

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

FINE ARTS SERIES

美术卷

书法篆刻

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

王冬龄 编著

中国美术学院出版社

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

美 术 卷

书法篆刻

王冬龄 编著



中国美术学院出版社

责任编辑 孙丽英
封面设计 毛德宝
版式设计 孙丽英
责任校对 何东玲
责任监制 葛炜光
摄影 章利民

图书在版编目(CIP)数据

书法篆刻/王冬龄编著. — 杭州: 中国美术学院出版社,
1999.11(2001.7重印)
(中国艺术教育大系/赵泓主编)
ISBN 7-81019-714-2

I. 书… II. 王… III. ①汉字—书法—理论②篆刻—
基本知识 IV. J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第15910号

书法篆刻

王冬龄 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江广育报业印务有限公司 印刷

1999 年 11 月第 1 版 2001 年 7 月第 3 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 23

字数: 230 千 图数: 501 幅

印数: 7001 - 10000 定价: 38.50 元

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总 主 编 赵 泓

主 任 陶纯孝

副 主 任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民
徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生
于 平 江明惇 胡妙胜 柴广润 潘公凯
冯 远 常沙娜 杨永善 赢 枫 郑淑珍
朱 琦 卜 键 陈学娅 傅新生 钟 越
黄 河

执行主任 赢 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

美术卷编委会

主 任 孙为民 宋忠元 杨永善

委 员 杜 健 丁一林 冯 远 傅新生 陈 平
张绮曼 周建夫 柳冠中 潘耀昌

本册责任编委 宋忠元

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育，在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校，则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院，1928年于上海设立国立音乐院，中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶，中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等为代表的一批先贤仁人，为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育，筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后，对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始，即着手建立我国高等专业艺术教育体系，将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科，提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育，也于80年代前后逐一升格为大专或本科，并且自70年代末起，在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生培养。迄今为止，我国已形成了以大学本科为基础，前伸附中或中专，后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系，在大陆拥有30所高等艺术院校，123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来，在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中，建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系，一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说20世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索，有了极为丰厚的积累，只是尚欠系统的话，那么在50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上，于1962年全国文科教材会议之后，国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作，并开始付诸实施。可惜由于接踵

而来十年“文革”动乱，使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革深化、教育部提出的面向21世纪课程体系和教学内容改革计划的实施，以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发，都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时，部属中国美术学院出版社于1994年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这项工作引起了文化部教育司的高度重视。1995年文化部教育司在听取各方面意见后，决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点，并于1996年率先召开美术卷论证会，成立该分卷编委会；1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会，以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行，同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”，是依据文化部1995年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》，以专业艺术本科教育为主，兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上，“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示，又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此，“大系”于整体结构上，一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划；另一方面，为使这套教材具有前瞻性和开放性，对于在21世纪专业艺术教育发展过程中，随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果，也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术，是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是，属于文化领域的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现方法进行分析、鉴别和批判。”（《邓小平文选》第三卷第44页）对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到，从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮，是西方资本主义文化的产物，我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批判扬弃，绝对不能盲目推崇追随；另一方面，伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段，则是可能也应当为我所用的。鉴此，前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成，而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分

别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，而且是比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对规范我国今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”主编

赵 沅

1998年6月18日

内容提要

本书对书法史、书法理论、书法教学方法、书法的基本常识、五种书体的特点与学习门径以及传统型与现代型书法的创作方法,进行了全面深入而又十分简明的阐述。篆刻设专章,内容包括篆刻简史、篆刻基本常识及临刻与创作的技法。本书附有大量的精美图版,每章后均附有思考练习题。

本书不仅可作高等艺术院校书法篆刻专业的教材,也可作中国画专业的基础教材,并适合其他艺术学专业、文科学生及书法爱好者阅读。

中国艺术教育大系

美术卷

中国人物画

中国花鸟画

中国山水画

油画

水彩、水粉画

版画(上、下)

绘画创作

雕塑

平面设计(上、下)

电脑美术设计(上、下)

染织设计

服装设计(上、下)

环境设计·景观设计

环境设计·室内设计

环境设计·家具设计

工业设计·产品设计

工业设计·系统设计

漆艺

展示设计

陶瓷设计

中国美术史

外国美术史

美术概论

设计史

设计概论

中国工艺美术史

外国工艺美术史

素描

透视

人体结构学

设计基础·形态构成学

设计基础·装饰图案

设计基础·造型基础

书法篆刻

目 录

总序

第一章 概论..... 1

第一节 书法特点概论

一、书法线条——表现媒介

二、书法布白——空间意识

三、书法的传统文化精神

四、中国书法的现代意识

第二节 中国书法教育简况

一、高等书法教育的历史与现状

二、高等艺术院校书法教育方法

附录：中国美术学院书法篆刻专业教学大纲

第二章 书法艺术简史..... 21

第一节 先秦书法

第二节 秦汉书法

第三节 魏晋南北朝书法

第四节 隋唐五代书法

第五节 宋代书法

第六节 元代书法

第七节 明代书法

第八节 清代书法

第九节 近代书法

第十节 现代书法

第三章 技法基础..... 51

第一节 书写工具

- 第二节 执笔运腕
- 第三节 笔法墨法
 - 一、笔法
 - 二、墨法
- 第四节 书法线条特点
- 第五节 书法线条的哲理性
- 第六节 历代书法线条五十种
- 第七节 临帖方法

第四章 篆书教程..... 75

- 第一节 概述
 - 一、甲骨文
 - 二、大篆
 - 三、小篆
- 第二节 认识篆书的基本常识
 - 一、篆书的产生与发展
 - 二、汉字的结构规律
- 第三节 经典范本临习提示
 - 一、邓石如《白氏草堂记》
 - 二、吴熙载《宋武帝与臧焘敕》
 - 三、李斯《峄山刻石》
 - 四、吴昌硕《临石鼓文》
 - 五、《散氏盘》
 - 六、《毛公鼎》

第五章 隶书教程..... 87

- 第一节 概述
- 第二节 隶书特点
 - 一、汉简的特点
 - 二、汉碑的特点
 - 三、隶书的结构特点
- 第三节 经典范本临习提要
 - 一、《张迁碑》
 - 二、《曹全碑》
 - 三、《史晨碑》
 - 四、《礼器碑》
 - 五、《西狭颂》
 - 六、《石门颂》

第六章 楷书教程..... 99**第一节 概述**

一、魏碑

二、唐碑

三、小楷

第二节 楷书特点

一、点画特点

二、结构特点

第三节 经典范本临习提要

一、《张猛龙碑》

二、郑道昭《郑文公碑》

三、颜真卿《东方朔画赞》

四、欧阳询《九成宫》

五、《龙藏寺碑》

六、柳公权《神策军碑》

第七章 行书教程..... 113**第一节 概述****第二节 行书结构特点**

一、点画特点

二、结构特点

第三节 经典范本临习提要

一、米芾《蜀素帖》

二、王羲之《兰亭序》

三、颜真卿《祭侄文稿》

四、李邕《麓山寺碑》

五、陆柬之《文赋》

六、苏轼《黄州寒食诗帖》

第八章 草书教程..... 127**第一节 概述**

一、章草

二、今草

三、狂草

第二节 草书特点

一、点画特点

二、结构特点

第三节 经典范本临习提示

一、孙过庭《书谱》

- 二、王羲之《十七帖》
- 三、皇象《急就章》
- 四、智永《草书千字文》
- 五、怀素《大草千字文》
- 六、王铎《草书杜诗卷》

第九章 书法创作..... 143

第一节 传统书法创作

- 一、文字内容
- 二、传统款式
- 三、行气布白
- 四、创作情绪
- 五、款字钤印
- 六、装裱布置
- 七、风格、意境
- 八、附图

第二节 现代书法创作

- 一、现代书法的意义
- 二、线条的综合与对比
- 三、汉字的变形与夸张
- 四、章法的变化与形式
- 五、新的艺术表现手法
- 六、附图

第三节 画款书法创作

- 一、画款的发展
- 二、画款的形式
- 三、书风与画风

第十章 篆刻教程..... 215

第一节 概述

第二节 篆刻简史

- 一、印章的起源
- 二、秦汉篆刻
- 三、魏晋南北朝篆刻
- 四、隋唐宋元篆刻
- 五、明代篆刻
- 六、清代篆刻
- 七、近代篆刻

第三节 篆刻基本知识

- 一、篆刻工具
- 二、执刀与刀法
- 三、篆刻临摹
- 四、篆刻边款
- 五、篆刻艺术创作
- 六、附图

第十一章 作品欣赏.....	265
----------------	-----

彩 版.....	339
----------	-----

第一章 概论

中国书法是中国文化精神的表征,是最纯粹的中国本土艺术,带着浓郁的东方世界风情,是中国人特有的艺术修养与审美观念的体现。中国文化数千年的发展,其文学、音乐、绘画、建筑、雕塑等艺术无不受外来艺术的影响,唯有书法艺术完全在其自身范围内发展变化,烙有深深的民族文化的印记。今天,让书法艺术参与并丰富现代生活,弘扬中国艺术精神,与世界艺术交流与对话,应该是我们炎黄子孙的历史使命。

书法在中国古代是人们习以为常的毛笔字,而今天书法已是一门独立的艺术,书法教育也被纳入了现代艺术教育范畴。因此我们在审视与阐述书法艺术的艺术本体与艺术特点时,相应地使用现代的艺术观念与方法。

中国书法艺术具有独特的艺术禀赋,书家通过毛笔写出运动节奏丰富的点画线条,并且赋予书法线条以生命。线条轨迹的依傍是汉字,汉字本身就是一种抽象构成,这种构成变化无穷。中国书法的线条与构成表现作者气质性情、审美趣味、艺术观念。清刘熙载说:“笔性墨情,皆以其人之性情为本。是则理性情者,书之首务也。”(《书概》)石涛也说:“且其浩浩落落之怀,一皆寓于笔墨之际,所谓品高,韵自胜焉。”(《石涛画语录》)这说明书法不仅仅有形式技巧问题,它还是书家精神的载体,中国书法艺术的独特之处,就是由于它达到了“书为心画”、“天人合一”的哲理性艺术境界。

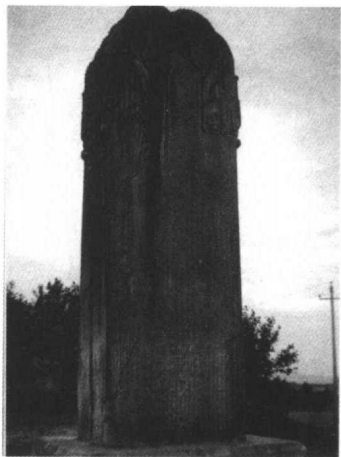


图1 西安乾陵的唐碑

第一节 书法特点概论

一、书法线条——表现媒介

一般而言,欧洲的视觉艺术中关于面、体积的概念比较强

烈并且有其稳定的传统,而中国的视觉艺术中对线有独特深入的认识。所以,欧洲的古典范畴内的雕塑和绘画,虽然两者表现媒介不同,但石块、青铜与色彩都在面、体积的意识中发挥各自材料的特性,而中国的传统艺术,无论是舞蹈、京剧还是绘画、雕刻,“线”的意味都非常浓郁,如宗白华所言:“中国的画……特别注意线条,是一个线条的组织,中国雕刻也像画,不重视立体性,而注意在流动的线条……中国戏曲的程式化,就是打破团块,把一整套行动,化为无数线条,再重新组织起来。”(《美学散步》)

宗白华清晰地认识到了传统艺术的各种媒介(舞蹈语言、雕塑语言……)的内在共性——线条性或简称为线性。线性是一种线条的意识,它具备多方面的特点,反映着人的内在意识对外在物质的独特认识,而书法近于完美地具有这一品格,因为书法线条不仅在意识上是纯粹的“线性”,而且直观的媒介物也是线。如果说中国传统的舞蹈、绘画等艺术须在不是线条的媒介物中抽取线的意识,那么书法就是在线条中锤炼线的意识。可以说中国人几千年来一直致力于锤炼书法线条,使书法线条生发出不同的质感与可变性,因而,书法的表现媒介从物质、意识两个层次上直观、显豁地表现着“线性”。

线条作为书法艺术的媒介物具有四个特征:符号性、简约性、生命性、时间性。这四个特征与传统文化的内在品格息息相关,使线条这一媒介物在世界各种艺术形式中卓然独立。

其一,符号性。符号性指书法线条的独立功能在抒情达意中的体现。在西方传统中,线一般作为面的边缘线或物体的轮廓线,线处于依附地位。而在书法中,线脱离具体物体的约束,直接成为艺术家创作主体的对象。艺术家直接在线的组合中体现人的精神力量,这时的线作为独立的物质是和其他的物质(如云、水)在同一层次上接受艺术家内在力量的降临。艺术家所利用的物质对象可分两类,一类是大自然赋予的,如草、木、光线;另一类是人自身创造的,如音乐、装置艺术中的现成品。书法线条即属于第二类:先是先民创造线和线的一定组合——文字,而后是艺术家把线条作为客体加以审视、创作,使线条呈示符号性,而非某一对象的轮廓线。它本身即是对象。

其二,简约性。线条作为符号,作为艺术语言的第二特征是它的简约性。一定的语词能指向一定的具体物体,如“云”和天上可视之云的联系,而书法线条却不指向具体的物质,它简化至极点而成“虚”,它脱离具体物质的限制而获得最大限度的自由。中国古代哲人认为,无弦之琴始是善琴,无弦之奏才是妙境,贵充盈于心,而以无言言之。所以,古人所论的“无”并

非贫乏之“无”，而是眼触万物，整体物象纷纭于内心，即使勉强言之，也是点到为止，强调得意忘言，以少求多。书法线条的简约所导致的“无”和“无”中的千变万化是深得古人之心的，借“线”以立言，触一机而类万物，即所谓“世间万物皆草书”的境界。

其三，生命性。由于古人是借“线”立言，所以书法线条虽简约，却颇富生命力。“无”的线上融会着书家丰富的生命感受。在西方抽象艺术中，虽然线条获得了一定的独立性，但仍以视觉刺激为主，或者只是几何形体的线，即线条只是线条。而在中国的书法观念中，线具备“类万物之情，通神明之德”的功能。线不仅仅是线，它和天地万物通过人本能的联想功能而发生联系。线条虽然不指向任何限定之物，却能激发人的生命运动感，由此诱发内心长期积淀的各种生命力。线条的生命力通过运动感而得以表现。

其四，时间性。这是线条由于不可逆的流动性而产生的重要特质。线条是时间的流程中艺术家的心灵力量在平面材料上的遗留。视觉媒介物在空间内的展开有其不同的形式和内涵，但都是在一段时间内完成的。不过，时间在空间内的放置在不同形式内有不同的遭遇。时间在油画作品的完成过程中是不规则地消失的，并且作为艺术家的工作时间而存在，随着作品的完成，时间因素也就基本流失了。时间并不指挥作品内各因素的关系及运动。而在音乐、书法中，音符、线条等媒介物是依赖时间有规则的流动而完成作品的，音乐作品的复现（音乐作品的又一次演奏）和对书法作品的欣赏须借助时间，在时间的流动如演奏、笔势的运动中感受作品的内在力量。所以，时间仍然控制着已经完成的作品，时间仍在指挥着作品内各因素，并且时间化身为节奏始终栖居在作品中。由此可知，媒介物在人类的时间、空间的生存场景中，绘画、雕塑的艺术语言一般淡化时间，在空间内展开，而书法的线条作为最终效果是在空间内展现的（视觉效应），作为过程（势的生发）则在时间内存在，书法的存在是结果和过程的完美结合，是时空交错的立体维度中独具个性的存在。

线条的符号性、简约性、生命性、时间性使线条这一媒介物深具中国传统艺术内在精神的潜质，使书法成为中国传统艺术的典型形态。

二、书法布白——空间意识

中国传统艺术范畴内的空间意识，是迥异于西方文化尤其是欧洲文化中由古希腊传统延续而来的空间意识的。概而言之，