

北京教育丛书

Beijing jiaoyu
congshu

○赵家熹

书法艺术与 书法教学

北京教育出版社

北京教育丛书

书法艺术与书法教学

赵家熹 著

北京教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法艺术与书法教学 / 赵家熹著. -北京: 北京教育出版社, 1996. 12

(北京教育丛书)

ISBN 7-5303-1001-1

I. 书… II. 赵… III. ①汉字-书法-基本知识②汉字-书法-教学法 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 22718 号

书法艺术与书法教学
SHUFA YISHU YU SHUFA JIAOXUE

赵家熹 著

*

北京教育出版社出版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

北京出版社总发行

新华书店经销

北京科技印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 5.625 印张 130000 字

1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-5303-1001-1 / G · 976

定价: 8.30 元

序

徐惟诚

教育事业的重要，已经日益被愈来愈多的人认识了。

中国要振兴，归根到底要靠我们中国人自己努力奋斗，要靠我们的全体劳动者创造出数十倍于今日的劳动生产率。这是一个全体国民素质提高的过程。人们自然要寄希望于教育。

要搞好教育，需要做许多事情，其中最根本的还是要靠人，靠教师。尤其是担负着国民基础教育任务的中小学教师。

教师的重担，关系着祖国未来的命运，也关系着每一个教育对象未来的命运。他们所教的学生在未来的社会条件下，究竟怎样做人，怎样立身处世，能不能用自己的双手为社会做出贡献，从而也创造自己的幸福生活，在相当大的程度上取决于在青少年时代所受到的教育。

我们知道，人，是世上已知物质发展的最高形态。关于人的意识、观念、智力的形成和发展的规律，我们离知道得很清楚还有很大的距离。社会主义的教育科学需要有一个大发展，这是毫无疑问的。

在教书育人第一线工作的广大中小学教师，对社会主义教育科学的发展应当有特殊的贡献。他们当中的许多人把一辈子的心血都用来为祖国培育后代，造就人才，积累了丰富的经验。这些经验理当成为整个教育战线的共同财富。可是由于种种原

因,这件总结和传播经验的工作过去做得还很不够。为此,中共北京市委和北京市人民政府决定,拨出专款,指定专人组成编委会,编辑出版一套《北京教育丛书》。这个决定受到广大中小幼教师的欢迎和支持。在短短一年多时间内,已经报来几百部书稿。又有一批热心而有经验的同志担任编审工作,看来任务是可以完成的。

我们相信,《北京教育丛书》的编辑出版,对于鼓励广大教师钻研业务,积累经验,对于传播和交流这些经验,对于推动教育科学研究,对于提高普通教育的水平,都是有积极作用的。同时,这套丛书的出版,也将有助于人们认识教师所作的艰苦的、创造性的劳动。

改革和建设的大潮在祖国大地上汹涌澎湃,每天都有许多新问题提到我们面前来,也把许多新问题提到我们的教育工作者面前。这是一个需要有许多新创造的时代。教育战线上的同志们为祖国的振兴所建立的功绩,是不会被人们忘记的。

目 录

一 书法艺术	(1)
1 对书法艺术的认识	(2)
(1) 书法——以文字为基础的造型艺术	(2)
(2) 书法的实用性与艺术性	(4)
2 书法艺术性的基本构成	(7)
(1) 汉字具有强烈的艺术感染力	(7)
(2) 毛笔具有艺术表现力	(14)
(3) 书法家的功力与修养是书法艺术的灵魂	(15)
二 书法在教育中的地位和作用	(21)
1 书法教育的意义和任务	(21)
2 书法教育与德育、智育、体育、美育的关系 ...	(23)
(1) 书法与德育	(23)
(2) 书法与智育	(25)
(3) 书法与体育	(25)
(4) 书法与美育	(27)
3 书法与能力的培养	(30)
(1) 观察能力, 分析能力, 表达能力	(31)
(2) 从模仿到创造	(32)
(3) 毅力与良好的学习习惯	(34)
三 书法教学的基本任务和要求	(36)
1 书法教学的基本任务	(36)
2 书法教学的基本要求	(36)
(1) 对教师的要求	(37)

(2) 对学生的要求	(37)
3 不同年级(阶段)的教学侧重点	(38)
四 书法教学的内容	(39)
1 书法教学的基本内容	(39)
2 笔法	(40)
※ 硬笔字(铅笔、钢笔、圆珠笔等)	
(1) 执笔方法与书写姿势	(40)
(2) 切忌“火柴棍搭字”	(40)
(3) 举例	(41)
※ 毛笔字	
(1) “文房四宝”的使用常识	(47)
(2) 执笔方法与书写姿势	(48)
(3) 运笔方法	(51)
人笔、行笔、收笔、藏锋与露锋、中锋与侧锋、提 与按、转与折、横的写法、竖的写法、撇的写法、捺 的写法、点的写法、挑的写法、钩的写法、折的写法	
3 字法(楷书的结体)	(71)
(1) 独体字	(74)
以横竖为主笔的字、以撇捺为主笔的字、长形字、 扁形字、斜形字	
(2) 合体字	(76)
相随结构、相背结构、相向结构、让左结构、让右 结构、平分结构、上平结构、下平结构、居中结构、 左中右三分、左简中右繁、中窄左右宽、重叠结构、 上下宜均、上大下小、上小下大、品字结构、上简下 繁、上繁下简、上中下结构、全包围、上包下、下包 上、左包右、左上包右下、左下包右上、右上包左下	
4 章法	(90)

(1) 常见布局形式	(91)
中堂、条幅、屏条、横幅、横额、对联、册页与斗方、手卷、扇面	
(2) 常用的布局方法	(96)
5 不同年级的教学内容安排举例	(99)
五 书法教学方法	(102)
1 扫除学习书法的几个障碍	(102)
(1) 学书法不是盲目的苦练	(102)
(2) 对于执笔与书写姿势的误解	(103)
(3) 不可急于求成	(104)
2 “入体”不“入体”问题	(105)
3 硬笔字与毛笔字问题	(105)
4 繁体字与规范字问题	(106)
5 读帖，摹帖，临帖，选帖	(107)
6 初学书法，宜从楷书入手	(111)
7 初学书法，宜从大字开始	(112)
8 上好每一节书法课	(113)
附：教案举例	(114)
9 如何提高学生学书法的兴趣	(118)
10 教师的书法示范	(120)
11 教师的粉笔板书	(121)
附：板书举例	(123)
12 作业与练习的批改	(125)
13 考试问题	(127)
附：试卷举例	(127)
14 课外小组的组织与活动	(134)
六 书法教师	(136)
1 书法教师的光荣职责	(136)

(1) 书法家与书法教师	(136)
(2) 创作与教学	(137)
2 书法教师的修养与能力	(138)
(1) 书法教师的最佳知识结构	(139)
(2) 书法教师的能力	(139)
附录:	(152)
1 各种书体沿革图示	(153)
2 历代书法纪年简表	(154)

一、书法艺术

我们的祖国是世界上四大文明古国之一。书法，是我国的一门具有悠久历史和民族特色的传统艺术。它伴随着汉字的产生和发展，经过历代书法家的熔炼与创新，形成了特有的艺术形式。书法，不仅是中华民族文化艺术的瑰宝，也是全人类艺术宝库中的明珠。学习、继承和发扬书法艺术，使之在我国社会主义的物质文明与精神文明建设中出色地发挥作用，乃是我们光荣的历史使命，我们有着义不容辞的责任。众所周知，任何一项事业的发展，都需要有一批人为之奋斗，并且这批人愈多，这支队伍愈大愈好。普及的面大了，提高的基础也就有了。

可喜的是，近几年来我国上上下下，老老少少，学习书法的热潮已经形成。无疑，这将使我国特有的、古老的传统艺术——书法，焕发青春，得到发展。然而，如何把这个学习书法的热潮引向深入并且持久，如何更好地继承和发扬中华民族的文化传统，是需要我们认真思考的问题。经验告诉我们，仅仅靠一些知名的书法家是不够的，必须重视书法教育工作，因为教育是培养和造就大批人才的关键。

既然如此，就应该对什么是书法、它是怎样一门艺术、它的艺术性在哪里、它在教育教学中的地位 and 作用又是如何……等一系列的问题都有一个较清楚的认识，尤其是从事书法教育教学工作的同志，更是首当其冲，因为“以其昏昏，使人昭昭”是不可能的。

笔者拟根据自己多年从事书法教育教学的体会，对以上问

题试作论述。

对于书法艺术问题，历史上各朝各代的书学理论姑且不谈，就目前的情况而言，无论是中国国内各地的书法理论工作者，还是海外各地区以至一衣带水的邻邦日本的书法家们都在探索着、并发表着各自的见解，真可谓“百花齐放、百家争鸣”了。

一般人谈起书法，观点也不尽相同。有些人把书法看得过于简单，认为书法就是写字，推而论之，好字就是书法作品，写字好的人就应当是书法家。这样推理显然是不周全的。也有些人则把书法说得过于玄妙，神化了书法。持这样看法的人，往往以古人之词：“夫书者，玄妙之伎也，若非通人志士，学无及之”，把书法说得高不可攀，令人望而生畏，不敢问津。还有些人则认为书法是“点”和“线”的艺术，而书法创作也可以不必考虑“文字”，更不需要考虑书写内容，甚至认为书法要摆脱文字的束缚，只要“点”和“线”的组合能给人以美感就行了……。凡此种种，虽然都有各自的道理，但又都失之于片面。那么，我们究竟应该怎样看待这个问题呢？

1 对书法艺术的认识

(1) 书法——以文字为基础的造型艺术

能够正确地认识什么是书法，是我们搞好书法教育的前提和关键。这就要首先弄清“书法”二字的本义是什么，引申至今又是什么？

我们先来看看这个“书”字。古时的写法是“書”，从“聿”从“曰”，即由上边的“聿”和下边的“曰”结合而成。“聿”在古时候是笔的意思，篆书写作“𦘒”，如人的右手拿着书写工具。“曰”在古文中是说的意思，所以“聿”和“曰”结合成“書”即人

拿笔来说话，也就是动词“写”的意思。书法的“法”字，是“方法”或“法则”的意思。因此，“书法”最初就是指书写的方法，书写的法则。但是，随着社会的不断发展，在我国不同的历史时期，产生和使用着不同的书体，如篆书、隶书、楷书、草书、行书等。在长期的书写实践中，人们注意到了文字本身的造型美感，并且有意识地进行加工美化，通过运笔的变化、字形结体的安排等方面创造出一种和谐的美，使汉字书法具备了很高的美学价值。不仅如此，人们还通过文字的书写，表现着自己的思想感情、志趣精神，因而使书法作品渗入了书者（书家）一定的情思、气质、个性、审美趣味，乃至对客观事物的看法。这种感情与形式美的结合，使得汉字的书写，创造出不同流派、不同风格而且是丰富多彩的书法形象，给人们以无穷的想象和探索的余地，它远远地超出了文字本身的功能，成为一门独特的艺术。因此，今天谈起“书法”，它已是一个专用名词，即专指我国的书法艺术。

书法是一门以文字为基础的造型艺术，这是由于它与文字有着不可分割的联系。它依据汉字书写，但又不同于一般的写字。我们说，一般的写字，只要求正确无误、整洁清楚，在应用上不发生错误、歧义就可以了。而书法艺术就不然了，满足了应用之外，还须着眼于对美的追求，着眼于技巧的创造、内容的典雅等方面，总之在形式和内容上都与一般写字不同。可以说，书法是运用毛笔或其它具有丰富表现力的书写工具，依据汉字的造型特点及其变化规律，通过艺术的构思与手法来表现书家的精神、情趣和审美理想的艺术。

所以，一个艺术水平较高的书家必须具有高尚的精神，高雅的情趣和审美理想，具有较高的艺术表现能力，才能创作出好的书法作品。历史上的著名书家，几乎无一不是如此。

还有一点，我想在这里需要提及的，即人们常会听到，有

人把“书法”二字颠倒过来说成“法书”。它与书法有什么不同呢？原来，人们通常把好的、优秀的书法作品（例如某书法家所书写的“中堂”、“条幅”或是“册页”、“手卷”等）称为“法书”，这是称赞它的艺术水平高，符合书法艺术的规律与法则。人们也常常把好的、优秀的字帖称为“法帖”，例如《三希堂法帖》、《王羲之法帖》等。因此，“书法”是泛指书法艺术，而“法书”则是指具体的某一书法作品。

（2）书法的实用性与艺术性

有那么多人喜爱中国的书法，学习它，研究它，是因为它不仅是艺术，而且还有着广泛的实用性。但是却有这样一种看法，认为既然是艺术就不要看其有否实用性，甚至认为实用性强，艺术性就会差。我以为这样的看法对于书法而言是不公平的。我们既要看到它的审美价值，又要看到它的实用价值，二者不可偏废。

先来看看它的实用性。如前所述，书法是以文字为基础的造型艺术。这是因为书法本于文字，有了文字才有书法，如果没有文字，书法也就不存在了。而文字呢，又和语言一样，同是人们用以表达感情、交流思想、传播文化的工具。不同的是语言受时间和空间的制约，而文字则不受这个限制。譬如古人讲话，我们今天听不见，可是，如果古人把要讲的话，用文字书写出来传到现在，我们照样可以知道古人要表达的意思。又譬如甲乙两地相隔很远，甲地的人讲话，乙地的人听不到，如果甲地的人将要说的话写成书信寄到乙地，乙地的人收到信后就可以知道甲地的人要说的话了。从这个角度讲，文字比语言有其优越之处。所以，人们的生活、学习和工作，是离不开文字的。俗话说：爱美之心，人皆有之。在应用的过程中，人们从来就没有停止过对美的追求。既然人们离不开文字，要经常写字，也就希望把字写好。譬如一篇文章的内容很好，但书写得很乱，而且字

形狂怪难认，歪歪斜斜，使人看起来不仅吃力，还容易发生错误；相反，如果文章内容好，字也写得漂亮，就会使人读起来心情舒畅，不仅可以准确、快速地理解其内容，还能欣赏书法艺术，最起码也可以欣赏那书写出的美观的字形与合理的章法布局，从而得到一种精神上的满足和心理上的快感。还有，在日常生活中，离不开书法的地方太多了，商店的匾额、广告招牌、各单位的壁报、教师的粉笔板书……等等，都需要我们书写出造型美观的字体。又何况在我国历来就有“字如其人”、“字是门面书是屋”等说法，认为书法是人的文化修养的标志(或是“外壳”)。因此不管我们做什么工作，或是学习哪一门学科，都应该抽点时间，花点功夫，用点心思，好好练字，学点书法。

关于书法的艺术性问题，本文还要作些专门的论述。这里只想对于其实用性，来谈谈书法的艺术性。所谓艺术性，是指艺术品的审美属性，它具体地存在于艺术家创造的艺术品之中。一般地说，在艺术作品中，艺术性表现在艺术家在一定的审美意识(认识、情感、想象、理想、评价等等)指导下，运用各种艺术技巧和表现手段，表现出启人联想、给人无穷回味的艺术意境，创造出具有个性的艺术形象，激起欣赏者不同程度的美感。可以说，艺术品的艺术性越高，对欣赏者的感染力也就越强，其审美价值也就越大。而我们的书法正是通过对汉字的书写，既追求它的形式美，也注意它的意境美，使感情的抒发和形式美的创造有机地结合起来，充分发挥书写者的创作能力与汉字造形的感染力及毛笔的表现力，因而创造出许多不同流派不同风格的丰富多彩的书法形象，给人以无穷的想象和探索余地。因而，它远远地超出了文字本身的功能，成为我国一门独特的书法艺术。

书法既是一种艺术，就有它的艺术规律可循。书法有着它

特定的表现形式，譬如人们常说的中堂、条幅、对联、横幅、手卷、册页、扇面等。在完成上述作品时，要讲求用笔用墨，即所谓笔墨情趣；还要安排好字体的间架结构，即字的造形美；当然更不可少的就是章法布局，即通篇作品的形式问题；还有落款盖印等等，都是书法创作完成一幅书法作品中必不可少的环节。以上这些是书法形式美的问题，人们往往通过勤奋地练习是可以获得的。然而，一幅优秀书作的完成，更重要的是书写者(或是书法家)的“字外功”，也就是书写者的艺术修养与知识结构、知识水平。这是解决书法作品的内容美(或意境美)的关键。关于这个问题，本文还将作专门论述。

综上所述，我们应该怎样看待书法的实用性与艺术性的关系呢？实际上，这也就是怎样看待写字与书法的问题。应该说，写字是以实际应用为主要目的，而书法则是以艺术表现为主要目的。书法，一定要写字。书法艺术是通过写字来表达情感，确切地说，书者在书写的过程中，要把运笔的技巧，墨色的变化，结字的法则，以至章法布局的设计安排，统统反映在作品上，借以抒发表现他的思想、胸怀、志趣、修养、审美理想，予人以美的享受。而写字则不一定是书法，就如同一般地讲话不等于朗诵，一般地走路不等于舞蹈一样。我们要提倡书法，并赋予它时代的精神，就要看到它的实用性与艺术性，看到它的实用价值与艺术价值，使它在我国新的历史时期，在我国两个文明的建设中，出色地发挥它特有的作用。

然而有一点值得我们骄傲，又需要我们思考的是：世界上有那么多的民族、国家，他们都在使用着自己民族或国家的文字，却没有他们的书法艺术。为什么唯独我们中国人，不但创造了表意文字——汉字，而且在书写的过程中，不断地熔炼、创新，使之发展成为一门独特的艺术呢？它的艺术本质又在哪儿呢？

2 书法艺术性的基本构成

关于书法艺术性的研究与讨论，文章已经发表得不少了。许多长于书法理论的专家学者们，从美学角度对书法进行了多方面、多层次的研究，各种学说，纷呈异彩。这里就书法艺术性之构成作一浅显论述。

书法的艺术性主要由三个因素构成，它包括两个客观因素——汉字的艺术感染力和毛笔的艺术表现力；一个主观因素——书法家的功力与修养。

(1) 汉字具有强烈的艺术感染力

我们谈到中国汉字书法的艺术性，首先应看到汉字本身的特点，它具有强烈的艺术感染力。这是由于汉字是一种表意文字，它构形的有理性和表意性，使之具有可识性和直观性的特点。加上汉字的书写又有一定的可变性(无论是篆、隶、楷、行、草诸体)，使书法家在书写时便于表现自己的功力、修养和审美理想。

① 从“六书”看汉字的表意性、可识性、直观性——字形的感染力

“六书”是我国古代研究汉字的一种理论。它是研究汉字的人从大量汉字结构现象和使用汉字的现象中分析归纳出来的一些条例。早在春秋战国时期就盛行着说文解字的风气，古籍中保存着不少记载。例如，《左传·宣公十二年》：“夫文，止戈为武。”到了汉代，“六书”就成了研究文字的理论。

“六书”是指六种造字方法。如班固在《汉书·艺文志》中说：“古者八岁入小学，故周官保氏掌养国子，教之六书，谓象形、象事、象意、象声、转注、假借，造字之本也。”至许慎作《说文解字·叙》时，又给“六书”下了简单的定义。他

说：“《周礼》八岁入小学，保氏教国子先以六书：一曰指事。指事者，视而可识，察而见意，上下是也。二曰象形。象形者，画成其物，随体诘屈，日月是也。三曰形声。形声者，以事为名，取譬相成，江河是也。四曰会意。会意者，比类合谊，以见指撝，武信是也。五曰转注。转注者，建类一首，同意相受，考老是也。六曰假借。假借者，本无其字，依声托事，令长是也。”后代学者一般采用许慎的名称，班固的次第，为：象形、指事、会意、形声、转注、假借。许慎以“六书”的理论，分析了九千多个汉字的结构，写了我国第一部汉字研究的巨著《说文解字》，使“六书”的理论得到极大的发挥，成为人们研究汉字的准则。至清之学者戴震时，提出“指事、象形、形声、会意四者，字之体也。转注、假借二者，字之用也”的四体二用之说，是很有道理的。后来训诂学家段玉裁又根据汉字构形的特点，为《说文解字》作了注，有力地说明了汉字构形的有理性与表意性。现在不妨试看几例。

(甲) 象形字 象形字是文字发展初期的产物，它是由图画发展来的，可以说起初它与图画区别不大，一直广为流传的“书画同源”之说的主要根据便在于此。但是，在发展过程中，图画特征逐渐减少，符号作用日益加强。到了甲骨文时代，象形字已发展到较高的阶段，较之图画，其形体已趋简约。如：“日”金文作，像太阳的轮廓；甲骨文作，变圆形为方形或多角形，这是受了书写工具的影响。“月”金文作，甲骨文作，像半月形，因月亮圆时少，缺时多，故取上下弦时之月形，同时也有别于“日”。“羊”金文作，甲骨文作，像羊头，角向下弯曲。“牛”金文作，甲骨文作，像牛的头角。“鸟”甲骨文作，像鸟形，小篆作，隶书变作，已不象形。“贝”甲骨文作，金文作，像贝形，小篆作，已不