

书法

与书法摄影入门

韩斌生 主编

清华大学出版

书法与书法摄影入门

韩斌生 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书为“书法和书法摄影入门”这一交叉学科的教材,其主要内容是在简述中国书法史的基础上,分门别类地对于篆、隶、楷、行、草各类书体进行概述,并对于其书写技法,如笔法、结体及其章法等诸方面进行较为简略的说明与诠释。本书还对摄影作品的赏析、摄影技巧以及书法作品摄影的基本要求及其技能进行了必要诠释。可作为高校书法类专业和摄影类专业的基础教材,也可作为美术类专业的选修课教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

书法与书法摄影入门/韩斌生主编.--北京:清华大学出版社,2016

ISBN 978-7-302-44812-9

I. ①书… II. ①韩… III. ①汉字—书法 ②摄影艺术 IV. ①J292.1 ②J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 192662 号

责任编辑:闫一平 张 弛

封面设计:何凤霞

责任校对:李 梅

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4278

印 装 者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:16 字 数:363千字

版 次:2016年9月第1版 印 次:2016年9月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:34.00元

产品编号:067770-01

编 委 会

主 编 韩斌生(江南影视艺术职业学院)

顾 问 邓宝剑(北京师范大学)

副主编 蔡廷伟(常州市开放大学)

撰稿组其他成员

张怡芳(无锡市开放大学)

耿敏霞(无锡市书画院)

王文娟(江南影视艺术职业学院)

梁娟竹(江南影视艺术职业学院)

余方林(江南影视艺术职业学院)

目 CONTENTS

第一章 书法史概述	1
第一节 汉字的起源和构造	1
一、汉字的起源	1
二、汉字的构造规律	4
第二节 中华遗产、奠定基础的先秦文字	5
第三节 隶书大盛、书体皆备的汉代书法	7
一、秦代小篆及隶书	7
二、两汉篆书	8
三、两汉隶书	9
四、两汉草书	11
第四节 名家辈出、碑帖繁盛的魏晋南北朝书法	12
一、三国的刻石	13
二、魏晋楼兰木简	13
三、南北朝碑刻	13
四、书法名家	16
第五节 继往开来、书学鼎盛的唐代书法	19
一、初唐书法	19
二、盛唐书法	20
第六节 帖学大行、翻刻成风的宋代书法	24
一、宋代法帖	24
二、宋代的金石学	24
三、宋代书法名家	24
第七节 温雅平正、复古求新的元代书法	28
第八节 继承宋元、上追晋唐的明代书法	30
一、明初书法	30
二、明代中期书法	30
三、明代后期	32

第九节	帖碑更替、篆隶兴起的清代书法	34
	一、清代早期书法	34
	二、清代中期书法	36
	三、清代晚期书法	37
第十节	色彩斑斓、蔚为大观的近现代书法	38
	一、近代书法家	38
	二、书法知名的学者	42
	三、画家身份的书法家	43
	四、擅书的政治家	44
第二章	篆书	46
第一节	篆书简介	46
第二节	篆书技法入门	46
	一、小篆的特点	47
	二、小篆的结构分析	47
	三、小篆的笔法分析	52
第三节	篆书临摹与创作	58
	一、用笔	58
	二、结字	58
	三、用墨	59
	四、章法	59
第三章	隶书	61
第一节	汉隶的风格特色	63
	一、汉隶特指刻石隶书文字	63
	二、汉隶的特色	63
	三、汉隶与篆书的关系	64
	四、汉隶与汉印的关系	66
	五、汉隶与楷书的关系	68
第二节	汉隶的笔法特征	70
	一、什么是笔法	70
	二、汉隶的笔法规律	71
第三节	汉隶的字形结构特征及其与书写创作的关系	79
	一、汉隶的字体结构特征	79
	二、汉隶字法与结构原理	81
	三、汉隶字法与结构及其对于隶书临创的意义	82
第四节	隶书的章法特点	82
	一、章法特点	82
	二、风格	83

第五节 隶书的临帖和创作要点	83
一、隶书临帖指导要点	83
二、隶书创作指导要点	84
第四章 楷书	85
第一节 楷书简介	85
一、楷书的由来	85
二、楷书的分类	85
三、楷书的特点	86
第二节 楷书技法入门	88
一、楷书的书写姿势和执笔、运笔方法	88
二、楷书的基本笔法	89
三、楷书的结构与布势	91
第三节 楷书碑帖临摹指导	93
一、楷书临摹的基本方法	93
二、楷书的人帖和出帖	94
三、唐碑中楷的临摹	95
第四节 楷书的临创转换	98
一、学帖与创作	98
二、楷书创作中常见的弊病	99
第五章 行书	102
第一节 行书简介	102
第二节 行书技法入门	108
一、行书的用笔特征分析	108
二、行书的基本笔画分析	108
三、行书结构分析	113
第三节 行书临写指导	115
一、临帖前的准备工作	115
二、临摹方式和方法	117
三、临创转换	119
四、行书章法分析	119
五、行书墨法分析	120
第四节 行书创作	120
一、创作准备	120
二、创作	123
三、落款、盖章	124

第六章 草书	125
第一节 草书概述	125
一、章草	126
二、今草	126
第二节 草书技法入门	127
第三节 草书临帖指导	128
第四节 草书创作	137
第七章 书法作品的创作形式及技巧	140
第一节 书法创作的基础方法	140
第二节 书法创作的幅式	141
第三节 书法创作的要求	146
一、基本要素	146
二、其他要求	147
第四节 书法创作注意的环节	153
第八章 书法作品的鉴赏	154
第一节 欣赏书法者应具备的条件	154
一、要知晓古今之书法演变——书法史	154
二、知晓古今之书法家背景——历史	154
三、有文字学知识	154
四、有鉴别碑帖之能力	155
五、书写技巧,非有不可	155
六、有艺术涵养	155
第二节 明确审美标准	155
一、书法的点画线条	155
二、书法的空间结构	157
三、书法的神采意味	158
第三节 书法欣赏的方法	159
第四节 书法欣赏的特点	160
一、书法欣赏的主观性	160
二、书法欣赏的能动性	160
三、书法欣赏的反复性	160
四、书法欣赏的批判性	161
第五节 书法欣赏的心理过程	161
第九章 历代书法名作鉴赏与收藏	164
第一节 先秦书法名作精选	164
一、殷商《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》	164

	二、西周《大盂鼎铭文》·····	164
	三、西周《毛公鼎铭文》·····	164
	四、西周《散氏盘铭文》·····	166
	五、东周《石鼓文》·····	166
第二节	秦代书法名作精选·····	168
第三节	汉代书法名作精选·····	168
	一、《石门颂》·····	168
	二、《乙瑛碑》·····	169
	三、《衡方碑》·····	170
	四、《曹全碑》·····	170
	五、《张迁碑》·····	171
	六、蔡邕《熹平石经》·····	171
第四节	魏晋书法名作精选·····	173
	一、鍾繇《贺捷表》·····	173
	二、王羲之《兰亭集序》·····	173
	三、王羲之《快雪时晴帖》·····	173
	四、王献之《洛神赋》(十三行)·····	175
	五、王献之《中秋帖》·····	176
	六、王珣《伯远帖》·····	176
第五节	南北朝魏碑书法名作精选·····	177
	一、魏碑《始平公造像》·····	177
	二、魏碑《张猛龙碑》·····	177
	三、魏碑《石门铭》·····	179
第六节	唐代名作精选·····	179
	一、欧阳询《九成宫醴泉铭碑》·····	179
	二、褚遂良《雁塔圣教序》·····	179
	三、张旭《肚痛帖》·····	181
	四、颜真卿《颜勤礼碑》·····	181
	五、柳公权《神策军碑》·····	181
	六、怀素《自叙帖》·····	183
	七、孙过庭《书谱》·····	183
第七节	宋代书法名作精选·····	184
	一、蔡襄《尺牍》·····	184
	二、蔡襄《郊幡帖》·····	184
	三、苏轼《黄州寒食诗帖》·····	186
	四、苏轼《赤壁赋》·····	186
	五、苏轼《丰乐亭记碑》·····	187
	六、黄庭坚《黄州寒食诗卷跋》·····	187
	七、黄庭坚《李白忆旧游诗卷》·····	187

	八、米芾《蜀素帖》	188
	九、米芾《研山铭帖》	189
第八节	元代书法名作精选	190
	一、赵孟頫《洛神赋》	190
	二、赵孟頫《福神观记》	190
	三、赵孟頫《兰亭帖十三跋》	190
第九节	明代书法名作精选	192
	一、文徵明《赤壁赋》	192
	二、文徵明《大行书七言诗轴》	192
	三、祝允明《唐寅落花诗》	192
	四、祝允明《赤壁赋》	193
	五、徐渭《题画诗》	195
	六、董其昌《行书宋词卷》	195
	七、张瑞图《后赤壁赋》	195
第十节	清代书法名作精选	197
	一、王铎《草书唐诗卷》	197
	二、傅山《行草读传灯七言诗轴》	197
	三、八大山人《行书唐诗一首》	198
	四、郑燮《难得糊涂》	200
	五、邓石如《篆书白氏草堂记》	200
	六、吴昌硕《篆书五言联》	200
	七、康有为《行书五言联》	201
第十一节	书法收藏	203
	一、书法收藏中的文物保护	204
	二、纸质书法收藏品的保养	204
	三、纸质书法收藏品修复翻新法	204
第十章	摄影基础知识	205
第一节	数码相机	205
	一、关于相机	205
	二、数码相机的基本结构	205
	三、影像传感器	207
	四、数码相机的附件及其作用	208
	五、数码相机的使用和维护	209
第二节	数码相机的操作	210
	一、数码摄影常见术语	210
	二、数码相机的基本设定	211
第三节	摄影的基本技术	213
	一、曝光	213

二、景深	216
三、手动对焦	217
第四节 摄影用光	218
一、认识光线	218
二、影调的分类	223
三、滤光镜及其作用	223
第五节 摄影构图	224
一、景别	224
二、拍摄的角度	226
三、构图的基本法则	228
四、主体、陪体、环境	229
第十一章 书法摄影	230
第一节 书法摄影准备	230
第二节 书法摄影用光	232
一、光的方向	232
二、拍摄场地	233
第三节 书法摄影对焦技巧	236
第四节 书法摄影常用参数的设置及后期处理	238
参考文献	241
后记	242

书法史概述

第一节 汉字的起源和构造

一、汉字的起源

我国的书法艺术源远流长,有着光辉灿烂的历史。书法在我国文化艺术中的地位一向很高,至今仍广泛受到人们的尊崇和喜爱。中华民族创造并广泛使用的汉字也是世界上历史最悠久的文字之一,如果以陕西西安半坡村遗址距今的年代算起,已有 6000 年左右的历史。

关于汉字的起源,古代典籍说法不一,最突出的有结绳记事、河图八卦、仓颉造字和刻画符号说。

(一) 结绳记事说

《周易·系辞下》说:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”这是我们所看到的有关结绳的最早记载。《九家易》也说:“古者无文字,其为约誓之事,事大大其绳,事小小其绳。结之多少随物众寡,各执以相考,亦足以相治也。”这都说明结绳为上古用以记事的一种方法。

有人考证中国文字特点以点画为基本单位,绳子象征笔画,挽结的疙瘩象征点,说明结绳记事可能为中国文字的前身,如图 1-1 所示。

(二) 河图八卦说

《易·系辞上》:“河出图,洛出书,圣人则之。”《易·系辞下》:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,可类万物之情。”汉代孔安国在《尚书·序》中说:“古者,伏牺氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。”

相传伏羲治理天下时,对日月星辰、季节气候、草木兴衰等,有一番深入的观察。一天,

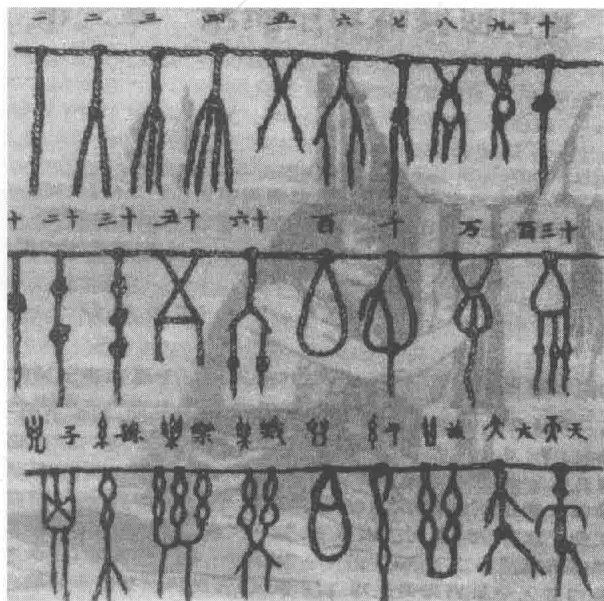

图 1-1 结绳记事示意图

黄河中忽然跑出了“龙马”，身上背负着图案，出现在黄河边上。就在这一刻，伏羲突然发现自己正处于一种强烈的精神震撼之中，深切地感到了自身与所膜拜的自然之间，出现了一种莫名其妙的和谐一致。他发现龙马身上的图案，与自己一直观察万物自然的“意象”心得暗合，龙马身上的图案就叫作“河图”。就这样，伏羲通过龙马身上的图案，与自己的观察，画出了“八卦”，又名龙书。

八卦有两种基本符号，“—”代表阳，叫阳爻；“--”代表阴，叫阴爻。每卦由三个爻组合而成，共有八种基本形式，这就是八卦。八卦象征八种不同性质的事物：乾代表天，坤代表地，艮代表山，兑代表泽，坎代表水，离代表火，巽代表风，震代表雷（见图 1-2）。再把八卦两两重叠起来，又推演出六十四卦，以此表达宇宙间万事万物的存在及其发展变化。这就是《周易》所阐述的内容，又叫《易经》，是古代中国哲学思想的最高体现。近代刘师培在《文学教科书》中也说：“八卦为字之鼻祖，乾坤坎离之卦形，即天土水火之字形。”

（三）仓颉造字说

《吕氏春秋·君守篇》：“仓颉作书。”《淮南子·本经训》载“昔者仓颉作书而天雨粟，鬼夜哭”。《说文解字》序：“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。”

对于仓颉造字说，鲁迅先生在《门外文谈》中提出了自己的看法：“但在社会里，仓颉也不止一个，有的在刀柄上刻一点图，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来，史官一采集，便可以敷衍记事了。中国文字的由来，恐怕也逃不出这个例子。”

图 1-2 八卦

(四) 刻画符号说

近代殷墟甲骨发现后,最早的甲骨研究者之一罗振玉认为从甲骨刻辞可以“知古书契之形”,他对“书契”一词提出了一种新的解释,即“刻出来的文字”。到1912年发表他收藏的甲骨文时,就起名叫《殷墟书契》,甲骨文就被很多研究者称为“书契”了,如图1-3所示。

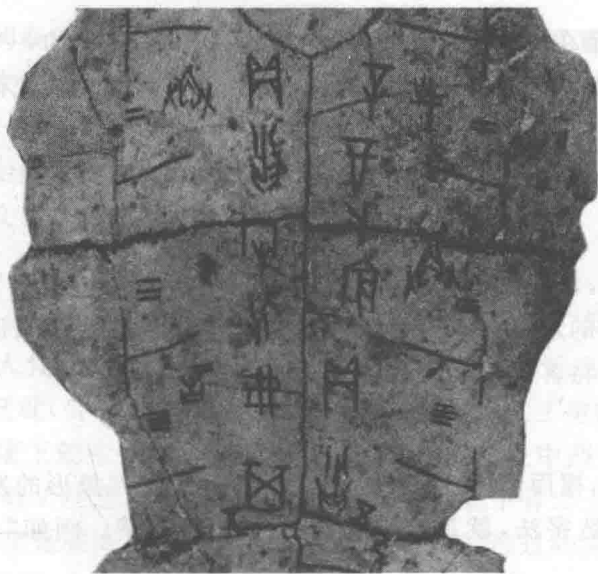

图 1-3 甲骨文

1954年在陕西西安半坡仰韶文化遗址出土了许多新石器时代的陶片。值得注意的是,有些陶片上刻着类似文字的符号,经古文字家的研究,认为它是汉字的原始形态,是“陶文”(见图1-4)。

图 1-4 西安半坡出土彩陶上的刻画符号

郭沫若认为：“仰韶、龙山疑已进入文字的时期。今来半坡，观先民遗址，陶器破片上见有刻纹，其为文字，殆无可疑。”他在《古代文字之辩证的发展》文中论证：“彩陶上那些刻画记号，可以肯定地说就是中国文字的起源，或者中国原始文字的孑遗。”

二、汉字的构造规律

汉字的构造规律是在甲骨文字形成并被广泛应用以后总结的一个复杂的体系，已不是单纯的象形文字。东汉许慎在《说文解字》序文中总结了汉字构造规律的“六书”说，对研究汉字的形、音、义和汉字书法篆刻都十分重要。

“六书”即象形、指事、会意、假借、转注、形声。

（一）象形

许慎说：“象形者，画成其物，随体诘屈，日月是也。”“随体诘屈”即画论中的“应物象形”。所以一切古文字的形体都是客观事物的图像，并以此作为记录语言的符号，但文字绝不能等同于图画，而是将客观图像典型化，抽象化了的符号。

（二）指事

许慎说：“指事者，视而可识、察而见意，上下是也。”这是象形的发展和补充，以象征性的符号来表示意义的造字法，就是那些独体的抽象符号字。例如“上、下、一、二、元、示、中”等。

（三）会意

段玉裁解释说：“会者，合也，合二体之意也。一体不足以见其义，故必合二体之义以成字。比合人言之谊，可见必是信字，比合戈止之谊，可见必是武字，是会意也。会意者，合意之谓也。”

（四）假借

“假借”顾名思义就是借同音的象形字、指事字、会意字、形声字表示新的概念。“依声托事”是假借的核心，以不造字为造字，形成“一形多义”。

（五）转注

转注字是一种完全同义词，大致有形转、音转、义转三说。不同地区因为发音有不同，以及地域上的隔阂，以至对同样的事物会有不同的称呼。当这两个字是用来表达相同的东西，词义一样时，它们会有相同的部首或部件。例如“考”“老”二字，本义都是长者；“颠”“顶”二字，本义都是头顶；“窍”“空”二字，本义都是孔。这些字有着相同的部首及解析，读音上也是有音转的关系。

（六）形声

形声字属于“合体造字法”。形声字由两部分组成：形旁和声旁。形旁是指示字的意思或类属，声旁则表示字的相同或相近发音。例如“樱”字，形旁是“木”，表示它是一种树木，声旁是“婴”，表示它的发音与“婴”字一样；“篮”字形旁是“竹”，表示它是竹制物品，声旁是“监”，表示它的发音与“监”字相近。据统计，东汉许慎编纂的《说文解字》收录汉字 9353 个，其中的形声字就占了 82%；现代 7000 个通用汉字中，形声字也占 80% 以上。可见汉字系

统以形声字为主。据统计,构成现代形声字的形旁约有 250 个,声旁约有 1300 个。这些形旁、声旁互相配合,就构成了汉字的形声字系统。

第二节 中华遗产、奠定基础的先秦文字

先秦是指从远古到秦代统一六国这段漫长的时期,其中经过了夏、商、周、春秋、战国几个时代。古代传说神农见嘉禾八穗而作穗书,黄帝见景云而作云书,少昊氏作鸾凤书,高阳氏作蝌蚪文,高辛氏作仙人书,尧帝作龟书,仓颉造字,大禹作钟鼎文及岫嵎神书,但这些传说都只能作为字书创始阶段的标记。从考古挖掘,出土文物所获得的最早的文字书法,主要是甲骨文、金文、石鼓文。

(一) 甲骨文

甲骨文全称“龟甲兽骨文字”,也称“龟甲文”“卜辞”“贞卜文字”“契文”“殷契”等,是殷商时代刻在龟甲、兽骨、人骨上记载占卜、祭祀等活动的文字,是经过巫史加工整理过的古汉字。它是从殷王盘庚迁殷(公元前 1300 年)到帝辛被灭 273 年间王室的档案材料。

1899 年古文字学家王懿荣因患疟疾需配中药治疗,偶然在中药中发现了带有文字的“龙骨”(龟甲兽骨),引起了注意。经过探本寻源,弄清楚这些甲骨出土于河南省安阳县城西北五里屯的小屯村,这里是殷商古都所在之地,称为“殷墟”。经过陆续发掘,已出土近 15 万片,已逾 5000 字。近年来,中国科学院历史研究所已完成《甲骨文合集》的编纂工作,全书收有 80 年以来收集的甲骨 5 万片,是一本研究甲骨文书法的最佳资料。

文字学界、书法界一般认为甲骨文是最早的文字书法,已经有汉字结构“六书”中的象形、指事、会意、形声、假借这些造字方法的规律可循。而且,甲骨文已经具备了中国书法的用笔、结字、章法三个基本要素。如从甲骨文的书法艺术角度来考察,字的结构之间、字与字之间、行与行之间都是有联系、有呼应、有生气的,而不是孤立的、死板的、无生气的。

甲骨文作为书法,成为一个独特的体系,并形成独特的契刻艺术效果。甲骨文的笔画瘦硬挺直、平行规正,结构对称平衡,形态断严方正而不苟且,这就形成了甲骨文端严、庄重、肃穆的风格。

(二) 金文

古代称铜为金,金文就是铸或刻在各种青铜器(钟、鼎、盘、彝)上的铭文,又叫“钟鼎文”,“吉金文”。钟鼎上的铭文,字有凹凸之分,一般地说,凹下的阴文,叫“款”,凸出的阳文,叫“识”,所以金文也统称为“钟鼎款识”。

金文的形体在殷代与甲骨文相近,周初仍继承殷代,其后渐趋整齐雄伟,到了战国末年,字体与小篆相似。一般来说,金文书法流派可分为殷和周两大流派。

殷派:殷末字形都取纵势,布白参差错落,大小不齐,得自然之妙。如乙亥鼎、戊辰彝、丁巳尊等。

周初笔致方折,体势多纵,文辞增长,辞藻茂美,布白日趋整齐,纵横画一,大小匀称。其中有名的“孟鼎”,铭文 19 行 291 字,清道光初年出土,现藏于上海博物馆。属方笔雄伟一路,开后面《张迁碑》《龙门造像》之先河,习惯上叫大孟鼎,另有一只小的叫小孟鼎,原物已

佚，留下拓本一张。以书法成就而言，“孟鼎”在周初“成康时代”当居首位。

周派：西周中期延续至东周初期，用笔由折变锋，收锋处由抽毫变注墨，墨笔波磔全部消失，一些著名的铜器都出自这一时期。如宗周钟、大克鼎、毛公鼎、虢季子白盘、散氏盘等。

其中有名的《散氏盘》(见图 1-5)，上有铭文 357 字，是盘中铭文最长的一件。其书法浑朴雄伟，用笔豪放质朴，醇厚圆润；结字寄奇谲于纯正，壮美多姿。还有《毛公鼎》，铭文长达 497 字，其书法奇逸飞动，笔意圆劲茂隽，气象浑穆，结构方长，较散氏盘稍端整。

图 1-5 《散氏盘》

(三) 石鼓文

石鼓文，先秦刻石文字，因其刻石外形似鼓而得名。发现于唐初，共十枚，高约 2 尺，径约 3 尺，分别刻有大篆四言诗 1 首，共 10 首，计 718 字。唐初在陕西三嵎原出土，鼓有十只，大小不一，高度与直径约 2 尺，因被弃于陕西陈仓之野，故又称其“陈仓十碣”，又因其地在岐山之阳，也称“岐阳之鼓”；也有根据所刻文字，称为“猎碣”。石鼓刻石文字多残，明代范氏《天一阁》藏本(已毁于兵火)仅 462 字。流传石鼓文最著名的拓本，有明代安国藏的《先锋》《中权》《后劲》等北宋拓本，现在日本。原石现藏于北京故宫博物院。《国家人文历史》杂志推出石鼓文是中国九大镇国之宝。

石鼓文为东周秦国之初的作品，距今已有 2700 年左右历史。因其书体在古文与秦篆之间，故称为“大篆”。大篆也称籀文，因其着录于字书《史籀篇》而得名，又称为“史籀大篆”。大篆的真迹，一般认为是石鼓文。石鼓文(大篆)是划时代的优秀书法作品。石鼓文(大篆)具有遒劲凝重的风格。字体结构整齐，笔画匀圆，并有横竖行笔，形体趋于方正。大篆在相当大的程度上保留西周后期文字的风格，只是略有改变，笔画更加工整匀称而已。笔势圆整。线条比金文均匀，线条化达到完成的程度，无明显的粗细不均的现象。形体结构比金文工整，开始摆脱象形的拘束，打下了方块汉字的基础。有人称颂石鼓文为我国“书法第一法则”，可见评价之高，如图 1-6 所示。