

全国高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材
教育部高等学校设计类专业教学指导委员会推荐教材

CALLIGRAPHY AND SEAL CUTTING

总主编 林家阳

大学书法

沈乐平 编著

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

CALLIGRAPHY AND SEAL CUTTING

总主编 林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十三五”规划教材

大学书法

沈乐平 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

大学书法 / 沈乐平编著. — 北京: 中国轻工业出版社,

2017.11

ISBN 978-7-5184-1598-4

I. ①大… II. ①沈… III. ①汉字 - 书法 - 高等学校 -
教材 IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第219403号

责任编辑: 毛旭林 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2017年11月第1版第1次印刷

开 本: 870×1140 1/16 印张: 14

字 数: 300千字

书 号: ISBN 978-7-5184-1598-4 定价: 58.00元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

170424J1X101ZBW

目录

第一章 篆书	10
第一讲 篆书的名称与定义	11
第二讲 篆书的发展与演变	13
第三讲 篆书的线条与笔画	14
第四讲 篆书的结构与章法	24
第五讲 篆书名作赏析	30
第二章 隶书	50
第一讲 隶书的名称与定义	51
第二讲 隶书的发展与演变	52
第三讲 隶书的基本点画	54
第四讲 隶书的结构与章法	59
第五讲 隶书名作赏析	64
第三章 楷书	84
第一讲 楷书的名称与定义	85
第二讲 楷书的发展与演变	87
第三讲 楷书的基本点画	89
第四讲 楷书的结构与章法	95
第五讲 楷书名作赏析	100
第四章 行书	120
第一讲 行书的名称与定义	121
第二讲 行书的发展与演变	122
第三讲 行书的结构类型	124
第四讲 行书的结构与章法	131

第五讲 行书名作赏析	136
------------------	-----

第五章 草书..... 156

第一讲 草书的名称与定义	157
--------------------	-----

第二讲 草书的发展与演变	159
--------------------	-----

第三讲 草书的基本点画	160
-------------------	-----

第四讲 草书的结构与章法	168
--------------------	-----

第五讲 草书名作赏析	172
------------------	-----

第六章 篆刻..... 192

第一讲 篆刻的历史与发展	193
--------------------	-----

第二讲 印章的类型	206
-----------------	-----

第三讲 篆刻的临摹与创作	208
--------------------	-----

第四讲 篆刻学习范本赏析	214
--------------------	-----

后 记..... 224

CALLIGRAPHY AND SEAL CUTTING

总主编 林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十三五”规划教材

大学书法

沈乐平 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

编审委员会

顾问委员会

尹定邦 广州白马公司董事顾问

迈克尔·埃尔霍夫 (Michael Erlhoff)

德国科隆国际设计学院 (Kolen International School Of Design) 创始院长

官政能 台湾实践大学教授/副校长

林学明 广东集美组总裁

学术委员会

尹小兵	王英海	王效杰	王 敏	王家馨	付中承	申明远	刘 宁	刘正宏	刘瑞武
孙敬忠	何晓佑	吴继新	吴 翔	吴耀华	张来源	张美兰	李文跃	李 克	杜 莉
杜世禄	陈文龙	陈鸿俊	周利群	赵 燕	赵志君	姚 强	姜 鸣	桂元龙	顾 逊
夏万爽	徐 江	徐 南	徐 禹	徐征野	郭文志	郭钟琪	黄春波	彭 亮	廖 军

专家委员会

丁 勇	丁跃华	于会见	于晓芸	马兆玉	马 昀	马牧群	马鸿飞	丰春华	王 文
王东辉	王有川	王安霞	王志勇	王 暘	王贤章	王明道	王 俭	王建国	王海燕
王继水	王继平	王 家	王清海	王景慧	王献文	王德聚	毛 明	毛德强	韦 国
方四文	文 红	尹传荣	尹春洁	邓 军	邓 凯	邓学峰	叶国丰	叶柏风	田 正
冯 凯	龙湘平	邢 燕	吕挺中	朱 霖	乔 璐	任学超	刘卫国	刘 力	刘木森
刘永福	刘君政	刘学泉	刘 国	刘 彦	刘洪波	刘 星	刘 洵	刘艳红	刘爱青
刘 爽	刘淑婷	刘鲁平	刘 颖	江 文	许婷芳	朴 军	许淑燕	孙 蕊	汪 梅
苏子东	杜玉平	杜 军	李方联	李 伟	李志红	李 芬	李若梅	李茂虎	李 欣
李 波	李 涛	李桂付	李 娅	李爱红	李 晔	李 涵	李 斌	李新天	李群英
金 澜	范振坤	杨功元	杨 扬	杨 帆	杨丽娟	杨 杰	杨 森	吴 琰	肖卓萍
时 思	陆小赛	吴秦陶	岑志强	余 莉	何 力	冷建军	毕雪微	冷 眉	宋志春
宋连凯	张丹丹	张玉宝	张 利	张丽君	张现林	张建松	张 勇	张 航	张爱民
张 浩	张理晖	张 鸿	张新武	张 磊	张 蔚	陆天奕	陆立颖	陆君玖	陆海涛
陈 广	陈子达	陈民新	陈庆奎	陈 彧	陈艳麒	陈晓莉	陈 铭	陈敬良	邵永红
邵照坡	林俐达	林 勇	林 涛	武建林	单填城	罗南林	罗润来	周向一	周 勇
周静伟	郑丽萍	郑祎峰	顾明智	封美言	赵 文	赵 婧	赵瑞波	赵德全	徐广彤
胡国锋	胡明宝	胡美香	施荣华	闻建强	洪 波	段笔耕	耿 强	耿雪莉	郝 峥
莫 钧	夏文秀	钱志扬	钱明学	徐伟雄	翁志承	栾清涛	高金康	郭弟强	黄 健
黄穗民	黄耀成	曹永智	曹 俊	曾 红	董小龙	康 强	章滇予	梁小民	彭一清
彭艺娟	覃林毅	董 干	蒋雍君	傅颖哲	童铎彬	曾 强	谢 群	雷珺麟	雍 佳
路铠铭	鲍丽雯	蔡炳云	蔡恭亦	管金虹	廖荣盛	漆小平	谭浩楠	颜传斌	黎 卫
潘祖平	潘洋宇	薛华培	薛志雄	薛 刚	戴丕昌	戴裕崴	戴 巍	魏庆葆	霍庆福

序一

PROLOG 1

中国的艺术设计教育起步于 20 世纪 50 年代，改革开放以后，特别是 90 年代进入一个高速发展的阶段。由于学科历史短，基础弱，艺术设计的教学方法与课程体系受苏联美术教育模式与欧美国家 20 世纪初形成的课程模式影响，呈现专业划分过细，实践教学比重过低的状态，在培养学生的综合能力、实践能力、创新能力等方面出现较多问题。

随着经济和文化的大发展，社会对于艺术设计专业人才的需求量越来越大，市场对艺术设计人才教育质量的要求也越来越高。为了应对这种变化，教育部将“艺术设计”由原来的二级学科调整为“设计学”一级学科，既体现了对设计教育的重视，也是进一步促进设计教育紧密服务于国民经济发展的必要。因此，教育部高等学校设计类专业教学指导委员会也在这方面做了很多工作，其中重要的一项就是支持教材建设工作。

2016 年是“十三五”的开局之年，在教育部全面启动普通本科院校向应用型本科院校转型工作的大背景下，由设计类专业教指委副主任林家阳教授任总主编的这套教材，在强调应用型教育教学模式、开展实践和创新教学，整合专业教学资源、创新人才培养模式等方面做了大量的研究和探索；一改传统的“重学轻术”“重理论轻应用”的教材编写模式，以“学术兼顾”“理论为基础、应用为根本”为编写原则，从高等教育适应和服务经济新常态，助力创新创业、产业转型和国家一系列重大经济战略实施的角度和高度来拟定选题、创新体例、审定内容，可以说是近年来高等院校艺术设计专业教材建设的力度之作。

设计是一门实用艺术，检验设计教育的标准是培养出来的艺术设计专业人才是否既具备深厚的艺术造诣，实践能力，同时又有优秀的艺术创造力和想象力，这也正是本套教材出版的目的。我相信在应用型本科院校的转型过程中，本套教材能对学生奠定学科基础知识、确立专业发展方向、树立专业价值观念、提升专业实践能力产生有益的引导和切实的借鉴，帮助他们在以后的专业道路上走得更长远，为中国未来的设计教育和设计专业的发展提供新的助力。

教育部高等学校设计类专业教学指导委员会主任

中国艺术研究院 教授 / 博导 谭平

2017 年 3 月

谭平

序二

PROLOG 2

办学，能否培养出有用的设计人才，能否为社会输送优秀的设计人才，取决于三个方面的因素：首先是要有先进、开放、创新的办学理念和办学思想；其二是要有一批具有崇高志向、远大理想和坚实的知识基础，并兼具毅力和决心的学子；最重要的是我们要有一大批实践经验丰富、专业阅历深厚、理论和实践并举、富有责任心的教师，只有老师有用，才能培养有用的学生。

除了以上三个因素之外，还有一点也非常关键，不可忽略的，我们还要有连接师生、连接教学的纽带——兼具知识性和实践性的课程教材。课程是学生获取知识能力的宝库，而教材既是课程教学的“魔杖”，也是理论和实践教学的“词典”。“魔杖”通过得当的方法传授知识，让获得知识的学生产生无穷的智慧和智慧，使学生成为文化创意产业的有生力量。这就要求教材本身具有创新意识。本套教材从设计理论、设计基础、视觉设计、产品设计、环境艺术、工艺美术、数字媒体和动画设计等八个方面设置的 50 本系列教材，在遵循各自专业教学规律的基础上做了不同程度的探索和创新。我们也希望在有限的纸质媒体基础上做好知识的扩充和延伸，通过本套教材中的案例欣赏、参考书目和网站资料等，起到一部专业设计“词典”的作用。

我们约请了国内外大师级的学者顾问团队、国内具有影响力的学术专家团队和国内具有代表性的各类院校领导和骨干教师组成的编委团队。他们中有很多人已经为本系列教材的诞生提出了很多具有建设性的意见，并给予了很多人有益的指导。我相信以我们所具有的国际化教育视野以及我们对中国设计教育的责任感，能让我们充分运用这一套一流的教材，为培养中国未来的设计师奠定良好的基础。

教育部高等学校设计类专业教学指导委员会副主任
教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会主任

同济大学教授 / 博导 林家阳

2017 年 3 月

前言

FOREWORD

书法篆刻作为中国的传统艺术，具有悠久的历史，既是中华文化之精粹，更是中华文化精神的象征。自殷商时期的甲骨文始，既有刀刻者，亦有书而未刻者，可以说甲骨文是中国最早的书法艺术，亦为篆刻艺术之滥觞。伴随着历史的发展，书法与篆刻从纯实用性功能，逐渐升华出更为独立的艺术性——书法不仅仅只是记事书丹颂德等实用性文字载体，转而成为文人书斋中论道抒情之风雅之物；随着元明以降文人印的兴起，篆刻也成为一门独立的艺术门类。因而，今天我们来谈书法篆刻的教育，也必然将之纳入一种学科化框架中。

书法篆刻发展至近现代，虽然上世纪初林风眠创办国立艺专，但是书法篆刻教育却始终处于类似私塾型师徒传授的阶段，相对落后于其他艺术门类的教育理念与实践。直至1962年，在潘天寿先生的倡议下，以浙江美术学院首次在大学设立书法篆刻专业为标志，开启了中国高等书法篆刻教育的新篇章，招收了第一届书法篆刻本科同学，由此开始不断发展完善。1979年，浙江美术学院以陆维钊、沙孟海、诸乐三先生为导师，刘江、章祖安先生为指导教师，首次招收了书法专业硕士研究生。其后，首都师范大学、中央美术学院、南京艺术学院等高校相继开设书法课程，并于1994年，首都师范大学设立了第一个书法博士点。由此，中国高等书法篆刻教育形成了一个较为完整的体系。

高校书法篆刻教育在五十多年的发展中，不断完善教学体系，形成较为成熟的教学理念。本教材便是在相对完善的书法篆刻教学体系上编写的，主要以篆、隶、楷、行、草五体书以及自秦汉至明清流派印为主线，从时代风格、历史传承、名家名作到具体的技法解析、学习方法等，为读者从学习和欣赏两个角度进行深入的讲解和分析，不仅使读者对书法、篆刻形成基本的审美思维，同时帮助读者明确学习思路以及学会如何深入解读各类风格的书印作品，进而引导读者把握如何由临摹转变为创作的门径。

笔者从事高等书法篆刻专业教学近二十年，无论是对书法传承的宏观脉络，还是具体到各种书体书风的一线教学，皆具丰富的经验。在多年的教学中，秉承重传统、重基础、重引导的理念，既提倡与古为徒，更讲求入古出新，在前辈成果的基础上提出诸多见解和方法。此次，以高校的专业书法篆刻教育为基础，编写该系列教材中书法篆刻专题一册，由浅入深，注重方法，层层递进，系统全面，希望既能够为高等院校的书法篆刻课程学习使用，亦能为广大的社会业余书法爱好者借鉴自学所用。

沈乐平

2017年9月

课时安排

(参考课时: 174)

章节	课程内容	课时	
第一章 篆书	第一讲 篆书的名称与定义	2	30
	第二讲 篆书的发展与演变	2	
	第三讲 篆书的线条与笔画	10	
	第四讲 篆书的结构与章法	10	
	第五讲 篆书名作赏析	6	
第二章 隶书	第一讲 隶书的名称与定义	2	30
	第二讲 隶书的发展与演变	2	
	第三讲 隶书的基本点画	10	
	第四讲 隶书的结构与章法	10	
	第五讲 隶书名作赏析	6	
第三章 楷书	第一讲 楷书的名称与定义	2	30
	第二讲 楷书的发展与演变	2	
	第三讲 楷书的基本点画	10	
	第四讲 楷书的结构与章法	10	
	第五讲 楷书名作赏析	6	
第四章 行书	第一讲 行书的名称与定义	2	30
	第二讲 行书的发展与演变	2	
	第三讲 行书的结构类型	10	
	第四讲 行书的结构与章法	10	
	第五讲 行书名作赏析	6	
第五章 草书	第一讲 草书的名称与定义	2	30
	第二讲 草书的发展与演变	2	
	第三讲 草书的基本点画	10	
	第四讲 草书的结构与章法	10	
	第五讲 草书名作赏析	6	
第六章 篆刻	第一讲 篆刻的历史与发展	4	24
	第二讲 印章的类型	4	
	第三讲 篆刻的临摹与创作	10	
	第四讲 篆刻学习范本赏析	6	

目录

第一章 篆书	10
第一讲 篆书的名称与定义	11
第二讲 篆书的发展与演变	13
第三讲 篆书的线条与笔画	14
第四讲 篆书的结构与章法	24
第五讲 篆书名作赏析	30
第二章 隶书	50
第一讲 隶书的名称与定义	51
第二讲 隶书的发展与演变	52
第三讲 隶书的基本点画	54
第四讲 隶书的结构与章法	59
第五讲 隶书名作赏析	64
第三章 楷书	84
第一讲 楷书的名称与定义	85
第二讲 楷书的发展与演变	87
第三讲 楷书的基本点画	89
第四讲 楷书的结构与章法	95
第五讲 楷书名作赏析	100
第四章 行书	120
第一讲 行书的名称与定义	121
第二讲 行书的发展与演变	122
第三讲 行书的结构类型	124
第四讲 行书的结构与章法	131

第五讲 行书名作赏析	136
------------------	-----

第五章 草书..... 156

第一讲 草书的名称与定义	157
--------------------	-----

第二讲 草书的发展与演变	159
--------------------	-----

第三讲 草书的基本点画	160
-------------------	-----

第四讲 草书的结构与章法	168
--------------------	-----

第五讲 草书名作赏析	172
------------------	-----

第六章 篆刻..... 192

第一讲 篆刻的历史与发展	193
--------------------	-----

第二讲 印章的类型	206
-----------------	-----

第三讲 篆刻的临摹与创作	208
--------------------	-----

第四讲 篆刻学习范本赏析	214
--------------------	-----

后 记..... 224

篆书

第一章

第一讲 篆书的名称与定义

第二讲 篆书的发展与演变

第三讲 篆书的线条与笔画

第四讲 篆书的结构与章法

第五讲 篆书名作赏析

第一讲 篆书的名称与定义

篆书，是最为古老的书体，篆字亦是最接近六书造字本意的文字，因此较之其他书体，篆书更显古拙之趣。篆书在发展过程中由于文字载体的转变以及历史演变等原因，形成了几次变革，故而，篆书的种类较为繁杂，有广义、狭义之分：广义上可囊括隶书以前的所有书体及其延属，如甲骨文、金文、石鼓文、六国文字、小篆、缪篆、叠篆等；狭义上分为大篆和小篆两种。

一、大篆

篆书起源于商周，然“大篆”之名始见于汉代。大篆包括甲骨文、金文、籀文、六国文字。距今有三千年历史的甲骨文，是传世最早的可识文字。大篆亦被称为籀文，是已经蜕变的《史籀篇》书体。《史籀篇》为中国最古老的一部字书，《汉书·艺文志》称：“《史籀》十五篇，周室王太史籀作大篆。”亦有古人认为篆书为仓颉所造，应不可信，一种书体的产生并非一人短时间内创造，是经过长时间的发展、沉淀而来。

图 1-1 甲骨文

图 1-2 秦公簋铭文（局部）

二、小篆

小篆，即秦统一后的篆字。包括秦篆、清篆。《说文解字·叙》云：“秦始皇帝使下杜人程邈所作也。”并由李斯作《仓颉篇》、中车府令赵高作《爰历篇》、太史令胡毋敬作《博学篇》，选用其字，后人遂认为李斯为其作者。小篆端庄齐整、形体匀称、笔法圆转通畅，故唐孙过庭谓：“篆尚婉而通”。

“篆书”之名的由来尚有争议，张怀瓘《书断》云：“篆者，传也。传其物理，施之无穷。”是从社会功能的角度出发的。《说文解字》中谓：“篆，引书也。”究“篆”字之本意，“篆”，从“竹”从“彖”，“竹”为“笔”省，“彖”为“缘”省，是“用笔书写”之意。故而，“篆书”之名可能更加凸显造字书写之意，也更能体现出篆书是最接近六书造字本意的书体。郭沫若于《古代文字之辩证的发展》中云：“官者，掾也，掾者官也。”“篆书之名始于汉代，为秦以前未有，究竟因何而名为篆呢？我认为是对隶书而言的……施于徒隶的书谓之隶书，施于官掾的书谓之篆书。”

篆书由于其书写不够实用方便，故多运用于官方书体。因此，自汉代时篆书开始衰退。但是篆书作为最接近六书造字的书体，有利于我们了解文字本体的意义，而小篆亦可作为书法专业学习之基础。故而，可以说篆书是文字学、书法史以及书法学习的源头所在。（图1-1至图1-3）

图 1-3 吴昌硕 石鼓文五言联