

MEISHU LEI SHEHUI YISHU YISHU SHUQING KAOJI
社会艺术水平考级 ZHUAN YONG JIAO CAI

全国社会艺术水平考级中心专家委员会指定

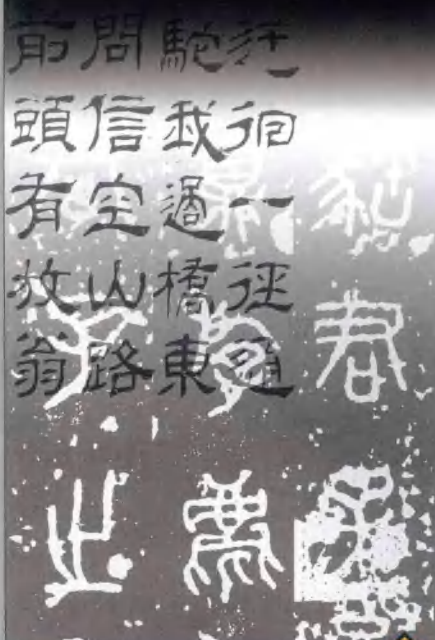
南京艺术学院美术书法类考级

专用教材

书法

1-10级

分册主编 黄 惇
编 著 李 彤

社会艺术水平考级 SHEHUI YISHU SHUIPING KAOJI

南京艺术学院美术书法类考级专用教材

NANJING YISHU XUEYUAN MEISHU SHUFALEI KAOJI ZHUANYONG JIAOCAI

书法

分册主编 黄 惇
编 著 李 彤

凤凰出版传媒集团
◆ 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法/黄惇主编;李彤编著. —南京:江苏美术出版社, 2006.4

社会艺术水平考级南京艺术学院美术, 书法类考级专用教材

ISBN 7-5344-2094-6

I. 书... II. ①黄...②李... III. 汉字—书法—水平考级—教材 IV. J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第042884号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
邱妍宾
朱 婧
装帧设计 孔平平
封面设计 武 迪
摄 影 张 亭
审 读 王春南
责任校对 吕猛进
责任监印 袁 炜

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

印 刷 扬州鑫华印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

总 印 张 9

版 次 2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 7-5344-2094-6/J·1927

总 定 价 36.00元(全套共3册 12.00元/册)

营销中心电话 025-83248515 83245159 营销中心地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

总序

为进一步促进江苏三个文明和文化大省的建设，普及艺术教育，提高国民素质，经文化部和江苏省文化厅批准，南京艺术学院决定开展美术、书法类考级工作，以发现和培养艺术人才，对社会业余美术、书法艺术爱好者的学习修养及所取得的成就提供专业指导和评定。

南京艺术学院是我国高等美术教育办学历史最悠久的综合性艺术院校，其前身溯源于1912年“中国新美术运动开拓者、现代艺术教育奠基人”刘海粟先生在上海创办的上海美术专科学校，是中国当时最早的专业美术学校。自建校以来，曾经聚集了刘海粟、张大千、黄宾虹、潘玉良、陈之佛、朱纪瞻、吕凤子、王子德、俞剑华、关良、潘天寿、郑午昌、倪俊涛、傅雷、邵海荃、滕义树、三石百、蒋兆和、常书鸿、刘汝超、陈天羽等一大批杰出的美术家、美术教育家和艺术理论家在这里任教。

我国近现代最有影响的思想家、教育家，上海美专校友会主席蔡元培先生早在建校初期就为上海美专制定了“简约深美”的办学方针，要求继承发扬中华民族的优秀文化传统，吸收外来文化艺术精华，兼收并蓄，不断创新，而且日新月异，似海纳百川。我们始终秉承这一教育理念，在积极倡导创新精神和多元学风的同时，在近一个世纪的办学历程中，始终注重理论与实践研究交融贯通，将科研与教学实际紧密结合，形成了“兼容并包”和“不息变动”的学术风气，在教学、科研与创作方面具有比较深厚的历史积淀和鲜明的综合性特色。

经过几代“南艺人”的不懈努力，自上个世纪90年代至今，本院美术学科已经发展成中国画、油画、版画、壁画、书法、雕塑、美术史论和造型基础等系部齐全、专业型与综合型美术人才培养并重的教学、科研实体，并拥有一支专业实力雄厚，教学经验丰富，教学管理规范，学术成果突出的教师队伍。

本院历来重视学科建设，坚持“正学风、促交流、推骨干、创品牌、严管理、出人才”的治学方针，在学科建设、学术研究、教学管理和人才培养等方面都取得了显著的成绩。本院拥有全国综合性艺术院校唯一的美术学博士点，是江苏省唯一美术学院优秀重点学科。绘画与书法专业在国内同类院校教学、科研领域具有一定的优势，学科整体水平具有比较广泛的影响力。作为首批接受国家教育部“本科教学工作水平评估”的艺术院校，本院取得了“优秀”成绩。

本院开展美术、书法类考级工作的目的，就是要以自己的教学优势为服务社会，把社会效益放在首位。通过考级工作发现和培养美术、书法人才，为高等艺术教育积蓄高质量生源。本院美术、书法考级工作将严格按照专业教学规范进行，遵循艺术教育规律，严明专业考核标准，坚持公平、公正、公开和自愿互动的原则。本院美术、书法考级分为中国画人物、中国画山水、中国画花鸟、书法、篆刻、硬笔书法、版画、装饰画、儿童画、卡通动漫画、素描、色彩12项考级科目，每一科目均分为10级。由本院各相关专业教授组成的考级评审委员会进行考核评审。考级成绩分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四档，并按百分制实际赋分。本套美术、书法类考级教材由南京艺术学院美术、书法考级委员会与江苏美术出版社合作编写出版，为本院美术、书法类考级专门教材。我们热忱欢迎广大美术、书法爱好者的积极参与，并对我们的考级工作提出有益的意见和建议，使我们在今后的工作中不断改进，取得更好的效果。

南京艺术学院美术书法考级评定委员会主任
南京艺术学院美术学院院长 周京新

目 录

总 序	封二
前 言	1
模拟考题与工具准备	2
1 级 正楷临摹	3
2 级 正楷临摹	11
3 级 隶楷临摹	14
4 级 篆隶临摹	18
5 级 行楷临摹	23
6 级 楷书创作	29
7 级 隶书创作	30
8 级 行书创作	37
9 级 临摹创作	39
10 级 行草创作	43

前言

1. 什么是书法艺术

书法艺术是一种独特的中国传统文化艺术形式。近年来,随着对传统文化的重视和弘扬,书法也越来越受到人们的重视。作为中国文化孕育的一朵独特的艺术奇葩,书法艺术有着悠久而灿烂的历史和广泛的社会文化基础。虽然书法艺术始于何时、书法的起源是不是和汉字的发生同步等一些问题的学术界尚未形成广泛的共识,但在西汉晚期人们已开始了有意识的、以审美为主要目的的书写,却是不争的史实。也就是说书法艺术至少已有了2000多年的历史。

那么,什么是书法艺术呢?简单地说,书法艺术是以汉字为载体,在日常文字书写中逐步形成的一种艺术形式。书法艺术是建立在汉字形体基础上的造型艺术,并通过笔画与笔画之间、字与字之间的位置和比例关系来塑造其视觉艺术形象。因此,笔法、字法、章法是书法艺术的基本造型手段,而书法家正是通过这些造型手段创作出风格各异、千姿百态的书法艺术作品的。

值得一提的是,中国传统的文字书写工具和材料为书法艺术的发展提供了得以“艺术化”的重要保证,墨与水的交融、墨在不同书写材料上所形成的不同艺术效果更为书法家们的艺术创造奠定了丰富的物质基础。而作为主要书写工具的毛笔的定型和完善,更是对书法艺术的发展起到了至关重要的作用。汉代的书法家蔡邕说“惟笔软则奇怪生焉”,正是道明了毛笔柔软的特性是产生于奇诡书法点画艺术效果的必要原因。

2. 什么是书法的艺术语言

要了解、学习和欣赏一门艺术,首先就要理解每门艺术独特的艺术语言。一方面,艺术家要借助艺术语言进行艺术创作;而另一方面,观众也正是通过对艺术语言的解读来欣赏艺术作品的。

那么,什么是书法艺术的艺术语言呢?

由于书法是以汉字为载体的艺术形式,书法创作从某种意义上说就是建立在汉字字形基础上的加工和再创造,书法艺术的美主要是通过点画形(笔法)、字形结构(字法)、笔画构成(章法)来表现的。因此,我们不论是学习书法还是欣赏书法都必须从这三个方面入手。

笔法是与书体和书法风格相对应的。楷书有楷书的笔画规则,隶书有隶书的笔画特点,其他像篆书、行书、草书也在用笔上有着各自不同的书体要求。当然,即便是同一种书体,由于书法风格不同,在用笔上也会有自己的特点。比如,同为楷书,“颜(颜真卿)、柳(柳公权)、欧(欧阳询)、赵(赵孟頫)”这四位大家就有各自不同的用笔特点。

所谓字法是指字形的结构原则,即笔画的组合、比例和位置关系。一方面,物形要尊重汉字原有的结构,而另一方面,书法家又能在不破坏汉字本来字形的基础上,根据书法艺术美的原则进行再创造,因此,不同的书家也会在字形结构上打上自己风格的烙印。

章法是指一幅书法作品的外在形式和作品中字与字之间的排列组合与比例位置关系。书法作品章法的形成既有书法艺术的历史惯例,也和书法家所追求的艺术表现力有关。比如在书写汉碑隶书时,通常就会采用直排字距大而横排行距紧密的章法,这就是一个约定俗成的艺术惯例。而董其昌行书的疏朗、王羲之行书的茂密则体现了他们不同的艺术追求。

3. 书法学习与书法考级

和学习任何一门艺术一样,要想提高书法艺术的鉴赏和创作能力,认真学习优秀的书法艺术传统是必不可少的。就书法而言,就是要多临、多读一些名碑名帖,参看一些书法理论书籍,从传统中汲取有益的东西,以加深对书法艺术的理解,在临帖和创作实践中提高自身的技法和理论水平。除此之外,学习者之间的相互交流和切磋、客观评价自己的艺术水平、正确把握学习书法艺术的进程,也是十分重要的。

社会书法艺术水平考级,正是基于这样的目的。其宗旨就是为广大书法艺术爱好者提供一个相互了解、交流的机会,并为正确评估自身的书法艺术水平创造一个测试的平台和标准,使广大书法爱好者在学习书法艺术的进程中有一

个阶段性的目标和今后在艺术上努力的方向。

书法考级等级的设立以及相应标准的制定,是符合一般的书法艺术教育规律的。在进行方案的设计时,我们既考虑到书法学习的特殊性,又针对书法学习的具体实践去做切实可行的安排,但并不意味着这是学习书法艺术的唯一途径和标准,因为艺术学习虽然有—般的规律,但却从来不存在一个固定的、唯一的方法和途径。不过,有一点是可以肯定的,那就是这差建立在多年书法专业教育实践基础上的书法学习方案,是学习书法艺术的最佳途径之一。

应该说,考级本身并不是目的,书法考级等级的设立以及相应标准的制定,只是为了给广大书法爱好者在学习书法时提供一个较好的方法与途径,以及相应的步骤和阶段性的学习目标。

对于考级成绩以及所取得的艺术专业等级,广大考生也要正确看待,要能做到胜不骄、败不馁。获得了好的成绩和高的等级,虽然可以证明你在书法艺术的学习中取得了一定的阶段性成果,有了一定的艺术能力,但绝不能满足于此。因为艺无止境,只有不断地努力,才会取得更高的艺术成就。

本教材作为一本书法考级的配套教材,是按照学习书法艺术的一般规律所制定的,它既可以作为书法考级的指南,同时也可作为广大书法爱好者平时学习书法艺术的自学或教学指导用书。

李 彤

模拟考题与工具准备

	考 题	尺寸要求	考试时间
1 级	正楷临摹 大楷、小楷任一种	四尺四开	90 分钟
2 级	正楷临摹 大楷、小楷各一种	四尺四开	90 分钟
3 级	隶楷临摹 隶书、楷书各一种	四尺四开	90 分钟
4 级	篆隶临摹 篆书、隶书各一种	四尺四开	90 分钟
5 级	行楷临摹 行书、楷书各一种	四尺四开	120 分钟
6 级	楷书创作 自书楷书条幅一幅	四尺四开	120 分钟
7 级	隶书创作 自书隶书条幅一幅	四尺四开	120 分钟
8 级	行书创作 自书行书条幅一幅,加楷书或隶书一幅	各四尺对开	150 分钟
9 级	临摹创作 草书临摹一幅,加自书楷书、行书、隶书任选一种	各四尺对开	150 分钟
10 级	行草创作 自书行书、草书条幅各一幅,加楷书、隶书、篆书任一种	各四尺对开	150 分钟

工具准备:由主办方提供考试用纸,笔、墨、砚自备。

技法要求 掌握执笔、用笔、用墨的基本方法；熟悉基本执笔所临楷书的基本用笔及结构特点。

评分参考 1. 点画清晰，对用笔及纸张的特性有一定的了解；
2. 能基本把握所临范本的用笔特征和形态；
3. 结字合理，基本能抓住范本的结构特点；
4. 所临文字大小统一，协调。

级

正楷 临摹

课题1 书法的工具——文房四宝

“文房四宝”是指以往中国文人书桌里必备的四样文具，它包括笔、墨、砚、纸，这也是中国书法艺术所必需的基本工具。从某种意义上来讲，正是由于中国人发明了毛笔、纸和墨，中国书法艺术才逐渐发展成后来的样子。中国书法艺术所强调的笔法、墨法是以毛笔、纸和墨作为物质前提和保证的。因此，要想学习书法艺术，首先自然就要对这些主要工具及其性能有所了解。

一、笔 笔是中国毛笔的简称，它的发明时代很早，根据考古学发掘的材料来看，其最早可以追溯到8000多年以前的旧石器文化时期。当然，在漫长的历史发展中，毛笔的制作方式和形制也经历了许多变化，以满足人们的书写和绘画的需要。毛笔发展到今天，可以说种类甚多，形制各异。应该说明一点，毛笔式样的改良和增多，是为了满足人们不同的用途为目的的，因此，我们在挑选毛笔的时候，就必须要对各种形制的毛笔性能有所了解，选择最佳的工具，才会达到最好的艺术效果，所谓“工欲善其事，必先利其器”。那么，毛笔究竟有哪些种类和形制呢？

毛笔最关键的部分是笔头。传统的制笔工艺，笔头通常是用柔顺的毛发制成的。一般来说，根据制作笔头材料的软硬程度可将毛笔分为硬毫、软毫和兼毫。软硬和硬毫不理解，就是指笔毫的质地相对的软硬程度。我们常见的硬毫笔一般有紫毫（山兔毛）、狼毫（黄鼬狼毛）、鼠须、猪鬃、麂毫等。软毫笔的有羊毫（山羊毛）、鸡毫等。而兼毫则是指用软毫和硬毫混合起来制作的毛笔，软、硬兼备而有之，所以叫兼毫。常见的兼毫笔有紫羊毫（山兔毛和羊毛）、狼狐成分的兼毫，又分为七紫三羊、五紫五羊、三紫七羊等。此外还有狼羊兼笔（黄鼠狼毛和羊毛）等。

羊毫笔是最常见的软毫笔，因其材料易得，所以价格便宜，而且应用较广，蓄墨较多的优点。由于柔软，因而在书写中能表现出较为特有的、丰富的点画笔触形态，比较适合写大字和对笔墨效果有特殊要求的人用。也正因为软，故一般的初学者往往不容易驾驭。硬毫笔相对来说弹性要强些，兼毫笔则介于两者之间，一般而言，比较适合写与小一些和精致一些的字。但由于材料的原因，价格高，耐烧易秃，使用时间不如硬毫笔的漫长。

毛笔根据笔头的粗细程度可以分为大、中、小号；按锋颖的长度分又有长锋、中锋、短锋；在锋制上还有描笔、斗笔、抓笔等。选用什么样的毛笔，应该根据各人的不同情况而定。首先要根据字体和大小而定，其次又和不同人的生理条件和书写习惯有关，再次则和所追求的审美艺术效果有关。有一种说法，认为能用越软的笔写字，书法功力就越深，其实是没有道理的。从历史上看，羊毫笔的盛行是清代以后的事，晋、唐、宋、元的书家所用的几乎很少有羊毫，但并没有人因为笔毫较软就贬低他们的艺术水平。因为

艺术能力的高低并不取决于工具，工具只是为人形服务的，只要懂得得心应手，能达到表现艺术效果的目的，便是最佳的选择。

那么，怎样挑选一支好的毛笔呢？古人云：笔有“四德”，即尖、齐、健、圆。一支好的毛笔应该达到这四个要求。挑选毛笔首先应当这样道当前大小和种类，其次则要看笔头，对于中小号的毛笔，一般来讲笔毫要尖，特别能写小字的笔，对笔尖的要求更高，再次还要看笔毫是否圆顺，否则必露锋芒，散开后笔毫是不齐平窄。如果与某种书体，感觉到某种毛笔特别好，不妨多买一些，加意使用不同种类的毛笔并不好，因为那样将不利于掌握笔的技法。

二、墨 墨，指由所制造的原料和工艺的不同，一般分为松烟、油烟和漆烟三种。宋代以后，以安徽徽州所产的墨最为著名，俗称“徽墨”。古代的墨通常是指墨锭，它在使用时需要加水在砚台上研磨。现在，墨锭还有人使用，但为了方便时，使用最多的是用炭墨重新制作的墨汁。像北产的“一得阁”、上海的“曹素功”以及安徽产的“湖广文”等品牌，都是质量不错的书画用墨汁。我们在学习书法时一般用墨汁就可以了，有些墨汁较浓，使用时加适量的水即可。

三、纸 纸的种类很多，但作为中国书画用纸，目前用得最多的是宣纸，宣纸因原产于安徽宣州泾县而得名。宣纸的种类很多，按纤维的粗细分，有熟纸、生纸、半生纸等；按性能分，又有生纸、半生纸、熟纸之别。简单地说，就是纸质越生，就越易润化，而墨汁在熟纸上则不易化开。由于生纸有润化的效果，能很好地表现水墨的层次和墨色，因此在作品中追求墨色变化的书法家喜欢用生宣。一般而言，写小楷和精工一类的小行书不选用润性过大的生纸。

应该说，宣纸作为书画用纸，确实有它无可撼动的地位，但作为书法用纸，也不要对宣纸过分地迷信。其实自古以来，除宣纸以外，毛边纸、元书纸也是书法艺术的常用纸，这两种纸的吸水性偏强，也很适合书信，且价格便宜，应该说是练习的常用纸。需要说明的是，书法作品不一定非要写在宣纸上不可，也不是只有宣纸才能写出好的书法作品。

除纸之外，其他常用的书写材料还有砚、印章。

四、砚 砚台是研磨墨的必需用品，好的砚台原要细腻、滋润，又蓄水不涸。最为出名的是广东的端砚、安徽的歙砚、山东的鲁砚、甘肃的洮砚，合称“四大名砚”。由于我们只在一般用墨汁为序，所以对砚台没有太大讲究，简单一点，用一个砚池，瓷质也是可以。只要能盛墨汁，能握毛笔就行了。

除了“文房四宝”以外，书法制作的辅助工具有还有毛毡、羊毫、字纸架、水盂等。

课题2 写字的姿势与执笔

一、写字的姿势

写字的姿势分坐姿和站姿。写大字宜采用站立书写，以便于察看作品全局和毛笔的挥运；而写小字一般用坐姿，以便于观察细部，也便于精微地用笔。写字时，不论是坐姿还是站姿，都要能做到头正、脚平、身体端正。如果坐着写字，则不能伏在桌子上或扭曲身体，这样既不利于身体健康，也不便于书写。另外，写字时虽然要精神集中，但也不必危襟正坐，过分紧张，甚至屏住呼吸，要放松、自然。（图1-1、图1-2）

二、执笔的方法

执笔的方法有很多，有五指执笔法、三指执笔法、二指执笔法以及写特别大的字的握笔法等。即便是运用同一种执笔方法，不同的人有时也不尽相同。宋代大书法家苏东坡曾经说过“执笔无定法，要使虚而宽”，一个“虚”、一个“宽”道出了执笔的关键。什么是正确的执笔方法呢？正确的执笔方法既不是天定的，也不是神授的，是无数人在漫长的书写实践中摸索和总结出来的。正确的执笔方法肯定是遵循两个原则：一、符合人的生理特性；二、便于用笔来书写。因此，对于执笔的方法不必过分拘泥，只要你觉得这样书写顺手，又可以毫无困难地将字写好，就是正确的执笔方法。对于初学者来说，最常用的、也是最好掌握的执笔方法就是五指执笔法。（图1-3）

所谓五指执笔法就是用右手的五个手指来执笔，五指各尽其用，即古人所言的“擗、压、勾、格、抵”。五指执笔法的关键其实就是如苏东坡所讲的“虚、宽”二字，不能将笔执得过紧、过死，也不能将手指完全贴在手掌心，那样就不利于手指关节的活动。那种强调执笔一定要“竖腕”，或者要将悬着的手臂过分抬高的说法是没有道理的。

执笔究竟是要高还是低，其实是无须定则的，要因人、因书写的书体和习惯而定。执笔高，运笔较灵动，但稳定性相对差一点；执笔低，虽然比较稳，但书写的幅度和笔的转换不及高执笔灵活。总之，一句话，只要你觉得书写轻松、自然，又能用毛笔来充分地表现艺术效果，就是适合的执笔方法。

图1-1 站立

图1-2 坐姿

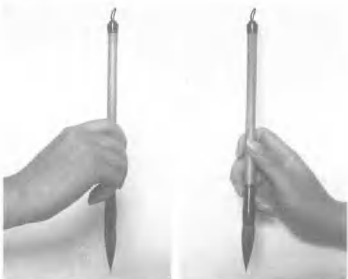

图1-3 执笔姿势

课题3 学习书法艺术的方法——临摹

学习书法的最好方法是临摹，而临摹时通常将“临”和“摹”并称。想临是临，摹是摹。简单地说，临就是把字帖放在一边，照着字帖的样子写，而摹则是将字帖作为范本，进行描摹。古人云：摹帖易于得笔，临帖易于得势。其实无论是临还是摹都是学习书法的好方法。有许多人比较轻视摹，认为那是比较低级的。其实摹帖有好处恰恰是摹摹半功倍，能让我们更容易体会到一些细微的细节。

如何进行临摹呢？一句话：就是要尽可能地接近原帖的样子。正如古人所说，要“察之尚精，拟之贵似”。要学临帖不仅在只是眼睛看，而应该是心、眼、手并用。只有心情得到，眼睛才能看到好处，也只有看得到，才会写得出。因此，临帖要一看、二写、三比、四悟。看是眼睛，写是动手，把自己所写的和原帖进行比较，才能更加容易看到自己的差距和不足，有些人写完以后说没有临过的习惯是不对的，而所谓悟，就是要通过形来感悟“法”，即一些规律性的东西，和“所以法”，即为为什么要如此的道理。只有真正做到了这四点，临帖才会事半功倍。

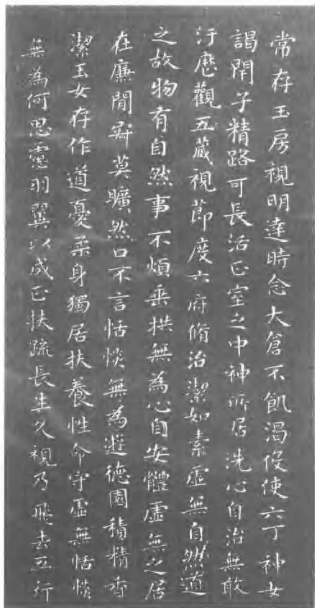

图1-4 王羲之《黄庭经》

课题4 楷书概论

楷书，又称正书、真书，广义上说，是官方所规定的通用规范字的总称，但在我们所说的楷书一般是指自唐代以来一直沿用至今的规范文字。作为一种书体，它与篆书、隶书、草书合称为“四体”，即我们通常所说的“真、草、隶、篆”。

楷书，顾名思义就是规矩之书。作为通用的规范字，其结构和用笔都极具规范性，因而，学习楷书，容易做到有章可循。虽然非名家所作的楷书作品并非是人手一册，有着各自不同的风格面貌，诸如隋代、颜真卿、柳公权以及颜延之四位书法大家就以他们卓越的楷书成就，并称为“楷书四大家”，但相对而言，较之于行草书，不论是在用笔还是在结构上，偶然性的、随机性的即时发挥毕竟较少，终究也只是在楷书字体的规范下进行创造。同时楷书又不像篆书和隶书那样，已退出了实用文字的舞台，使得一般人对他们不太熟悉。正是由于楷书的这些特性，一般来讲学习书法都从楷书开始。

我所不备的艺术特点，楷书一般可分为三大类，即唐楷、魏碑和行楷。以北魏碑刻为代表的“魏碑”，其笔画形态上带有明显的刀刻味。除了魏碑这一较为特殊的类别不说，成熟期的楷书可分为以二王为代表的晋楷和以“盛唐”为代表的唐楷。它们的差别主要是在字形的大小和用笔上，清代以前的楷书基本都是小楷，即便是在初唐，楷书的大小一般也不超过寸楷。而中唐以后，弱楷书写大，就必然会使楷书在审美上有所变化，所以盛唐以后的“颜柳”楷书用笔多提按，笔画有装饰性的用笔，其实和字与字大有关系。

1. 小楷。是指形体小的楷书，留存最早的作品是三田时期钟繇的《宣示表》、《荐季直表》等。其他的代表性作品有王羲之的《乐毅论》、《曹娥碑》、《黄庭经》、王献之的《洛神赋》、清人的《灵飞经》等，后世的代表性书家还有唐代的孙过庭、宋代的米芾，元代的赵孟頫和明代的祝允明、文徵明、王宠等。（图1-4）

2. 唐楷。唐楷的代表性书家当为颜真卿和柳公权，因为他们的作品最能代表楷书的特点。其他像“初唐四家”（欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷）在楷书上也取得了极高的成就，不过，若从用笔来说，他们基本上还是承袭了“二王”一脉，还没有像颜柳楷书那样强调行笔过程中的提按变化，有奇崛和装饰性的点画。元代的赵孟頫师法“二王”，他写的虽是唐楷，但若从用笔上来说也应当归于晋楷一脉。（图1-5、图1-6）

3. 魏碑。魏碑是北朝时期北魏广泛用于碑刻、墓志的楷书铭石书，亦泛指北朝同类铭石书。过去有人认为是隶书向楷书过渡时期的作品，这种说法是不正确的。事实上，在东晋时期楷书就完全成熟了。但从这一书体的形态和用笔上看，虽说是楷书，仍保存有隶书的一些特征。魏碑在很长一段时期里并没有引起人们的重视，自清代中期以后开始风行。（图1-7）

图1-5 阮勇神《勒礼碑》

图1-7 《张猛龙碑》

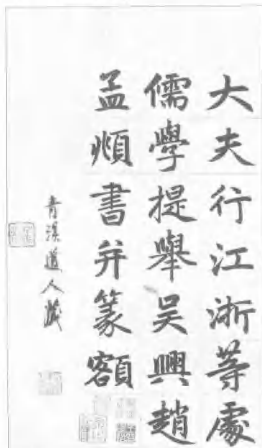

图1-6 乾嘉朝《五竹居書第三門記》

课题5 唐楷的特点与书写技法

一、楷书的特点

楷书点画独立，起笔分明，结构则方正、规范，重心稳定。每一个字都构成一个独立的美学单位。由于它在结构和用笔上都有严格的规矩可循，因而特别易于初学。学书法者一般都从楷书的中楷、大楷开始，选择范本又以颜体、柳体和欧体为多。今以唐楷为例，谈一谈楷书的用笔和结构。

二、楷书的笔法

笔法就是写出具有一定画面形态的书写方法。楷书点画独立，起笔分明，因此可以一笔一笔地写。根据楷书点画的用笔和形体特征，一般来说，基本笔画可分为：点、横、竖、撇、钩、挑等。

1. 点

写字时，毛笔由轻而重有纸起笔，逐步顿笔；行笔轨迹略带弧度，收笔则逐步将毛笔回收提起。（图1-8）

图1-8 点的基本形态

2. 点的变化

根据点在楷书结构中所处的位置不同以及各个书法家不同的风格，点在基本形态的基础上，又有多种变化。但只要掌握了基本形态，这种变化也是万变不离其宗的。（图1-9）

图1-9 点的变化

2. 横

(1) 基本形态

写横时，起笔，毛笔沿横画的斜向落笔，着纸、顿笔、行笔则铺毫右行，收笔，毛笔先右下再回收提起。（图1-10）

图1-10 横的基本形态

(2) 横的变化

横的变化不外乎起笔方向的变化以及长短、粗细、曲直等。颜、柳楷书，为了增加点画的文饰效果，往往起笔着纸较重，收笔先轻再收。（图1-11）

图1-11 横的变化

3. 竖

(1) 基本形态

写竖时，起笔，毛笔沿竖画的斜向落笔，着纸、铺毫、行笔则铺毫下行，收笔则有悬针、垂露两种形态。悬针是在下行中逐步将笔提起，垂露则向左（右）上得毛笔回收提起。（图1-12）

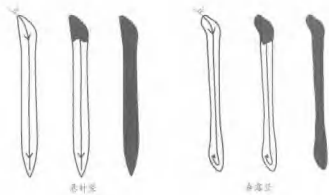

图1-12 竖的基本形态

(2) 竖的变化

竖的变化主要是起笔的变化以及长短、粗细的变化。(图1-13)

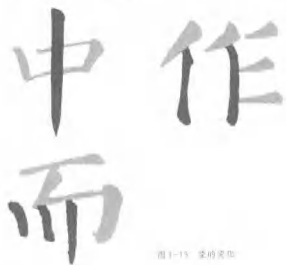

图1-13 竖的变化

4. 撇

(1) 基本形态

写撇时，起笔，毛笔沿撇画的斜向落笔，着纸、铺毫，行笔时铺毫左行，并在向左下行进中逐步将笔锋提起。(图1-14)

图1-14 撇的基本形态

(2) 撇的变化

撇的变化主要是起笔的变化和行笔轨迹的变化。三叶撇没有先起笔铺毫再行笔的起笔动作，而是在行笔的过程中，由轻到重逐步铺毫，再提起。(图1-15)

图1-15 撇的变化

三叶撇

5. 捺

(1) 基本形态

写捺时，毛笔由轻到重，在行笔的过程中，逐步按下，到捺脚时，再在向右的行笔中提起毛笔。(图1-16)

图1-16 捺的基本形态

(2) 捺的变化

捺的变化主要体现在起笔、曲度和方向上。(图1-17)

图1-17 捺的变化

6. 钩

(1) 基本形态

钩显和其他笔画联系在一起时，像竖钩就是先竖再钩。钩法有两种：一种是以数字为代表，通过使转调锋再钩出；一种是以颜、柳为代表，通过提按调锋再钩出。(图1-18)

图1-18 钩的基本形态

(2) 钩的变化

钩的变化主要是在行笔方向和行笔轨迹的变化上，像横钩、竖钩、戈钩、卧钩、浮鹅钩等。(图1-19)

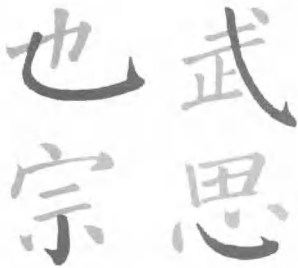

图1-19 钩的变化

7. 挑

(1) 基本形态

写挑时，毛笔向右下落笔铺毫；行笔向右上行，在行笔中逐步将笔提起。(图1-20)

图1-20 挑的基本形态

(2) 挑的变化

挑的变化主要在长短和角度上。(图1-21)

图1-21 挑的变化

三、横书的结字

横书是指字的外在形体和字内部的点画组合方式，也就是点画之间的比例和位置关系。方意是横书外在的形体特征，而点画组合则以匀称、重心稳定为原则。但方整并不等于呆板，实际上横书的体态会在不同书法家的不同审美追求中体现出不同的特征，像颜有内敛外拓之别，也可有左收右放之姿。点画组合的匀称也不意味着绝对的对称，事实上，在汉字中有许多字形对称的字，在书法家的手下却会作一些不对称的处理。其他像结构的疏密、重心的高低、笔画的穿插、形体的变化皆是书法家结字造型的手段，但这些艺术手段的前提条件是不能破坏汉字原有的字形结构。

四、横书的章法

横书的章法总体上也要工整，通常是字形大小均一，纵有行、横有列，但也有因字取势，字形大小有别，纵有行而横无列的排列形式。(图1-22、图1-23)

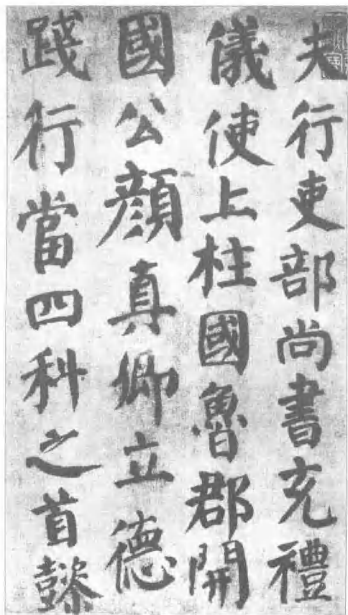

图1-22 《自书告身》纵有行、横无列

图1-23 《史克碑》纵有行、横有列

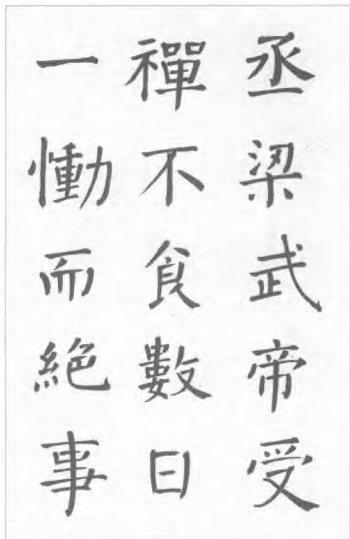

图1-24 临《勤礼碑》纵有行、横有列

此幅临作(图1-24)临的是唐代书法家颜真卿的楷书《勤礼碑》。作者基本把握了颜体楷书的用笔和结构特征,所临文字基本上也做到了较为统一和协调。相对而言,用笔要好于结字,用笔稳定、规范,且没有过分强调和夸张颜体楷书特征,不臃肥,无“墨猪”之弊。结构略显有些松散。如“武”“慟”“絕”等字。在今后的学习中要多在结体上下工夫,此外在用笔上也要注意行笔的连贯、变化。

此幅临作达到了1级临帖的要求。

技法要求 熟悉和理解所临范本的结构和用笔特征，用笔较为彻底，熟习基本精在，能把临所临范本具有的规律性的风格特点。

2级

正楷 临摹

- 评分参考**
1. 用笔规范，能抓住字帖范字的用笔特点，且较为准确；
 2. 结构准确，点画之间的比例位置关系合理，能反映出所临范本的结构特征；
 3. 整幅作品有一定的章法意识，文字风格统一、协调。

课题1 小楷的特点与书写技法

小楷，顾名思义就是指字形相对较小的楷书。因为仍属楷书，故是用笔。结体和章法基本还是遵循楷书的一般原则。但又因其小，所以在用笔和结字上也有一些需要注意的地方。

小楷的用笔较之于大楷而言，在行笔过程中提拔的幅度和频率较小，起笔多从空中直入，一拓而下，收笔则更为自然。小楷的点画最忌散漫和交代不清，要做到“精、劲、净”。所谓精是指小楷的用笔要精到和细致；而劲则是指小楷的用笔要果断、准确，无游荡和拖沓的弊病；净则是指小楷的点画要清晰、干净。（图2-1）

小楷因为形体小，由于视觉审美的原因，一般来说，在字的结体上要求相对高挑，字形也不似大楷一般呈长方形，而是方形甚至高方形。（图2-2）

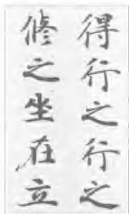

图2-1 《灵飞经》局部

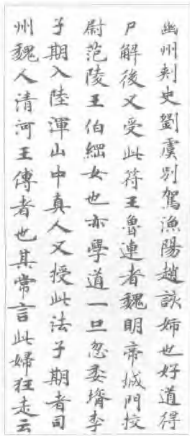

图2-2 《灵飞经》局部

课题2 魏碑楷书特点与书写技法

魏碑楷书，是魏晋南北朝时期广泛用于碑刻、墓志的铭石书，它们一般超出自于专门的工匠之手，而非当时的书家之手，再加上刀刻痕迹较重，因此，不论是用笔还是结体上都有自己的特点。

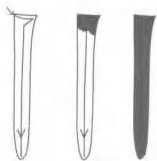
如果说学习晋唐人的楷书主要是要得法的话，那么学习魏碑更主要的是得趣。如果说晋唐楷书的美是书家按原书法艺术美的规范进行的创造，那么，魏碑之美往往还并不是那么的纯粹，需要我们对书法艺术美的眼睛去审视和提取。因此要真正学好魏碑，就需要对书法艺术有一定的了解，需要有一定的艺术理解力。

1. 用笔

大多数的魏碑横画和竖画都有方笔，起笔往往不像晋唐楷书的行笔方向有一个斜角，而是成垂直落下。横笔。（图2-3、图2-4）

图2-3 魏碑楷书

軀 勒

图2-4 楷书点画

点则多呈三角形，起笔也要垂直落下、铺毫，再向上收笔。(图2-5)

軀 其

图2-5 楷书点画

始 於

图2-6 楷书撇点

之 英

图2-7 楷书捺点