

校园文化活动指导

书法 · 绘画

王 伟 主编

潘友根 编著

南海出版公司

校园文化活动系列

书法·绘画

王 明 主编

陈其明 编著

北京出版社

校园文化活动指导

书 法 · 绘 画

主 编 王 伟

本册编写 潘友根

南海出版公司

图书在版编目(CIP)数据

校园文化活动指导. 书法、绘画/王伟主编;潘友根编著. - 海口:南海出版公司,1999.11(2002.3 重印)

ISBN 7-5442-1473-7

I. 校... II. ①王...②潘... III. ①书法-青少年读物②绘画-青少年读物 IV. G424.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 86309 号

XIAOYUAN WENHUA HUODONG ZHIDAO 校园文化活动指导(全十七册)

策 划 杨成春 韩龙梅
主 编 王 伟
副 主 编 洪 帆 江节民 袁 丁 王路遥
责任编辑 任在齐
封面设计 张景秋
出版发行 南海出版公司 电话(0898)65350227
地 址 海口市机场路友利园大厦 B 座 3 楼 邮编 570203
经 销 新华书店
印 刷 北京昌平兴华印刷厂
开 本 787×1092 毫米 1/32
印 张 105
字 数 2269 千字
版 次 2002 年 3 月第 1 版第 5 次印刷
书 号 ISBN 7-5442-1473-7/G·717
定 价 178.00 元(全 17 册)

南海版图书 版权所有 盗版必究

目 录

第一章 书 法

第一节 概 述	(1)
第二节 汉字形体的演变	(2)
一、古文字阶段	(2)
二、今文字阶段	(4)
第三节 书写工具的认识	(6)
一、笔	(6)
二、墨	(10)
三、纸	(11)
四、砚	(12)
第四节 执笔和运笔	(14)
一、执笔方法和书写姿势	(14)
二、运笔方法	(17)
第五节 笔画书写和间架结构安排	(27)
一、笔画和笔顺	(27)
二、基本笔画的写法	(28)
三、间架结构安排	(36)
第六节 书写款式掌握	(39)
一、书写款式的作用	(39)
二、作品的款式	(40)

三、书法作品的构成	(41)
第七节 装裱	(48)
一、托裱的基本工具	(48)
二、托裱材料	(49)
三、托裱的方法步骤	(50)
第八节 临帖技巧	(55)
一、选帖	(55)
二、摹帖	(56)
三、临帖	(57)
四、读帖	(59)
第九节 书法欣赏能力的培养	(60)
一、笔法	(61)
二、墨法	(64)
三、章法	(64)
四、神韵	(65)
第十节 书法小组的组织与训练	(67)
一、目的和作用	(67)
二、教学要求和内容	(67)

第二章 绘 画

第一节 画种简介	(90)
一、中国画	(90)
二、油画	(106)
三、版画	(115)
四、水彩画	(123)
五、水粉画	(129)

六、年画·····	(134)
第二节 绘画欣赏 ·····	(141)
一、绘画的形象构图美·····	(142)
二、绘画的意境美·····	(143)
三、中国画的风格美·····	(146)
四、中国画的整体和谐美·····	(147)
第三节 儿童画的创作 ·····	(148)
一、儿童画的特点·····	(148)
二、儿童画的创作活动·····	(149)
第四节 绘画小组的组织与训练 ·····	(151)
一、目的和作用·····	(151)
二、组织形式·····	(152)
三、活动方式·····	(153)
四、活动内容、要求、形式和指导方法·····	(154)

第一章 书 法

第一节 概 述

“书法”的“书”字，既可做动词解，也可做名词解。由“书”的繁体字“書”之写法来看，从“聿”从“曰”，聿是古代对毛笔的称呼，“聿”“曰”为書。就是用笔说话的意思。汉以前还没有书写用纸，是用毛笔在竹木简或丝帛上写字，所以许慎《说文解字·叙》说：文字“著于竹帛为之书”。因此，单讲“书”字，就是用毛笔写字。

“书法”二字连起来解释，一般指书法艺术。也就是说，在汉字实用的基础上发展起来，而日益艺术化的毛笔字，不仅形成了篆、隶、真（楷）、行、草等几种主要字体，还产生了许多风格不同的书体流派。各种风格流派的传世代表作品，不仅是我国书法艺术瑰宝，而且也是各有法度，后人可以用来临摹学习的范本。对于这类作品，通常也叫法书。它既能表达作者对书法艺术的认识，又能表达作者的审美理想、情趣、素养、功力以及个人的情性、气质。表现出来的，就是书法作品的形质与神采。

概括起来说，书法是在中国产生，民族性很强的一门独特的表现艺术。它有以下两个基本特点：

第一，书法虽然属于视觉艺术的范畴，但它不直接反映

自然或社会现象，而是借助于日益抽象化的文字符号——汉字形体来曲折地反映现实。其表现不仅要受汉字一般结构规律的某些制约，还要受字体特点的某些制约。因此，如果说书法是线形艺术，它也是一种最特殊的线形艺术。

第二，它以毛笔为主要工具，以点画这种特殊的线条为表现手段，以纸、墨为中介材料，并以结构与章法的特殊形式，黑白对比这种特殊的色彩感表现其视觉节奏与韵律，表现作者的审美理想、情趣、功力、素养及性格、气质。

书法不仅是中国的产物，是民族性很强的一门艺术，对日本、朝鲜以及世界上相当一部分国家也有深刻的影响，在世界艺术之林中有它特殊的地位。

第二节 汉字形体的演变

汉字的创造历史悠久，汉字的外形、体式——汉字的形体随着时间的推移，也有着一系列的变化。大致说来，有三次重大变革：一是由商代的甲骨文、周代的金文和籀文发展为秦代的小篆；二是由秦代的小篆发展为汉代的隶书；三是由汉代的隶书发展为魏晋以后的草书、楷书和行书。汉字从甲骨文到小篆可统称为古文字；从隶书到草书、楷书、行书可统称为今文字。

一、古文字阶段

1. 甲骨文

甲骨文通行于商代，是商代刻在龟甲兽骨上的文字。甲骨文于1899年在河南安阳小屯村发现，那地方是当时商王

都的遗址——殷墟。故又称之为殷墟文字，这些文字是当时商朝天子占卜的记录，故又称之为甲骨卜辞。当然里面的文字也不全是占卜用的，有些甲骨上的字好像是练习书写的字。殷墟甲骨至今已掘出十六七万斤。从上面的记录看出，当时应用的文字大约有 3500 多个，其中半数以上的文字已被今人解读出来了。从字数和结构方式上看，甲骨文已是一种相当完备的文字。由于书写工具是刀和甲骨，所以笔法方笔居多，圆笔较少，线条较为纤细，同时，这种字字形不够统一，繁简悬殊，异体字多，字形结构不够定型。文字象形程度高，不像后世那样，拘泥于点画。

2. 金文

金文产生于商代后期，通行于西周。当时贵族喜欢把铭功或记事的长篇文字铸在钟鼎等青铜器上，所以金文又叫“钟鼎文”或“铜器铭文”。金文是浇铸成的文字，所以笔画较甲骨文丰满粗壮，屈曲圆转。字的大小匀称，结构也日趋方正。金文由甲骨文发展而来，形体跟甲骨文非常接近，形体结构不够定型，但笔画较甲骨文简易，文字象形程度比甲骨文显著降低，书写起来方便多了。今天能见到的金文有 3000 多字，其中 2000 多个已能认识了。

3. 籀文

又称“大篆”，是通行于春秋、战国时代的一种字体。史称周宣王时太史籀所造，故称“籀文”，这种字体是在金文的基础上演变而来的，其特点是结构工整，笔画均匀，圆曲而富于篆意，字形变为长方形，奠定了“方块汉字”的基础。由于字形趋于整齐匀称，象形的意味比金文就更少了。但笔画仍较繁，字形不够统一。

4. 小篆

是秦始皇统一六国后通行全国的标准字体，由籀文（大篆）演变而来。公元前 221 年，秦始皇统一六国后，采取“书同文”的政策，在整改籀文的基础上，把汉字加以整理，简化字形，划一写法，这就产生了小篆。小篆通行的时间不长，到汉代已不常用了，但两千年来印章一直用小篆镌刻。汉字发展到小篆，标志着汉字史上的第一次大统一。小篆是汉字发展中的一个重要阶段，它上承甲骨文、金文、籀文；下启隶书、草书、楷书、行书，是古文字向今文字转化的一种过渡文字。小篆的特点是：笔画匀圆整齐，线条化；结构简化统一，定型化。

二、今文字阶段

1. 隶书

隶书是由小篆的省易快写而形成的一种应急字体，开始于秦朝，因为多为徒隶（即办普通文书的小官吏）所用，所以称为“隶书”。隶书分秦隶、汉隶两种。

秦隶实际上是小篆的一种快写字体，只是把篆书的圆转笔画变为方折，书写大大便利了。秦代篆隶并用，小篆是规矩的正体，隶书是不合标准的俗体。到了汉代，隶书上升为主要的通行字体，为了方便书写，一种新的、更简单的、更容易书写的隶书字体代替了秦隶，这就是“汉隶”。隶书的特点是：文字点画化；笔画变曲为直，变圆为方；汉隶笔势飞扬，带有“波磔”，不光撇和捺要挑起来，平捺和有些横也要挑起来；结构工整，字字有棱角。隶书的字形由小篆的长方形变为扁方形，大大简化了笔画，已经同现代汉字相近。由篆书发展到汉隶是汉字形体发展的一次大变革。

隶书是古今汉字的分水岭。隶书之前的汉字有其明显的图形性质，从隶书开始，汉字逐渐突出了线条的符号性质。

2. 草书

草书创始于汉初，盛行于晋。草书分“章草”和“今草”。

章草是隶书的草写体。流行于东汉章帝的时候。章草仍保留隶书的痕迹。笔画虽带草意，有连笔，但仍保留着隶书的“波磔”。字字独立，不相连属，布局也较匀称。书写比隶书简便、迅速得多。章草虽然写起来很方便，但是因为笔画太简单，并且连笔较多，字形容易混淆，辨认起来比较费力，所以不能代替隶书而成为主要的字体。

“今草”，晋以后的草书叫“今草”。这种草书，体势连绵，曲折多，从笔画到写法，都作了很大的简化，书写起来灵活流畅。但是它难学、难写、难认，脱离了广大群众书写的需要，很少有实用价值。然而，作为一种字体，至今仍有很高的艺术价值。

3. 楷书

楷书，也称“真书”、“正书”。“楷”是法式、模范的意思。楷书兴于汉末，盛于魏晋南北朝。它是由隶书演书而来的一种字体。楷书吸收隶书结构匀称、明晰的优点，把隶书的“波磔”改为平直，一笔一画，规规矩矩，字形由隶书的扁方形变为正方形，形成了“方块汉字”，同时，比以前的字体更为简化。正因为楷书有很大的优越性，所以一直沿用到今天，成为通用时间最长的标准字体。

4. 行书

始于楷书出现之后，晋代已经流行，是简化楷书笔画，

兼采草书连绵笔法，介于草、楷之间的一种字体。写得稍微规矩一些，接近楷书的叫“行楷”；写得放纵一点，接近草书的叫“行草”。行书的特点是姿态灵活、书写便利，比草书易认，比楷书易写，切合实际应用。因此，至今仍是人们手写时惯用的一种字体。

第三节 书写工具的认识

一、笔

以往中国人写字用毛笔，今天用毛笔的场合仍比比皆是，但是今人使用最多的是钢笔、圆珠笔、铅笔等，教师还要用粉笔。从书写艺术角度出发，根据笔尖的软硬，我们将笔分为软笔和硬笔两类。

1. 软笔

软笔主要指的是毛笔。我们祖先写字，一般用刀、石作笔，是“刻”字，后用竹、木签代笔，蘸漆写在竹、木简上。传说秦将蒙恬发明了毛笔。从出土文物看，早在春秋战国时代就有了毛笔。西安仰韶文化的半坡遗址出土的彩陶上的花纹，呈现出的是软笔绘画的特点，可见毛笔的历史是很悠久的。也许蒙恬在前人制笔的基础上有所创新，就像蔡伦造纸一样。

毛笔是中国传统的最基本的书写工具，它给我们留下了丰富的艺术作品。秦代以前，毛笔叫“不律”、“聿”、“弗”，秦始皇时称“笔”。别名又叫“毛锥子”、“管城子”、毛颖君”、“中书君”，也有称“龙须友”、“尖头奴”的。

历史上魏晋和唐代制笔业有着很大的发展。安徽的宣笔，当时就名震全国。毛笔上的毛那时都以兔毛为主，称紫毫笔。元朝开始用山羊毛制笔。

随着时代和技术的进步，毛笔的品种、质量都比以往有了很大的进步。其种类分别如下：

(1) 按其写字的大小可分为大、中、小楷三种。

写大字用大楷，六分字用中楷，三分以下字用小楷。再大的字用屏笔、抓笔等。用笔，笔管短粗肥，便于执笔。细一点，按写字的大小顺序排列是：抓笔（楂笔）—斗笔—提笔—联笔—屏笔—大楷—中楷—小楷—圭笔。

(2) 按锋的长短分有长锋、中锋、短锋三种。

长锋笔：锋颖较长的一种笔，或称长毫笔。其笔腹柔软，能储藏较多墨汁。

中锋笔：介于长锋与短锋之间的一种笔，适于书写中、小楷。

短锋笔：笔尖较短的笔，弹性小，适于写小楷。

(3) 按制笔派别，分为“湖派”、“湘派”等。

湖笔：主要产于浙江湖州，元代时为全国毛笔的代表产品。湖笔制作美观，讲究外观醒目，以羊毫、狼紫纯毫驰名于世。江苏、上海、浙江、安徽、北京等地也生产湖笔，远销海外。

湘笔：主要产于湖南长沙，始于唐代。湘笔制作不分层次，以小楷、兼毫闻名于世，江西、西南各省都有生产，畅销于中南、西南各省。

(4) 按制笔原料或性质，分为硬、软、兼毫三类。

硬笔：一般由紫毫（兔毛）、狼毫（黄鼠狼尾毛）、鼠

须、鹿毫、猪鬃等质地较硬的毛制成，锋利劲挺，富于弹性。行书、草书多用硬毫笔，使转方便，易于得势，但吸墨性差，易失于枯瘦。

软毫：取用弹性较弱、硬度较小且较柔软的兽毛、禽羽为原料制成，羊毛制的称羊毫笔，鸡毛制的称鸡毫笔，小儿胎发制的叫软毫或柔毫笔。鸡毛、胎发过软，现多用羊毛。软毫性能柔软、吸墨性能好，写出的字丰满深厚，转锋灵活，易于书写宽厚肥实的书体，如楷书、隶书、篆书等。

兼毫：选用两种或两种以上软硬不同的兽毛、禽羽为原料配制而成。因掺的各种原料硬度不同，数量不等，故而品种很多，可供书者选用，制作时多以硬毫为中心、软毫在外包扎而成，刚柔相济。历来深受人们普遍欢迎，是毛笔中最为普及的品种。

毛笔由笔管、笔头组成。笔头由笔尖、笔腹、笔根组成。一支好毛笔，除了笔管要直，主要看笔头，笔头要正，而且具备四个条件：尖、齐、圆、健。

尖：指笔毫聚拢起来锋颖尖锐，犹如毛锥。调墨仍能锋利不减。笔锋尖锐，书写秀丽的笔画就容易收敛。

齐：指把笔锋润开后压扁，锋毫长短整齐，无参差不齐现象。

圆：指笔头周身润开后，笔腹部位略外鼓，饱满圆健，腰处无凹凸，不扁瘦，用两指轻夹笔腹，有扎实的感觉。

健：指书写时感到笔毫有弹性，劲健有力，在纸上提按或任意回旋时，笔锋铺开收拢自如，经久耐用而不变形。

古人曾说“善书者不择笔”，这是指不一定讲究笔的“品牌”，主要看笔的实际性能和所写字的大小。写小字用小

笔，写大字用大笔。初学者最好不用小笔写大字，一是影响笔的寿命，二是不易锻炼用笔技巧。为达到刚柔相济的效果，写软性吸水纸，选用硬毫中性笔，写硬性的纸，宜用软毫笔。

新笔启用前，要放在冷水或温水中，将笔头中的胶质溶化，不能用热水，以防烫坏笔头或将笔毛烫曲。蘸墨之前先用吸水纸吸干笔尖上的水，以便吸墨均匀，不致过于浸透。

每次使用后，要将余墨洗净，笔头朝下挂起来，自然晾干；或将笔毛理顺，插入笔套内。

2. 硬笔

硬笔的种类很多，主要有钢笔、圆珠笔、铅笔、粉笔。

(1) 钢笔。

由笔尖、笔舌、笔杆及杆内盛墨水的储水管几部分组成。

笔尖，由金属制成。通常分含金、笔尖端有铱粒、不含金又无铱粒三种笔。

金笔：用黄金与银或钢的合金制成，金笔尖具有较好的弹性和耐腐蚀性。金笔书写，手感舒适，笔锋有力，但价格较贵。

铱金笔：笔尖端焊有铱粒。笔尖耐磨性强，手感较好，各项性能仅次于金笔，价格不贵。

普通笔：笔尖既不含金也无铱粒。已被淘汰。

(2) 圆珠笔。

因其笔端是由一微小的可以转动的圆珠构成而得名。

圆珠笔具有运笔更流畅、储墨量更大的特点。但圆珠笔笔画粗细变化不如钢笔。

(3) 铅笔。

由于铅字迹淡，易模糊，小学生使用得多。根据笔芯材料，分软、硬两种，市售铅笔上标有“H”、“B”、“HB”一类字母。“H”表示硬，“B”表示软，“BH”表示中性。铅笔使用时须经常转动笔杆，否则笔画会越写越粗。

(4) 粉笔。

粉笔由石灰、熟石膏粉和水按一定比例混合搅拌、灌入模具后凝固而成的，有多种色彩，教学主要用白色。

二、墨

毛笔用的墨，有固体墨和液体墨两大类。墨的生产历史也很悠久，殷代用天然“石墨”，汉以后多以松烟、桐烟制墨。三国时发明了掺胶法。唐代制墨技术有了很大的发展，歙州（安徽歙县）制墨闻名天下。近代徽墨以“曹素功”、“胡开文”最享盛名。

墨可分为松烟墨、油松墨、药墨和墨汁。

1. 松烟墨

燃松取烟，加入轻胶和香料制成，是用我国早期的制墨方法制出的墨。质细色润，不带油腻，易附于色，适于小楷画工笔画，但色黑无光泽，入水易化。

2. 油烟墨

主要以桐油、松脂、猪油等动植物油精炼成烟，加入胶和香料制成。墨内含有一定数量的油脂未被燃尽，更具有光泽，渗透力强，因胶性较重，宜于作画。

3. 油松墨

松烟和油烟混合而成，兼两者长处，宜于书写。

4. 药墨