

三大名校书法教授合著

大学通用 书法教程

DAXUETONGGYONGSHUFA
J I A O C H E N G

上海人民美術出版社

大学通用书法教程

作者：戴小京 王延林 周 斌
赵伟平 潘善助 周克文
洪丕谟

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学通用书法教程 / 李新主编. — 上海: 上海人民美术出版社, 2004. 8

ISBN 7-5322-4061-4

I. 大 ... II. 李 ... III. 汉字 - 书法 - 高等学校 - 教材 IV. J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第053476号

大学通用书法教程

主 编: 李 新

著 者: 戴小京 王延林 周 斌

赵伟平 潘善助 周克文

洪丕谟

摄 影: 丁国兴

责任编辑: 薛建华 黄 淳

装帧设计: 姚正富

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海出版印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 13

版 次: 2004年8月第1版

印 次: 2004年8月第1次

印 数: 0001-4100

书 号: ISBN 7-5322-4061-4/G · 146

定 价: 29.00 元

李 新

(按本书章节顺序排名)

戴小京 王延林 周 斌

赵伟平 潘善助 周克文

洪丕谟 张 信 江理平

华东师范大学

上海大学

华东政法学院

上海师范大学

同济大学

序

编撰一本新世纪的大学书法教程，一直是我的一件心事，今天终于问世，感到特别欣慰。做了近30年的出版工作，每年都有新书出版，为何对此书有异样的情感，这倒是源自一种责任。

20世纪90年代以来，书法艺术在中国的发展进入快速变异的时代，专业创作和书法艺术普及都有想不到的变化，可也有担心和不解的困惑。一方面市民文化中书法练习成了最大众化的首选科目，另一方面是受教育时间越长和掌握科学知识较多的青年知识精英们的汉字书写水平越来越差。尽管有若干客观理由（例如：信息和知识密度的增大、计算机和网络的出现等），可两种群体对书法表现出来的巨大反差，使我们对新世纪人才的培养方式提出疑问，新世纪教育以分数量化人才时，中国的优秀传统文化在学生的基本素质和修养里到底占有多少的比例，才算合格人才？

这个话题有多种答案，这里暂且不表。近日在人的智能开发方面有一种新的学说——多元智能，尤其引起我的注意。该学说认为，大脑有八种智能可以开发。而传统教育单纯强调语言和数学逻辑智能的开发和学习，浪费和否定其他智能的开发，使学生身上许多重要的潜能失去最佳开发的时间和机会，造成相当数量的人虽然考试成绩很好，走上社会后却不能适应和独立解决问题。我认为青年知识精英们的书法学习，不仅有承传中国文人精华的责任，也是开发自身多元智能、求职就业和实现人生目标的必修课程。

综上所述，我们三年前策划本书时，就设定了一个很高的目标。我们研究了相关的许多教材，聘请了大学书法教育的专家们反复研讨，几易书稿，形成目前内容框架。本书注意把书法知识点和动手能力结合起来，把课堂教学和自我阅读联系起来，把叙事说理与优美的图例互动起来，形成了一种新时代读本风格。今天读来，恰好与多元智能教育理论不谋而合，一下子有了一种释放的快乐。

最后希望本书能够成为青年知识精英们书架上的保留品种，在自我成长和自我发现的精神世界里占有一席之地。

我和全体作者们期待着。

李 新

2004年6月

理论部分

绪论 /3

- 一. 书法概论
- 二. 汉字的创造与书法的产生
- 三. 汉字造字法——许慎《说文解字》中六书的理论
- 四. 汉字字体演变与中国书法发生的联系
- 五. 书法在中国政治文化领域中的影响和作用

第一章 先秦书法 /11

- 一. 商代的书法——甲骨文
- 二. 西周的书法——金文
- 三. 风格各异的春秋战国书法
- 四. 严谨典雅的秦國小篆

第二章 汉代书法 /19

- 一. 隶变——古文字的最大改革
- 二. 天趣盎然的简牍书法
- 三. 丰富多彩的成熟期汉代隶书
- 四. 汉代著名书家——蔡邕

第三章 魏晋书法 /27

- 一. 正书之祖——钟繇
- 二. 意韵幽远的两晋书法
- 三. 自然流美的魏晋书论

第四章 南北朝书法 /41

- 一. 帖学为主的南朝书论和书法
- 二. 质朴雄强的北朝碑刻

第五章 隋唐书法 /49

- 一. 刚柔相济的隋朝书法
- 二. 三巨头统领的初唐书法
- 三. 华美奔放的盛唐书法
- 四. 异军突起的中晚唐书法

第六章 宋代书法 /69

- 一. 尚意书风的兴起
- 二. 闲情逸致的宋四家
- 三. 尚意流韵——宋代其他书家

第七章 元代书法 /83

- 一. 汉文化一统的书法——赵孟頫
- 二. 风格清逸的书法——元代其他书法家

第八章 明代书法 /89

- 一. 承上启下的明代前期书法
- 二. 文人雅逸的明代中期书法
- 三. 风格各异的明代晚期书法

第九章 清代书法 /101

- 一. 沿袭传统的清代前期书法
- 二. 碑学为主的清代后期书法

第十章 当代书法 /113

- 一. 当代草圣——于右任
- 二. 海派领袖——沈尹默
- 三. 融碑入帖——沙孟海
- 四. 人器晚成的草书大家——林散之

第十一章 书法美学理论 /119

- 一. 方圆
- 二. 曲直
- 三. 轻重
- 四. 缓急
- 五. 疏密
- 六. 虚实
- 七. 奇正
- 八. 巧拙
- 九. 雅俗
- 十. 法意
- 十一. 品格
- 十二. 形质
- 十三. 气韵
- 十四. 情性
- 十五. 意境

目录

技法部分

绪论 /133

- 一. 笔
- 二. 墨
- 三. 纸
- 四. 砚

第一章 金文与小篆的点画、结构、章法 /137

- 一. 金文的点画
- 二. 金文的结体
- 三. 金文的布局
- 四. 小篆的点画
- 五. 小篆的结构
- 六. 小篆的章法布局

第二章 隶书的点画、结构、章法 /143

- 一. 隶书的点画
- 二. 隶书的结构
- 三. 隶书的章法
- 四. 隶书临摹应注意的问题

第三章 楷书的点画、结构、章法 /149

- 一. 楷书的基本点画
- 二. 楷书的结构和章法

第四章 行书的点画、结构、章法 /167

- 一. 行书的特点
- 二. 行书基本点画与其变化
- 三. 行书的结构
- 四. 行书的章法

第五章 草书的点画、结构、章法 /183

- 一. 草书的用笔、结构与章法
- 二. 草书的临摹字帖

第六章 硬笔书法 /195

- 一. 钢笔楷书基本点画的书写要领
- 二. 钢笔楷书的结构
- 三. 钢笔行草的书写要领

绪论\先秦书法\汉代书法\魏晋
书法\南北朝书法\隋唐书法\宋
代书法\元代书法\明代书法\清
代书法\当代书法\书法美学理论

大 学 通 用 书 法 教 程

理 论 部 分

也懷性之雖不也坐所口沉對不矣須坐若來若蟲利強水霧橫方矣

散散恣書事豪默意出如無體若飛若起若若若若書縱者書

先情于免佳先隨不息如無體若飛若起若若若若書縱者書

者書任后迫山書思言不神尊書其行若卧若木長硬日可謂

書欲抱然若中能夫靜適氣密至善爲人着動若愁食劍弓火若有得

绪论

一、书法概论

中国的书法是人类文化发展史上最为奇特的景观。她的起源,联结着中国文字古老而又神秘的历史;她的繁衍嬗变,又在艺术史上放射出了风起云飞的异彩。这种情况,与其他文字现象和其他艺术的发展都是很不相同的。

按照艺术分类法:书法属于视觉艺术。那么在同为视觉艺术的绘画、雕塑等,从一开始就是本体自身,虽然在其发展史上也横亘着觉醒期的巨大分野,但那只不过是从不自觉走向自觉的标志而已。

书法则不然,她的艺术细胞,是在文字衍化的历史中裂变孳生的。由于中国文字形态的丰富表现力和书写工具的特殊性,在“上古结绳而治,后世圣人易之以书契”(《易·系辞下》)的漫长岁月里,人们无意中触动了书法的表现手段,从而发现了潜藏在汉字形体、点画、线条中的艺术语言,并经过了反复的锤炼和总结,终于整理出了一整套符合书法艺术表现规律的形式与内容。

目前,在书法界和学术界,对书法艺术的认识最具代表性的观点可以概括为(1)“汉字的造型艺术”,(2)“毛笔书写汉字的艺术”。这两种认识都注意到了汉字与书法的关系,前者特别强调汉字的形体塑造,后者还涉及到了书写工具的问题。我们认为,研究像书法这样一门有着几千年历史的中国传统艺术,必须用唯物史观对其发生发展作出符合科学的定义。而当前有些人生搬硬套外国现代理念,是不可能解诂清楚中国书法艺术的。

二、汉字的创造与书法的产生

书法是在汉字的发展过程中产生的艺术,她又是以汉字为唯一表现对象的艺术,因而寻绎汉字与书法产生的关系历来是书法史研究的重要内容。

中国的文字最早起源于何时,至今尚无准确的答案。按许慎《说文解字·叙》说:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作易八卦以重宪象。”这是说还在神话中的人类始祖庖牺氏时代就有文字了。后来,“黄帝之史仓颉见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契……”。《史记·封禅记》中也记载,



□ 神农像

在人类早期的无怀氏部落时代已有了文字。这些文献所涉，虽有玄虚之处，但对于探索中国文字起源及其相关现象不无启迪意义。

从龙山文化、仰韶文化陶器上的一些符号看，有些形态与早期的甲骨文字非常相似。可以这样认为，我国的汉字在甲骨文作为一种较为成熟的文字形态出现之前，肯定还有漫长的孕育过程。正像郭沫若所推断的在甲骨文之前至少还有二三千年的发展历史（《奴隶制时代》）是有一定道理的。

总之，在甲骨文这一文字形态定型的时候，走过了原始时期刻划符号阶段的中国人，已经注定要使用一种与世界各国文字发展都不相同的一字一形的方块字了。

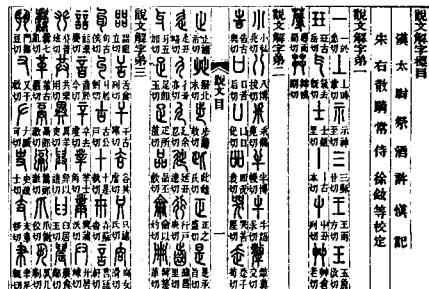
这是至为关键的一点，方块字无穷的变化形态为书法艺术的诞生提供了物质基础，而艺术审美意识的渗入又促进了文字从形体到点画线条的不断丰富。这种互为因果、相得益彰的关系保障了汉字，同时兼有了实用和审美的双重功能，并将这两方面的功能都发挥到了极致。

不论甲骨文以“三期说”还是“五期说”为准，我们关心的是她在作为文字不断成熟的同时，与书法艺术的有机联系。用这样观念审视这些刻在龟甲兽骨上的文字，与后世的书法艺术有着明显联系的至少有三方面：（1）刻工精细，线条明朗；（2）结构整饬中富有变化，姿态活泼；（3）排列匀称，书法从上至下，从右到左的书写格式基本成形。这些就是后来书法表现形式中点画、结构和章法的最早元素。

甲骨文是用刀刻在龟甲兽骨上的。但考古发现，在有些刀刻的字迹下面有着明显的朱墨书写痕迹。经研究，可以肯定是毛笔所为，并证明有一部分甲骨文是先用毛笔书写后照刻的。这个发现很有意义：第一，它证明了三千多年以前毛笔这一中国特有的书写工具已经出现；第二，先书后刻的目的当然是为了将字刻得更美观一些，它透露出远古先民所萌发的审美意识。

汉字的创造性发展和毛笔的出现，是书法摆脱实用的羁绊，走上完成自我表现形式历程最为重要的两大支柱。

现代物理学研究成果告诉我们，由于人类对宇宙认识的不可穷尽，决定了在任何时间意义上的认识都不可能是绝对的、永恒的。随着科学的进步和考古的发现，一定还会为研究关于汉字和书法的产生提供更多的新的认识和依据。



□ 汉·许慎《说文解字》书影

三、汉字造字法——许慎《说文解字》中六书的理论

在古代，在文字这一层面上的几个关联字“文”、“字”、“书”分别代表着不同含义，或者说代表着汉字演进的不同阶段。即“依类象形，故谓之文”、“形声相益，即谓之字”、“著于竹帛，谓之书”（《说文解字·叙》）。最初根据类形创造“以代结绳”的只是一个符号，等到这个符号被广泛使用并规定下来与一定读音相结合就成了字，而字要被正式承认并著于史册才称之为书。在这个概念里，“文”是汉字的初创期，“字”是发展期，“书”是定型期。

孙过庭《书谱》中说“书契之作，适以记言”，文字是用以记录语言的，语言的出现要比文字更早。先民们在交流思想表达感情时，在面对眼前这个丰富广袤而神秘的世界时，最初获得的只是感觉上的认知。而这个认知首先是事物的形状特征之感觉，即“天地万象之端，人物器皿之状，鸟兽草木之文，日月星辰之章，烟云雨露之态”（《尚书序》）。这正是汉字形体构造最初的造型依据，汉字的产生与成熟是一个漫长的历史过程。

关于汉字形体构造“六书”的理论，《周礼》中记载是当时六艺之一。汉代的班固、郑众、许慎都对“六书”作过解释，对后世影响较大的是许慎，他说：“一曰指事，指事者，视而可识，察而可见，上下是也。二曰象形，象形者，画成其物，随体诘屈，日月是也。三曰形声，形声者，以事为名，取譬相成，江河是也。四曰会意，会意者，比类合谊，以见指撝，武信是也。五曰转注，转注者，建类一首，同意相受，考老是也。六曰假借，假借者，本无其字，依声托事，令长是也。”（《说文解字·叙》）后世认为汉字的形体是依据“六书”构造的，这是一种误解。因为是先有汉字而后有“六书”，“六书”是根据汉字的形体特征作出的类别区分。由于许慎之说过于笼统，而“六书”之间也有些相互混淆，兹参照各家之说作一介绍。

（一）指事

指事是在象形字难以表现某些事物特点时，用标注记号的方法加以补充说明，以表示该字意义的造字方法如𠄎（上）、𠄎（下）、𠄎（本）、𠄎（朱）、𠄎（末）、𠄎（刃）等。指事这种表现形式，局限较大，因而字数不多，属早期创造文字，后来由于形声字普遍发展，指事这一造字法就不再用了。

（二）象形

象形是按照客观事物的形体，描绘出的一种具有形象感的代表符号。如☉（日）、☾（月）、人（人）、雨（雨）、水（水）、山（山）



□ 甲骨文拓片

(火)、米(木)、𨋖(车)等。这种造字方法最古,它只限于一些具体事物的名称,而对一些较为抽象的词,则较难创造出相应的象形符号来表达。

(三) 形声

形声字是采用标音的方法造字,它突破象形、指事的局限性,使汉字的构造找到一条新的途径。形声的结构包括声和形两种符号,其中一种符号表示词的类属和意义,另一种符号表示读音。如祖(祖)、鳳(凤)、孟(孟)、漁(渔)、滴(滴)等。由于形声的结构,比较容易识读,因此影响到许多象形字、会意字朝着标音方向转化,在早期甲骨文中形声字不多,后来汉字中却是数量最多的。

(四) 会意

会意是把两个以上的符号拼合在一起,使它们的意义发生内在的联系,构成一个新的词义,如采(采)为手摘果之义,𠂔(得)取手提贝之义,逐(逐)是以足追豕之义,受(受)以手接物之义等。会意字以表示人或动物的动态为主,故动词较多,它在古文字中形体和本义的联系较清楚,而在现行的汉字中已不那么清晰可视了。

(五) 转注

转注是形、音、义的引申或互训。如老,考也,七十曰老;考,老也。“老”之别名还有耆、耄、耄等。转注不是造字之法,而是用字之法。对六书中“转注”一义,历来文字学家争议颇大,至今未成定论。

(六) 假借

假借也不是造字之法而是在使用文字时的一种变通方法。假借有两种情况,一是“本无其字,依托生事”,如“女”既表示妇女,又假借作第二人称代词,后来才有加上水字旁的人称代词“汝”;二是同音或近音假借,如逝借为誓,归借为馈,惠借为慧等;还有一些属于习惯,与上两点没有关系,那是极个别例子。

综上所述,象形、会意、形声三种基本概括了汉字形体构造之法,是解释汉字形体的基本理论,务须掌握。而指事则是象形之分支,转注、假借都是用字之法,只要知道其含义就可以了。

文賦
余每觀材士之作竊有以得其用
夫其放言遣辭良多變矣妍
蚩好惡可心而每自屬文尤見
其精恒患意不稱物文不達意蓋
非知之難能之難也故作文賦
以述先士之盛藻因論作文之利

唐 陸東之 · 文賦

四、汉字字体演变与中国书法发生的联系

汉字的演变和用笔艺术手段的产生是书法艺术得以产生并发展的最为重要的基础。在这里，汉字的演变主要出于实用，而用笔手段的艺术化，则是在文字发展中被触动而觉醒的。

从商代武丁时期到秦代一统，中国的文字经历了甲骨、金文、石鼓、简书、帛书、小篆的演变，这一大类属于古文字范畴。从用笔上看这一时期基本以平动中锋为典型特征。尽管战国时期有些货币、简牍、帛书上的文字线条已日趋简洁省略，但用笔的考察都将它们定格在同一层面上。这是因为，以实用为目的书写，尚不具备开掘更为高级的用笔手段。

秦时官书冗繁，而且战事频频，军书往来急于星火，以传统书写方法不能救速，于是在“趋急速”的实用观念影响下，隶书应运而生。嗣后汉人更再变通，并“解散隶法，用以赴急”便又产生了草书。秦汉两度删难省烦、损复为单的文字改革，触动了蕴藏着的书法用笔手段。从这时候起，用笔这一艺术语言，开始向着自觉的境地步入了生命历程。



□ 北魏·一弗造像记

在汉字的形体走向美化的同时，人们发现了用笔与字形结构相生相依、相辅相成的关系：“若能用笔，当能流美”（蒙恬《笔经》），“惟笔软则奇怪生焉”（蔡邕《九势》），代表当时社会对用笔的认识；而赵壹在《非草书》中对东汉士人如痴如醉研习草书的情状的描述“钻坚仰高，忘其疲劳，夕惕不息，仄不暇食，十日一笔，月数丸墨，领袖如皂，唇齿常黑。虽处众座，不遑谈戏，展指画地，以草列壁，臂穿皮刮，指爪摧折，见颞出血，犹不休辍……”更是揭示了书法作为一门艺术进入自觉时期的重要依据。

隶书在秦汉之际经历了高度发展。从用笔角度看，隶书比篆书要更为丰富一些。在一笔之中粗细并用，转角之处方圆兼有，波磔处理则要提笔出锋，这就使控笔在平动之中增加了提按起伏。

而从隶法解散而出的草书，在疾速书写中，自然而然地体验了上下相接、首尾呼应的回环往复笔势，尤其是转折衄挫之际要作出较大弧度，笔锋必须顺势而作绞转之态。

于是，提按和绞转作为汉代以后书法自觉的产物，写入了书法史。

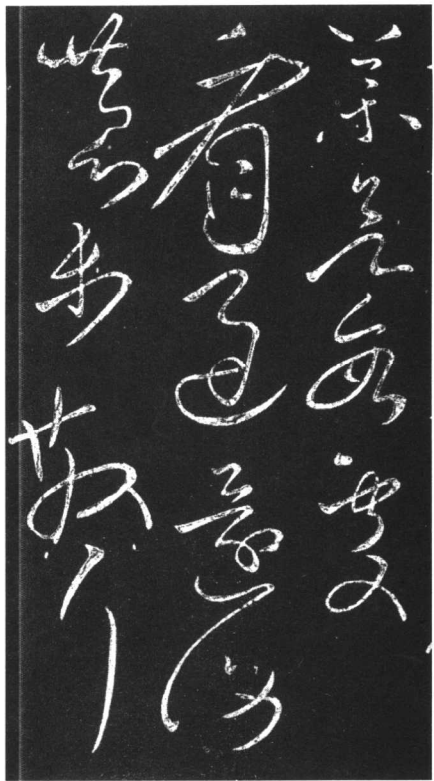
这并不是说，秦汉以前所有的文字遗迹中都没有任何的提按和绞转现象；我们的考察只是将一种具有自觉意识的行为，作为艺术史上划时代的标志。

东汉以后，书法沿着两条线索发展：一条由隶书衍变为章草、今草、最终成为狂草；另一条由隶书发展为楷书，并由楷书发展成行书。这个过程从汉末经历了魏晋六朝而至唐代。这是中国书法史上最为重要的一个汇集点，所谓“书体齐而八法备”，书法的各种体势至此全部完备。从用笔上看，在经历了平动、提按、绞转三个阶段之后，又以三者的自觉结合，相互促进，迎来了书法史上的全盛时期。

唐代是中国书法史上最为重要的高峰，这是其所处的历史位置决定的。在唐以前，字体、书体、笔法都处在填补空白式的演进过程；在此以后，书法便以风格的变化发展了。

五、书法在中国政治文化领域中的影响和作用

自《周礼》将汉字书写引为六艺之一后，不论是在以实用为主的时代，还是实用与艺术并重的时代，书法一直是文人士大夫必备的立身之本，因而在历朝历代的政治和文化领域中发挥了重大影响。



□ 汉 张芝·终年帖

（一）历代帝王的重视

从文献资料看，秦以前就有专司书写的职业，秦时掌管文字改革的都是重要大臣。这种情况在汉代进一步发展，写隶书成为社会风气，并开以书取士门径。这种上行下效的风气不仅推动了书法的发展，而且提高了书法的社会地位。汉末士人醉心翰墨，是上下作用的结果。

魏晋之际，中国哲学中最具诱惑力的玄学与书法在创作和理念上实现了一次完美无匹的配合。以“二王”父子领衔创造的清冲淡远书风统领了此后长达一千数百年的书坛。在这过程中，唐宋帝王对王书以及帖学的推崇都到了无以复加的程度。而唐宋两朝也涌现了中国历史上集政治、文化、艺术于一身的大批书法大家。

明清的统治者，利用科举制度逐步将书法变为笼络士子的一种手段。在所谓古法的旗帜下掩蔽了书法的真谛，从而终于激起波澜壮阔的碑学运动。从帖学势微到碑学兴盛再到碑帖溶合，都深刻地影响了中国的政治和文化，从而成为书法史上风云变幻最为剧烈的一页。

（二）封山勒石，传诸久远

秦代一统，大开立石纪功之风。这种风气一直延续到汉朝，今天依然可以从标志着隶书成熟时期东汉石刻中看到汉代恢宏的气象。

东汉熹平四年（公元175年）首先把书刻文字称书法。刻石上书写者与撰写者皆署名，书法家获得了令人崇敬的社会地位。

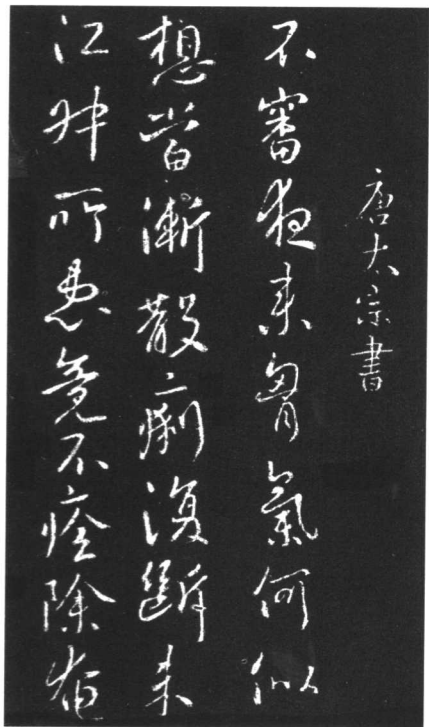
魏晋南北朝时期的碑志书法更是有了长足进展。特别是南北朝的碑刻、造像、墓志铭更是别开生面。当时南朝沿袭晋制不准立碑，故墓志铭盛行；北朝不禁，故后世有“北碑”之称。又由于社会动荡，佛教广为流传，造像的数量占压倒优势，后世书法大家中历代多有高僧，探其根源直可上溯至南北朝。

碑志书法在清代掀起了碑学，几乎改写了书法史，这种影响一直持续至今。

（三）理论的发展

秦代开始就有关于用笔的理论，此后一个阶段大量有关笔法、笔势、笔阵等技法性论述不断出现。东晋时期，更进一步有了对书意的探寻。

唐代是书法理论的大国。从这时起，对书法的研讨，摆脱了形体的模式羁绊，提出了书法在创作动机上与诗词歌赋一以贯之本旨。于是“性情说”、“神彩说”、“直抒胸臆说”从各个视觉丰富了书法理论。并进一步与儒、释、道学说加以溶合，对中



□ 宋·淳化阁帖