

陈浩等 编著

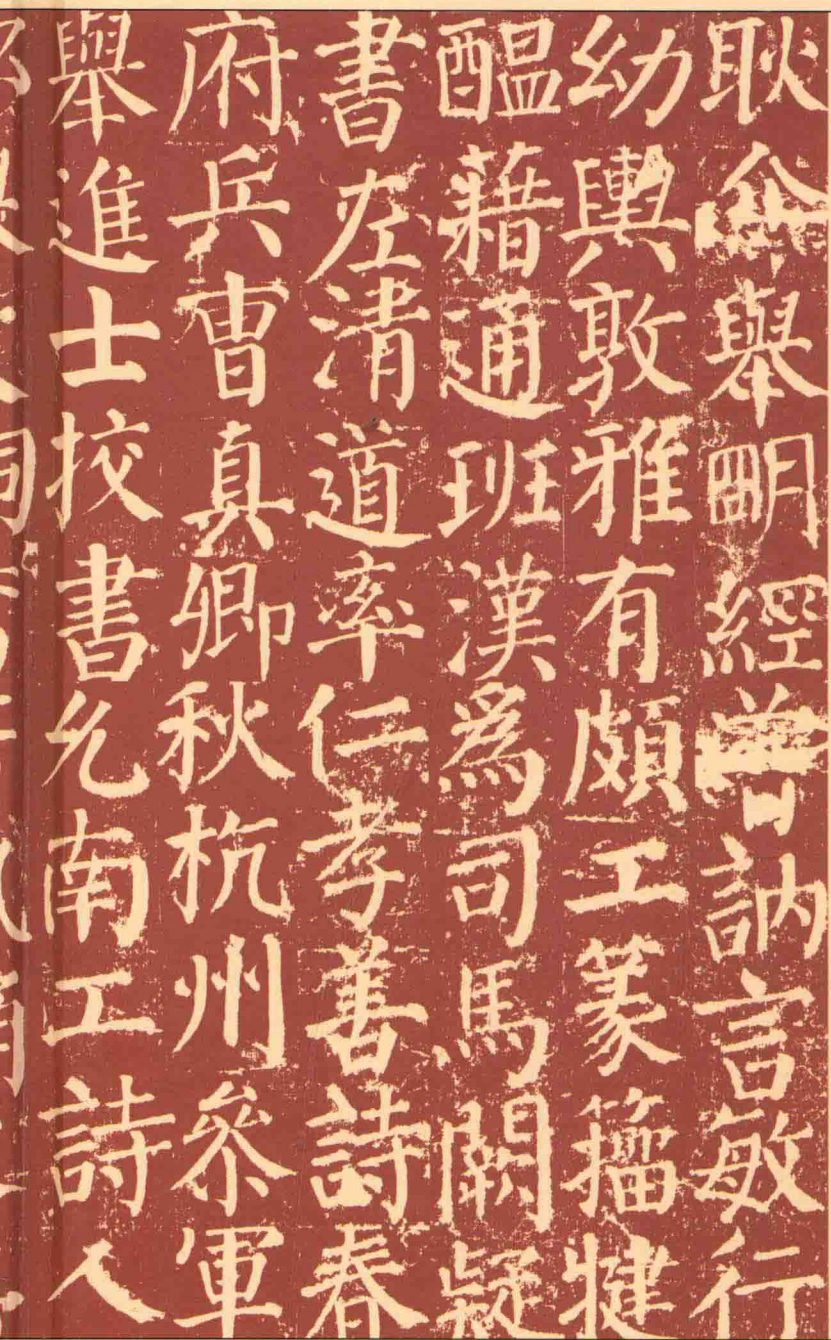
辽宁美术出版社

中国美术教育实践

The Chinese Art Education Practice

Calligraphy Seal Cutting Teaching and Learning

书法篆刻教学

陈浩等 编著

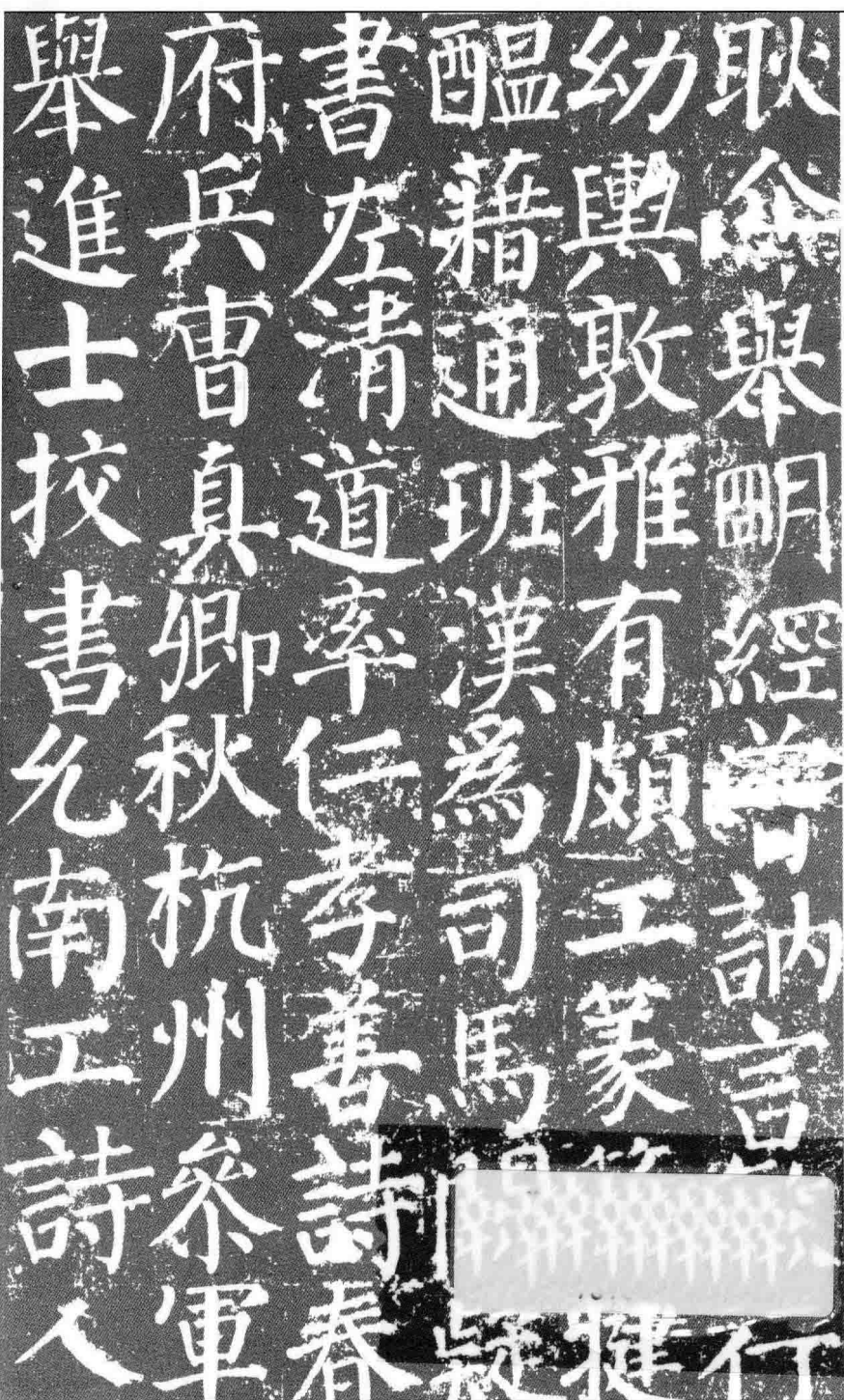
辽宁美术出版社

中国美术教育实践

The Chinese Art Education Practice

Calligraphy Seal Cutting Teaching and Learning

书法篆刻教学

图书在版编目 (C I P) 数据

书法篆刻教学 / 陈浩等编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015. 5

(中国美术教育实践)

ISBN 978-7-5314-6706-9

I. ①书… II. ①陈… III. ①汉字—书法—高等学校—教学参考资料②篆刻—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. ①J292

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024242号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 38

字数: 665千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 李 彤

装帧设计: 彭伟哲

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6706-9

定 价: 260.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

CONTENTS

THE CHINESE ART EDUCATION PRACTICE

／ 总目录

01

书法篆刻与教学

陈浩等 编著

1……144

02

颜真卿《颜勤礼碑》

王毅 著

1……160

03

赵孟頫《胆巴碑》

王鹏江 著

1……100

04

张猛龙碑

周波 著

1……96

05

八卦格·欧阳询《九成宫碑》

翟东 编著

1……96

目录

contents

序

概述

- 第一节 书法是通过汉字书写来表达情感意象的艺术 / 009
- 第二节 书法在世界上的影响 / 010
- 第三节 书法和中国画 / 011
- 第四节 书法的学习方法 / 012

第一章 书法是中国特有的传统艺术 009

第二章 中国书法简史 015

- 第一节 先秦书法 / 015
- 第二节 秦汉书法 / 022
- 第三节 三国、两晋、南北朝书法 / 030
- 第四节 隋唐五代书法 / 038
- 第五节 宋、金、元书法 / 047
- 第六节 明代书法 / 055
- 第七节 清代书法 / 065

第三章 书法技法 079

- 第一节 文房四宝 / 079
- 第二节 书法基本技法 / 080
- 第三节 各类书体技法要点 / 084

— 第四章 书法理论提要

107

- 第一节 书法的形式理论 / 107
- 第二节 书法的抒情 / 108
- 第三节 书法与自然之美 / 108
- 第四节 书法与儒家美学思想 / 109
- 第五节 书法与道家美学思想 / 110

— 第五章 篆刻篇

111

- 第一节 篆刻艺术史略 / 111
- 第二节 篆刻基础技法 / 129

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

THE CHINESE SEVENTH EDITION

01

书法篆刻与教学

陈浩等 编著

目录

contents

序

概述

第一章 书法是中国特有的传统艺术 009

第一节 书法是通过汉字书写来表达情感意象的艺术 / 009

第二节 书法在世界上的影响 / 010

第三节 书法和中国画 / 011

第四节 书法的学习方法 / 012

第二章 中国书法简史 015

第一节 先秦书法 / 015

第二节 秦汉书法 / 022

第三节 三国、两晋、南北朝书法 / 030

第四节 隋唐五代书法 / 038

第五节 宋、金、元书法 / 047

第六节 明代书法 / 055

第七节 清代书法 / 065

第三章 书法技法 079

第一节 文房四宝 / 079

第二节 书法基本技法 / 080

第三节 各类书体技法要点 / 084

— 第四章 书法理论提要

107

- 第一节 书法的形式理论 / 107
- 第二节 书法的抒情 / 108
- 第三节 书法与自然之美 / 108
- 第四节 书法与儒家美学思想 / 109
- 第五节 书法与道家美学思想 / 110

— 第五章 篆刻篇

111

- 第一节 篆刻艺术史略 / 111
- 第二节 篆刻基础技法 / 129

概述

OUTLINE

综观数千年中国传统文化,其中文学、音乐、绘画、雕塑、建筑等无不是在中外文化碰撞交流中发展,唯有书法艺术完全是在中国传统文化自身范围内发展变化。中国书法艺术烙有深深的中华民族文化印记,中国传统书法艺术是中华民族为人类世界所贡献出的优秀的文化遗产。

书法艺术在数千年的发展演变中,历代书法作品遗存与书法理论蔚为壮观,自成一体。在中国传统文化体系,“书法学”即为独立学科。我们在书法艺术的学习中会涉及到书法的两个层面。书法作为表述工具而言,仅是用毛笔书写汉字的方法,其书写过程与方法是有基本规律可循的。这就是作为具有工具功能的书法的第一层面。书法又是一门艺术,它以汉语言文字为依托以毛笔、墨、宣纸为媒体,融诗、画、印为一体,其形式归纳起来有真、草、篆、隶等。

凡是有文字的民族,就有书法,但由于各民族的文字组成因素不同,其书法也互不相同,也只有中国书法发展成为一门独立的艺术门类。书法艺术之所以成为我国特有的传统艺术,不仅与特有的书写工具相关,也和我国的汉字本身所具有的特性紧密相联。所以,要说明书法的起源,必须先弄清我国文字的起源。

世界上各民族所用文字的组成因素概括起来可分两大类:一类是以语言的声音为因素,造成若干表示声音的符号——字母,再用这些字母拼写成文字称为衍音文字,如英文是用二十六个字母拼写成

不同的词，就是一例。另一类是像绘画一样，基本上是把客观的事物用简单的线条画下来，作为代表那个事物的符号而成的文字，这样的文字称衍行文字，汉字就是这类文字。现在世界各民族的文字以衍音文字为多，用衍行文字的很少。

衍音文字用字母组成，字母笔画简单，而且数量只有几十个，所以文字的形态也很简单，变化不大。而衍行文字则不然，中国衍行文字最初是一种简单的图画。鲁迅在《门外文谈》中说：“中国文字的基础是‘象形’”，“写字就是画画”。所以，素有“书画同源”之说。但由于客观事物的形态变化万千，文字的形态也变化多端，况且还有许多事物是抽象的或内容复杂的，不能只用单纯的线条促成的简单图画来表达，因而文字的形态也随之而复杂了。这样一来，衍行文字的形态千变万化，本身就有一种造型美的要求，这是它和绘画一样发展成为一种独特的艺术门类的的一个原因。

汉字的文字结构和笔画都能给人以美的感受。文字的结构就好像衣服或房屋的形式，都有美的要求。住着美的房屋，穿着美的衣服，都能使人心情舒畅。文字写得美，同样能够使人获得一种美的享受，好像所写的词句、文章都增加了光彩，而更能感动人、鼓舞人。欣赏美的书法就和欣赏美的图画、雕塑、音乐一样，给人以鼓舞、安慰、快乐，使人增长乐观主义精神和奋勇前进的力量。因此，基于汉字的中国书法艺术，是中华民族所创造的艺苑奇葩。

我们今天学习书法艺术，既要掌握和运用传统的基本规律和技法，又不能满足于此。还须遵循古为今用，推陈出新原则，与时俱进，提升大众的精神文化品位，进一步繁荣和发展书法艺术，开辟书法史新的篇章。

书法是中国特有的传统艺术

本章要点

- 书法具有很高的审美价值
- 千百年来书法受到社会各个阶层的喜爱

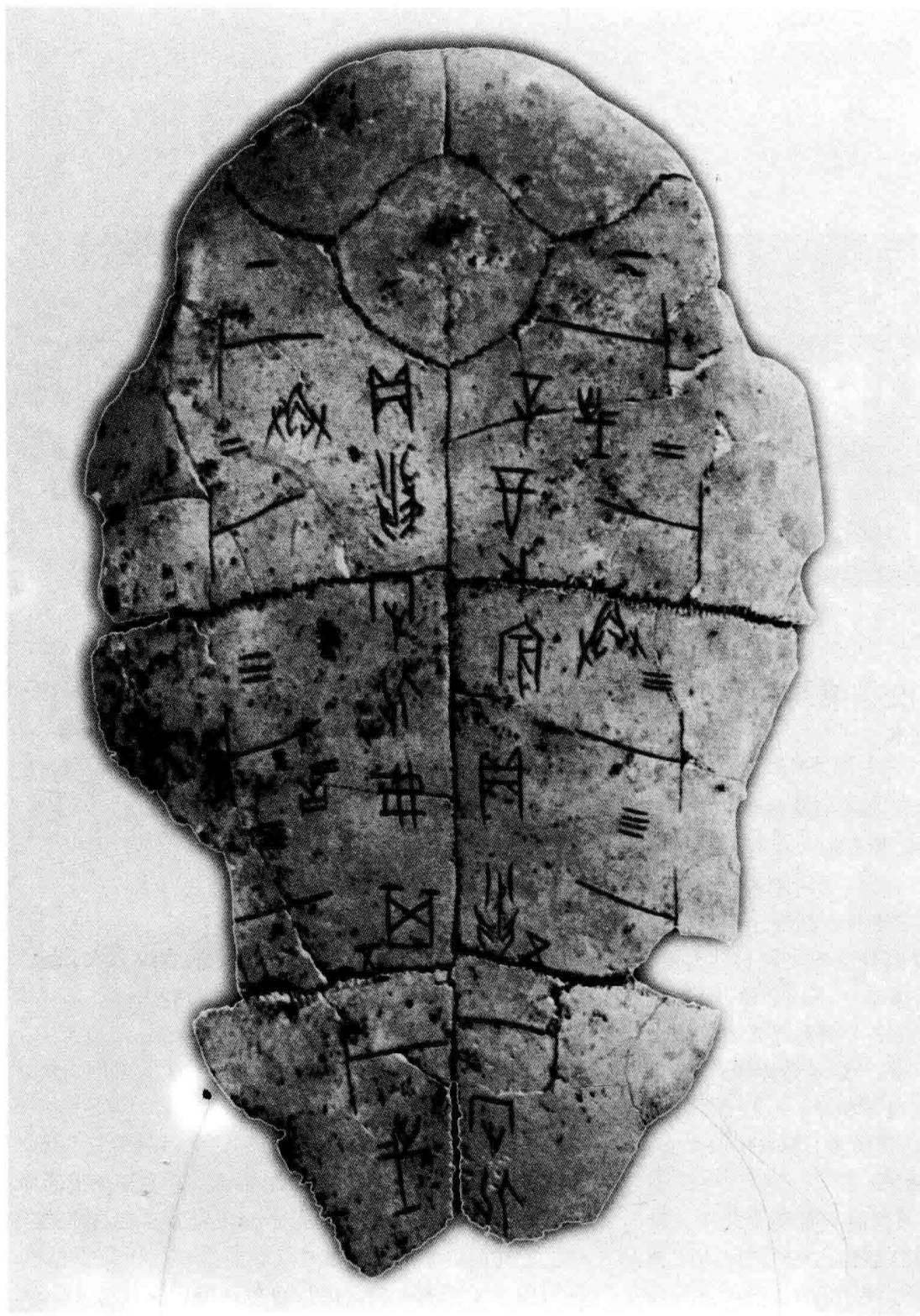
第一节 书法是通过汉字书写来表达情感意象的艺术

书法作为一门艺术，具有很高的审美价值，能给人以美的享受。一个受过传统文化教育的人在观赏书法作品的线条节奏和结体韵致时，仿佛能摸到作者的感情脉搏，从而激发想象，启动灵思，使身心沉浸于超然的境界中。同时，千百年来书法受到社会各个阶层的喜爱，使人着迷，乐此不疲。在笔歌墨舞中静心宁神，冥冥之中领略无穷乐趣。苏东坡体会到：“明窗净几，笔砚纸墨，皆极精良，亦自是人生一乐。”周星莲亦说：“静坐作楷法数十字或数百字，更觉矜躁俱平，若行草，任意挥洒，至痛快淋漓之时，又觉心灵焕发，下笔作诗作文，自有头头是道，汨汨其来之势。”

早在约6000年之前的新石器时代仰韶文化中，汉字就开始萌芽。与此同时，陶器上的彩陶图案表明，当时的人们已经使用毛笔为工具。到了商朝后期（公元前14世纪~公元前11世纪），出现了相当成熟的汉字系统——甲骨文。从甲骨文中看出，当时人已非常注意刻字的美观，且书写风格绚丽多彩，表现出劲峭、奇肆、雄浑、疏放等不同的审美范畴。因此，我们认为，约公元前14世纪至公元前11世纪的商朝后期，我国就产生了书法艺术。在以后漫长的岁月中，汉字经历了篆、隶、楷等字体的演变。优美而丰富的字形，给人们充分发挥毛笔功能，创造书法艺术，开辟了一个广阔的空间。同时，书法对汉字字体的发展，也起到一定的促进作用。一方面出于方便和实用，另一方面是出于毛笔功能的更有效发挥，创造出了新的点画写法，从而推进了字体的

演变。从奴隶社会的商朝直到封建社会的唐宋，书法艺术日益发达，成为中国传统文化中的重要组成部分。相继产生了商周甲骨文、两周金文、秦篆、汉隶、魏楷、晋行……书体繁复，流派众多。诞生了王羲之、颜真卿、苏轼等伟大的书法家，流传下《兰亭序》、《祭侄文稿》、《黄州寒食诗》等千古不朽的书法杰作。这是我们中华民族的骄傲。

世界上其他民族也有他们自己的文字以及相应的工具和书写技巧，为何不能上升与中国书法一样的高度呢？最根本的原因在汉字和毛笔的特殊性。作为方块字的汉字是有“以形示意”的特性，具有了天然的造型优势和形式意味；而传统形制上的毛笔，它的弹性，有效地拓展了书写过程中的动作性，即产生了通常意义上的丰富的笔法体系。传统美学观念认为：美是对立的和谐，中国书法中的对立关系十分丰富，如笔画的粗与细、方与圆；字形的大与小、繁与简；结体的疏与密，正与侧等等。同时，书法艺术的对象和工具在表现上又具有随意的特点，粗细、正斜、大小、疏密、快慢、顿挫等等，都可以根据书写者的审美趣味，作随心所欲的处理，这两个特点配合在一起，在书法家笔下，书法艺术内在的气韵、格调、笔力、精神就自然地流露在作品中，创作者通过创作抒发情感，而观赏者在作品中通过观照产生感情的共鸣。中国书法艺术的特殊性，是世界上其他书写文字望尘莫及的。蒋彝先生在《中国书法》中说：“我曾多次参观大不列颠博物馆的手稿部和格兰维尔图书馆，并仔细查看了从巴凯莱德的大宪章的古代手稿。在我看来，虽然每页手稿的字母及单词都排列得颇为雅致，但其整体却缺少变化。我想，原因可能在于

甲骨文

拼音字母的限制。二十六个字母完全用圆圈、曲线、直线和斜线构成，大大限制了字形的变化。一部手稿通篇看下来，不过是圆圈、曲线、直线和横线的重复，用近似的动势彼此相连。”特殊的书法艺术是中华民族对世界文化的一大贡献。

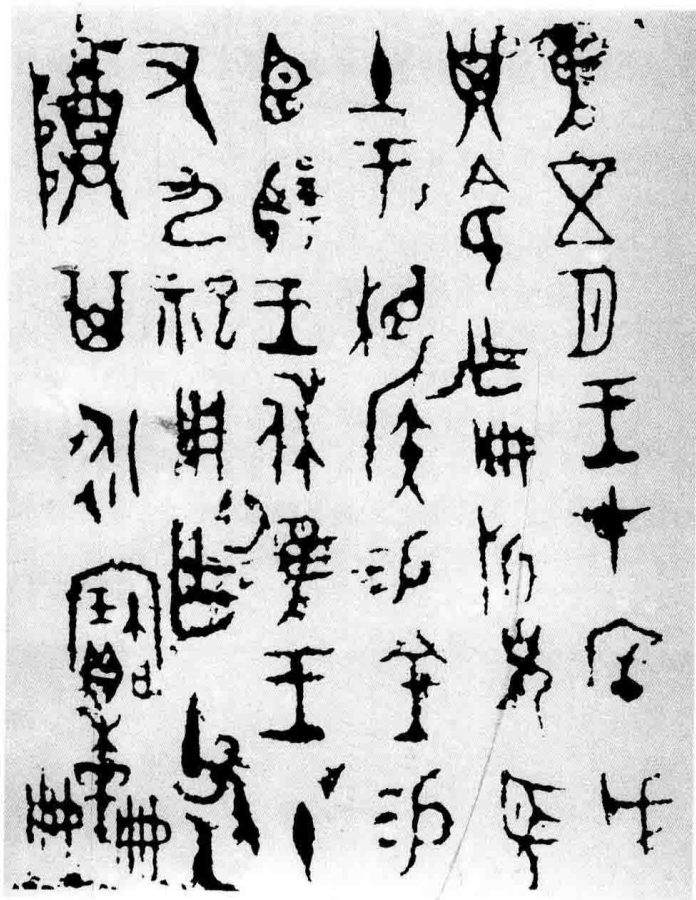
第二节 书法在世界上的影响

中国书法艺术，源远流长，博大精深，以其自身的

魅力，征服了无数古今中外的书法爱好者。早在汉代，就有许多有志于书法者，“专用为务，钻坚仰高，忘其疲劳。不惕不息，仄不暇食。十日一笔，月数丸墨。领袖如皂，唇齿常黑……指抓摧折，见颡出血，犹不休辍。”书法艺术以汉字为表现的对象，因此，在属于汉文化圈的东南亚一带也广受青睐。古代朝鲜流行汉字和汉诗，书法非常普及，朝廷常常派人到中国来求购墨宝。百济国时，为了得到萧子云的作品，亦不惜斥资“金货数百万”。在日本，书法更加流行。据日本史书《古

季子白盘 铭文

旂觥 铭文

事记》中卷和《日本书记》第十卷所载，公元285年，百济博士王仁出使日本，带去了汉字书写的《论语》和《千字文》，这是汉字移植日本的开端。公元710年，日本很多遣唐使、留学生、留学僧西渡并传回了当时正盛行于中国的晋唐书风。到了平安时代，日本号称“三笔”的最澄、空海、橘逸势三位大书法家都先后到中国学习书法。1880年，杨守敬东渡日本，使中国碑学的观点也传到日本，杨守敬被尊为“日本书法近代之父”。20世纪，中国书法引起了欧美各国的现代派画家的兴趣，他们认为“我们为了创作新颖的美术作品，费尽了心机，但在书法作品中，却好像存在着比我们所追求的现代性更进一步的东西。”他们开始借鉴中国书法，以书之画，曾任英国美学协会主席的赫伯特·里德在《世界美术史》序言中说：“近年来兴起了一个新的绘画运动，这个运动至少在某种程度上是由中国书法直接引起的——它有时被称为‘有机的抽象’，有时甚至被称为‘书法绘画’。”近代西方的一些绘画大师，如毕加索、波洛克等，也曾从中国书法中汲取营养。在21世纪来临之际，法国巴黎举办了“20世纪中国书法艺术大会”。在展览会的题辞中，法国总统希拉克把中国书法誉为“艺中之艺”，充分反映了西方人对中国书法艺术的看法。

所以，中国书法艺术不光是一门古老的传统艺术，也日益成为具有世界意义的东方艺术门类之一。

第三节 书法和中国画

中国传统的绘画理论中早就有“书画同源”、“书与画一耳”、“画法关通书法律”的观点。这主要是因为中国绘画与书法的使用工具和艺术本质相通，在具体的创作和表现方式上亦有诸多相同之处。

首先，都使用毛笔进行线条造型。唐代张彦远在《历代名画记》中说：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于主意而归乎用笔，故工画者多善书。”这说明书法与中国绘画都“用笔”。讲究“笔、墨、情、趣”。五代荆浩《笔法记》中说，用笔要求“筋、肉、骨、气”兼备，这同书法的用笔要求是一致的。历史上许多著名画家申明了以书入画的观点和主张。元代赵孟頫说：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通。若也有人能会此，须知书画本来同。”明代唐寅说：“工画如楷书，写意如草圣。”元代柯九思说：“写竹竿同篆法，枝同草法。”清代郑板桥也说：“要知画法通书法，兰竹如同隶草然。”现代黄宾虹先生也曾指出，一幅优秀的绘画作