

全国中小学教师

继续教育教材

学校艺术教师继续教育用书

中国书法与文化

劉炳森署

国家教育部体卫艺司组织编写审定

李鑫华 著

中国和平出版社

学校艺术教师继续教育用书

中国和平出版社

中国书法与文化

国家教委体卫艺司组织编写审定

李鑫华 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法与文化/李鑫华编著. —北京: 中国和平出版社, 2002. 8
ISBN 7 - 80154 - 585 - 0

I. 中… II. 李… III. 汉字—书法—中小学—师资培训—教材
IV. J292

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 045098 号

中国书法与文化

李鑫华 编著

*

中国和平出版社 出版发行
(北京市西城区鼓楼西大街 154 号 100009)

电话: 84026161

三河东方印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 13.25

ISBN 7 - 80154 - 585 - 0/G·577 定价: 20.00 元

国家总督学柳斌同志为本书题辞

胸中藏宇宙
笔下走风雷

为中国书法与文化题

二〇〇二年十二月 柳斌

引 言

中共中央、国务院对于加强学校艺术教育与提高素质教育水平的工作十分重视。1999年6月颁发的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中,强调指出的“实施素质教育,必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。学校教育不仅要抓好智育,更要重视德育,还要加强体育、美育、劳动技术教育和社会实践,使诸方面教育相互渗透,协调发展,促进学生的全面发展和健康成长”。

中共中央、国务院的决定,将五育并提,说明了党和国家视美育为整体教育中不可缺少的重要方面之一,将美育的地位提到了前所未有的高度。五育并举,目的是要促进学生的全面发展和健康成长。

提高学生的素质,首先只有将教师的素质提到更高的程度,才能实施对学生的教育。中共中央、国务院的《决定》还在“优化结构,建设全面推进素质教育的高质量的教师队伍”中强调,教师“要不断提高思想政治素质和业务素质”,“要有宽广厚实的业务知识和终身学习的自觉性”,“在工作中勇于创新”。这实际上是对新世纪的广大教师,提出了更新的要求和更高的标准。教师不仅要具有已熟悉的学科的教学能力,而且还应当尽可能多地接触和了解与之相关的其他学科和门类的知识和技能,不断地学习,不断地充实自己。只有这样,才能胜任教书育人的工作。

学校中的艺术教师,同样具有这种需求。教音乐的会一些美术,对于音乐的理解和讲授不无裨益;教美术的,掌握一些音乐常识,对于教学或创作同样大有益处;自然,教音乐与美术的教师,掌握一些书法、篆刻知识,也会相得益彰的。现代著名画家丰子恺先生,不就既擅绘事,也作得乐曲,同时还写有多篇优美的散文,于书法艺术也颇有造诣吗?再上溯至其师李叔同先生,不更是在音乐、戏剧、书法、篆刻等艺术诸方面均颇有影响,成就斐然吗?举这些例子,是想说明,许多艺术家,不仅仅局限于对某门艺术的接触和了解,而且能集各门技艺于一身。这说明艺术门类之间,没有严格的界限,相反,艺术各门类之间存在着一种天然的联系,彼此往往相互影响,相辅相成。

作为新世纪的艺术教师,鉴于教书育人的天职所要求,不仅要具有艺术家的素质和水平,更要通过自身所具有的高雅的气质、娴熟的业务水平,给学生以感染和熏陶。

本书是专为在岗的艺术教师继续教育的需要而编写的,同时,也为爱好书法艺术、书法文化的广大读者提供了一个知识读本。

限于笔者的水平,加之时间仓促,其中的疏漏和不当之处在所难免,诚望老师们和读者朋友们不吝赐教。

著 者

2002年2月于中央教育科学研究所

内 容 提 要

本书作为学校艺术教师的继续教育用书,主要编写了如下内容:

为使广大艺术教师能对中国书法有一个较全面的了解,将篆、隶、草、楷、行各种书体和篆刻常识,分别有所侧重地予以详略不同的介绍。

关于篆书,作为最基本的汉字常识,简单介绍了汉字的“六书”,同时,也介绍了篆书与楷体的区别与不同。主要是从字形的变化方面讲的。此外,简介了甲骨文、金文、石鼓文、小篆秦刻石等常见碑刻。

关于隶书,以《曹全碑》为例,将隶书的基本笔法,作了较详细的介绍,为教师们学习隶书,奠定一个较扎实的基础。此外,选介了一部分著名的汉代碑刻,并附有练习提示。

关于草书,则选择了草字歌诀的几种情况,加以举隅性介绍,此外,选列了《草书专用符号一览表》和《草书借用符号一览表》,以便初学草书者参阅使用。选介草体法书时,则分别以章草与今草两类作了简要介绍。

关于楷书,不仅讲解了有关独体字笔画间的排列关系,也对合体字部分与部分之间的组合形式与规律,作了较详尽的介绍。选介的楷书碑帖,上自魏晋时期的钟繇与“二王”,历经魏碑,及至唐代诸大家的碑刻法帖,下至元朝的赵孟頫均有所介绍,并配有练习提示。

关于行书,由于它与楷书和草书有着密不可分的联系,故在介绍时,多从楷或草法的比较来讲析,鉴于前人关于楷书中独体字、合体字的间架结构方面的内容介绍得较为完备,故侧重简略介绍了偏旁部首的一般书写原则和练习方法;更多地介绍了历代较为知名的碑、帖,并配之以练习提示。

至于篆刻常识,则直接介绍了秦玺汉印及明清时期的印章流派,对于如何篆写、镌刻印章的具体操作技巧等,则未在本书中占篇幅,而将其放到了下一步制作的音像带(或光盘)中,以方便对篆刻艺术有兴趣者、更直观、更易操作地练习。

本书的最后一章,就中国书法与中国文化的其他方面,彼此之间的联系与影响,作了扼要的介绍。意在使读者了解中国书法与中国文化艺术的方方面面,既彼此联系,又互相包容渗透的实际情形。中国书法既是一门独立的艺术,也是汉字文化不可或缺的重要内容,又是中华文明传统文化的重要组成部分之一。

中国书法传统渊远流长,中国书法艺术存在于我们的生活之中。

作者简介

李鑫华,生于北京。1982年毕业于北京师范大学。现为中央教育科学研究所副研究员,中国书法家协会会员,中国书协中央国家机关分会理论研究部主任。

李鑫华的代表书作有1988年国务院公布的全国重点文物保护单位标志题字——位于天安门广场的“正阳门”、“正阳门(箭楼)”、“社稷坛”、“太庙”,以及“圆明园遗址”、“法海寺”、“红螺寺”、“牛街礼拜寺”等,遍及京城市郊区县。

李鑫华自1979年以来,曾多次参加国内外大型书法展、赛。1981年获首届全国大学生书法竞赛二等奖;1995年荣膺海内外华人书画艺术作品大赛书法作品金奖;1985年至1996年,三度在日本国际书道展中获大奖,并于1996年应邀赴日本交流书艺并讲学。

1996年有作品参加了韩国'96亚细亚美术招待展。2001年书法作品参加了全国中国书协会员优秀作品展览。

李鑫华已被多种书法家辞典、艺术家名录收录。1985年6月,曾因书法艺术成就突出,受到中共北京市委、北京市人民政府的表彰,被誉为首都优秀文艺工作者。

李鑫华撰著并出版有《楷书技法百曰通》(中国和平出版社)、《楷书基础》(7册)、《行书基础》(2册)、《篆隶草书与篆刻基础》(教育科学出版社)、《柳体楷书解析》、《赵体楷书解析》(中国书店出版社)等书;与人合著有《书法与欣赏》(高等教育出版社);参加了教育部颁布中学师范学校教材《美术》(人民教育出版社)课本的编写工作,撰写了“书法”、“篆刻”两部分内容;李鑫华主讲的《楷书基础》教学录像带由中央教育科学音像出版社出版。

“九五”期间,李鑫华主持的“学校书法艺术教育师资的培养与培训”课题研究,曾在北京、吉林等地多所学校开展,有数千人次接受过其直接培训。

“九五”期间,参加了何东昌同志主持的全国哲学社会科学“九五”规划重大课题“中华人民共和国教育史研究”并协助主编杨力、宋尽贤组织、编写了《中华人民共和国教育专题史丛书·学校艺术教育史》(海南出版社),任该书副主编。

本书作者李鑫华为全国重点文物保护单位标志题字

目 录

第一章 汉字的古文字书体——篆书	(1)
第一节 汉字的源起与传说	(1)
一、刻划符号——汉字的起源	(1)
二、仓颉造字的传说	(3)
第二节 古文字阶段的汉字书体	(5)
一、甲骨文	(5)
二、金文	(8)
三、籀文	(10)
四、石鼓文	(10)
五、战国文字	(11)
六、小篆	(12)
七、秦隶	(14)
八、瓦当文	(15)
第三节 篆书基础	(16)
一、篆书基本常识	(16)
二、篆书的结构	(21)
第二章 汉字的今文字书体——隶书	(24)
第一节 今文字阶段的汉字书体	(24)
一、帛书	(24)
二、简牍书	(25)
三、汉碑	(26)
第二节 隶书基础	(32)
一、隶书书体简介	(32)
二、隶书的基本笔法举隅	(32)
第三章 汉字的今文字书体——草书	(42)
第一节 章草	(42)
一、汉魏晋时期的章草名家名作	(42)
二、元明清时期的章草名家名作	(45)
第二节 今草	(47)
一、小草	(47)
二、大草	(48)

第三节 《草诀百韵歌》选介	(55)
一、《草诀》中关于单字写法的选句	(55)
二、《草诀》中关于说明草书偏旁部首特征的选句	(56)
三、《草诀》中关于三个以上形近字的选句	(57)
第四节 草书符号简介	(58)
一、《草书专用符号一览表》	(58)
二、草书中常用字符号的借用	(63)
第四章 汉字的今文字书体——楷书	(69)
第一节 魏晋南北朝时期的楷书	(69)
一、魏晋时期的楷书	(69)
二、南北朝时期的楷书	(71)
第二节 隋唐时期的楷书	(80)
一、隋碑代表《龙藏寺碑》	(81)
二、“初唐四大家”的楷书	(81)
三、“三小”书家的楷书	(84)
四、中晚唐和宋元时期的楷书	(86)
第三节 楷书基础知识	(91)
一、汉字楷书独体字常识	(91)
二、汉字楷书合体字偏旁部首的练习与辅导	(98)
三、合体字组合类型讲析	(100)
第五章 汉字的今文字书体——行书	(113)
第一节 历代行书名家名作简介	(113)
一、魏晋南北朝时期的行书代表书家与书作举隅	(113)
二、唐朝时期的行书代表书家与书作举隅	(116)
三、五代、两宋时期的行书代表书家与书作举隅	(121)
四、金元时期的行书代表书家与书作举隅	(125)
五、明朝时期的行书代表书家与书作举隅	(126)
六、清朝时期的行书代表书家与书作举隅	(128)
第二节 汉字行书基本技法	(131)
一、怎样学习行书	(131)
二、常用偏旁部首的行书写法举隅	(134)
第六章 汉字印章文化常识	(142)
第一节 秦玺汉印简介	(142)
一、先秦玺印	(142)
二、秦代印章	(142)
三、汉代印章	(143)

四、封泥·····	(144)
第二节 明、清时期的篆刻家与印派简介·····	(144)
一、明代篆刻家与印派·····	(145)
二、清代篆刻家与印派·····	(147)
第三节 篆刻工具书简介·····	(152)
一、查阅篆文工具书·····	(152)
二、学习篆刻技法工具书·····	(153)
第七章 汉字书法与中国文化·····	(154)
第一节 汉字书法与汉字文化·····	(154)
一、关于汉字书法与汉字起源的再讨论·····	(154)
二、关于汉字的形体演变·····	(155)
第二节 汉字书法的实用性与装饰性·····	(159)
一、汉字书法艺术的实用性·····	(159)
二、汉字书法艺术的装饰性·····	(159)
第三节 汉字书法与中国文学·····	(161)
一、书法家与文学家·····	(161)
二、汉字书法与诗歌·····	(162)
三、汉字书法理论对文学的依赖·····	(162)
四、汉字书法与中国文学的联系·····	(164)
第四节 浅谈硬笔汉字书法·····	(164)
第五节 汉字书法与中国画和篆刻·····	(166)
一、汉字书法与中国画·····	(166)
二、汉字的书法与篆刻·····	(168)
第六节 汉字书法与中国的音乐、舞蹈和武术·····	(169)
一、关于汉字书法与音乐的联系·····	(169)
二、关于汉字书法与舞蹈的溯源·····	(170)
三、汉字书法与武术的联系·····	(171)
第七节 汉字书法与景观文化·····	(172)
第八节 汉字书法与中国的建筑·····	(174)
一、汉字书法与匾额题署·····	(174)
二、汉字书法与各类建筑的装饰·····	(174)
三、汉字书法与楹联装饰·····	(175)
四、汉字书法与书斋号、堂号·····	(179)
五、汉字书法与药店牌匾·····	(180)
六、汉字书法与书店牌匾·····	(180)
第九节 汉字书法与宗教文化·····	(180)
一、汉字书法是宗教文化的载体之一·····	(180)
二、佛教影响了汉字书法·····	(181)

第十节 汉字书法与茶文化····· (183)

- 一、汉字书法与茶坊····· (183)
- 二、汉字书法与茶具····· (184)

第十一节 汉字书法与中国的酒文化····· (184)

- 一、关于书法家与酒的故事····· (185)
- 二、汉字书法与酒的装饰····· (185)

第十二节 汉字书法与中国的钱币····· (186)

- 一、先秦的铲币与刀布····· (186)
- 二、秦、汉时代的钱币····· (186)
- 三、唐代以来的钱币····· (187)
- 四、汉字书法与纸币····· (189)

第十三节 汉字书法与现代文明····· (193)

- 一、汉字书法与电子计算机的关系····· (193)
- 二、关于电脑时代还有无必要保留汉字书法的讨论····· (194)
- 三、汉字书法与出版物····· (196)

目

录

第一章

汉字的古文字书体——篆书

汉字从形体上划分,通常分为古文字阶段和今文字阶段。古文字阶段的汉字书体,包括甲骨文、金文、石鼓文、战国文字直至秦统一之后的小篆几种形体。从汉代隶书形成,至后来的草书、楷书和行书诸体,统称之为今文字。本章将就汉字源起、甲骨文、金文乃至小篆的各种书体,作一简要介绍。最后,就汉字书法的一些常识,篆书的识认、结构方法等作一些讲析。

第一节 汉字的源起与传说

关于汉字的源起和最早的书法家。

一、刻划符号——汉字的起源

中国汉字的起源,根据近年在河南舞阳贾湖新石器遗址出土的甲骨所显示的契刻符号,发现它早于安阳殷墟的甲骨卜辞 4000 多年,比素称世界上最早文字的古埃及纸草文书也要领先许多年,据碳-14 测定,该遗址距今有 8000 余年之久。这批契刻符号的形体与安阳殷墟甲骨卜辞的某些字相近似,可知二者是一脉相承的。

考古发掘研究表明,在我国古代半坡遗址出土的彩陶符号,更应该算是中国文字的起源(郭沫若先生的观点)。半坡遗址在今西安市东郊十余公里的浐河东岸,总面积达 5 万平方里,是我国仰韶文化的典型代表。该遗址出土的彩陶,以红质黑纹的彩陶为其特征。从 1954 年开始,考古工作者先后对遗址进行了 5 次科学发掘,获得了极其丰富的实物资料。在饰有宽带纹或大的垂三角形纹饰的直口钵的外口缘部分,共发现了约 100 多个刻划符号标本。这些符号笔画简单,形状规则,共有 20 余种。基本笔画有竖画、横、斜、竖钩、两竖画、箭头、T 状、垂钩状、倒钩状、树叉状、“工”字形状、斜叉等字形和笔画形,如图(1-1-1)所示。

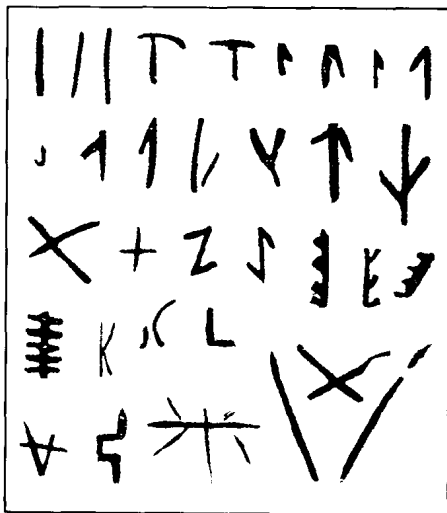

图 1-1-1 半坡彩陶刻划符号

据考证,这些符号,有的是在器物烧成之前就刻好的,有的则是在陶器烧成后或者使用过一阵后再刻上去的。前者属于在泥胎上刻写,故所用工具,大体上是竹、木或骨质的平刃小刮刀,刻划得比较规则,深度宽度也均匀一致。烧成后再刻者,由于其质地变得坚硬,故而往上刻划的符号,显然得用坚硬的利器来完成,所刻划的效果,也不尽人意,刻划形状不规则,深度宽度也不一致,且刻纹边缘留有细的碎痕。

考古研究表明,彩陶上的这些刻符都有一定的意义,可能与我国古代文字有某些渊源。有人推测,这些符号可能是代表器物拥有者或器物制造者的专门记号。郭沫若认为,它们“无疑是具有文字性质的符号”,如前所述,“是中国文字的起源”。据碳-14测定,半坡遗址距今约6000年左右。早于安阳小屯大量出土的龟甲骨片2000年之久。

同属于仰韶文化半坡类型的刻符,还有临潼姜寨出土的陶文刻符。如图(1-1-2)所示,有些刻符已与象形文字无二,如“巾”、“阜”、“矛”等刻符,极其简练又形象地表示了相应的事物。

稍晚于仰韶文化的马家窑文化中,也有许多刻符。马家窑文化主要分布在甘肃和青海东部等地。1974年春至1978年底在青海省乐都县东17公里的柳湾村发现并发掘了一处原始社会晚期墓地,它是目前我国考古发掘中最大的一处氏族公共墓地。共发掘出完整的陶容器多达11000多件,其中有文字符号的陶器679件。人们将这批文字符号称之为柳湾文字符号。如图(1-1-3)所示,有些数字类符号,与仰韶文化的刻符以及商周时期的甲骨文和金文的写法完全一致。有些表现动物的象形图形符号,形态各异,多像犬、鸟、牛、羊、虫等形。

柳湾文字符号属于原始文字符号,也可以说是文字起源阶段所产生的一些简单文字。它是距今约4000年以前的文字符号。

关于汉字的源起到底始于何时,这个问题虽在学术界仍有争论,但随着我国考古事业的发展,随着日后地下文物的大量出土,迟早会有较明确的结论的。今天,我们学习和使用汉字,学习汉字的书法,对于这些非常专业的考古学方面的内容,以有所了解为度。

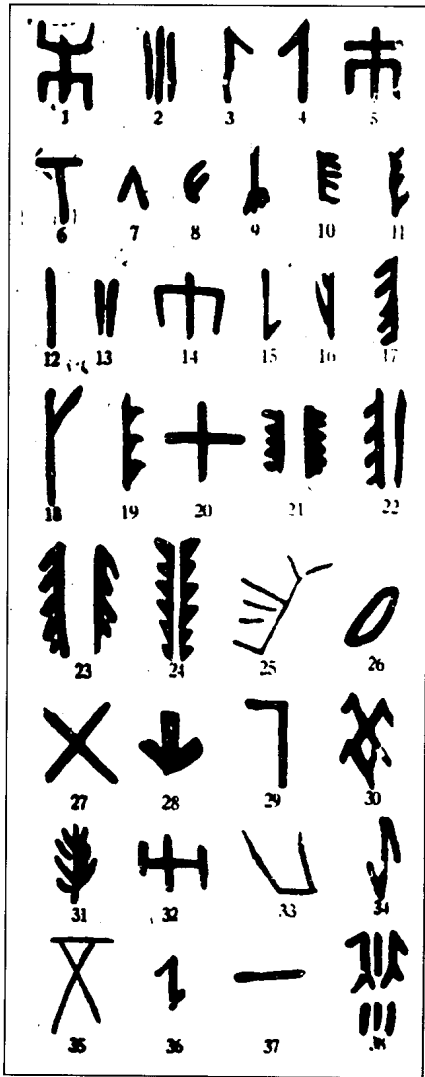

图 1-1-2 姜寨刻划符号

图 1-1-3 柳湾文字符号

二、仓颉造字的传说

通常人们一谈起汉字的创造者,都自然要提到一个人的名字,他就是仓颉。关于汉字是仓颉所创造,这个说法早在战国时代已有之。在先秦典籍《世本》、《吕氏春秋》和《韩非子》中,已多有记载,曰“仓颉作书”。对此,也有不同意见,如荀子在其《荀子·解蔽篇》就明确表示:“故好书者众矣,而仓颉独传者,壹也。好稼者众矣,而后稷独传者,壹也。”这里的“壹”字,表示使某事物规范统一,或使其规范划一之意。

汉代关于仓颉造字的说法更是广为流传:汉武梁祠有仓颉造字的壁画;前些年山东沂南新发掘出土的汉画像墓,该墓室的四壁上刻有汉以前的历史故事与传说,其中就有关于仓颉造字的故事内容,而且仓颉刻着四个眼睛;《淮南子》中也有“昔者仓颉作书”的记载;许慎《说文解字·叙》也说仓颉“初造书契”,等等。由汉至清代,学者尊崇《说文》,大部分人都接受仓颉造字之说。直到后来的章太炎,依据荀子的说法,推断“仓颉者,盖始整齐划一,下笔不容增损。由是率尔著形之符号,始为约定俗成之书契”。他认为,仓颉不可能是造书者,而顶多是一位曾经整理文字,划一文字的人。

有的学者曾分析:当初人们之所以要说汉文字是仓颉所创造,而且将其神化为“四目灵光”的奇怪人物,“生而能书,及受河图禄字,于是穷天地之变,仰视奎星圜曲之势,俯察鱼文鸟羽,山川指掌,而创文字”,意即完全是由于神授所致,这种神授造字说与圣人造字说的本质,都只能是封建社会经济基础的必然产物。统治阶级少数人垄断文字,一方面使文字更加神秘化,另一方面则借此宣扬平民百姓对于天授神示的人或物不能侵犯,而应无条件地尊奉崇敬,以此达到维护其统治的目的。

其实,汉字在创造使用之初,都只是人的约定俗成的图形符号,尤其是在其定型化之前,可以说人人都是造字的仓颉。我们现在能见到的甲骨文中,有许多象形字一字有多种

写法的现象,如图(1-1-4)所示,“马”、“隹”、“龟”、“豕”、“鹿”等不同的方向,不同的笔画,都恰好证明了这一点,即由于人们对同一个事物所观察的角度不同,因而用符号表示时必然也有所区别,但无论如何,都是以画像该事物为共同的前提。所以,一个人再圣明,也很难想像出那么多种写法。故此,可以确切地说,古代劳动人民创造了汉字,在某一时期,经某位或某些人物对其进行过较系统的整理工作,才使汉字越来越整齐划一。这与后来秦始皇统一全国后,“书同文”的举措,以及我们新中国建立以来所进行的汉字简化工作,应该是属于同一种性质的工作。

图 1-1-4

尽管仓颉不是汉字的造字者,但他至少应该算是汉字书法有史记载最早的一位书法家。据传^① 仓颉所书汉字,其艺术性还不十分强,尤其是经宋朝人的描刻,姑且不论其真伪,就其美观程度而言,也远不及甲骨金文时代的象形整齐。如果是宋人描刻走了形,也就罢了,但倘若仓颉所书真是那个样子,则其艺术表现力确实不敢恭维,如图(1-1-5)所示。从宋朝人选刻的仓颉所书字样来看,与前述考古发现的刻划符号有着惊人的相似。据此可以推断,仓颉应该是生活在原始社会后期,汉字字形由符号朝定型化文字方面发展时期的一位文字学家,也应当是一位卓有成就的书法家。

^① 这里说据传,是根据宋《淳化阁帖》中所选仓颉书迹而谈。《淳化阁帖》中所载的夏禹、孔丘、史籀等人所书无可比较,但所录李斯的书迹,较之秦刻石书迹水平相差甚远,足见该帖摹刻水平之低。据此,可推知,所录其余几位的书迹,亦多有水分。

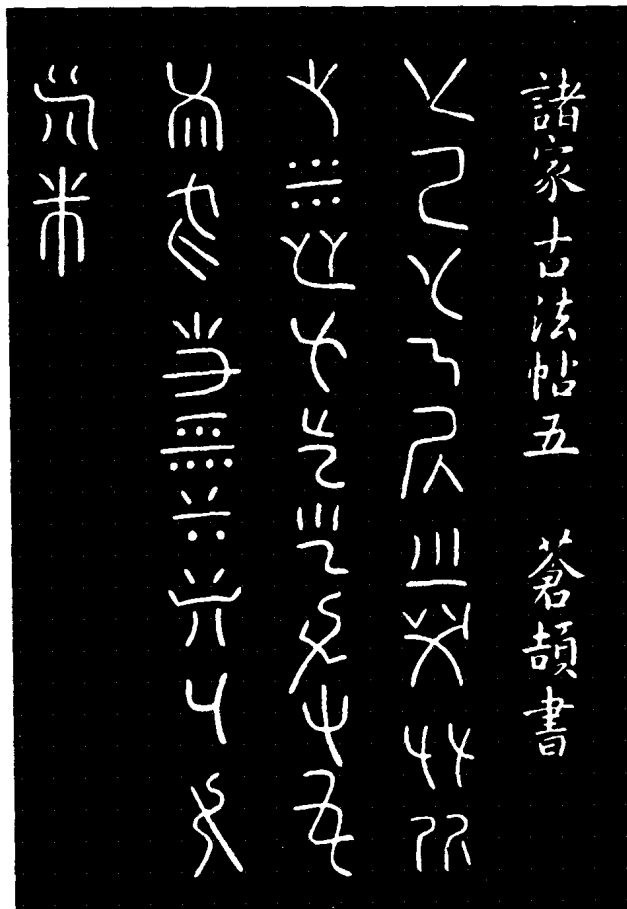

图 1-1-5 仓颉书法

第二节 古文字阶段的汉字书体

中国书法艺术的发展脉络,与中国汉字书体的发展演变是一致的,因此,要了解中国书法艺术的发展,就必须从中国汉字的几种书体的发展演变过程来看。从有文字资料可考的汉字书体历史可知,汉字主要经历了这样两大阶段:一、古文字阶段,二、今文字阶段。

古文字阶段主要包括先秦至秦小篆这一阶段的书体,即早自殷商时期的甲骨文、青铜器铭文(金文)及战国时期六国的文字、秦刻石等(亦称大篆),直至秦朝统一文字后的标准书体小篆,统统可称之为古文字。从秦小篆以后的汉代隶书、草书,以及楷书、行书等,一般称为今文字。了解这一情况,是我们学习汉字书法的基础。

一、甲骨文

甲骨文,在 19 世纪末(1899 年)于河南安阳出土。

从对出土的大量甲骨文的研究,人们了解到距今三四千年前殷商后半期社会生活的许多方面,弥补了以往史书对殷商社会史料不足的缺憾。经考古研究证明:殷商时代,人