

高职高专公修课系列教材

SHUFA YISHU
JIAOCHENG

书法艺术教程

盛恭运 主编

河南科学技术出版社

高职高专公修课系列教材

书法艺术教程

盛恭运 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

河南科学技术出版社

·郑州·

图书在版编目 (CIP) 数据

书法艺术教程/盛恭运主编. —郑州: 河南科学技术出版社, 2006
(高职高专公修课系列教材)
ISBN 7-5349-3549-0

I. 书… II. 盛… III. 汉字—书法—高等学校: 技术学校—教材 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 116242 号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路 66 号 邮编: 450002

电话: (0371) 65737028

责任编辑: 范广红 崔 鸿

责任校对: 李 昕

封面设计: 张 伟

版式设计: 栾亚平

印 刷: 黄委会设计院印刷厂

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm 印张: 19 字数: 436 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—4 000

定 价: 28.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系。

编写说明

随着我国的社会发展和经济快速增长,为了满足全面建设小康社会对高素质劳动者和技能型人才的迫切需要,促进社会主义和谐社会建设,国务院于2005年10月28日发布了《关于大力发展职业教育的决定》,其中再次强调了我国高等职业教育发展的任务:到2010年,高等职业教育招生规模占高等教育招生规模的一半以上,“十一五”期间,将为社会输送1100多万名高等职业院校毕业生,使我国劳动者的素质得到明显提高。

在招生规模不断扩大的情况下,各院校都意识到,学校教学工作的中心是为社会输送大量适应现代社会发展和专业需要的各类专业人才。这就要求学生不仅要有专业知识和实践技能,还要做到全面发展,具有良好的职业道德和应对时代发展变化以及工作需要的综合素质和能力。因此,编写一套能适应当前高职高专教学的需要、着眼于学生的综合素质和能力、切合教学实际的公修课教材,可谓当务之急。

为了提高教学质量,积极促进学生综合素质的提高,河南科学技术出版社组织编写了这套《高职高专公修课系列教材》。

河南科学技术出版社召开了专题研讨会,八所高等院校的领导和专家参加了会议,确定了“坚持以就业为导向,以综合素质为依托,面向市场、面向社会,为经济发展和科技进步服务”的教材编写指导思想,同时确定了这套系列教材的体系。在此基础上陆续召开了本套教材的主编会议,审定了编写大纲,明确了编写要求和写作进度。在各个学校的大力支持下,相继召开了教材编写会议和审稿、定稿会议。

在编写过程中,为了体现高职高专教育的性质、任务和培养目标,符合课程教学要求,体现思想性、科学性、先进性和适用性,本套教材力求做到:包含综合素质的各个方面,培养学生在职业和个人发展中需要的各种能力;教学内容上体现先进性和前瞻性;坚持理论与实际相结合的原则,理论以“必需、够用”为度,同时强调可操作性,突出实践能力。

本套公修课系列教材包括《大学语文》、《数学》、《自然科学基础》、《人文社会科学基础》、《应用文写作理论与实践》、《普通话教程》、《心理健康教育》、《计算机基础》、《书法艺术教程》、《音乐鉴赏》、《公共关系》、《体育与健康》。本套教材不仅可供高职高专学生使用,也可供其他高等院校或职业院校选用。

本套教材的编写得到所有参编院校领导的大力支持,主编和编委也是从众多教师中遴选出的学术造诣较深、教学经验丰富的专家。各位编写人员克服时间紧、任务重的困难,按时圆满完成了编写任务。在此谨向参编单位的领导和编写人员表示由衷的感谢。

为了使本套教材具有独特之处，我们做了很多尝试，尽管已做了很大努力，但不足之处仍在所难免，敬请有关专家和广大读者批评指正。本套教材的出版将是一个起点，今后我们将根据广大师生和读者提出的宝贵意见，不断修订，使之日臻完善。

河南科学技术出版社

二〇〇六年六月

《书法艺术教程》编写人员名单

主 编 盛恭运

副主编 张代平

编 委 (以姓氏笔画排序)

仵 刚 杨学民 张代平

尚红芝 盛恭运

前 言

书法艺术是中华民族的传统文化艺术之一，是中华民族艺术百花园中的一朵奇葩，具有很高的艺术价值。书法艺术在弘扬民族文化、激发民族自尊心、发扬爱国主义精神和优良民族传统等方面，起着重要作用。它博大精深，能陶冶人们的情操，美化人们的生活，具有很高的实用价值。青年学生应该努力学好书法，提高艺术素质和审美能力，使自己成为全面发展的栋梁之材。

根据国家教委对大、中专院校开设书法艺术课程的安排和要求，为适应高等院校书法艺术教学及教师“三笔字”（毛笔字、钢笔字、粉笔字）训练的需要，提高师生书写汉字的水平，加强素质教育，满足社会主义市场经济对各专业人才的新需求，继承和弘扬中华民族博大精深的书法艺术，我们广泛征求了几所高等院校从事书法艺术教育、教学和研究的专家、教授的意见，编写了《书法艺术教程》一书。

本书在编写过程中，以实用为前提，遵循理论联系实际的原则，系统阐述了本课程的基础知识、基础理论和基本技能，并注重吸取书法艺术界的最新研究成果，具有时代先进性。本书内容丰富，资料翔实，图文并茂，并附有供临摹和欣赏的各种书体的范本图例，集知识性、科学性、实用性、直观性、趣味性、艺术性于一体，它既可作为全国高等院校（含师范类）书法艺术教学的通用教材，又可作为广大书法艺术爱好者的参考书。

本书参编人员有：盛恭运（第一、五、九、十章）；张代平（第十一、十三、十四、十七章）；仵刚（第一、二、三、四章）；尚红芝（第六、七、八章）；杨学民（第十二、十五、十六章）。

本书在编写过程中，参阅并借鉴了有关专家、学者的论著和教材体例，并得到了河南科学技术出版社、商丘职业技术学院、三门峡职业技术学院及外省市一些高等院校的大力支持和帮助，在此一并深表感谢！

由于编者水平所限，本书虽经多次审校，但疏漏错误恐仍难以避免，敬请广大读者批评指正。

编者

2006年8月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 书法艺术概述	(1)
第二节 书法艺术发展简史	(3)
第三节 学习书法艺术的意义	(25)
第四节 学习书法艺术的方法与学养	(25)
第二章 文房四宝	(29)
第一节 笔	(29)
第二节 墨	(32)
第三节 纸	(33)
第四节 砚	(34)
第三章 毛笔书法艺术的基本技法	(37)
第一节 书写的基本姿势	(37)
第二节 执笔与运腕	(38)
第三节 运笔	(41)
第四章 碑帖临摹	(46)
第一节 选帖	(46)
第二节 读帖	(48)
第三节 临帖	(50)
第五章 毛笔楷书训练	(55)
第一节 楷书基本笔画	(55)
第二节 楷书的笔顺	(63)
第三节 楷书偏旁部首	(64)
第四节 楷书结构法则	(67)
第五节 楷书范本简介	(74)
第六章 毛笔行书训练	(93)
第一节 行书基本笔画	(93)
第二节 行书偏旁部首	(101)
第三节 行书结构法则	(107)
第四节 行书范本简介	(112)

第七章 毛笔隶书训练	(117)
第一节 隶书基本笔画	(117)
第二节 隶书结构法则	(122)
第三节 隶书章法	(124)
第四节 隶书范本简介	(126)
第八章 毛笔篆书训练	(134)
第一节 篆书基本笔画	(134)
第二节 篆书结构法则	(137)
第三节 篆书范本简介	(139)
第四节 篆刻常识	(145)
第九章 书法艺术创作	(157)
第一节 文字内容的选择	(158)
第二节 书写款式	(159)
第三节 章法与布局	(161)
第四节 创作过程	(169)
第十章 书法艺术欣赏	(174)
第一节 书法艺术的魅力	(174)
第二节 书法艺术的审美标准	(181)
第三节 书法艺术欣赏的一般规律	(187)
第四节 传统的书法艺术品评方法	(189)
第十一章 钢笔书法艺术概述	(194)
第一节 钢笔书法艺术的地位与价值	(194)
第二节 钢笔书法和毛笔书法的区别与联系	(195)
第三节 钢笔书法的笔、墨、纸	(196)
第四节 钢笔书法艺术的学习方法	(198)
第十二章 钢笔书法艺术的基本技法	(200)
第一节 书写姿势	(200)
第二节 执笔和用笔	(201)
第十三章 钢笔楷书技法	(203)
第一节 钢笔楷书基本笔画	(203)
第二节 钢笔楷书偏旁部首	(207)
第三节 钢笔楷书结构形式	(227)
第四节 钢笔楷书结构规律	(230)
第五节 钢笔楷书佳作临摹	(230)
第十四章 钢笔行书技法	(233)
第一节 钢笔行书基本用笔方法	(233)
第二节 钢笔行书偏旁部首	(237)
第三节 钢笔行书结构法则	(243)

第四节 钢笔行书佳作临摹	(247)
第十五章 钢笔隶书技法	(249)
第一节 钢笔隶书基本笔画	(249)
第二节 钢笔隶书偏旁部首	(252)
第三节 钢笔隶书结构规律	(253)
第四节 钢笔隶书佳作临摹	(256)
第十六章 钢笔书法艺术欣赏	(258)
第一节 钢笔楷书艺术欣赏	(258)
第二节 钢笔行书艺术欣赏	(261)
第三节 钢笔隶书艺术欣赏	(262)
第十七章 粉笔书法艺术	(264)
第一节 姿势与执笔、用笔技法	(264)
第二节 楷、行书基本笔画与偏旁部首	(265)
第三节 章法布局	(268)
附录	(272)
附录一 钢笔书法艺术精品欣赏	(272)
附录二 毛笔书法艺术精品欣赏	(284)

第一章 绪论

学习目标

1. 了解书法艺术发展概况，掌握篆、隶、楷、行、草书体的嬗变过程及其特点。
2. 了解“二王”、“楷书四大家”在书法艺术发展史上的作用及其书体特征。
3. 认识学习书法艺术的重要性，掌握学习书法艺术的科学方法。

第一节 书法艺术概述

书法艺术是中华民族独有的、最优秀的传统文化艺术之一。它是以毛笔为主要书写工具，以汉字为表现对象，以笔法、字法、章法为表现手段，以抒情、状物性的线条及其组合为表现形式，以文字的内涵和作者的思想情趣为表现内容的一门融空间性和静态性于一体的点画书写艺术。它是祖国艺术百花园中的一朵奇葩。它与中国画同根同源，却又独树一帜。由于受中华民族数千年来所积淀的文化的滋养与哺育，它不仅具有东方文化艺术的特征，而且明显地反映出中华民族的精神气质、哲学思想和伦理道德。从中国书法艺术数千年的发展演变史来看，书法艺术与其他文化艺术门类有着密切的联系。哲学的微言奥义，史学的深邃精密，诗歌的一片天籁，绘画的气韵生动，武术的刚柔相济，佛教的洗心入静，中医学的阴阳五行等，书法艺术均无不兼收并蓄，包容殆尽。它不是绘画，却要求有绘画艺术的形象感；不是音乐，却要求有音乐艺术的乐律美；不是舞蹈，却要求有舞蹈艺术的姿致；不是建筑，却要求有建筑艺术的严谨；不是诗，却要求有诗一般的意境；不是生命，却要求有生命般的形质和神采……正因如此，中国书法艺术成为中国传统文化艺术的精髓，它的演变与发展史也是中国文化艺术演变与发展史的一个缩影。在其熔古铸今，不断发展演变的过程中，我国人民和历代书法家经过长期的书法艺术实践，总结和探索出的艺术法则和技艺规律，为中国文化乃至世界文化宝库增添了一份珍贵的财富。

在世界众多民族文化中，为什么书法艺术独产生于中华民族呢？我们知道：世界上各民族的文字，概括起来有三大类型，即表形文字、表意文字和表音文字。中国汉字则是典型的在表形文字基础上发展起来的既表意又表音的文字。象形的造字方法即是把实物画出来，它更趋于简单化、抽象化，成为突出实物特点的一种符号，代表一定的意

义,有一定的读音……也就是说,世界众多民族的文字中,只有中华民族的汉字才适宜于成为书法艺术的表现对象并体现其内涵。事实上,汉字从诞生之日起,就为书法艺术的表现创造了有利的条件,奠定了坚实的基础,开辟了宽广的领域。东汉许慎在《说文解字·叙》中提出的汉字的6种构造与应用的方法及规律,即“一曰指事,二曰象形,三曰形声,四曰会意,五曰转注,六曰假借”(文字学家认为:前4种是造字法,后2种为用法),就充分地体现了我们祖先的高度艺术想象力、概括力和表现力。唐代著名书家张怀瓘曾在《书断》中对我们祖先创造汉字有过这样一段描述:“仰观奎星圆曲之势,俯察龟纹鸟兽之像,博采众美,合而为字,是为古文。”我们的汉字,从图画、符号到创造、定型,由古文大篆到小篆,由篆而隶、楷、行、草,各种形体逐渐形成。在书写应用汉字的过程中,逐渐产生了在世界各民族文字中独有的、可以独立门类的书法艺术。

中国书法艺术是一门古老的艺术。近代经过考证,关于中国文字起源,一般认为在公元前5000年—前3000年中国黄河中游的“仰韶文化时期”,已经产生了文字。所谓“仰韶文化”,因于1921年最先在河南渑池仰韶村发现文字而得名。近40余年,于此又陆续有许多发现。

汉字从产生至今一直具有很强的艺术生命力。虽然由于时代的不同,书写工具的不同,书写字体的演变,书法艺术表现形式的创新,如刀刻甲骨时代产生的甲骨文;青铜器时代产生的钟鼎文;用笔在竹片和薄木片上写字时代产生的秦简、汉隶;用毛笔、钢笔或圆珠笔等书写在纸上的各种书体、各种款式的书法艺术作品……但它们都没有离开书法艺术的表现对象主体——汉字,书法艺术始终完美地延续着、发展着。因此说,汉字是书法艺术的源泉。

书法艺术是汉字的书写艺术。它不仅是中华民族的文化瑰宝,而且在世界文化艺术宝库中独放光彩。汉字在漫长的演变发展的历史长河中,从甲骨文、金文、石鼓文等演变而为大篆、小篆、隶书,至定型于东汉、魏、晋的草书、楷书、行书诸体,一直散发着艺术的魅力。它一方面起着思想交流、文化继承等重要的社会作用,另一方面其本身又形成了一种独特的造型艺术。

中国书法艺术历史悠久,但它以不同的时代风貌,反映出不同的时代精神,其艺术青春常在。浏览历代的书法艺术作品,可见“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元、明尚态”。追寻5000年来书法艺术发展的轨迹,我们清晰地看到它与中国社会的发展同步,并强烈地反映出每个时代的精神风貌。书法艺术是世界独一无二的瑰宝,是中华文化的灿烂之花,它体现了典型的东方艺术之美和东方文化之优秀,永远值得我们民族为之自豪。它具有深厚的群众基础和独特的艺术特征,随着时代发展和人们审美意识增强与审美能力的逐渐提高,书法艺术将愈加受到人们的青睐。

中国书法艺术史的分期,从总的划分,可将唐代的颜真卿作为一个分界点,其前称作“书体沿革时期”,其后称作“风格流变时期”。书体沿革时期,书法艺术的发展主要倾向为书体的嬗变,书家艺术风格的展现往往与书体相联系;风格流变时期,书体已经具备,无须再创造一种新的字体,于是书家就提出“尚意”的主张。“书体”已经固定,而“意”是活的,这就进一步加强了书家的主体作用。

第二节 书法艺术发展简史

中国书法艺术史与中华民族文化史一样，历史悠久，源远流长，非三言两语所能概括之。这里以我国历史发展为经，以汉字演变与各朝代重要书家及其作品为纬，粗略勾勒一个书法艺术发展史的轮廓，为学书者提供一把打开我国书法艺术宝库大门的钥匙。

一、先秦时期

先秦，指秦朝以前，起自远古人类产生时期，至公元前 221 年秦始皇统一六国，经历了原始社会和夏、商、周（含春秋、战国）三代奴隶制社会时代。我国的书法艺术，就是在这一历史时期孕育形成的。据现在所能见到的史料看，我国最早成系统的文字是商代中后期（约公元前 14 世纪—前 11 世纪）的甲骨文和金文。从书法艺术的角度审察，这些最早的汉字已经具有了书法形式美的众多因素，如线条美、单字造型的对称美、变化美以及章法美、风格美等，中国的书法艺术便从此开始。

大篆包括甲骨文、金文、石鼓文和春秋战国时期通行于各国的文字。

（一）甲骨文

甲骨文，是殷商时期契刻在龟甲、兽骨上记载占卜、祭祀等活动之事的文字，所以也称卜文、卜辞、贞卜文字等。甲骨文最早发现于今河南省安阳市的小屯村，这里曾是殷商王朝的都城，故又名“殷墟文字”。近年来在陕西、山西、山东等地又有出土，据考证它是殷商至周初通行的文字。自 1899 年甲骨文被发现以来，共计发掘、收集甲骨 20 多万片，单字 4 000 多个，其中已有 1 000 多字被认识。

甲骨文是中国书法艺术史上的第一块瑰宝，其整体形态已具备了我国书法艺术的三个基本要素：用笔、结字、章法。如笔法瘦硬方直，有粗有细，锋芒外露，棱角分明，且遒劲而富有节奏感、立体感；结构对称均衡，形态端庄大方，显出甲骨文瘦硬刚劲的独特风格。从整体上看，甲骨文字形大小参差，错落有致，有繁有简，各尽其态，富于变化而又自然潇洒。纵写基本成行，横写有列与无列并存，且因骨片大小不一，显露出质朴而又活泼的情趣。其风格雄伟豪放、劲峭挺拔、明朗质朴、细密放逸、秀丽多姿、端庄灵动，已具有了最早的书法艺术的魅力，凝聚了我们祖先的聪明智慧，可参见第八章图 8.1、图 8.2。

（二）金文

金文，一般是指先秦时代镌刻或铸造在青铜器上的文字，古代称铜为金，所以叫做金文，也称作铜器铭文。商周是青铜器时代，作为礼器的鼎为其代表，乐器则以钟为代表，所以钟鼎即为青铜器的代名词，而金文则是钟鼎等器物上铸刻的款识文字（其或阴或阳，凹下去的阴文称作“款”，凸出来的阳文称为“识”），所以金文又称为款识文、钟鼎款识、钟鼎文（图 1.1）。

金文产生于商代，兴盛于周代。西周时期的金文，主要记载着分封、赏赐、征伐、围猎、盟约、祭祀等内容，涉及到当时的政治、经济、军事、法制和礼仪等，具有十分

重要的史料价值。

金文在书法艺术上有着与甲骨文不同的艺术特色,是中国书法史上的又一丰碑。根据《左传》、《墨子》等书记载,中国在夏代已经开始了青铜的冶炼和铸造,在商、周两代发展和形成了光辉灿烂的青铜文化。在青铜器上铸铭文,始于商,盛行于西周。一般是铸,少数是刻。金文的铸做是把文字镌刻在毛坯上制成范模,然后用烧熔的铜液浇铸。在金文刻范和铸做的过程中,对原来笔画虽有损益,但仍能更多地保留和显示其笔意,因此金文的线条比甲骨文更为粗壮、丰满。曲笔、直笔变化丰富,或方或圆,有的甚至铸成了面,体势雍容、古朴厚重,骨力内含。字形大小不拘,宽窄各异,结体疏密虚实,错落有致,节奏感强,极具艺术性。

图 1.1

图 1.2

商代中期,青铜器上就出现了很简短的铭文,一般为二三个字,多为族徽。这些族徽文字,图画性很强,比甲骨文保留着更为原始的因素,如《司母戊鼎》铭(图 1.2)中的“母”字就像一位交叉双手、膝盖着地恭敬地跪在那儿的妇女。殷商晚期,其铭文已成熟,如《戊嗣子鼎》(图 1.3)中铭文共 3 行 29 个字,记录的是商王赏赐戊嗣子贝二十朋,戊嗣子以铸造这方鼎来祭祀他父亲的事情。其铭文字体大小错落有致,有些字的笔画还有着明显的波磔,末尾“犬”、“鱼”两个象形文字,可能是代表“戊嗣子”家族的族徽。总体来说,商代的金文字体与甲骨文相近,笔画首尾尖锐出锋,中画肥厚,收笔处时有波磔,行款错落有致,书体遒劲深峻雄浑,气象雄奇瑰丽,如《宰甫卣》铭(图 1.4)等。

西周初期的金文,如武王时代的《利簋》铭(图 1.5),康王时代的《大盂鼎》铭(图 1.6)等,继承了商代金文的风格,笔画肥美,字体端庄凝重,气势浑朴,章法参差,充分展示了方块汉字的艺术魅力。

图 1.3

图 1.3

图 1.4

图 1.4

图 1.5

图 1.5

图 1.6

参小大，林氏
《鼎公手》明
典商区学口

还，文金，木
木因站，简
书章，宅

西周中期的金文，脱离了周初的风貌，线条圆润柔和，肥笔和波磔也少见，用笔厚重坚挺，结体平稳端正，舒展流畅，大小一致，行列整齐，章法严谨，有的用凸出的界

格规范,更具其伟岸与雍容典雅之美。如《墙盘》铭(图1.7)和《大克鼎》铭(图1.8)等。

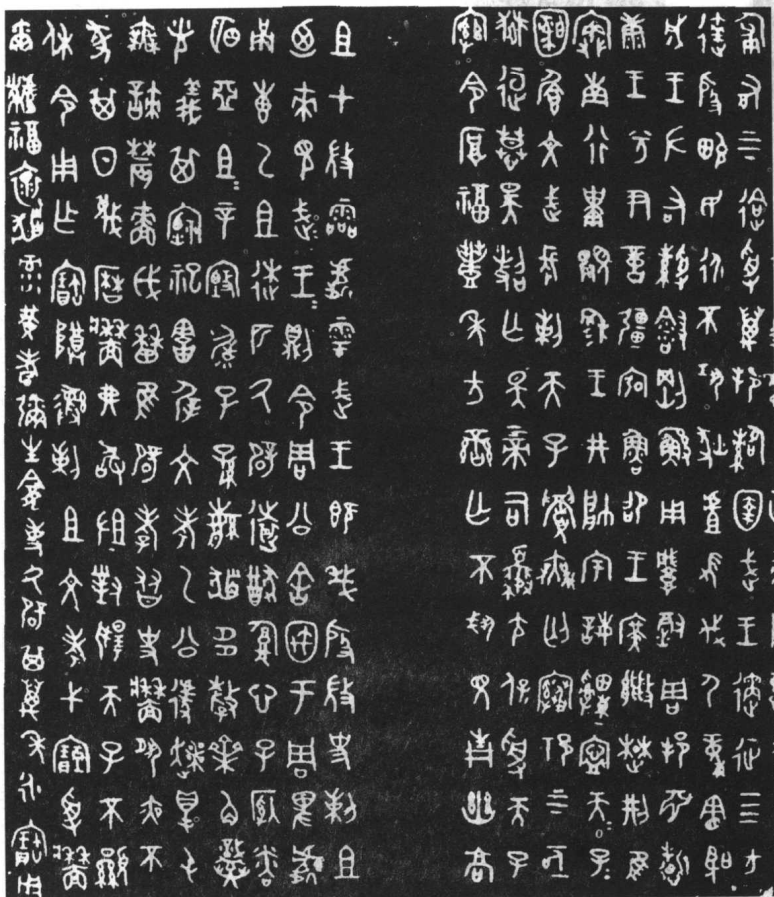

图 1.7

图 1.8

西周晚期是金文书法艺术的成熟期,笔画圆劲,结体呈长方形,整齐匀称,大小参差,追求整体的自然和谐,气势流畅。其代表作《散氏盘》铭(图1.9)和《毛公鼎》铭(图1.10),不仅在文字学和书法艺术上具有很高的价值,而且还是我们学习的典范,被誉为金文书法艺术的“双子星座”。

(三) 石鼓文

东周是先秦书法发展过程中的一个繁荣阶段,出现了多种书法艺术样式,金文、石刻文字、墨书、玺印文字等百花齐放。墨书中最引人注目的有侯马盟书、楚简、战国木牍、帛书等,都属于篆书体系,但书写更为随意自然,线条粗细变化明显,结字、章法都十分生动活泼,夹杂着古隶的笔画和结体特点。

东周的石刻文字在中国书法艺术史上有着重大意义。唐代初年,在陕西凤翔发现的东周时期刻在10块鼓形石头上的《石鼓文》(图1.11),是我们迄今为止所知道的我国最早的石刻文字,也是架于金文和秦小篆间的重要桥梁,在中国书法艺术史上具有承前

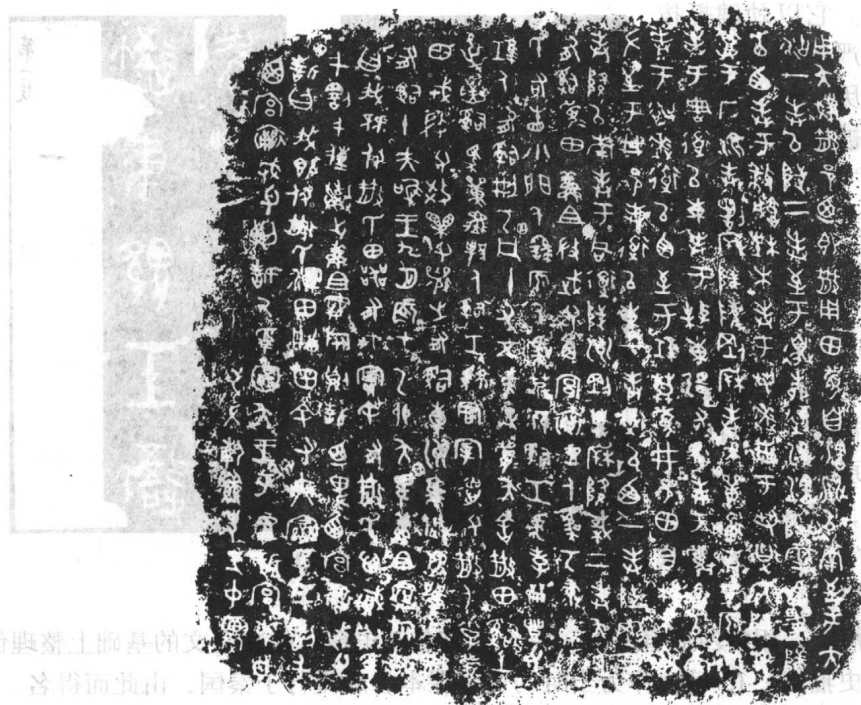

图 1.9

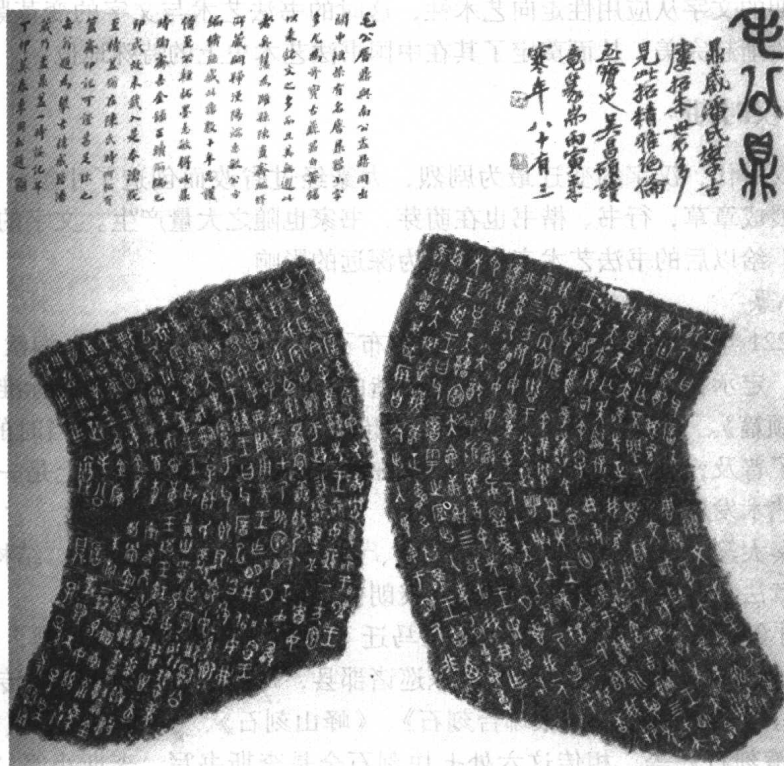

图 1.10