

中國書法文化教育叢書

书法艺术浅析

苏士澍◎总主编／全国中小学书法文化教育研究中心◎组编

郑轩◎编著

根据教育部《中小学书法教育指导纲要》编写

全国中小学书法教育通识读本

长江出版传媒——湖北教育出版社

中国书法文化教育丛书

苏士澍◎总主编／全国中小学书法文化教育教育研究中心◎组编／郑 轩◎编著

书法艺术浅析

长江出版传媒
湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

书法艺术浅析/苏士澍总主编.

—武汉:湖北教育出版社,2015.3

(中国书法文化教育丛书)

ISBN 978-7-5351-9668-2

I. 书…

II. 苏…

III. 书法课—中小学—教学参考资料

IV. G633.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 308973 号

中国书法文化教育丛书:书法艺术浅析 ZHONG GUO SHU FA WEN HUA JIAO YU CONG SHU; SHU FA YI SHU QIAN XI

出版人 方平

责任编辑 聂海龙

封面设计 尚书堂

责任校对 刘慧芳

美术编辑 李枫

责任督印 张遇春

出版发行 长江出版传媒
湖北教育出版社

430070 武汉市雄楚大街 268 号

430015 武汉市青年路 277 号

经 销 新华书店

网 址 <http://www.hbedup.com>

印 刷 武汉市新华印刷有限责任公司

地 址 武汉市江夏区纸坊古驿道 91 号

开 本 880mm × 1230mm 1/16

印 张 5.5

字 数 108 千字

版 次 2015 年 3 月第 1 版

印 次 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5351-9668-2

定 价 18.60 元

版权所有,盗版必究

(图书如出现印装质量问题,请联系 027-83637493 进行调换)

中国书法文化教育丛书

编委会

总主编 苏士澍

执行主编 郑 轩

编 委 (以姓氏笔画为序)

王祥之 舟恒划 苏士澍 张世俊

张永明 孟繁禧 周用金 郑 轩

郑 疆 常汝吉

| 前言 |

汉字和以汉字为载体的中国书法是中华民族的文化瑰宝，是人类文明的宝贵财富，是基础教育的重要内容。

我们通常所说的书法，其实指的是一般性书写文字的规范和法度，以及规范地书写文字的形态。写规范的字和规范地写字是最基本的前提，在此基础上，“加之以玄妙，然后书之妙道生焉”。这里的玄妙就是结字法、笔法、墨法、章法等，还有各种表现形式，评判书法好坏的标准就体现在这几个方面。书法艺术是围绕碑和帖两条主线传承展开的，了解碑帖的基本知识对于我们正确学习书法、合理选择碑帖有着重要意义。书法艺术在各个时代有不同的风貌，是与不同的使用工具、不同的生活方式及不同的社会背景有直接关联的，因此，学习书法必须对书写工具也有所了解。

为了推进中小学书法教育，传承中华民族优秀文化，使书法教育健康有序地推进，切实落实《中小学书法教育指导纲要》，加强专业师资队伍培养和学科建设，全国中小学书法文化教育研究中心特组织了一批全国著名的书法家、书法研究者，编写了这套《中国书法文化教育丛书》，旨在丰富书法教育的文化内涵，让广大中小学师生和书法爱好者掌握书法文化基础知识，能够辨识基本的字体与书风，从而提高书写技艺，提高对书法艺术的审美情趣。

本丛书是全国首套面向广大中小学师生和书法爱好者的书法文化通识读物，从七个方面对中国书法文化进行了诠释。《书法艺术浅析》力求从汉字的演变、书法美的内涵、书法美的历程、书法美的欣赏等方面对书法艺术进行深入浅出的剖析，以使师生和书法爱好者对书法艺术有一个清晰的认识和了解，从而提高书法艺术鉴赏能力。《书法技法解读》对篆、隶、楷、行、草等五种字体的书写技法从用笔、结构和章法这三个层面做了系统的梳理和解读。《碑

帖知识举要》立足于大量的原始材料与文献，全面系统地介绍了古代碑帖的相关知识。《文房四宝概览》分别介绍了“文房四宝”的起源与历史、种类与制作工艺、收藏与鉴赏等，为师生和书法爱好者呈现了一个丰富多彩的笔墨纸砚的世界。《书法逸闻趣事》汇聚了先秦至近现代与书法有关的逸闻趣事，让师生和书法爱好者在故事中悟书理，提高艺术鉴赏能力和感悟能力。考虑到初学者多从楷书入手，《楷书临池解析》则重点讲解了楷书的学习方法和技巧。《五体书法字典》以教育部推荐的中小學生必背75首古诗词为依据，选取1000个常用汉字为范字，汇聚成篆、隶、楷、行、草五体书法字典，方便师生和书法爱好者进行初步的书法创作。

通过书法教育对中小學生进行书写基本技能的培养和书法艺术欣赏水平的提升，是传承中华民族优秀文化、培养爱国情怀的重要途径，是提高汉字书写能力、培养审美情趣、陶冶情操、提高文化修养、促进全面发展的重要举措。希望这套丛书能助推书法教育落到实处，并持续不断开展下去，弘扬和继承好中华民族的文化瑰宝。

韩士湖

2014年12月

| 目 录 |

第一章	什么是书法	1
第一节	书法的含义	1
第二节	汉字的演变及其书写特点	6
第二章	什么是书法艺术	16
第一节	书法艺术的内涵	16
第二节	书法艺术的具体体现	17
第三章	书法美的历程	46
第一节	书法美的两种存在形式	46
第二节	书法美的时代特点	66
第四章	怎样欣赏书法	78

第一章 什么是书法

人们通常把硬笔的书写叫写字，把软笔的书写叫书法。也有人把非书法专业人士的书写叫写字，把书法专业人士的书写叫书法。人们对书法的认识一直以来有些模糊不清。业界对书法的定义也莫衷一是，无有定论。人们通常的认识其实是包含了两层意思：一是什么是书法，二是什么是书法艺术。书法对应的通常认识就是写字，书法艺术对应的通常认识就是书法。下面我们将就什么是书法和什么是书法艺术分别阐述。

第一节 书法的含义

我们通常的认识以为书法就是书写和书写的艺术。其实书法除了书写的含义之外还有多重其他意思。一般来讲书法的含义有以下三个方面的内容：

1. 古代史官修史，对材料处理、史事评论、人物褒贬，各有原则、体例，谓之“书法”。《左传·宣公二年》：“董狐，古之良史也，书法不隐。”唐刘知几《史通·惑经》：“故知当时史臣各怀直笔，斯则有犯必死，书法无舍者矣。”

2. 文字的书写艺术。亦指书法作品。《南齐书·周颙传》：“少从外氏车骑将军臧质家得卫恒散隶书法，学之甚工。”

3. 指汉字形体。清叶名沣《桥西杂记·壹贰叁肆等字》：“至如秦汉碑，惟一二三书法不同。”

本书要向大家介绍的就是文字书写这方面的知识。因此，我们着重就书法在文字书写这方面的内涵给予论述。

我们从文本的角度做一个考察。看看什么是“书”和“法”。

书，东汉许慎《说文解字》中的解释是：“书，箸也。从聿，者声。”书字是由“聿”和“者”两部分组成的。聿即笔，意即手拿着布条，拿布条是进行书写的。者的解释是不从事农业劳作的人。书的字义就是书写。

法，古字灋，《说文解字》解释为：“刑也。平之如水。从水，廌所以触不直者去之，从去，会意。”后引申为标准、规范、规章、法度等意义。

综上所述，我们认为书法从文本的角度来认识就是书写的规范、法度、标准，或者说

书法就是标准、规范、有法度的书写形态。从古到今，虽然对此没有明确的诠释，但古今书论零零散散也都是围绕此思想展开的。日本所说的书道、韩国的书术基本都是这个意思。而中国书法说的是书写中国汉文字的标准和法度，它包含两个方面的内容，一是书写规范的汉文字，二是规范地书写汉文字，而要规范地书写汉字，就要了解传统汉字的造字方法。

一、书写标准的汉文字

我们日常所说的书法指的是汉文字的规范、标准、有法度的书写及书写形态。那么什么是文字呢？

《说文解字序》：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。文者，物象之本；字者，言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书，书者，如也。”

仓颉起初创造文字时，大致依照物类画成他们的形状，所以叫作“文”。后来形旁声旁相结合，就叫作“字”。“文”是表示事物本来的形状的，“字”是在文的基础上逐渐衍生出来的。我们目前使用的汉语首先是“文”和“字”构成最基本的元素，文和字的组合构成文辞，文字、文辞组合构成文章，因此文字是汉语言的灵魂，正确书写文字是表情达意的基本要求，不可随意地造字，否则用臆造出来的文字构成的内容便成为不为人知晓的天书。

二、传统汉字的造字法

前面我们介绍了“文”和“字”的来源，下面我们介绍传统汉字的几种造字法。

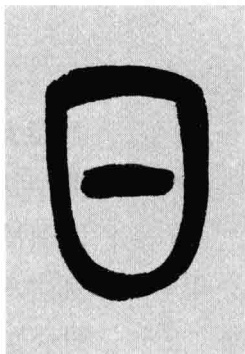
汉字有六种造字方法：象形、指事、会意、形声、转注、假借。关于汉字的造字法，我国古代对造字法有“六书”的提法。六书之首，就是象形法。一般来说，汉字的造字方法有象形、指事、会意、形声。转注和假借严格说来应属于用字的方法。

1. 象形法

“象形者，画成其物，随体诘屈，日月是也。”（《说文解字》）所谓象形，就是画成那个物形，随着物体的形体而屈折，日、月二字就是这样的。象形字的类别：根据形体构造方式，可分为两类：独体象形、合体象形。

象形字的特征：一是简约性。象形字“画成其物”不是作画，是创造书写符号，是写词，摹写客观实体时，只勾勒轮廓，注重字形的简约性。二是典型性，即注重突出客观实体的典型特征，以增强象形字写词表意的区别功能。

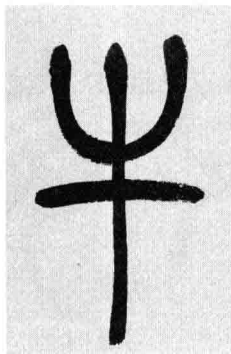
象形属于“独体造字法”。用文字的线条或笔画，把要表达物体的外形特征，具体地勾画出来。例如“月”字像一弯明月的形状，“日”是圆圆的太阳，中间是光。“牛”是犄角向上，加躯干构成。“羊”是犄角向下，加躯干组成。图示如下：

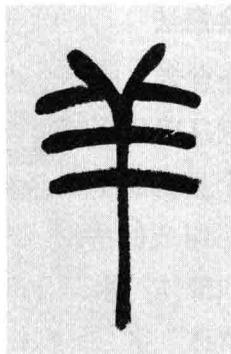
日（象形字）

月（象形字）

牛（象形字）

羊（象形字）

象形字虽然起源最早，但数量却最少。因为宇宙间的事物很多，不可能按每一事物的特征都造一个象形字，很多抽象的概念根本画不出来，而且即使画得出，这种依样画葫芦的造字法也太笨了。后来为了克服象形字的局限性，以适应社会发展的需要，就又发明了另一种造字法——指事法。

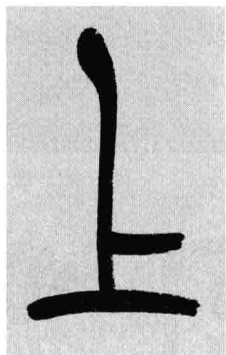
2. 指事法

“指事者，视而可识，察而见意，上下是也。”（《说文解字》）

指事就是用象征性的符号或在图形上加上指示性符号来表示意义的造字法。这种造字法大体上可分为两类：一类是单纯性的符号，即不成图形的符号（成了图形，就是象形字了）。另一类是附合在图形上的符号。

指事属于“独体造字法”。与象形字的主要分别是，指事字含有绘画较抽象的东西。

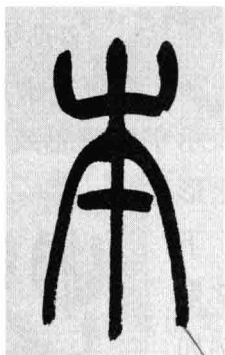
“上”“下”二字则是在主体“一”的上方或下方画上标示符号；“本”“末”二字也是在主体“木”字的上方或者下方加上标示符号指示含义。图示如下：

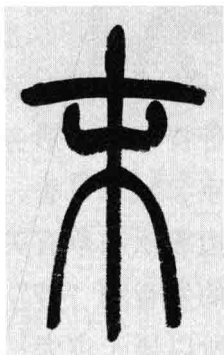
上（指事法）

下（指事法）

本（指事法）

末（指事法）

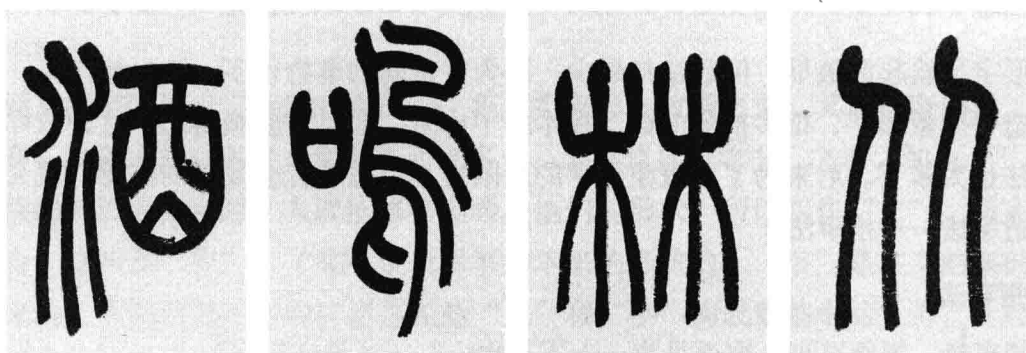
用指事法造字，这是汉字从象形发展到表意的第一步。但这种方法还不能普遍地应用到很多的事物上，而且作为符号的点、横等跟其他笔画混在一起不容易分辨，于是我们的祖先又想出了一个办法，即会意法。

3. 会意法

“会意者，比类合谊，以见指撝，武信是也。”（《说文解字》）

会意是用几个图画合起来表示一个意思。就是把两个或两个以上的字，按意义合起来表示一个新的意义的造字法。会意属于“合体造字法”。会意字由两个或多个独体字组成，以所组成的字形或字义合并起来，表达此字的意思。例如“酒”字，以酿酒的瓦瓶“酉”和液体“水”合起来，表达字义；“鸣”指鸟的叫声，于是用“口”和“鸟”组合而成；“林”字，一棵树是木，两棵树则是林；跟着前面的人走是“从”。图示如下：

酒（会意字）

鸣（会意字）

林（会意字）

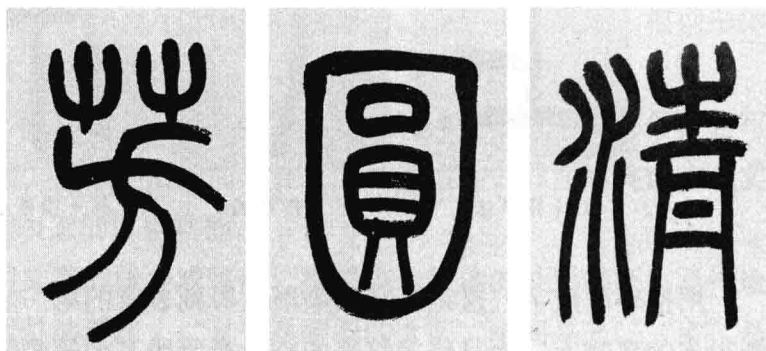
从（会意字）

4. 形声法

“形声者，以事为名，取譬相成，江河是也。”（《说文解字》）

形声就是由形旁和声旁拼合而成的造字法。因为形声字是在象形、指事、会意的基础上产生的。尽管它还属于表意性质的文字，但已突破了汉字形体的束缚，沟通了方块汉字与语音的联系，这是汉字从表意迈向表音的一个重大发展，成了汉字发展的主流。今天我们所用的汉字，80%以上都是形声字。用形声法造字非常方便，与金木水火、鸟兽虫鱼有关的字以及叹词、拟声词，几乎都是形声字。这种造字法，直至今天还可以不断地造出新字来。

形声属于“合体造字法”。形声字由两部分组成：形旁（又称“义符”）和声旁（又称“音符”）。形旁表示字的意思或类属，声旁则表示字的相同或相近发音。例如“芳”字，从草可香，上形下声，上边表示和草有关，下边“方”的发音和“芳”字发音相近，所以属于声旁；例如“圆”字，外形内声，外面表示和形有关，里面“员”的发音和“圆”字发音相近。图示如下：

芳（形声字）

圆（形声字）

清（形声字）

问（形声字）

歌（形声字）

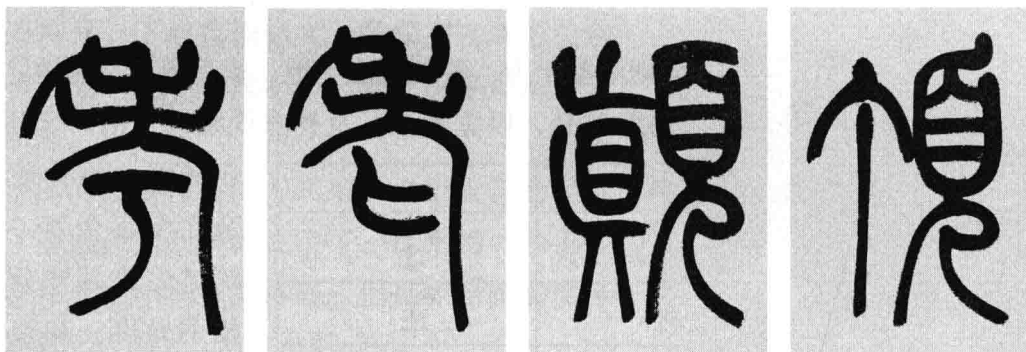
帛（形声字）

5. 转注法

“转注者，建类一首，同意相受，考老是也。”（《说文解字》）

对于转注过去的说法很多，比较流行的说法是为了适应方音分歧和语音的发展而采取的一种造字法。如原有一个“老”，表示年纪大的意思，而由于时间和地区的不同，又有用kǎo这个音表示老的意思，于是又造出了一个与“老”字部首相同、读音相近和意义相同的“考”字。“老”字和“考”字，就是一对转注字，它们都属“老部”（所谓建类一首）。许慎对老和考字的解释是“老，考也”，“考，老也”。

转注属于“用字法”。转注就是互训，意义上相同或相近的字彼此互相解释。转注字有三个条件：两字同一部首，两字声音相近，可以互相解释。图示如下：

考（转注字）

老（转注字）

颠（转注字）

顶（转注字）

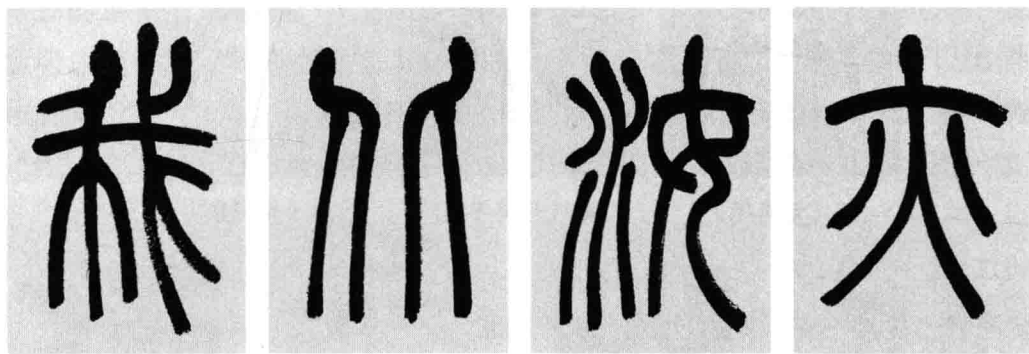
6. 假借法

“假借者，本无其字，依声托事，令长是也。”（《说文解字》）

假借就是借用同音字表示新义的一种方法（“假”也是借的意思）。这种假借现象，当初大多是因为没有本字而暂借一个同音字替代，但后来一直沿用下来，久借不还，鹊巢鸠占了。有的字本身的意义，倒是后来另找出路才有着落的。例如“然”，本是烧的意思，底下四点已经是火了，可是被“然否”借用后，只好自己在旁边再加一把火，变成“燃”字（形声）。假借就是同音替代。口语里有的词，没有相应的文字对应。于是就找

一个和它发音相同的同音字来表示他的含义。例如“北”，像二人相背。北方的“北”无形可像，就借语音相同的“从”来表示北方的意思。“我”本是武器的意思，后假借为第一人称我。图示如下：

我（假借字）

北（假借字）

汝（假借字）

亦（假借字）

从上面的介绍，我们可以看出传统汉字的六种造字法也是随着时代发展逐步完善的，古人的结绳记事到依类象形造字记事，文字逐步随着社会的进步改由具象向抽象进化，文字的演变进化也经历了一个逐渐完善规范的进程。

第二节 汉字的演变及其书写特点

“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作《易》八卦，以垂宪象。及神农氏结绳为治而统其事，庶

	鱼	鸟	羊
甲骨文			
金文			
大篆			
小篆			
隶书			
草书			
楷书			
行书			

汉字的演变

业其繁，饰伪萌生。黄帝之史官仓颉，见鸟兽蹄远之迹，知分理之可相别异也，初造书契。百工以义，万品以察，盖取诸夬。‘夬，扬于王庭。’言文者宣教明化于王者朝廷，君子所以施禄及下，居德则忌也。仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。文者，物象之本；

字者，言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书，书者如也。以迄五帝三王之世，改易殊体。封于泰山者七十有二代，靡有同焉。”（《说文解字序》）

随着时代的变迁，文字逐步从具象向抽象发展演变，笔画也逐渐从繁复向简略改变。汉字依次演变的体例为甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、草书、楷书、行书等。

书写的法度除了书写规范的文字之外，还要求进行规范地书写。因为每一种字体的演变，都有其结字和用笔规范。秦统一文字后，对文字的规范书写统治阶级是有严格要求的。东汉许慎在《说文解字序》里又说：“《周礼》：汉尉律八岁入小学，保氏教国子先以六书……书或不正，辄举劾之。”那时的人才选拔就开始重视书法了，当然，这种考试仍然是技术层面的，要求规范地书写当时的规范字。下面我们简单介绍各种字体的演变及书写特点。

一、甲骨文

甲骨文，又称“契文”“甲骨卜辞”或“龟甲兽骨文”。甲骨文记录和反映了商朝的政治和经济情况，主要指中国商朝后期（前14—前11世纪）王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字。殷商灭亡周朝兴起之后，甲骨文还绵延使用了一段时期，是中国已知最早的成体系的文字形式，它上承原始刻绘符号，下启青铜铭文，是汉字发展的关键形态，被称为“最早的汉字”。现代汉字即由甲骨文演变而来。

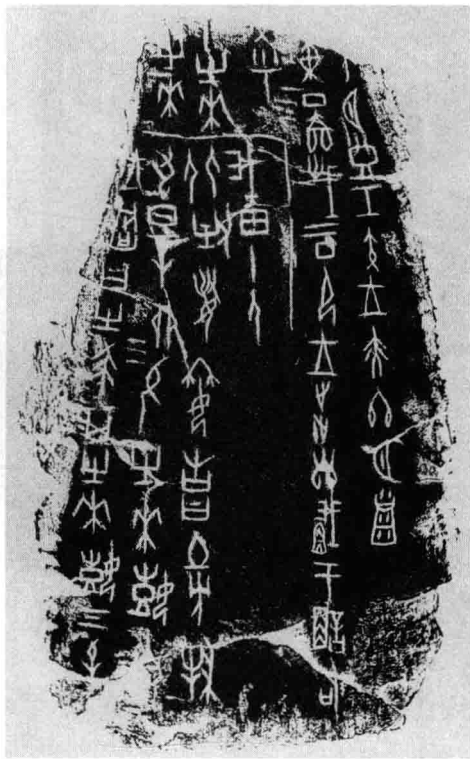
从字体的数量和结构方式来看，甲骨文已经是发展到了有较严密系统的文字了。汉字的“六书”原则，在甲骨文中都有所体现。但是原始图画文字的痕迹还是比较明显。其主要特点：

一是在字的构造方面，有些象形字只注重突出实物的特征，而笔画多少、正反向背却不统一。

二是甲骨文的一些会意字，只要求偏旁会合起来含义明确，而不要求固定，同时甲骨文盛行时期，还没有完全统一字的结构与意义，因此甲骨文中的异体字非常多，有的一个字可有十几个甚至几十个写法。

三是甲骨文的形体，往往是以所表示实物的繁简决定大小，有的一个字可以占上几个字的位置，也可有长、有短。

四是因为字是用刀刻在较硬的兽骨上，因为质地坚硬，所以笔画较细，方笔居多。

甲骨文

二、金文

金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文，也叫钟鼎文。商周是青铜器的时代，青铜器的礼器以鼎为代表，乐器以钟为代表，“钟鼎”是青铜器的代名词。所谓青铜，就是铜和锡的合金。中国在夏代就已进入青铜时代，铜的冶炼和铜器的制造技术十分发达。因为周以前把铜也叫金，所以铜器上的铭文就叫作“金文”或“吉金文字”；又因为这类铜器以钟鼎上的字数最多，所以过去又叫作“钟鼎文”。金文应用的年代，上自商代早期，下至秦灭六国，约1200多年。金文的字数，据容庚《金文编》记载，共计3722个，其中可以识别的字有2420个。

铜器上的铭文，字数多少不等。所记内容也很不相同。其主要内容大多是颂扬祖先及王侯们的功绩，同时也记录重大历史事件。如著名的毛公鼎有497个字，记事涉及面很宽，反映了当时的社会生活。

与甲骨文笔道细、直笔多、转折处多为方形有所不同，金文笔道肥粗，弯笔多，团块多。图示如下：

大盂鼎

大盂鼎铭文（金文，局部）

三、大篆

大篆是西周晚期普遍采用的字体，相传为夏朝伯益所创。西周后期，汉字发展演变为大篆。大篆的发展产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不匀的线条变得均匀柔和了，它们随实物画出的线条十分简练生动；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐离开了图画

的原形，奠定了方块字的基础。大篆是对后来的小篆而言的。指通行于春秋战国时期的秦国文字。

大篆也称籀文，因其著录于字书《史籀篇》而得名。大篆的真迹，一般认为是石鼓文，石鼓文即刻有籀文的鼓形石，石鼓文为四言诗，是我国较早的石刻文字之一。据史料记载，其刻文的内容为介绍秦国国君（也有人认为是周宣王）打猎的场面，因此也称“猎碣”。石鼓文是学习篆法的珍贵资料，近代书家吴昌硕临写石鼓造詣极深，有普及印本出版，可作临习时的借鉴。

四、小篆

秦始皇统一中国后（公元前221年），推行“书同文，车同轨”、统一度量衡的政策，由宰相李斯负责，在秦国原来使用的大篆籀文的基础上，进行简化，取消其他六国的异体字，创制了统一的汉字书写形式小篆。小篆一直在中国流行到西汉末年（约公元8年），才逐渐被隶书所取代。但由于其字体优美，始终被书法家所青睐。又因为其笔画复杂，形式奇古，

而且可以随意添加曲折，印章刻制上，尤其是需要防伪的官方印章，一直采用篆书。

春秋战国时期，诸侯割据，各国的汉字出现了简繁不一、一字多形的情况。秦始皇灭六国后，下令以秦国的“小篆”作标准，统一全国文字。其主要特点：

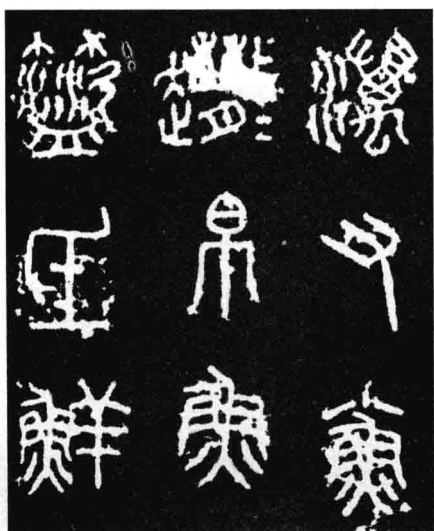
一是长方形，以方楷一字半为度，一字为正体，半字为垂脚，大致比例为3：2左右。

二是笔画横平竖直，圆劲均匀，粗细基本一致。所有横画和竖画等距平行，所有笔画以圆为主，圆起圆收，方中寓圆，圆中有方，使转圆活，富有奇趣。

三是平衡对称，空间分割均衡与对称是篆书的独特魅力。对称不仅存在于左右对称，上下对称，而且还存在于字的局部对称，圆弧形笔画左右倾斜度的对称。

石鼓文

石鼓文拓片（局部）

秦小篆《峰山碑》（局部）

四是上紧下松，小篆的大部分字主体部分在上大半部，下小半部是伸缩的垂脚。当然也有下无脚的字，主体笔画在下部，上部的笔画则可以耸起。

五、隶书

隶书，亦称汉隶，是汉字中常见的一种庄重的字体，书写效果略微宽扁，横画长而直画短，呈长方形状，讲究“蚕头雁尾”“一波三折”。隶书起源于秦朝，由程邈整理而成，在东汉时期达到顶峰，书法界有“汉隶唐楷”之称。

秦始皇在“书同文”的过程中，命令李斯创立小篆后，也采纳了程邈整理的隶书。许慎在《说文解字》记录了这段历史：“秦烧经书，涤荡旧典，大发吏卒，兴役戍，官狱职务繁，初为隶书，以趋约易。”由于作为官方文字的小篆书写速度较慢，而隶书化圆转为方折，提高了书写效率。郭沫若用“秦始皇改革文字的更大功绩，是在采用了隶书”来评价其重要性。

西汉初期仍然沿用秦隶的风格，到新莽时期开始产生重大的变化，产生了点画的波尾的写法。到东汉时期，隶书产生了众多风格，并留下大量石刻。《张迁碑》《曹全碑》是这一时期的代表作。

隶书是从篆书发展而来的，隶书是篆书的化繁为简，化圆为方，化弧为直。结构特点：

1. 字形扁方，左右分展

隶字一反篆字纵向取势的常态，而改以横向（左右）取势，造成字形上扁方，笔画收缩纵向笔势而强。

2. 起笔蚕头，收笔雁尾

这是隶书用笔上的典型特征，特别是隶字中的主笔横、捺画几乎都用此法。所谓“起笔蚕头”，即在起笔藏锋的用笔过程中，同时将起笔过程所形成的笔画外形写成一种近似蚕头的形状。“收笔雁尾”，即在收笔处按笔后向右上方斜向挑笔出锋。

3. 化圆为方，化弧为直

这是隶书简化篆书的两条基本路子。篆书通体用圆转的笔意，起笔收笔皆是如此，而且线条均率对称。虽然隶笔中的直画或方折，还包含着篆字的弧势，但是隶书的其他笔构则改变了篆书

汉隶《曹全碑》（局部）