大众新科技印刷有限公司

开 本 787 × 960 1/16 印张 19.5 字数 400 千

版 次 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1 — 5000

ISBN 978-7-305-04492-2

定 价 29.00 元

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书
销售部门联系调换

徐利明

男，1954年2月生。文学博士；致公党中央委员、江苏省政协委员；南京艺术学院教授、博士生导师；中国书法家协会理事、江苏省书协副主席、中国标准草书学社副社长、南京印社社长、江苏省文联委员、西泠印社社员。荣获人事部、中国文联表彰“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号；被中宣部评定为全国宣传文化系统“四个一批”人才。作品获第一届中国书法兰亭奖金奖、第五届全国书法篆刻展“全国奖”、全国篆刻评比一等奖。在北京、南京、浙江、常州等地多次举办个人书画篆刻展。在国内外学术刊物和全国性、国际性书学研讨会发表论文70篇，出版《书法与现代思潮》、《中国书法风格史》、《“篆隶笔意”与四百年书法流变》、《篆刻艺术》、《利明书法教程》等专著、译著、教材、辞典计15部。论著获中国文联2001年度文艺评论奖三等奖、全国隶书学术讨论会二等奖、江苏省高校人文社科研究成果二等奖等。中央电视台“东方之子”栏目2003年12月31日作专题介绍。

责任编辑：赵 庆 责任校对：彭 涛 装帧设计：谢燕淞

普通高等学校文化素质教育（艺术类） 系列教材

中国绘画通论

中国书法通论

中国音乐通论

西方音乐通论

西方美术通论

戏剧艺术通论

戏曲艺术通论

舞蹈艺术通论

电影艺术通论

普通高等学校文化素质教育(艺术类)
系列教材编委会

编委会主任 丁晓昌 张大良

编 委 (以姓氏笔画为序)

左 健 刘扬生 孙曙平

阮荣春 陈世宁 周安华

徐利明 康 尔 蒲亨强

策 划 康 尔

统 筹 王 伟 黄正明

总 序

公共艺术教育,历史悠久,源远流长。早在春秋战国时代,先贤们就认识到,若要培养经国济世之才,就必须传授礼、乐、射、御、书、数之“六艺”。在这六门基础科目中,有一半内容属于公共艺术教育的范畴。西方的教育家,也十分重视公共艺术教育,在他们提出的博雅教育(liberal education)、全人教育(whole-person education)和通识教育(general education)等办学理念中,无一例外地非常看好公共艺术教育的功能。

在探索与推进文化素质教育的十年中,当代国人对于公共艺术教育又有了更新、更全面的认识:公共艺术教育,是实施美育的主要途径。具体说来,公共艺术教育,有助于提高教育对象的审美情趣、人文素养和综合素质;有助于培养教育对象的创新意识、创新思维 and 创新能力;有助于完善教育对象的健康人格,促进人的全面发展。在培养和造就高素质创新人才的系统工程中,公共艺术教育,已经并将进一步发挥不可或缺、不可替代的作用。

近年来,在教育部的积极倡导下,在我省教育行政部门的大力推动下,江苏高校的公共艺术教育得到了长足的发展。许多高校(如南京大学、东南大学等)早在十年之前就将公共艺术教育纳入了“跨世纪人才培养方案”,明确要求每一位在校大学生都应选修一定数量的公共艺术教育课程。有些高校还将艺术教育课程打造成了精品课程,开创了以第一课堂带动第二课堂的公共艺术教育模式,在省内外、海内外产生了很好的反响。随着素质教育的办学理念被越来越多的高校所接受,目前,公共艺术教育在江苏高校已经登上了全面推进、巩固提高的台阶。

教材建设是教育的基础性工程,是优化教学内容、提升教学质量、提高办学效益的保证。江苏是教育大省,理当在教材建设方面走在全国的前列。由江苏省高校艺术教育研究会牵头编写的这套“文化素质教育(艺术类)系列教材”,填补了我省教材建设的一项空白,对于进一步推进公共艺术教育和文化素质教育的可持续发展,无疑将起到积极的、建设性的作用。

本套系列教材,有这样三个特点:

其一,编写者能够从素质教育的高度出发,重新审视、重新梳理人类丰厚的艺术遗产,将艺术发展史中最灿烂的精神钩沉出来,将艺术殿堂中最优秀的作品遴选出来,妥贴地编入教材,实现了优化教学内容的初衷。

其二,编写者注意吸收艺术学、文化学、教育学等领域最新的研究成果,并能在编定的过程中,自觉体现素质教育的理念、规律与方法,使得这套新编教材,不再是专业教材的“稀释”与“简化”,特别适合高等院校开展文化素质教育的需要,为提高教学质量提供了有力的保证。

其三,编写者大多为长期从事高校公共艺术教育、文化素质教育的专家、学者和骨干教师。对于教学的目标,他们了然于心;对于学生的需求,他们非常熟悉。因此,在编写过程中,能够做到叙述简明扼要,论述深入浅出,条理清晰分明,语言生动优美,具有较强的可读性。

素质教育任重而道远,教材建设也不可能一蹴而就。相信这套新编教材经过一段时间的试用和进一步的修订,能够成为深受广大师生欢迎的素质教育精品教材。

丁晓昌

2005年3月

目录

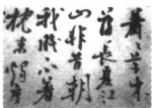
上编 书法艺术原理

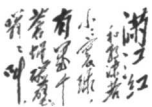
第一章 书法艺术的本质	3
第一节 书法的实用性与艺术性	3
第二节 书法艺术的基本规定性	4
第三节 书法艺术的外在美与内在美	5
第四节 书法艺术的空间性与时间性	5
结论	6

第二章 书法艺术的形式美	7
第一节 书法形式美的四大要素	7
第二节 四大要素的联动关系	9

第三章 书体与幅式	11
第一节 各种书体的演变与特征	11
第二节 书法作品的幅式	16

第四章 书法鉴赏	22
第一节 书法鉴赏的对象与特点	22
第二节 书法鉴赏的内容、方法与要求	24

中编 中国书法简史

第一章 商周秦汉书法 31

- 第一节 概述 31
- 第二节 商至西周书法 32
- 第三节 春秋战国书法 35
- 第四节 秦代书法 39
- 第五节 两汉书法 43

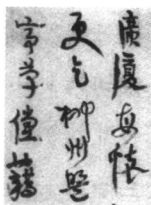
第二章 三国两晋南北朝书法 56

- 第一节 概述 56
- 第二节 汉末魏晋士大夫文人对个性风格的自觉 58
- 第三节 钟王分质妍 60
- 第四节 三国两晋的其他重要作品 66
- 第五节 东晋南朝的刻铭书法 72
- 第六节 北朝刻铭书法 74

第三章 隋唐五代书法 81

- 第一节 概述 81
- 第二节 隋代书法 83
- 第三节 初唐书法 88
- 第四节 盛中唐书法 93
- 第五节 晚唐书法 98
- 第六节 唐代诗人与书法 99
- 第七节 五代书法 101

第四章 宋元书法	103
第一节 概述	103
第二节 北宋时期的书法	106
第三节 南宋时期的书法	111
第四节 宋代刻帖对书法发展的影响	115
第五节 元代书法	117

第五章 明清书法	123
第一节 概述	123
第二节 明代初中期书法	125
第三节 浪漫主义书风	129
第四节 董其昌与明末清初书坛	133
第五节 画家书法	137
第六节 碑学运动	141

第六章 近现代书法	146
第一节 概述	146
第二节 篆隶书法的新生面	150
第三节 “三合一”书风及其代表书家	155
第四节 草书的复兴	167

下编 历代代表作品简析

一、殷商 《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》.....	173
二、西周 《孟鼎》.....	174
三、西周 《散氏盘》.....	175
四、春秋末 《侯马盟书》.....	176
五、战国 《楚帛书》.....	177

六、战国秦	《石鼓文》·····	178
七、战国秦	《云梦睡虎地竹简》·····	179
八、秦	《琅邪刻石》·····	180
九、秦	《始皇廿六年诏版》·····	181
十、汉	瓦当文字 ·····	182
十一、西汉	《定县汉简》·····	183
十二、东汉	《误死马驹册》·····	184
十三、东汉	《永元兵物簿》·····	185
十四、东汉	《石门颂》·····	186
十五、东汉	《礼器碑》·····	187
十六、东汉	《张迁碑》·····	188
十七、三国魏	钟繇《贺捷表》·····	189
十八、西晋	陆机《平复帖》·····	190
十九、晋	《法华经残卷》·····	191
二十、前凉	《李柏文书》·····	192
二十一、东晋	王羲之《姨母帖》·····	193
二十二、东晋	王羲之《寒切帖》·····	194
二十三、东晋	王羲之《丧乱帖》·····	195
二十四、东晋	王羲之《兰亭序》·····	196
二十五、东晋	王献之《洛神赋十三行》·····	197
二十六、东晋	王献之《鸭头丸帖》·····	198
二十七、东晋	王珣《伯远帖》 ·····	199
二十八、南朝梁	《瘞鹤铭》·····	200
二十九、北魏	朱义章《始平公造像记》·····	201
三十、北魏	王远《石门铭》·····	202
三十一、北魏	《张猛龙碑》·····	203
三十二、北魏	《张玄墓志》·····	204
三十三、高昌	《徐宁周妻张氏墓表》·····	205

三十四、隋	智永《真草千字文》(墨迹本) …	206
三十五、隋	《龙藏寺碑》……………	207
三十六、唐	欧阳询《梦奠帖》……………	208
三十七、唐	虞世南《孔子庙堂碑》……………	209
三十八、唐	李世民《温泉铭》……………	210
三十九、唐	褚遂良《雁塔圣教序》……………	211
四十、唐	孙过庭《书谱》……………	212
四十一、唐	李邕《李思训碑》……………	213
四十二、唐	张旭(传)《古诗四帖》 ……	214
四十三、唐	颜真卿《祭侄文稿》……………	215
四十四、唐	怀素(传)《自叙帖》 ……	216
四十五、唐	柳公权《玄秘塔碑》……………	217
四十六、五代	杨凝式《韭花帖》……………	218
四十七、五代	杨凝式《神仙起居法》……………	219
四十八、北宋	苏轼《寒食诗帖》……………	220
四十九、宋	苏轼《罗池庙碑》……………	221
五十、宋	黄庭坚《松风阁帖》……………	222
五十一、宋	黄庭坚《诸上座帖》……………	223
五十二、宋	米芾《虹县诗》……………	224
五十三、宋	米芾《珊瑚帖》……………	225
五十四、宋	赵佶《瑞鹤图题咏》……………	226
五十五、宋	陆游《自书诗卷》……………	227
五十六、元	赵孟頫《玄妙观重修三门记》 ……	228
五十七、元	康里巎巎《李白诗》……………	229
五十八、元	倪瓒《楷书诗卷》……………	230
五十九、明	宋克《孙过庭书谱册》……………	231
六十、明	陈献章《自书诗卷》……………	232
六十一、明	祝允明《前后赤壁赋卷》……………	233

六十二、明 文徵明《赤壁后赋》·····	234
六十三、明 徐渭《行草七律诗轴》·····	235
六十四、明 董其昌《宋词册》·····	236
六十五、明末清初 王铎《草书诗卷》·····	237
六十六、清 傅山《行草杜诗轴》·····	238
六十七、清 郑簠《浣溪纱词轴》·····	239
六十八、清 邓石如《四体书册·篆书》·····	240
六十九、清 伊秉绶《隶书五言联》·····	241
七十、清 赵之谦《吴镇诗四屏》·····	242
七十一、近代 吴昌硕《临石鼓文四屏》·····	243
七十二、近代 沈曾植《行草赠缶庐七律诗》·····	244
七十三、近代 罗振玉《集甲骨文七言联》·····	245
七十四、现代 于右任《草书杜甫禹庙诗》·····	246
七十五、现代 毛泽东《自书满江红词》·····	247
七十六、现代 林散之《草书杜牧诗轴》·····	248
七十七、现代 高二适《行草〈孤桐老人赴香港〉 诗稿》·····	249

附编 书家小传与器材介绍

历代书家小传 ·····	253
书法器具材料简介 ·····	280
主要参考文献 ·····	297
后记 ·····	299

上编 书法艺术原理

第一章 书法艺术的本质

第一节 书法的实用性与艺术性

书法是我国具有悠久历史传统的一种艺术形式。它经历了一个漫长的历史演变过程,它随着汉字的形成和演化,在服务于社会生活的实用书写过程中逐步完善它的形式法则和表现技巧,最终演变为一门独立的艺术。

汉字是实用的,随着社会生活日趋繁杂,在汉字的书写方法上便产生了“便捷”的要求,这一要求是汉字及其书体发生变革的最基本原因。所谓“隶为篆之捷”,即是说隶书写起来比篆书省便和快速。而由隶书演化而出的真、行、草书,写起来更是一个比一个省便和快速。这就说明汉字及其书法体式的演化,本是依据社会生活的实际需要,它首先是作为记录语言、交流思想的信息传播工具而存在的。社会生活的日趋复杂,使汉字在其应用过程中也不断得到丰富和发展。同时,人们也渐渐地讲究起结构、用笔和章法的美观来,从而使汉字书法的艺术性逐步提高,各种书体的形式法则、表现技巧也随之趋于完善。这是我们的祖先对汉字书法要求艺术化的意识的反映,是人类爱美本性的自然表现。

书法艺术就是基于此而发展起来的。书法作为艺术形式的审美欣赏功能与作为社会生活实用工具的信息传播功能相伴随,留下了漫长的历史足迹——中国书法史。

以“象形”为基本构造特征的古汉字及其书体在殷商、西周已经系统化。东周以后,汉字及其书法为应付社会生活日趋繁杂的需求,转而向“便捷”的方向演化。为此,汉字的偏旁构造日趋约易,书法的用笔连贯程度日益加强。这两个方面相互作用的结果,首先是造成了象形性汉字及其书法体式——篆书的解体。汉字及其书法一旦摆脱了象形性的制约,就像一匹脱缰的骏马,更加快了它的演进速度。所以,在战国末期形成了还带有明显篆法的古隶体式,而经过秦代及西汉早期,到了西汉中期便已脱尽了篆法遗痕,成熟为典型的汉隶体貌。此后,隶书在应用于日常社会生活时,为求书写效率的提高,又迅速解体,向更为便捷的章草、真书、行书和草书演化。这一过程经过两汉、三国、西晋到东晋,终于体式定型、