

中国普通高等学校
公共艺术课程系列教材

Public Art Courses Textbook Series For University In China

书法鉴赏

CALLIGRAPHY APPRECIATION

第二版

潘善助 杨嘉麟 著

上海人民美術出版社

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

书法鉴赏

第二版 潘善助 杨嘉麟 著

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法鉴赏(第二版)/潘善助,杨嘉麟著. —上海:
上海人民美术出版社, 2014.5
中国普通高等学校公共艺术课程系列教材
ISBN 978-7-5322-7780-3

I. ①书… II. ①潘… ②杨… III. ①汉字—法
书—鉴赏—中国—高等学校—教材 IV. ①J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第002282号

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

书法鉴赏(第二版)

著 者: 潘善助 杨嘉麟

责任编辑: 黄 淳

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 10印张

版 次: 2014年5月第1版

印 次: 2014年5月第1次

印 数: 0001—3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7780-3

定 价: 28.00元

志于道，据于德，依于仁，游于艺。

——中国古代教育家孔子

我们走遍了全世界想找到美，其实我们还必须将美随身携带，否则，我们就不能发现美。

——美国现代思想家教育家拉尔夫·沃尔多·爱默生

一个人应该至少每天都要听一支动人的歌，读一首好诗，看一幅美的画，并且如果有可能还要说上几句明智的话。

——德国诗人歌德

总 序

人类数千年文明发展史中，从来没有离开过艺术。艺术即是世界文化的重要部分，也和人类形影相伴。中国有史以来，始终把艺术教育贯穿到教育活动中，给我们留下极丰富的精神财富。到了近现代，大教育家蔡元培先生甚至认为，艺术是使整个民族素质得以提高和得以振兴的关键。他大胆提出的用美育代替宗教的学说，至今令人震撼。那么当今我们的现代教育理念里艺术教育地位又何如呢？21世纪以来，中国教育事业蓬勃拓展和我国经济大发展有着必然的联系，而大国要快速崛起的心态使我们不自觉地高速快车道上奔驰时抛掉了不少不能承载的物件，其中在高校课堂上被舍弃最多的就是文化素养类的知识课程，而把应用技术知识和外语课程放到了第一的位置。在国家特殊的发展时期，国家人才培养战略的变化可以理解，但是短期行为不能是终极目标。随着我们对发展速度和发展水平综合指标认识的提升，再把应用型知识和素养类知识硬划一条鸿沟，割裂成两种知识体系的做法，越来越受到批评。普通高等教育的课业完全以就业为唯一导向，学校教育完全依服于经济市场的做法必须加以调整。

2006年，国家教育部办公厅《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》提出了教改的指示，对公共艺术课程作出了具体和明确的要求，也就有了我社编撰公共艺术课教材的想法和做法。本套教材的编写过程最难的是知识架构搭建的过程，虽然本教材紧扣教育部的课程要求，但知识结构的建设却是一个学者专家与出版人之间严肃的学术切磋的过程。本教材在充分把握通识教育的总体要求的基础上，始终强调把艺术学习和感知、体验贯通一体，把艺术和人的生活，文化知识融合进来，为把艺术教育逐步推进为基础教育的核心学科而积极探索。同时，本教材在细节方面，处处为学生阅读学习考虑，在图书制作上为照顾不同学校、不同专业师生的需求，文字叙述自然流畅，尽量减弱学术味，可读性强；版式图文并举，图例精心挑选，具有经典性；印制考究，充分体现出我们出版人为教学服务的良苦用心。

我社是一家有50年历史知名的专业出版机构，近年来也一直致力于专业类大学教育读物的出版开发。我们深知为教育服务并非一日一事之功，公共艺术课程的发展，有赖于更多的有识之士参与，我社愿意和大家一起继续为中国公共艺术教育的进步做出我们的奉献。同时，也希望使用本教材的教师和学生给我社提出更好的建议和意见，进一步提高本教材的质量，更好地为公共艺术教学服务。

上海人民美术出版社 社长

目 录

总 序	
绪 论	
一、书法鉴赏的意义	2
二、影响书法鉴赏的几个因素	2
三、如何鉴赏书法	6
拓展训练	9
第一章 点划的形成——甲骨文与钟鼎文探密	
一、毛笔的构造及其性能	10
二、中国文字的特殊性	11
三、点划的形成及其基本笔法	11
四、甲骨文鉴赏	13
五、钟鼎文鉴赏	13
拓展训练	17
第二章 书法线条的内在特征——漫谈从秦篆到清篆的沿承	
一、书法线条的内在特征	18
二、秦代篆书作品鉴赏	19
三、清代篆书作品鉴赏	21
拓展训练	25
第三章 透过刀锋看笔锋——探索汉隶的辉煌	
一、书写与刻石	26
二、隶书的基本特征	27
三、《礼器碑》鉴赏	27
四、《张迁碑》鉴赏	28
五、《曹全碑》鉴赏	28
六、金农隶书鉴赏	29
拓展训练	29
第四章 书写材料的历史演变——细窥简牍书法	
一、书写材料的历史演变	30
二、简牍书法概况	31
三、睡虎地秦简鉴赏	32
四、银雀山汉简《孙臆兵法》鉴赏	34
五、居延汉简《勃鞞望瘳长社未央状》鉴赏	34
六、武威汉简《仪礼简》鉴赏	34
拓展训练	35
第五章 书法线条的外在形式特征——欧阳询、褚遂良楷书剖析	
一、书法线条的外在形式特征	36
二、楷书概况	37
三、欧阳询楷书鉴赏	38
四、褚遂良楷书鉴赏	39
拓展训练	41

第六章	书法的偏旁极其字形——颜真卿、柳公权、赵孟頫楷书鉴赏	
一、书法的偏旁		42
二、书法的字形		42
三、颜真卿楷书鉴赏		43
四、柳公权楷书鉴赏		45
五、赵孟頫楷书鉴赏		45
拓展训练		51
第七章	字内空间与字外空间——魏碑书法作品鉴赏	
一、字内空间与字外空间		52
二、魏碑书法概况		53
三、《始平公造像记》鉴赏		54
四、《张玄墓志》鉴赏		54
五、《张猛龙碑》鉴赏		55
六、《石门铭》鉴赏		56
拓展训练		57
第八章	书法的实用性——小楷书法作品鉴赏	
一、书法的实用性		58
二、小楷书法概况		59
三、钟繇小楷鉴赏		60
四、王羲之小楷《黄庭经》鉴赏		61
五、赵孟頫小楷《汲黯传》鉴赏		61
六、文徵明小楷《后赤壁赋》鉴赏		63
拓展训练		63
第九章	笔法秘传和父子齐名——品读王羲之、王献之书法	
一、笔法秘传和父子齐名		64
二、行书概况		65
三、字组的特征		68
四、王羲之行书鉴赏		68
五、王献之行书《鸭头丸帖》鉴赏		73
拓展训练		73
第十章	书法的“面”——研读苏轼与蔡襄书法作品	
一、书法的“面”		74
二、书法家的知识修养与人格修养		76
三、苏轼行书《黄州寒食诗帖》鉴赏		79
四、蔡襄行书鉴赏		82
五、颜真卿行书《祭侄稿》鉴赏		83
拓展训练		85
第十一章	集古字，一日临摹、一日创作——探寻从米芾到王铎的书风	
一、书法的继承与创新		86
二、米芾“集古字”		87
三、王铎“一日临摹、一日创作”		89
四、米芾行书鉴赏		90

五、王铎行草鉴赏	92
拓展训练	95
第十二章 地域书风——吴门书派书风解析	
一、地域书风	96
二、吴门书派	96
三、书法形制	102
四、案上书与壁上书	105
拓展训练	107
第十三章 朝代的书法首领——领略赵孟頫与董其昌的书风	
一、朝代书法首领——赵孟頫和董其昌	108
二、书法家的用墨	110
三、赵孟頫行书《民瞻帖》鉴赏	113
四、董其昌草书《试墨帖》鉴赏	114
拓展训练	115
第十四章 行距、字距章法的历史演变——窥探从杨凝式到黄道周的书风	
一、章法的内涵与外延	116
二、字距与行距	118
三、杨凝式行书《韭花帖》鉴赏	120
四、黄道周行书《誓墓文》鉴赏	122
拓展训练	125
第十五章 书法理论与书法实践——孙过庭《书谱》小草的巨作	
一、书法理论与书法实践	126
二、书法理论的发展历程	127
三、《书谱》的理论价值	129
四、草书概况	130
五、王羲之草书《十七帖》鉴赏	132
六、孙过庭草书《书谱》鉴赏	133
拓展训练	135
第十六章 书法家的悟和通——大话怀素和张旭	
一、书法的“悟”和“通”	136
二、“颠张醉素”不虚名	136
三、狂草的特点及形式构成	139
四、张旭草书《古诗四帖》鉴赏	141
五、怀素草书《自叙帖》鉴赏	142
拓展训练	145
第十七章 书法的点 and 线——深窥从黄庭坚到祝允明书风	
一、草书的“点”	146
二、草书的“线”	147
三、黄庭坚草书《诸上座帖》鉴赏	150
四、祝允明草书《赤壁赋》鉴赏	151
拓展训练	153
后 记	154

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

书法鉴赏

第二版 潘善助 杨嘉麟 著

上海人民美术出版社

绪 论

书法鉴赏是指书法欣赏者对书法作品进行的注意、解读与分析活动，是书法作品的再创造。

一、书法鉴赏的意义

1. 懂得书法美

书法是一门抽象的艺术，它靠书写者娴熟的技法来表现和表达。因此，书法临摹和书法创作需要专门化的训练。同样，书法鉴赏能力并非与生俱来，它也需要专门化的训练。通过书法鉴赏活动，懂得书法何以为美以及美在何处的道理。

2. 提高艺术修养

艺术的种类很多，除了书法之外，还有音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视等等。但是不同艺术门类之间是相通的。因此，通过书法鉴赏，可以提高艺术修养。比如，国画的用线、用墨与书法相通，国画家大多是书法家；又比如，影视的画面构成从某种意义上和书法的结构原理相通，都要求虚实相生。所以，深识书法结构的人，拿起摄像机或照相机，在构图上是不会太费力的。书法尤其是古典书法，作品中的文字结构是繁体字，懂得书法鉴赏，能提高识别繁体字的能力，为阅读古代书籍奠定良好的基础。有些书法鉴赏者可能由对书法碑帖的识读激起探求学问的兴趣。

3. 丰富生活

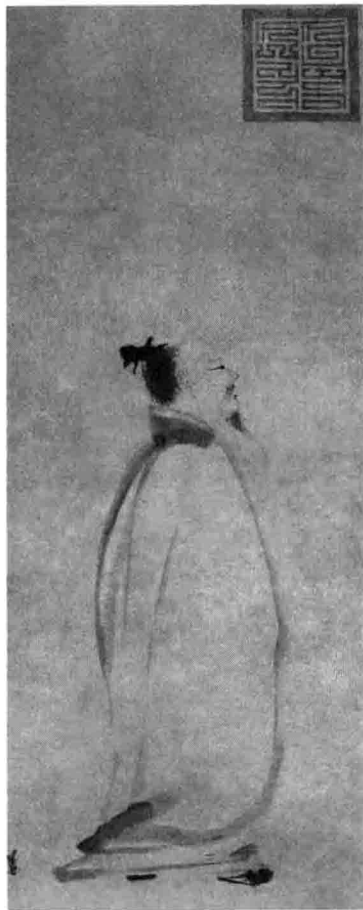
现代人的休闲方式多样，书法鉴赏即是一项高雅的休闲方式。或在家中静心观帖，或到展览厅欣赏品评，或在旅游风景区读碑释文，精神的自娱和享受美不可言。书法鉴赏为生活增添了无穷乐趣。

二、影响书法鉴赏的几个因素

影响书法鉴赏的因素是多种多样的，总的来说，大致有五个方面。

1. 鉴赏时间

鉴赏时间对书法鉴赏的影响可表现为：其一，同一个鉴赏者面对同一件书法作品，在不同时间鉴赏，鉴赏体会不同。这是因为，书法作品尤其是经典作品，其内涵是异常深刻的。试想想，几千

■ 唐 梁楷 《太白行吟图》

年来，历经各朝各代书法家的赏评和挑剔仍能立于不败之地，存身书法精品之林，说明经典的魅力之大，也说明经典的丰富和深邃。所以，一个鉴赏者，初次鉴赏一件作品，与再次、多次鉴赏一件作品，结果自然不同。再次、多次的鉴赏比初次鉴赏多了许多心得，书法作品的“味道”被慢慢地品出来了。难怪清代吴昌硕在学习临摹石鼓文时，有“一日有一日之境界”的心得。在书法史上，这样的例子不胜枚举。

其二，同一个鉴赏者面对同一件书法作品，鉴赏时间的长短会对鉴赏效果产生影响。相传唐代欧阳询曾骑马路经索靖书写的石碑前，初一看，觉得有点意思，但没有引起很大注意。等他离开此碑后，想想不好好看看有点可惜，于是又赶回来欣赏。从马上看到下马看，从一日到多日，欧阳询在索靖书写的碑前欣赏了三天三夜。这个故事说明，索靖的书法微妙，也说明欧阳询的鉴赏力过人，能慧眼识真金。故事并未说，欧阳询的感受，第三天和第二天有何不同，第二和第一天又有何不同，但是至少有一点可以说明，索靖书法调动了欧阳询的鉴赏兴趣，从而使欧阳询神经兴奋，注意力集中，索靖书法的潜在艺术含量被欧阳询不断发现。而这些都有赖于欧阳询所付出的鉴赏时间。

2. 鉴赏场境

在不同的场境鉴赏书法，效果迥异。我们以为，书法鉴赏场境有室内和室外的区别。

室内可包括三种，一是家庭居室，二是展览厅，三是博物馆。在家庭居室内鉴赏书法，由于场地空间面积的限制，多是鉴赏手卷、扇面等一些书法小品。欣赏小件作品，气息上以平和、儒雅为佳。除了原迹外，在家庭居室内还常常欣赏书法印刷品。印刷品与原迹不同，印刷质量上乘的作品，鉴赏效果会好一些。要是印刷质量低劣，作品原有风格被大打折扣，甚至会大异其趣。展览厅里陈列的作品，其尺寸一般较大，属于典型的“壁上书”。一般以现当代书法作品为多，展厅高大、空旷，字径大、墨色重的作品容易刺激眼球，而字径小、字数少的作品却容易被参观者所忽略。博物馆里的作品一般为历史作品，是“国宝级”的。因此，这些作品是最有看头，最值得看的。古代书法学习者要看到原迹是十分艰难的，因此，也就多了神授笔法的历史传说。现代博物馆十分注重陈列古典书法作品，这让鉴赏者受惠多多。鉴赏者应争取多看、多赏，以悟得书法的“真面目”。

室外主要指有书法作品的风景区，书法作品在室外往往比较独特，如摩崖石刻、匾额等。摩崖石刻是许多以山为主体的风景区的亮点，其书法风格大多与风景区的自然风光、地理特征和人文景观相结合。可以想象，让我们在家里读《石门颂》的拓本与亲临现场赏评《石门颂》的原作，效果将截然不同。因为，通过拓本感觉的只是缩小了的，锥拓过的《石门颂》。其气势只能通

西安碑林

清 吴昌硕《临石鼓文》

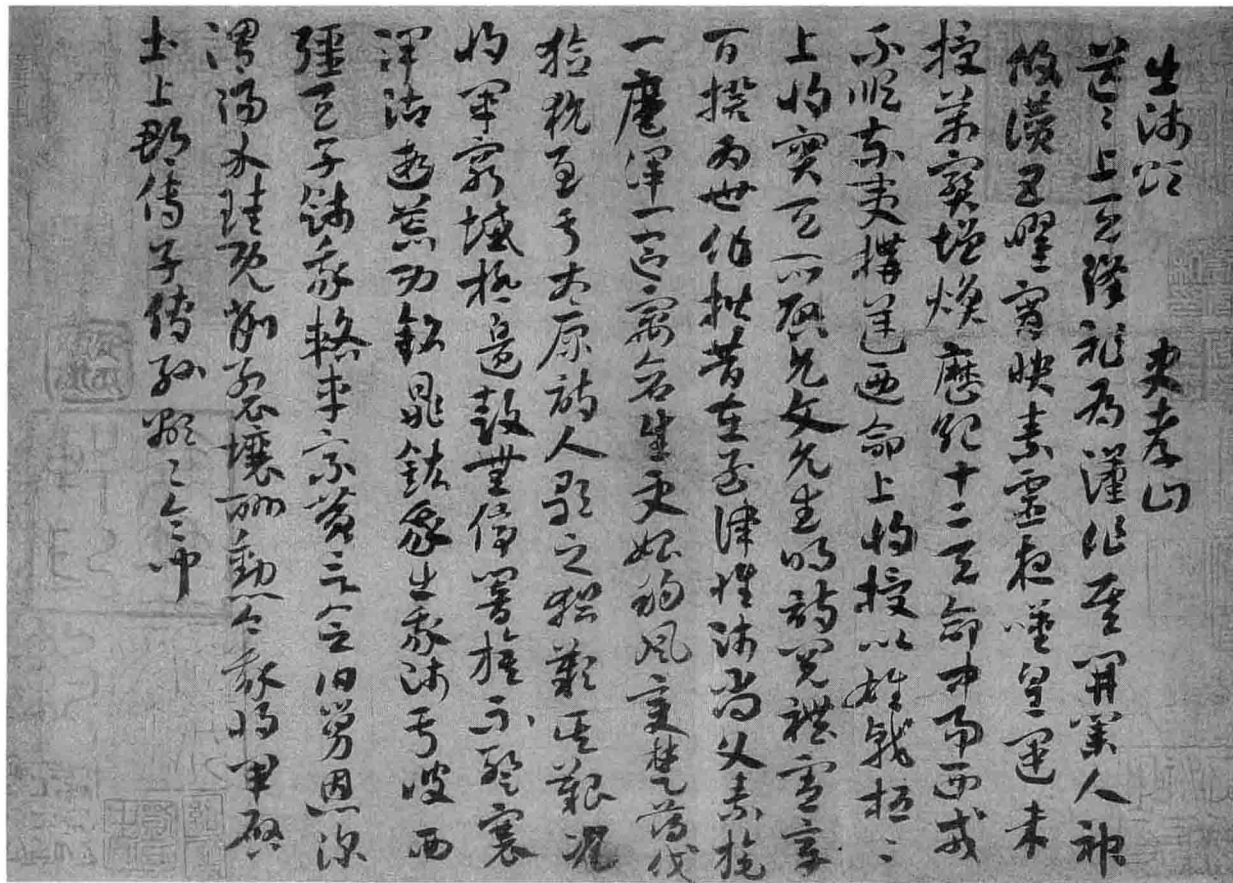
过线条及其结构来品味,而原作《石门颂》,字大,给人以视觉震撼,通篇的气势更是澎湃汹涌、不可阻挡,而且摩崖有景作衬托,显得更加雄伟、自然。而匾额刻于木上、石上或其他金属上,都讲究与建筑物风格的协调与一致。

3. 鉴赏经验

鉴赏经验指鉴赏者主体在鉴赏书法方面的经验和能力积累。我们常常会发现这样的现象,鉴赏经验丰富的人,能读出书法作品中的许多“道道”,而鉴赏经验不丰富甚至是缺少鉴赏经验的人,则往往只能“看热闹”,更有甚者,误读作品,将俗当雅,将好当坏。因此难怪,书店里有不少粗俗的书法图书,销量不一定比高雅的书法图书少。而一些靠自我吹嘘缺少书法真功夫的“书法家”也能在社会上大行其道。

我们说,鉴赏经验是靠积累的,它需要磨炼,需要时间。当一个鉴赏者慢慢积累了一些书法鉴赏经验,他就有可能多维度、多视角地鉴赏书法。如可以从风格上鉴赏,可以从墨色上鉴赏,可以从笔法上鉴赏,可以从章法上鉴赏,也可以从气势或气息上鉴赏。如对古典书法作品展开鉴赏,则还可以上下左右进行比较。既可以与同时代的书家比,也可以与其他时代的书家比。可以分析作品的出处,继承了什么?扬弃了什么?对后代有何影响?再进一

隋 索靖《出师颂》

唐 褚遂良 《临兰亭序》(左图)

元 赵孟頫 《临兰亭序》(右图)

由不同的书法家临摹同一件书法经典,由于时代、工具不同,尤其是书家个体的关系,所表现的艺术效果迥然有别。

步,则还可以深究作品的作者的学问修养,如书学主张、人际交游、风格演变等等,不一而足。总之,鉴赏经验是无止境的,越丰富越好。

4. 鉴赏心态

同一个鉴赏者,如果其鉴赏心态不同,鉴赏效果也会不一样。而不同的鉴赏者,可以依其不同的职业习惯来鉴赏作品,角度不一。

先来看同一个鉴赏者,心情好的时候,鉴赏起书法作品来就会顺眼许多,也能深入持久地赏读、分析。而一旦心情不佳,纵使有鉴赏时间和鉴赏经验,也会打不起精神,鉴赏效果自然欠佳。

不同职业的鉴赏者,在鉴赏立场上是分明的。鉴定家的任务是辨别作品的真伪,因此,笔法、用纸、用印成为他关注的首要之点。临写者关心的是作品的结构、点划和章法,尤其是初学者往往只关注点划局部本身。拍卖师意在作品作者的影响力、社会地位和作品行情。理论研究者着力于作品在整个书法历史中的个性和意义。批评家关注作品的不足处和弱点。书法教师则要比较公允,不带偏见地分析作品,引导学生把握重点,学到精髓。

5. 鉴赏对象

鉴赏对象是鉴赏客体,指的是作品本身。不同的作品给鉴赏者所带来的感受各异。

首先,不同的书体,鉴赏效果不同。篆书、楷书、隶书主静,行书、草书主动。而篆、隶、楷三体之间,行、草两体之间,在视觉感觉上也完全不一样。如行书飘逸,草书奔放。

其次,同一种书体,不同作者的作品,效果不同。功力深的作品比功力浅的作品有内涵。功力差不多的作品,风格上也有差异。如王羲之行书潇洒,颜真卿行书厚重。

再次,作品尺幅大小,视觉效果也不同。大件作品有气势,

小件作品有韵味。

第四，拓本与墨迹本不同。拓本是书者、刻者、拓者的合力完成品，墨迹本却是原始的，是书者一人所为。两者在笔道的表现上差异尤其大。

第五，真品与赝品。真品指真实的作品，赝品是伪造的临摹品。临摹品与真品之间是有差异的。赝品往往力求逼似真品，力求以假乱真。但伪造者的水平有高下优劣之分，因此，赝品的水准也不一。

三、如何鉴赏书法

1. 远观

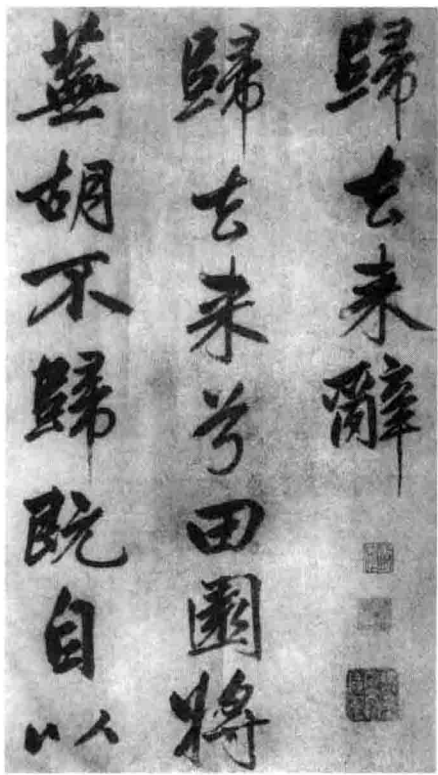
书法由三个要素组成，即点划、结构和章法。点划指具体的每一根笔划；结构指由偏旁部首与其他点划组成的单字；章法指一幅完整的书法作品，包括字行、篇段、正文、落款和盖章。书法作品呈现在鉴赏者面前的首先是章法，所以，远观在于把握章法，体察整体。这种情况，对于在展览厅观看大件作品或者在室外欣赏摩崖石刻表现得尤其明显。在偌大的作品面前，如果凑近看，那只能欣赏到某些局部，而难以看到全局，对于把握整体风貌极为不利。

2. 近察

如果说章法反映的是书法作品的外在形式的话，那么，结构和点划尤其是点划则反映书法作品的内在精神。好的书法作品是经得起眼睛挑剔，耐人寻味的。这“味”包括章法，但更主要的在于结构，尤其是点划。点划由用笔生成，笔的提按起落形成丰富多姿的点划形象，或露或藏，或尖或钝，或方或圆，或虚或实，或长或短，或粗或细……种种变化，多端莫测。而这些变化又往往是极为细腻的，有的甚至隐藏在点划内部，如果不靠近看，光凭远距离的猛然一瞥是端端觉察不出的。宋代以前，书法作品多为小字号的“案上书”，其内理精神特别需要近距离的细品慢“嚼”。

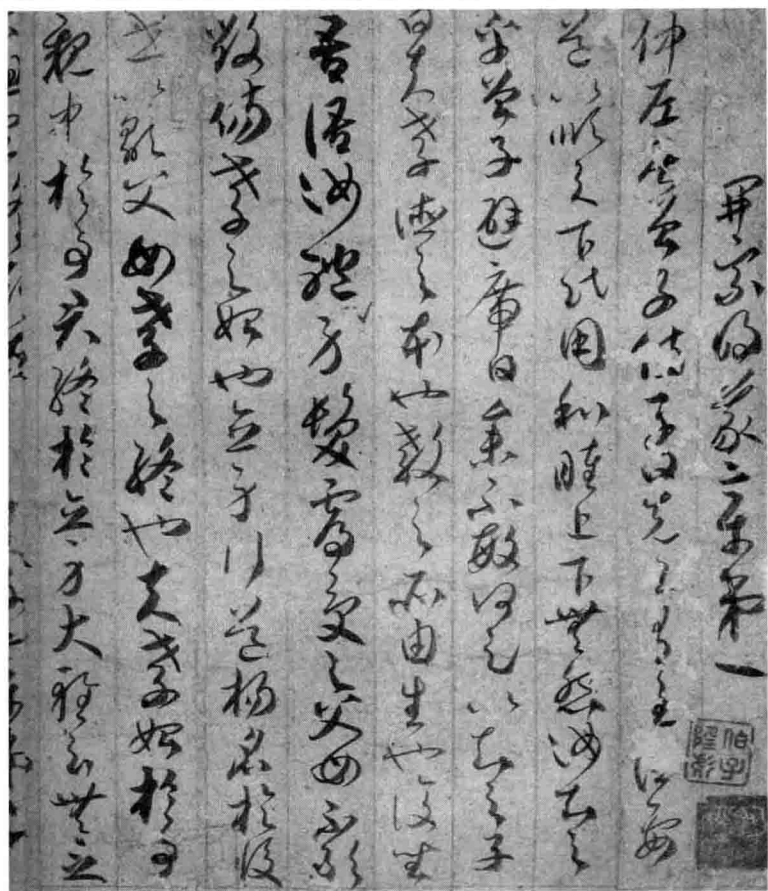
3. 有一定的书法实践基础

我们说，掌握书法鉴赏的步骤，了解书法作品的大体情况，如书体是篆还是隶，款式是中堂还是斗方，字号是大还是小等等，只要认真地花工夫了，都是比较容易辨别的。但书法是一门极为抽象的艺术，它靠点、线的分割来造型和构筑，完全不同于绘画的有形可象，字形点划找不到生活中对应的比照物。而用笔中所谓中锋、侧锋、行笔等动作和环节是书法形象产生的极为重要的一环，缺失了正确的用笔，就不可能出现美妙的线条和形象。因此，强调一定的书法实践基础，就是要求鉴赏者拿起笔练一点书法，从中体会一下柔软的毛笔在宣纸上所能产生的变化以及擒纵毛笔的难度，体会怎样的用笔成方折的效果，怎样的用笔能有枯涩的笔道出现，怎样的用笔会使墨汁渗晕，纸、墨、笔如何相辅相成，有何妙理。有了一定的书法实践基础，鉴赏起书法作品来

元 赵孟頫 《归去来辞》

唐 贺知章 《孝经》

就能更快更好地入理，也能品读出书法作品的艺术真谛。

4. 有一定的文化知识修养

我们强调书法鉴赏者要有一定的文化知识修养，是因为书法是中国传统文化，熊秉明先生甚至把书法定义为中国文化核心的核心。确实，书法是世界上独一无二的，是世界艺术宝库中的奇葩，它只在中国诞生。用的是圆锥的毛笔、渗化的宣纸和特殊的墨汁，这本身即是一种了不起的文化。书法的载体是中国汉字，方块形的汉字也是世界上唯一的，汉字文化耀眼夺目。书法作品中的文词内容大多为格言、警句、诗歌、美文。它蕴藏着太多的知识和道理。书法作品由书法家挥毫而成，而书法家本人又是社会的一份子，他的追求，他的用笔，他的风格折射出的是他所处的时代，他所处的历史背景。书法家本人的性格、嗜好、趣尚影响到他的书风选择。书法往往又能“如其人”，反映他的学书取向。书法与其他艺术形式之间互通信息。如音乐是时间艺术，书法也是在一定的时间中完成的。乐队演奏，歌唱家演唱与书法家挥毫创作，都需要时间的保证，所不同的是两者的艺术语言不同，艺术的表现结果不同。但讲求节奏起伏，讲求韵律内涵的精神却极为相通。因此，书法是一门博大精深的艺术，要想开启书法艺术宝库的书法鉴赏者，必须储备更多的挖掘宝库的能量。概而言之，一定的文化知

识修养包括书内功和书外功两个方面。书内功是指掌握书法技法、书法历史、书法理论史、书法工具材料演变史的知识。书外功是指了解诗歌、文学、音乐、美术、舞蹈、哲学等门类的知识。

5. 有一定的想象能力

书法作品是留在纸、绢、帛等物质上的艺术品，是呈静态的。而当鉴赏者在鉴赏作品时，这静的书法往往又“动”起来了，不管是正、草、隶、篆、行五种字体的哪一种，线条总是给人以流动的感觉，因为，前已所述，书法是在一定的时间内完成的。这“动”的线条、“动”的结构和“动”的章法又进一步引起了鉴赏者的注意和思索。为什么篆书动感弱？草书动感强？为什么同是草书，张旭和孙过庭表现的效果又各不相同？这时，就需要调动鉴赏者的想象能力。想象这静的作品是在怎样的“动”态中完成的。也就是说，要把书法作品还原成当时形成时的情境。具体而言，表现为：

- (1) 书法家可能用了何种毛笔？何种纸？
- (2) 书法家是在怎样的情况下书写的？
- (3) 书法作品的运笔节奏，哪些地方快？哪些地方慢？
- (4) 在某一具体的点划书写中，书法家的提按使转又怎样？

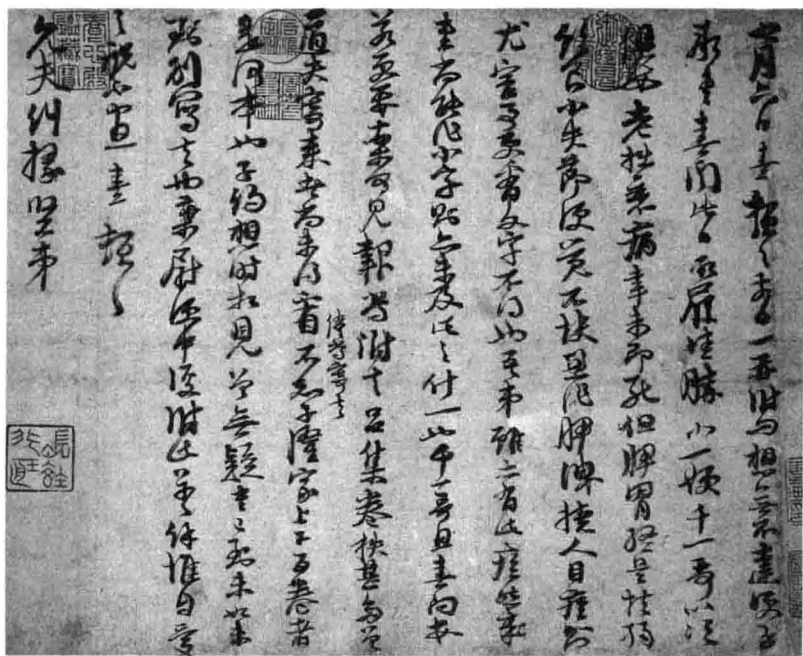
他的表现手法源于历史上的哪些书家？哪些地方是自有创见，个性鲜明的？

我们在阅读古典书法理论名著时，每每会发现书法理论家们的想象力过人。有把书法比作人的，有把书法比作龙或虎的，有把书法比作舞蹈的，有把书法比作高山大海的。这些比喻，有些是针对点划形态的，有些则是从书法的精神气息上去理解的。总之，想象可以为鉴赏添活力，想象力的锻炼和提高是书法鉴赏者的必备能力。

汉《石门颂》（左图）

宋 朱熹《七月六日帖》（右图）

《石门颂》为碑，《七月六日帖》为帖，
两者材质不同，给予人的意象也不同。

拓展训练

书法鉴赏是一种高级的精神活动，它对于提高学生的素质修养具有十分重要的意义。书法鉴赏需要专门化的训练，需要科学方法的指导。

1. 什么叫书法鉴赏？影响书法鉴赏的因素有哪些？
2. 鉴赏书法时，远观和近察的区别是什么？
3. 为什么书法鉴赏者要具备一定的书法实践基础？
4. 想象在书法鉴赏中的作用是什么？

阅读参考书目

1. 《书法学》陈振濂主编 江苏教育出版社
2. 《中国书法理论史》王镇远主编 黄山书社
3. 《书法美学史》肖元著 湖南美术出版社
4. 《鉴赏的艺术》（英）奥斯本著 王柯平译 四川人民出版社

第1章 点划的形成

——甲骨文与钟鼎文探密

一、毛笔的构造及其性能

古代对毛笔有多种称呼，战国时期各国的称呼不一，楚称“聿”，吴称“不律”，燕称“弗”，秦始皇统一中国后，才统一称“笔”。中国的制笔历史悠久，现今发现的最早的毛笔是1956年在信阳发现的战国时期的笔。

毛笔由笔头、笔杆和笔套三部分组成，笔头是毛笔的最主要部件，笔的性能好坏几乎完全由笔头决定。因为，笔头是直接接触纸面等物质载体的部分，其弹性的强弱，吸墨的多少对线条的形态及其线条的形成是最为直接的。

由于笔毛的材质、配料及其制作工艺的不同，毛笔也有多种分类。

按笔毛的材质分，有软毫、硬毫和兼毫三种。软毫笔用羊毛制成，弹性较弱，但吸墨多，宜写行草书等讲究连绵笔意，墨色追求变化的书体。硬毫笔的材料主要是黄鼠狼毛，弹性强，但吸墨少，适宜写方折瘦硬特征明显的书体，如魏碑。兼毫笔指介于软毫笔与硬毫笔之间的笔，它的笔毛部分为软性毛，部分为硬性毛。根据软硬成分的多少，兼毫笔又有“七紫三羊”、“五紫五羊”等不同的种类。

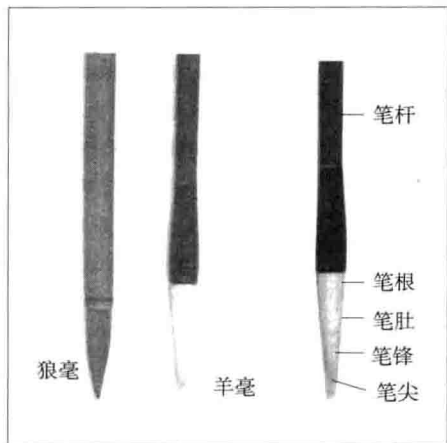
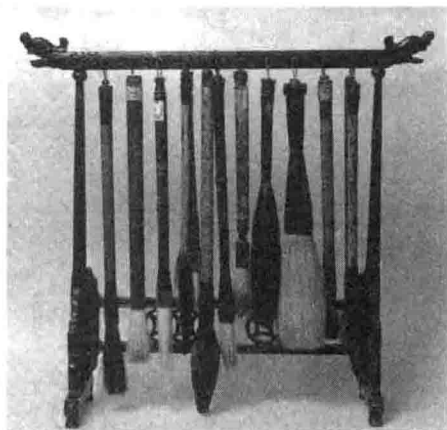
按笔锋的长短分，毛笔有长锋、短锋、中锋三种。笔头呈圆锥状，其中间尖而细的部分叫“锋”，四周包裹着的部分叫毫。长锋笔宜于写多字，表达笔势的连绵和墨色的多变，但长锋笔较难控制，书写者需要一定的控笔能力。短锋笔较好控制，中锋笔性能居中。

按笔锋的大小规格分，有楂笔、大楷笔、小楷笔等。楂笔是用来书写榜书的大型笔。大楷笔指用于练习大字的笔，小楷笔指用于书写小楷的笔。

毛笔在笔杆的取材上大多为竹或木，也有一些工艺品笔，笔杆用玉、玻璃、瓷或象牙制作。

笔套主要是保护笔头不受损伤或延长笔头上的墨汁干涸、胶结的时间。古时多用铜制，现在大多用竹，但现代人使用笔套的情况已经越来越少了。

毛笔的笔头呈圆锥状，而不是平扁状，这一形状特征着实饶

■ 毛笔分类图