

书法

中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材

Calligraphy

李惠乔 主 编

全国中等职业学校实用美术类专业教材编写组编

高等教育出版社

中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材

Calligraphy

李惠乔 主 编

Calligraphy
中等职业学校
美术类专业教材编写组编

高等教育出版社

(京)112号

内 容 提 要

本书是根据国家教委职业技术教育司(现教育部职业教育与成人教育司)颁发的“全国中等职业学校实用美术类专业教学计划及部分专业课程教学大纲”编写的,为全国中等职业学校实用美术专业教育部规划教材。

全书共分四章,第一章介绍书体的演变和书法发展的简要历史;还阐述了书法美的表现所在;第二章介绍书法工具以及选帖和写字的步骤和方法,还介绍了执笔法和运笔法;第三章介绍楷、行、草、隶、篆五种书体的名家名作以及怎样学写这些书体的具体方法,如用笔和结构、章法布局等;第四章介绍了篆刻知识和刻图章的操作方法,举例说明书法创作和应用。

本书适合于中等职业学校实用美术类专业的学生使用,也可供广大书法爱好者自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

书法 / 李惠乔主编. - 北京: 高等教育出版社, 1999
中等职业学校实用美术专业教育部规划教材
ISBN 7-04-007170-3

I. 书… II. 李… III. 汉字-书法-专业学校-教材 IV.
J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 30965 号

出版发行	高等教育出版社		
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	邮政编码	100009
电 话	010-64054588	传 真	010-64014048
网 址	http://www.hep.edu.cn		
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	中国青年出版社印刷厂		
开 本	787×1092 1/16		
印 张	5.25	版 次	1999 年 6 月第 1 版
字 数	190 000	印 次	1999 年 6 月第 1 次印刷
插 页	43	定 价	15.50 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等
质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

1997年6月,由国家教委职教司(现为教育部职业教育与成人教育司)在北京组织召开了全国中等职业学校(三年制)实用美术类专业教学计划及部分专业课程教学大纲审定会。参加会议的有中央工艺美术学院、中央美术学院的专家学者,有北京、上海、四川、江苏、黑龙江、山东、广东、浙江、陕西等省市教委派出的专业教师、教学研究人员,以及高等教育出版社的编辑。

中等职业学校实用美术类专业的培养目标定为培养掌握从事美术类专业所必需的文化基础知识、美术基础知识、专业技能和初步设计制作能力的应用型初、中级美术人才。教学计划中专业课和实习课采用模块式的教学结构,即各专业在学习专业基础课程的基础上,根据具体专业方向(就业方向)选开专业课。专业基础课有实用美术概论、素描、色彩、图案、中国画、书法、构成基础、字体设计基础等;专业课有广告设计与制作、展示设计与制作、包装设计与制作、室内设计与制作、民间工艺美术等。

依据教育部颁发的中等职业学校(三年制)实用美术类专业教学计划及部分专业课程教学大纲,同时还参照了行业有关标准,教育部职业教育与成人教育司组织编写了与上述课程相配套的系列教材。

为了保证教材质量,组织编写本系列教材的过程中,我们在全国范围内遴选了有丰富教学经验、较高专业水平和文字能力、较强设计与制作能力的教师、专家参加编写和审稿工作,组成全国中等职业学校实用美术类专业教材编写组,并聘请中央工艺美术学院副院长、博士生导师杨永善教授和北京实用美术学校副校长、特级教师吉通海为顾问。

本系列教材亦可供自学高考和美术爱好者使用。

本系列教材于1998年秋季陆续出版,欢迎广大读者选用,并提出宝贵意见。

高等教育出版社

1997年10月

这套系列教材是为中等职业学校实用美术类专业编写的,是教育部规划教材。

在教育部职业教育与成人教育司的指导下,成立了由中等职业学校实用美术类专业和高等美术院校艺术设计专业的教师、专家组成的教材编写组。他们在教学计划制定过程中,明确了培养目标和教学思想,确定了课程设置的课时比例,制定了各门课程的教学大纲,并以此为根据,分别编写了各门课程的教材。

中等职业学校实用美术类专业的教材建设工作,从1991年就已经开始。1993年由高等教育出版社出版了7种专业基础课的教材,在教学中发挥了很好的作用。随着我国经济建设的发展,对中等实用美术人才的需求也在不断扩大和提高。中等职业学校实用美术类专业逐步在各地开设,其专业教学的深入拓展,对教材建设提出了新的要求。除去主要的几门美术基础课之外,结合不同地区和学校的需要,选开课也在逐步增加,并且有些选开课根据实际需要,已经逐步成为必修课或主修课。因而,教材建设工作必须跟上专业教学的发展,适应专业教学的需要,这里包括对已有教材的修改和充实,对新教材内容的确定和编写。

参加编写教材的教师本着提高学生素质的原则:一方面要为学生们打下必要的美术基础;另一方面要教给学生以完成实际设计工作的理论知识、基本方法和技能。中等职业学校的实用美术类专业教育,不是培养画家,或纯艺术创作人员,而是培养中等实用美术人才,学生毕业后应具备完成实际需要的设计和制作的能力。

中等职业学校美术类专业教育是近十几年来发展起来的一种教育形式,符合当前社会的需求,但同时又在不断变化和调整之中。随着教材建设的不断完善,相信会对教育质量的提高以更大的促进,这也是编写这套教材的全体人员的心愿。

杨永善

1997年10月10日

本书是中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材之一。

1997年6月,国家教委职教司(现为教育部职业教育与成人教育司)暨高等教育出版社在北京组织召开了全国中等职业学校实用美术类专业教学计划及部分专业课程教学大纲审定会。参加会议的有北京、上海、四川、江苏、黑龙江、山东、广东、浙江、陕西等省市教委派出的专业教师、教学研究人员。本书就是依据这次会议通过的教学计划和教学大纲编写的。

本书对中国历代书法作了简单介绍,对楷、行、草、隶、篆五种书体的不同特点以及书写这些书体的具体技法,作了较为详细的说明,文后选有历代有代表性的优秀碑帖,以供临写。本书聘请北京市实用美术职业学校特级教师沈重审定。

本书在编写过程中,为了教学的需要,参阅了一些书法专著、书法期刊和篆刻著作,并摘录了一些有关的内容,在此一并致以深切的谢意。

本教材供中等职业学校实用美术类专业学生使用,也可供自学高考、继续教育和书法爱好者使用。

由于作者水平有限,加之时间仓促,疏漏错误之处在所难免,欢迎广大教师、书法界人士和广大读者提出宝贵意见。

课时分配建议:

第一章 绪论 2 课时

第二章 学习书法的基本知识 4 课时

第三章 楷、行、草、隶、篆体的写法 26 课时

第四章 书法的价值与篆刻 4 课时

1	绪论	1
	第一节 什么是书法	1
	第二节 汉字起源与书体的演变	1
	第三节 书法的发展	10
	第四节 书法美学	12
2	学习书法的基本知识	15
	第一节 书写工具——文房四宝	15
	第二节 选帖、步骤、方法	16
	第三节 执笔与运笔	16
	第四节 用笔方法	17
3	楷、行、草、隶、篆体的写法	19
	第一节 楷书	19
	第二节 行书	30
	第三节 草书	42
	第四节 隶书	45
	第五节 篆书	47
4	书法的价值与篆刻	52
	第一节 书法的实用性和艺术性	52
	第二节 篆刻知识简介与实践	60
	中国历代书法佳作选图录	73

1

绪 论

第一节 什么是书法

书法,是书写汉字的一种独特艺术。汉字,是世界上最古老的文字之一,是祖国文化遗产中的一颗璀璨明珠,它有一定的实用价值,同时能给人以美的享受。

书法和写字,两者之间,既相通,又有区别,不能混为一谈。写字,可服务于社会,如写通知、出海报等,一般说来,这种字体只要写得准确、整齐、熟练、美观就可以了。而学习书法先要学写字,这是二者相通之处,其区别之处则在于,书法和绘画一样,是一种传统的高雅艺术,是在写字基础上的提高,既要有灵感性和思想意识的内涵要求,又要有文雅隽美和风神气质的外观形象。

书法作品应能表达作者的思想感情和意境,使作品具有艺术魅力,使观赏者能从中产生美感和联想,丰富人们的精神生活。

第二节 汉字起源与书体的演变

史前时期,相当于氏族公社阶段,人们靠语言交流思想、传达积累知识,但语言传达记事既易走样,又难持久。所以就用绳子打结来记事,开始了“结绳为约”、“结绳而治”的时期。

到了新石器时代,人们在树皮、木片、石块上,用刻图形符号的办法记事,捕鱼则画鱼,狩猎则画兽,日、月、山、水、鱼、鸟、牛、羊等,也用图形作标记,这些形似实物的符号,称为“象形字”(图 1-1)。

在仰韶文化时期的陶片上,刻着简单粗糙的线条符号,这是汉字的原始形态,已达 6000 年之久。这些“陶器文”或“陶片文”是我国文字创始的开端,也是商代甲骨文的先驱(图 1-2)。

图 1-1 象形字

图 1-2 仰韶文化彩陶上的刻画符号

甲骨文

甲骨文又叫“卜辞”、“商契”、“贞卜文”、“殷墟文”，是指商代刻在龟甲兽骨上的文字，其内容大都是占卜辞。刻在兽骨上的叫“兽骨文”，刻在龟甲上的叫“龟甲文”。这些都是用刀刻出来的，字画瘦直，两端尖锐，结构简古，字形大小不一，流畅自然，参差错落，很有情趣。字中还存在相当一部分象形字，这足以说明最早的文字和图画是混合应用的(图 1-3)。

金文

金文又叫“钟鼎文”、“铜器铭文”，是商、周时代刻铸在青铜器上的文字。金文名目繁多，有礼乐器、度量衡、古钱币、符玺、兵器等。制造时铸上铭文，以资永久纪念，凹入的阴文称为“款”，凸出的阳文称为“识”，因此又叫“钟鼎款识”。钟鼎铭文，从几十字到几百字不等，内容包括祀典、锡命、征伐、约契等方面的辞语。“金文”书体风格多样，总的特点是纯静、齐整、谨飭、规则、古朴、庄重(图 1-4)。

石鼓文

石鼓文是我国现存最早的刻石文字，是先秦遗物。它的书体叫“籀文”，如鼓形，共 10 个。每个各刻一首四言韵诗，内容是颂扬秦国君主，目的为了记功，流传后世。它是从周代金文过渡到

图 1-3 商祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞

图 1-4 西周孟鼎铭文

秦代小篆的一种字体,特点是体态严谨大度,气势浑厚庄重,笔调婉丽畅达,线条刚柔相济,结构齐整匀称,行款隽雅舒展,其书法造诣极高(图 1-5)。

小篆

小篆又叫“秦篆”。甲骨文、钟鼎文、石鼓文,都叫“大篆”。秦始皇统一六国之后,采纳了丞相李斯的奏议,实施“书同文”的方针,在籀文的基础上,创建了比较完整的小篆体系,作为统一的标准文字在全国推行,同时淘汰、废止了各国的文字,扭转了“文字异形,书体多样”的状况。

小篆的全部笔画都是粗细相等的线条,体态修长,结构匀称,大小相同,偏旁部首,位置固定。可谓别有气韵,神完气足,庄严典雅,颇具风采(图 1-6)。

隶书

隶书也称“佐书”、“史书”、“八分”书,始于秦,盛行于两汉。秦代战争频繁,官狱行文颇多,由于篆书书写的速度太慢,因而产生了较之小篆书写速度快得多的“秦隶”。秦隶大量用于官方文

图 1-5 石鼓文

图 1-6 秦 琅琊台刻石(宋 文勋摹)

书,当时办理公文的是小吏,俗称“徒隶”、“隶役”,所以这种书体就叫“隶书”。在湖北云梦睡虎地秦墓中出土的秦律竹简,就是秦隶墨迹(图 1-7)。它的字形结构变长为方扁,省繁就简,改曲为直,笔画肥瘦刚柔,变化多姿,虽是隶书,略带篆意。此种书写技法为过渡到“汉隶”创立了基础。

到西汉,除典籍史册等方面用小篆外,全国普遍通用秦隶。秦隶风格,笔画不带波磔(“波”是指隶书笔画中的长横,“磔”是捺。这两笔在隶书中既长又粗,特别突出)。但自新莽时期起,隶书笔画开始有波磔。从出土的西汉至东汉的简帛书中,可以看到字的末一笔逐步加长加粗,它的运用使整个书法生动起来,后来这种笔道便进而发展为“八分书”^① 的更为动人的波挑^② (图1-8)。

图 1-7 秦律竹简

图 1-8 汉简

东汉中期,刻石之风盛行,字的点画波磔更加明显,成为纯粹的汉隶,秦隶逐渐停止使用。汉末,隶书发展到了成熟阶段。很多优秀刻石珍品,其笔法、神韵、结体、取势,各具风貌,姿态万千,富有很高的艺术表现力和艺术感染力(图 1-9)。

① “八分书”为隶书的另一种说法。

② “波挑”即波磔之意,只是其捺又兼有上挑之态。

草书

草书有三种,章草、今草、大草。

章草,也叫“草隶”,西汉初始在民间流行,未定型。特点是:结构简便,牵引相接,笔断意连,字字独立,横、捺略带波尾,当时流行了百年之久。西汉末,史游加以统一整理,变草隶为“章草”,编写了《急就章》(图 1-10),加以推广。东汉初,杜度对章草进一步加工,使之更趋完善。

图 1-9 熹平石经

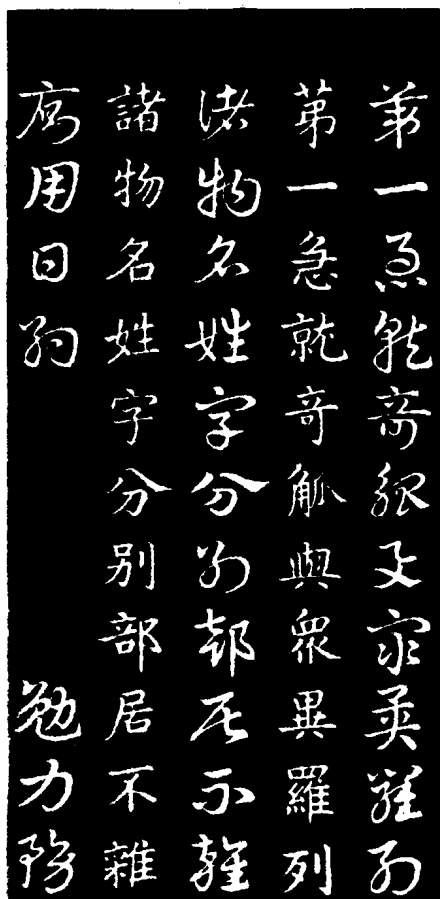

图 1-10 急就章

今草,由章草演变而成。其风格特点是,结构简练灵动,形态圆转流畅,脱去波磔,气韵相连,间架由横扁变为长方。它创始于东汉的崔瑗、张芝,他们既善写章草,又精于今草。东晋王羲之所书《十七帖》(图 1-11),隽雅婀娜,秀逸豪放,备受历代称赞。

大草,又名“狂草”,系唐代张旭与怀素把今草写得更为放纵,笔势连绵回绕,字形变化繁多。张旭的《古诗四帖》(图 1-12),怀素的《自叙帖》(图 1-13),虽然风格不同,但姿态万千,变幻莫测,把草书书法推向更高层次。

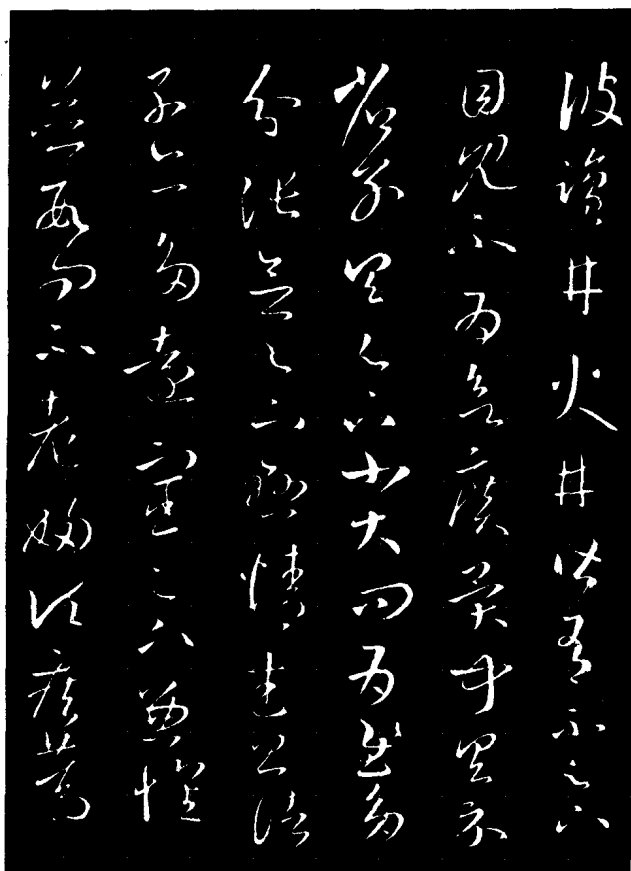

图 1-11 十七帖

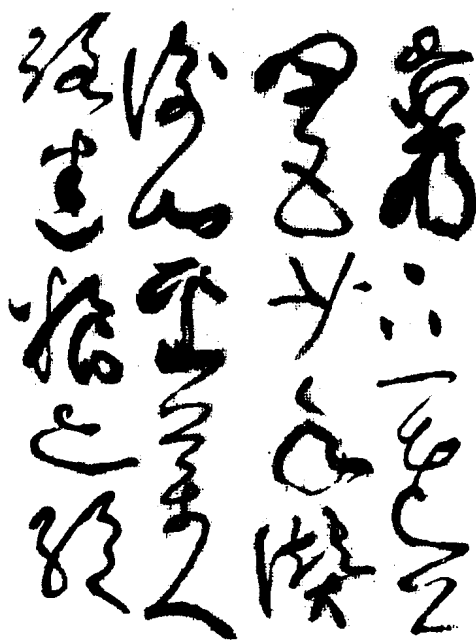

图 1-12 古诗四帖

行书

行书出现的时间与楷书大致相当,或稍早一点,相传是东汉刘德升所创,是从章草、今草、隶书综合演化而成。非真非草,简便流畅,气韵闲雅,神采秀逸。一经面世,便获得人们的赏识,学习者众,应用广泛。其后,王羲之与其第七子王献之,除楷书、草书之外,均善行书(图 1-14)。他们的行书,一变汉、魏以来质朴的书风,成为妍美流便的新书体。其字势雄强,千变万化,为历代书法家所崇尚,影响极大。

楷书

楷书又名“真书”、“正书”。楷书产生于汉末,盛行于魏晋南北朝,沿用至今。楷书是由隶书变革而成。现在能见到的最早的楷书是三国魏钟繇的《宣示表》(图 1-15)、《贺捷表》、《荐季直表》。楷书结字严谨,间架方正,横平竖直,点画规则,恬淡清健,刚劲峻利。王羲之继承钟繇书风,将楷书推进到一个新的高度,他写的《乐毅论》(图 1-16)、《黄庭经》、《东方朔画赞》,对后世影响很大。但钟、王之书,尽是小楷,如学较大之字,只能求之魏体与唐楷。

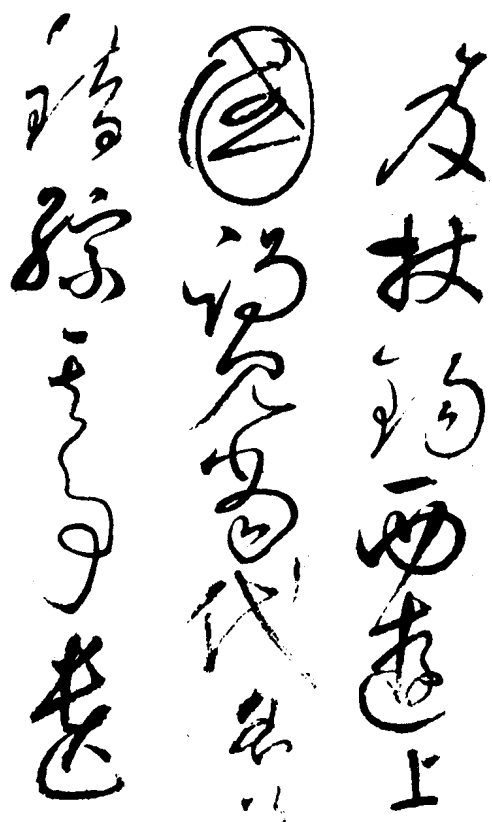

图 1-13 自叙帖

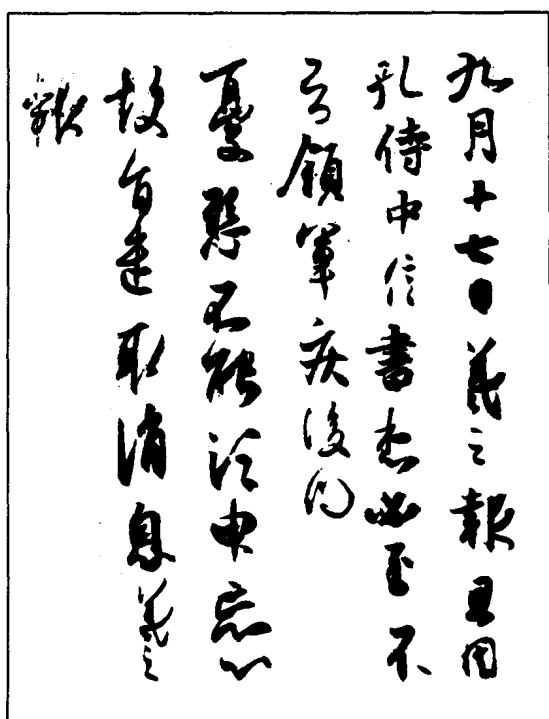

图 1-14 王羲之 孔侍中帖

魏体,又叫“魏碑”,是流传至今的北魏书法,属楷书范畴。其特点是,刀味凝重,结构舒展,章法变化错综,风格古朴雄浑,同南朝书风迥然不同(图 1-17)。

唐楷,是指初唐四大书法家——欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷和中唐书法家颜真卿、柳公权所写的楷书而言。他们把楷体书法纳入法度,中楷、大楷都有。其特点是,端庄凝重,规范秀丽,雄浑通俗,使楷达到了完美的境界,现在学写楷书,大多以这些大家作品为范本(图 1-18)。

汉字,从商代甲骨文演变到汉末的篆、隶、草、行、楷,五种字体共经历了约 1 800 年,自魏晋以来,各个朝代对五种书体不断进行整理、完善、定型和美化,至今,恰恰又是经过了 1 800 年,书法艺术已有 3 000 多年的历史,而各种书体又体现了不同的时代风尚,给人以美的享受。现在,书法艺术更加繁荣发展,极大地丰富了人们的精神生活。

權躁曲抑得宜 神聖之靈非今臣下所能
有增益昔與父老奉事先帝事有闕不
有似於此粗表二事以爲今者事勢尚當
所依違願君思省善以在兩廣可不須須
節度唯君思不可采故不自拜奏

圖 1-15 宣示表

獨與當時臣子取之而己哉夫兼併者非
君生之而臣爲之也兼併者非君生之而
也不屑苟得也然也兼併者不亦小哉南齊
天下者也出學齊之事所以運其機而西
海也夫討齊以明燕主之義與兵不興於高
利矣圍城而雪不加於百姓哉仁心著於通

圖 1-16 樂毅論

图 1-17 杨大眼

图 1-18 颜真卿 麻姑仙坛记

第三节 书法的发展

书法的根本依据是文字,古代先民们创造文字是为了实用,在实用的基础上把字写得整齐、美观,因而逐步形成书法艺术。

中国书法艺术源远流长,内涵丰富,各个时期、各种书体的名家辈出,各创不同的流派,异彩纷呈,龙翔凤舞,绵延至今。

我国最古老的文字,是商殷时代的甲骨文。甲骨文是由象形字发展而来,它结构自然,古朴无华,堪称最早的书法艺术。

钟鼎文又叫金文,始于商代,盛于周代,从春秋战国到秦朝统一,继续有所发展,是甲骨文的直接继承,象形字逐渐减少,向现代的形体逐步转变。由于金文是用模子浇铸在钟鼎等青铜器上,字型就比甲骨文大,其笔画丰满粗壮,屈曲圆转,布局匀称,字型美观。这种文字装饰化艺术化的趋向,是古文字向艺术发展的重要一步。

石鼓文是我国最早的刻石文字,是秦朝统一全国以前的文字,称“籀文”。其书体比金文更规整,更匀称。它继承了金文“散氏盘”铭文而有显著变化,为小篆之祖。

秦统一中国后,由李斯等把繁杂的六国文字,整理成整齐而规范化的字体,称为小篆。这是