

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修 SHU FA

书法

广东基础教育课程资源研究开发中心
美术教材编写组 编著

 广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

艺术

选修

书法

主编：皮道坚

副主编：周凤甫

本册主编：王 见

主要编写人员：

王 见 吴晓懿 赵凯昕

 广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

美 术

(选修)

书 法

广东基础教育课程资源研究开发中心

美术教材编写组 编著

*

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华印刷厂印刷

(广州市永福路44号)

890毫米×1240毫米 16开本 5.25印张 100 000字

2005年7月第1版 2006年7月第3次印刷

ISBN 7-5406-5902-5/G·5240

定价: 7.23元

著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

导 言

在我国,汉文字在当成语言文字使用时,一直存在着对书写的要求,这种要求包括书写者使用毛笔的技巧,以及书写者个人的精神气质等。对写字的这种审美要求,经过世世代代的积累,形成了字体的多样性和书写的多样性,也形成了被称为“书法”的艺术和规范。可以说,书法是一门关于汉字书写的艺术。

最早脱离实用,明显地成为具有独立审美意义的书写是草书,这从汉代就开始了。此后,文字实用性的简化和艺术性的追求互相助长,始终影响着字体的演变,同时也推动着汉字书写艺术的发展。到了隋唐时期,楷书体的成熟和定型标志着汉文字字体演变的基本结束。当文字的书写脱离了字体的演变,书写也就更多地被提纯为一种相对独立的艺术形式——书法。后来,书法又僭入中国画的领域,促使了文人画的兴起,便有了“书画同源”的说法,从此,书法的艺术表现力不断地被牵引和拓展,书法艺术大倡,历久而不衰。

中国书法承载着中华民族的文化与精神,是中国文化艺术的瑰宝,无论现在还是将来,都会继续为中国乃至世界文明作出独特的艺术贡献。这也是我们学习、继承和发展书法艺术的意义所在。

概 述

为了便于整体地了解 and 认识书法的发展历程，我们把汉字字体的演变和汉字书写的审美变化分成两个方面。

唐代以前，是汉文字实用性和艺术性紧密相关的连体发展时期，产生了多样性的字体演变；唐代和唐代以后，是文字“书写性”的单体发展，追求书写的变化，成就了文字书写的艺术。正是这两个方面构成了中国书法艺术的精彩纷呈和特殊性，并影响了西方近现代艺术的发展，在这个意义上可以说，书法不仅是中国的，也是世界的。

字体的演变

殷金文	甲骨文	周代金文	小篆	秦	隶	汉	楷	隋
								
								

字体书写的变化

目 录

第一章 汉文字的产生

- 第一节 文字由图画逐渐发展而来2
- 第二节 结绳说与汉文字的产生4
- 第三节 符号刻画——汉文字形成的另一种可能.....5
- 第四节 仓颉造字的传说.....7

第二章 汉字字体的演变

- 第一节 甲骨文——刻出来的字10
- 第二节 金文——铸出来的字12
- 第三节 简（帛）书——写出来的字15
- 第四节 小篆——古文字的终结20

第三章 文字的实用性与书写的艺术性

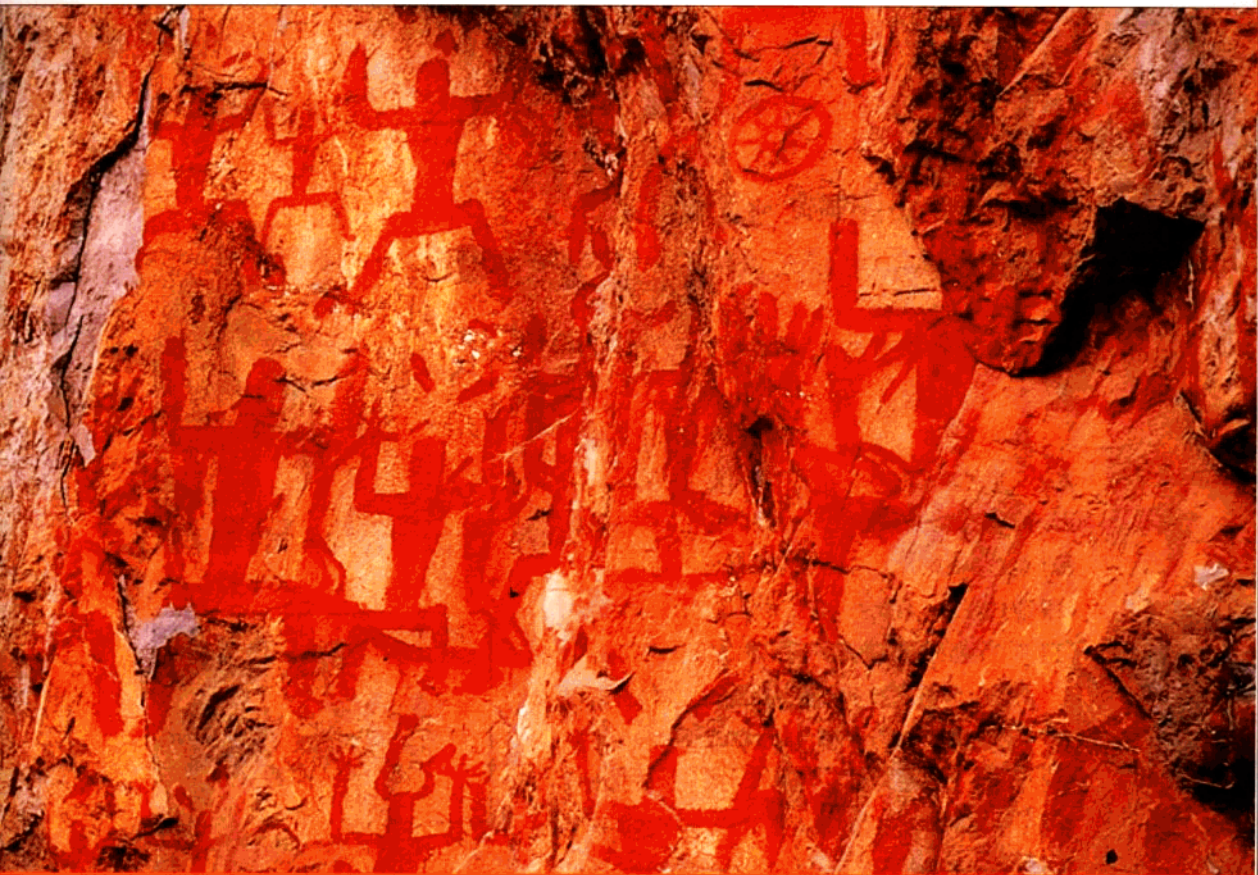
- 第一节 隶书26
- 第二节 楷书32
- 第三节 行书42
- 第四节 草书52
- 第五节 求变的书体58

第四章 写字的基本技法

- 第一节 执笔64
- 第二节 用笔之法65
- 第三节 结字66
- 第四节 章法布局67

第五章 工具材料及其他

- 第一节 笔、墨、纸、砚70
- 第二节 装裱与陈列73

第一章 汉文字的产生

有关文字的起源一直是世界各国学者不断研究的问题。近现代以来，其研究的方法更加多样，视野更为开阔，也使一些说法得到澄清。文字是由图画逐步发展而来的观点，在世界范围的研究领域中被广泛地接受和认同。汉文字的起源，同样也离不开文字是由图画逐步发展而来的这样一个基本规律。但是，汉文字的起源也必然存在其自身的经历，如结绳说和仓颉造字说，都曾在中国典籍中记载和流传。另外，考古发现也不断提出新的证据，为汉文字起源的研究提供了新的线索。

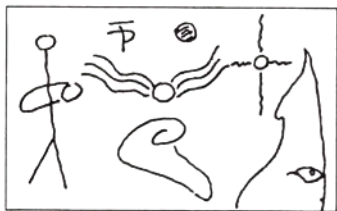
第一节 文字由图画逐渐发展而来

提示与范例

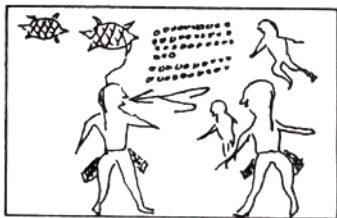
大量的考古发现表明,图画的生产比文字早得多。

在文字产生之前,人类曾经用图画和实物两种方法记事和传递信息。由于用实物记事的局限性很大,所以图画记事就有了更大的发展。记事的图画和图形经过多次的重复之后,使某些图形和意义有了比较固定的联系,由此产生了“形”和“义”的约定,记事的图画也就有了所谓的“图画文字”的性质。

图画文字经过长期使用,渐渐就演变成为所谓的“文字图画”。文字图画就是指图画性很强的早期象形文字(见本页附图)。根据中外大量的研究成果表明,中国的古汉字、埃及的圣书字、苏美尔的楔形文字,都经历过这样一个“文字图画”的阶段,即把图画和文字混合在一起使用的原始阶段。

东巴巫师的创世纪文

北美印第安人车僵部落父子汇款信

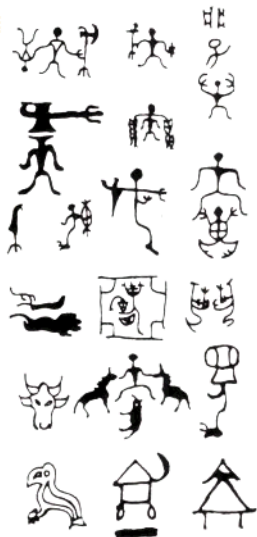
铸造在青铜器上的图形,被称为族名或族徽

“象”族为“祖辛”宗庙作器

“举”族为“父乙”宗庙作器

金文族名

在下列图中，我们可以发现文字中有一些图画表意留下的残余痕迹

现代考古发现的鼓

金文 鱼

金文 车

金文 鼓

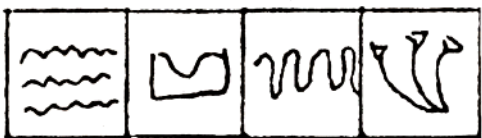

暴雨

雨雾

一天

光亮

水

山

虫

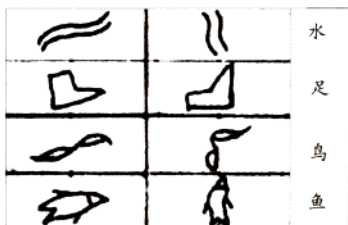
植物

埃及圣书字

早期图形体

后期图形体

苏美尔楔形文字

记住关键词

实物记事 图画记事

临摹·创作·技法

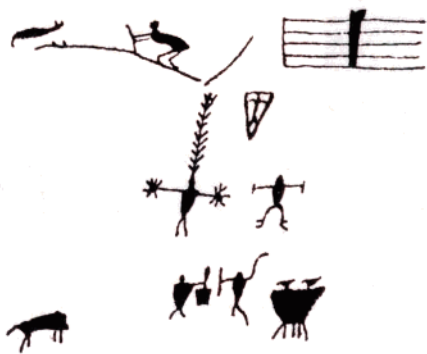
试用图形作一日记事。

评价·思考·课外实践

- ① 结合象形文字观察自然界的物象。
- ② 查阅有关原始绘画的资料，加深对文字起源于图画一说的认识。

第二节 结绳说与汉文字的产生

提示与范例

云南沧源的岩画，反映了远古时期人羣的生活场景

结绳说首先来自《易经·系辞》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”在老子和庄子的书中也有“民结绳而用之”的说法。许慎（约58—约147）在他的文字学著作中说：“有神农氏结绳为治，而统其事。”后来郑玄（127—200）注《周易》说：“为约，事大大结其绳，事小小结其绳。”东汉以后，许慎大受推崇，于是又有了“文字之作，肇于结绳”的附会之说。

可见，结绳说主要是从《易经·系辞》开始发展出来的，并且在数千年中得到许多文字学家的支持，至 20 世纪 30 年代前后，仍有学者持这样的见解。

文字学研究告诉我们,在文字产生之前,人类曾用图画和实物两种方法记事。结绳就是实物记事方法的一种,其他方法还有契刻、系珠等。所以结绳和图画一样主要是记事的功能。结绳是否能对文字的产生有直接作用?有多大作用?这些,都还是文字学研究领域尚待继续深入研究的问题。

记住关键词

结绳 神农氏

临摹·创作·技法

用钢笔描摹族徽文字。

评价·思考·课外实践

- ② 去博物馆参观，了解与文字起源相关的实物、资料和图片。

第三节 符号刻画——汉文字形成的另一种可能

提示与范例

20 世纪 50 年代以后,根据考古发现和研究认为,很多原始社会时期遗留下来的器物上所刻画、描画的符号,可能与原始汉字有关。这些符号大体上可分为两类:一类是几何形状的符号,有半坡陶文(仰韶文化)、柳湾陶文(马家窑文化)、丁公遗址陶文(龙山文化,见本页附图)等。另一类是类似像具体事物之形的象形刻画符号,如山东莒县陵阳河遗址出土陶器上的符号(大汶口文化,见本页附图)。

还有一个重要的考古发现是江西省清江县吴城遗址出土的陶器,有刻在 38 件器物上的文字和符号共 66 个,其中一些陶器属于商代前期。有学者认为吴城文字已能连字成句,用来记录语言了。但是它们究竟是什么字,连在一起是什么意思,目前尚不清楚。也有学者认为吴城文字也许不属于汉字系统(见下页附图)。

有关符号刻画和汉文字的形成之间的关系,在学术界尚有很多认识上的分歧。有的学者认为,刻画符号可能是汉字形成的另一个途径,可能是次要的,但是不可忽视。有的学者认为“这是文字起源阶段所产生的一些简单文字”。还有学者认为“刻画的意义至今虽尚未阐明,但无疑是具有文字性质的符号”。另有学者认为“原始社会时期普遍使用的几何形符号,还不是文字,除了有少量符号被汉字吸收外,它们跟汉字的形成大概就没有什么直接关系了”。但普遍认为大汶口文化象形符号的风格与古汉字很相似,“同仰韶、马家窑等原始文化的几何形符号不是同一系统”,“已经用作原始文字的可能性应该是存在的”。

以上各说,都还是研究过程中的一些观点,更可靠的结论,还有待于考古的发现和深入的研究。

柳湾陶文

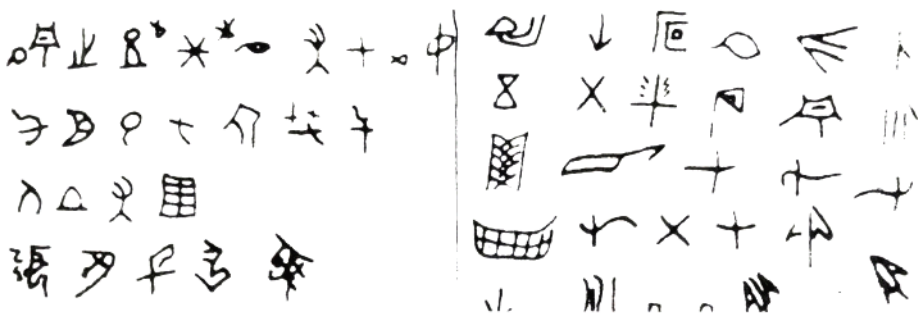
青海省乐都县出土陶器上的符号

半坡陶文

西安半坡出土陶器上的刻画符号

吴城文字中的文辞（左）和单字（右）

江西省清江县吴城遗址发现的陶片上的符号

记住关键词

吴城文字 刻画 几何形符号 文字符号

临摹·创作·技法

临写若干个刻画符号，感受符号结构的趣味性。

评价·思考·课外实践

早期刻画符号与古汉字的产生有何关联？

第四节 仓颉造字的传说

提示与范例

仓颉造字的说法起源于战国时期，流行于汉代。据《世本纪》中所记：“始皇作图，仓颉作书。沮诵苍颉，黄帝之史官。”《吕氏春秋》、《韩非子》中也都有同样的记载。到了汉代，仓颉造字之说更被神化。在《淮南子》中有“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭”的记载。在汉武梁祠的壁画和山东沂南汉画像石壁画中，有仓颉四目之像。许慎《说文解字叙》中也说仓颉“初造书契”。可见仓颉造字之说渐渐从传说变成了定论。更由于《说文解字》备受学者尊崇，仓颉造字说也就一直从汉代延续到清代。

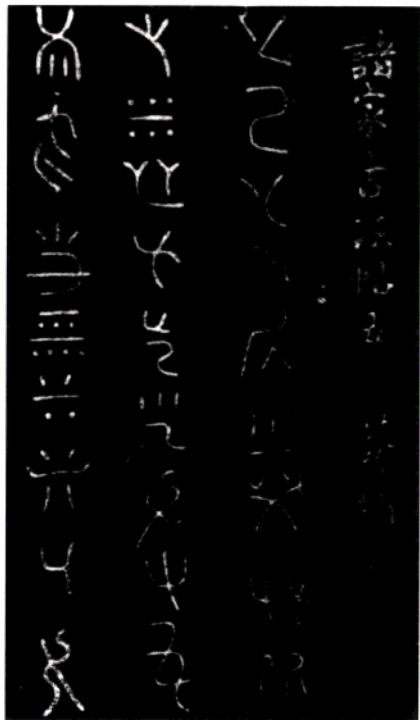
仓颉像

武梁祠壁画仓颉像

对于仓颉造字说，战国时期的荀子（约前313—前230）就有不同的意见，并且有很清晰的论证：“故好书者众矣，而仓颉独传者，壹也。好稼者众，而后稷独传者，壹也。”

清末民国初期的国学大家章太炎亦根据荀子的意见，认为仓颉的作用不过是整理文字。章氏之后，不少学者也都这样认为。对仓颉这个人是否存在的问题，学者们也曾有过多种解释。其中有学者认为假如真有其人，并且此人是黄帝的史官，那么把史官跟造字联系在一起，还是有一定道理的。因为，无论是丰富的考古学、人类学等研究资料，还是在与占卜有关的甲骨文中都表明，在古代王朝中，巫、史是承担记载政事职责的阶层。另据《尚书·多士》记载：“惟殷先人有册有典。”说明夏王朝已有完整的文字流传，或者也说明原始文字在夏商之际，已有了巨大的改进。那么，从原始文字到形成完整的汉文字体系的过程中，巫、史的作用是显而易见的。所以对仓颉造字说，还不能简单地否定。

古代字帖中所传仓颉造的字

记住关键词

仓颉造字 武梁祠 画像石 史官

临摹·创作·技法

取若干个象形文字，根据形意对其进行解析。

评价·思考·课外实践

- ① 到博物馆参观，了解文字起源的相关实物资料或图片资料。
- ② 谈谈你对汉字起源的看法。
- ③ 找一找中国象形文字与外国楔形文字的差异。

第二章 汉字字体的演变

从甲骨文到小篆，历时将近一千年的漫长时间，按照文字学的观点和划分，通常把甲骨文到小篆之间产生的文字总称为古文字，把隶书以后的文字称为今文字，因而小篆是古文字的结束。

从甲骨文到小篆，是汉文字由少到多、字体不断演变的一个过程，也是古文字字体演变比较复杂的一个阶段。尤其是战国时期，有秦系文字、六国文字等等，所以也有人把金文和战国文字包括在一起，称为“大篆”。但一般还是视金文为甲骨文以后、小篆之前的古文字发展阶段中的一个最成熟、最具鲜明字体特征的代表。

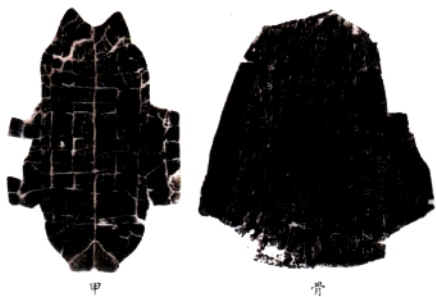
如果从书法艺术的立场看古文字的发展过程，就会发现古文字字体的演变与文字成形的工具、材料、方式的不断变化有密切关系，由此构成了古文字丰富多彩、变幻多姿的审美趣味和价值，成为中国书法艺术中极为重要的基本内容，也为书法艺术的不断发展提供了更多的表现空间。因此，我们特别从契刻、铸造、书写的角度选择出甲骨文、金文、竹帛书等，以便我们在了解字体演变发展的过程中，同时认识由于刻、铸、写的不同方式所形成的不同线条与结体，而正是这些不同的线条、结体，让我们感受到不同的美感和领悟书法的艺术魅力。

第一节 甲骨文——刻出来的字

提示与范例

(约公元前 17 世纪—约公元前 11 世纪)

甲骨文是指刻在龟甲兽骨上的文字。甲骨文字在早期被发现时,被称为甲骨卜辞等,现统称为“甲骨文”。文字学研究认为,甲骨文已经是十分成熟的汉文字。

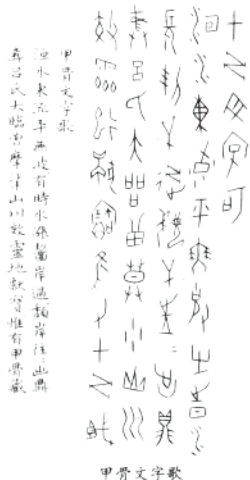
有关甲骨文发现的传说很多,最普遍的说法是甲骨最早被称为“龙骨”,在中药店当作药材出售,后被人识为古物。现在一般都把甲骨文的发现定在清末光绪二十五年(1899),以金石学家王懿荣鉴定收藏甲骨文的时间为准。甲骨片的出土地点在今河南省安阳市小屯村(安阳市西北),发现和确认其出土地点的是清末金石学家罗振玉,时间为1908年。

甲骨文的出土地点属商代后期王都的遗址,史称“殷墟”。自1928年开始,国家对殷墟进行了有组织的科学考古和发掘。几十年来,私掘和国家的考古发掘,共出土有字的甲骨已经累计10多万件。甲骨文字单字的数目约4500个,能释读的约1700字。1978—1982年出版的《甲骨文合集》(郭沫若主编)是甲骨文资料的总集。

● 甲骨文的产生

商代统治者对各种各样的事情,都要占卜。其占卜所用的材料主要是龟的腹甲、背甲和牛的肩胛骨。占卜的方法是先在甲骨的背面凿出一些小坑,然后在小坑上加热。甲骨因热而裂缝,裂缝被称为“兆”。占卜的人就根据兆的样子判断吉凶。之后,还往往要把占卜的事由、兆的吉凶,以及应验如何等都刻记在甲骨片上。

甲骨文记录的内容有:祭祀,征伐,田猎,往来行止,旬、夕日,天象,年岁,疾病,生死,生育,梦,营建和其他。

● 甲骨文书法作品

罗振玉 甲骨文十言联

罗振玉(1866—1940)字叔言,号雪堂,浙江上虞人,是我国较早研究甲骨文的学者。

一往无前莫如八十九十
万方多事安得三千大千

潘主兰 甲骨楹联

潘主兰(1909—2001)原名鼎,福建长乐人。是近现代擅长写甲骨文的主要书法家之一。

甲骨文字形特点和书写要点

① 甲骨文的字形还有相当多的图形和象形的成分,故字形的结体比较自由,笔画形态长短不一,因此字形布局生动自然。

② 甲、骨都是比较坚硬的物质,再用金属刀契刻,就必然会呈现出坚韧劲健的线条趣味,线条的两头也较尖细。

③ 线条直、硬,方折鲜明,行笔要沉稳。

④ 临摹时应选狼毫等弹性较强的硬毫毛笔。

记住关键词

卜辞 殷墟 兆 契刻

临摹·创作·技法

① 选择若干个甲骨文进行临摹,体会文字的图形趣味和刀刻文字的线条特点。

② 查找字典或相关资料,列出10个动物象形意味特别鲜明的甲骨文字,结合象形、指事的造字原则说明体会。

评价·思考·课外实践

列举几个甲骨文,说明中国汉字的象形特征。