

散氏盘

主编◎孔宝刚 庆旭

编著◎庆旭

古吴轩出版社

中国教育学会「十五」科研规划立项课题

经典碑帖导学教程◆篆

中国教育学会『十一五』科研规划立项课题

经典碑帖导学教程
◆ 篆

散氏盘

主编◎孔宝刚 庆旭
编著◎庆旭

图书在版编目(CIP)数据

经典碑帖导学教程. 篆. 散氏盘 / 孔宝刚, 庆旭主编;
庆旭编著. —苏州: 古吴轩出版社, 2007. 11
ISBN 978-7-80733-192-6

I. 经… II. ①孔…②庆…③庆… III. 篆书—书法—教材 IV. J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第165231号

策 划: 庆 旭
周 晨
责任编辑: 吴 林
装帧设计: 周 晨
责任校对: 潘家荣
严宏达
责任印刷: 蒋家宏
责任照排: 胡 斌

书 名: 经典碑帖导学教程·篆·散氏盘

主 编: 孔宝刚 庆 旭

编 著: 庆 旭

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号

Http://www.szrbs.net/gwx

电话: 0512-65233679

邮编: 215006

E-mail: gwxcs@126.com

传真: 0512-65220750

经 销: 全国新华书店

印 刷: 苏州市文艺印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 30

版 次: 2007年11月第1版

印 次: 2007年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-192-6

定 价: 100.00元(全五册)

如有印装质量问题, 请与出版社联系。

中国教育学会“十一五”科研规划立项课题 书法教育教学的模式研究课题组

总顾问 连秀云

顾 问 王伟林 江 吟

学术委员会主任 王继安

学术委员会委员（按姓氏笔画排名）

马一超 刘 春 刘 学 刘 淮 朱瑞雪 朱建华
庆 旭 陈海良 吴旭春 张志英 杜军勇 邵 勇
金 丹 单志泉 周时君 赵 锟 徐世平 顾 琴
桑永生 曹万峰 薛龙春

编辑委员会（按姓氏笔画排名）

丁 勇 尤天虹 左 侗 李枝枢 吴耀华 张祥华
周 彬 欧阳志刚 徐 卫 蒋文亮 潘建中

课题组组长 孔宝刚

课题执行组长 庆 旭

前言

王继安

教材的编写确是难事，不然各种教材就不会不断地审定，不断地修改，以求达到最佳的教学效果。书法教材的编写也是如此。不过由于书法学习的特殊性，编写过程中又有其特别的难处，其难大体有三：

其一，编写的目的性。即准备培养什么样的人才，是实用型的写手，还是书法艺术家。以往的书写教材大都是以培养写手为主要目的的，历史上留下了众多的这类教材，也积累了不少理论和经验，而过去的艺术学习大都是在实用的夹缝中生存。在计算机高度发展的今天，实用性的教育已经渐渐地退居于次要位置，而艺术教育的比重将会不断地扩大，这也是历史的必然。从现在社会上存在的大量书法教材中，已可明显地看出这种发展趋势。

其二，编写体例的科学性。受教学目的的影响，每本教材的体系都是在目的的直接支配下生成的。优秀书法教材的编写应符合艺术的接受规律，而不是实用性的简单训练。艺术训练的方式也应符合艺术的接受规律。教学内容的安排，教学流程的设计，更应符合艺术的接受心理学和教育学的有关原则。

其三，编写的贴切性。所谓编写的贴切性，即是编写者应是品尝过“梨子滋味”的创作能手。他们知道艺术学习和艺术创作的甘苦；知道书写中哪些是实用的因素，哪些是艺术的因素，如何联系，如何剥离；也能够在教学中一针见血地以最简洁的方式方法讲出学习书法艺术最便捷的路途。

基于以上三点，学习者在选择教材时就不至于迷失方向了。

我想，这套教材丛书充分印证了以上三个特点。首先，丛书的编者都是书法专业毕业的本科生或研究生，受过系统而严谨的艺术专业训练，有一定的书写和创作经验。在他们的学习过程中，自己走过了学习艺术的道路。其次，他们大都出自师范院校，对艺术教育学和心理学有一定的了解和认识，且毕业后大部分从事着基础的书法教学，多年来，在实践中积累了不少的基础教学经验。

我认为，这套教材将会在书法专业教育不断兴盛的今天起到良好的社会效果。当然，任何教材的问世都要接受社会使用者的检验，使之不断地完善，这是教材编写的普遍规律。我们相信，这套教材将会像其他优秀的教材一样，逐步为广大的艺术学习者所认可，所接受。

2005年4月于金陵随园

（作者系南京师范大学美术学院书法系主任、教授）

序

梅墨生

中国书法的学习与成就，法门万千，而道理为一。即从临摹与研习历代碑帖经典入门，体会法理，进而登堂入室，一窥书法艺术“由技进道”的万千气象。不难看出，升阶登梯的凭依，就是诸家法帖，那些已经经过千百年审美的眼光过滤了的名迹。

然而，近年来的书法热潮，多多少少有些淡化法度或颠覆经典的意味，不仅民间书家如此，一些学院书法教学也推波助澜，搞起书法新潮来。实际上，书法艺术的根就在于点画间架以至谋篇布局上，任何游离，都是舍本逐末的。当然，利用书写元素的艺术探索，是另一码事。

千层之台，起于垒土。基础永远是关键。许多看似炫目的书法巨制，一旦触及其基础部分，竟然是动摇而不坚实的。于是，我们开始怀疑时尚的欺妄。若干年前，笔者曾对已故书法大家启功先生的书法略行评点，认为它有“现代馆阁体”之嫌。一时间有种误会，以为在下是反对规整谨严的馆阁体的书法的。事实上，这种看法并不准确也不全面。笔者的习书即从师于馆阁余绪的民间书家，我对书法的楷范规矩十分在意。只不过，我推重书者的灵性与才学要主导于那些已经被无数次重复书写的点画而已。楷法、行法、隶法、草法，永远是不过时的，它们是书法之为书法的安身立命处。

庆旭先生多年来从事学院书法教育，以科班之学，为基础研究之学，心得殊多，经验甚丰，成果可观，令人刮目。他组织编辑出版的《书法技法导学教程》便影响日著，成为许多学院（校）书法教学的理想教材。近来，庆旭君又有此编将以付梓，其功德将彰显于未来，似为不待言喻之事。

是编之尽精微、重实用，从基础编排求精求妙，是一套不可多得的好教材。读者不可以其浅近而忽之，因为其中凝聚着作者们的智慧与经验，还有一种特殊的使命感。

2006年2月于北京

（作者系中国画研究院理论部副主任）

目 录

繁花翻飞《散氏盘》	1
笔画篇	3
偏旁篇	24
结构篇	52
原帖选录	61
西周其他金文选萃	69
临摹示范	87
创作示范	88
后记	89

繁花翻飞《散氏盘》

《散氏盘》又名《散盘》，西周晚期金文，十九行，三百五十字。内容为矢散两国划定疆域界线的盟约。从书体风格上看，《散氏盘》诞生于周人书风确立、成熟、发展和表现方式多样化时期。在这一时期众多面貌各异的金文中，《散氏盘》以其质朴率意，恣肆烂漫的艺术风格而卓然不群。

金文，从广义上讲，泛指铸刻在金属物件上的各类文字，上至商周青铜铭文，下至民国钱币上的文字。但在传统文化视野中的金文是指秦汉以前铸刻在青铜器上的铭文。青铜器制作是商周特别是西周时期特殊的社会现象，其中以礼器和乐器最为常见。礼器以鼎为多，乐器以钟为多，所以金文又称钟鼎文。目前，作为书法创作素材的金文样式，郭沫若先生说得好：“本来中国的文字，在殷代便具有艺术的风味。殷代的甲骨文和殷周金文，有好些作品都是异常美观，留下这些字迹的人，毫无疑问，都是当时的书家，虽然他们的姓名没有流传下来。”（《古代文字之辨证的发展》）

金文书风在发展过程中呈现出明显的阶段性和地域性特征。第一时期为殷商金文和西周前期金文。殷商金文不为多见，字数也较少。其书风特点与同时代的甲骨刻辞近似，朴茂自然。西周前期（武王、成王、康王时代）的金文，字数比殷商金文明显增多，笔道中段肥壮宽大，两端多呈尖状；字形大小不拘一格，处处体现着手书的原生状态，这一时期的代表作有《天亡簋》、《令簋》、《大盂鼎》等。

第二时期为西周中晚期（自昭王至幽王）金文。这个时段的金文，线条相对匀净，前期突兀性的肥厚之笔逐渐消失，起笔、行笔、收笔三段得到应有的控制，字形结构也逐渐趋于方正匀称，行列秩序清晰可辨。《毛公鼎》、《散氏盘》、《虢季子白盘》等是这一时期的代表。

第三时期为春秋战国时期的金文。春秋战国时期，因特殊的政治因素，诸侯分裂，小国林立，思想活跃，艺术风格多姿多彩，从而带来书风上的浓郁的地域色彩。陈振濂先生在《书法史教程》中把金文的风格分为四大类，用在此处的东周列国时期更有实际的意义，“第一种类型是齐鲁型，在山东一带，包括齐、鲁、杞、戴、邾、薛、滕、铸等国。第二种类型是中原型，在河南、陕西一带，包括郑、卫、虞、虢、蔡、陈等国。第三种类型是江淮型，在长江中下游一带，包括楚、吴、越、徐、许等国。第四种类型是秦型，在今陕西与山西一带，包括秦、晋等国”。这四种类型的金文与该地域的文化特征十分吻合，齐鲁型和中原型诞生在华夏文明的发祥地——黄河流域，黄河流域博大精深、敦厚纯朴的文化传统不会不对金文书风产生影响，我们只要把各种类型的金文放到一起，即可明显地看出齐鲁型、中原型的对西周敦厚风格的继承，表现出气度非凡的君子之态。这与浪漫巧丽、追求完美的江淮型金文有着明显的区别。区别虽然从直接的来源上看是形态的差异，但根本还在于艺术观念的取舍。“屈原的《天问》、《九歌》出于楚而不出于齐秦燕赵，是个人的偶然规定，也是历史、地域的规定。没有楚文化的滋养就不会有屈原，那么没有楚文化也就没有楚金文的奇肆。吴大澂称江淮型吴楚金文是‘奇肆’实在是很正确的”。《书法史教程》而相比之下，秦型金文，线条纯正，结构方正，从艺术方面而言，似乎是极力保持着一种严谨的秩序，它的美不在变化而在和谐对称。这一时期的金文代表有：晋国的《书氏缶》、郑国的《叔上匜》、蔡国的《蔡侯申盟》、越国的《越王勾践剑》、楚国的《王子午鼎》、秦国的《秦公殷》等。

《散氏盘》是西周厉王时期金文代表，这个时段金文的形态已经逐渐走向规范化，点画圆匀，结构长方，章法整齐，而《散氏盘》则介于规范大篆与率意手书之间。

从技法构成上分析，《散氏盘》点画不讲平整，处处震荡波动。横画皆呈斜势，或者左高右低，或

者左低右高，排叠横画走势多变，活泼生动；相并竖画多有长短之别，其收笔亦有高低变化，笔画相接穿插自然，方圆并用，早期金文线条相接的或方或圆的团块面貌几乎消失殆尽。其结构，一反典型大篆的纵向取势，而多扁平，向横向发展。整个字的重心点往往移在下部，即交叉线条多在下部集结，这种结构无疑给摇曳多姿的艺术风貌平添几许古拙憨厚。《散氏盘》的章法与众多金文相似，是依形而制，即根据物件的具体形状（如圆形、方形、椭圆形）而摆布所刻内容。《散氏盘》就是铸于盘内底部上的方形铭文，从现代的平面构成原理看，它是属于满构图的一类，通篇看来，有如繁花满天，烂漫飞舞，潇潇洒洒，一派生机。看似漫不经心，但又处处停匀，这种人工天趣，合而为一，欹正相生，活泼自由的艺术境界在金文中是并不多见的。

《散氏盘》是目前篆隶创作群中，被取法相对较多的一类，因其艺术内涵的构成要素丰富多样，所以，在临习时要有所讲究。

一、先从工具上看，长锋羊毫的选择无疑是正确的。《散氏盘》线条的绵延感非常强烈，这种“绵延”的表现工具非长锋羊毫莫属。

二、从用笔上看，“篆引”之法至关重要。许慎《说文解字》称“篆”为“引书”，启功先生据《说文解字》称“引”为“划线”。所以，结合起来就可理解篆书的笔法特征为“篆引”。“西周早期，是‘篆引’的发现与发展阶段，作品的数量也在逐步增加，但不具备明显的优势。西周中后期，‘篆引’迅速地成为主流风尚，精品杰作不断涌现，标志着大篆书体开始走向成熟。”（丛文俊《中国书法史·先秦 秦代卷》）如何“引”？一要注意节奏速度。《散氏盘》以轻松自然、生动奇古取胜。所以控制笔锋时，除了要表现出大篆均匀凝重的线条这一物质基础外，还要散落怀抱、放松心境，以表现出它的烂漫情怀。二要注意“八面出锋”。这种用笔评判多指后世的米芾，米芾自己称用锋，人多用一面，他用四面。书写《散氏盘》也如此。

三、从字形结构上看，练习《散氏盘》多取大字练法，这是因为《散氏盘》线条的可塑性极大，有创造发挥的余地，长线条大大增强了对“势”的表现。其结构切忌板滞。不平行、呈斜势、动感强是《散氏盘》结构的显著特点。

笔画篇

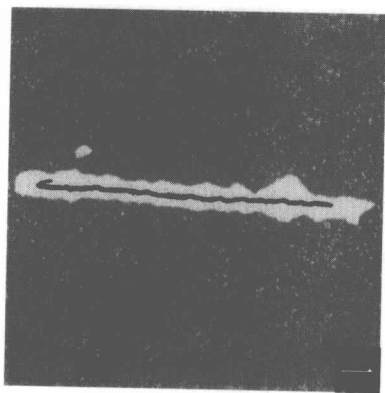
楷书由点而画，其基本笔画较为复杂，有横、竖、撇、捺、点、提、折、钩等，而篆书却不同，它的原始字体本身是符号，较为简单，也仅由独体变为合体，而其结体仍是由各种符号所构成。分析起来，篆书的基本笔画只有四种，即：一、横画；二、竖画；三、弧笔；四、圆形（用笔方法是在弧笔的基础上加以搭接，也可以算作弧笔）。

掌握篆书的基本笔法，是学好篆书的前提。篆书的基本笔法是“中锋用笔”，即笔锋必须在笔画的中央，毫背圆正，不使外露。其特点是藏头护尾，力含其中。因为中锋用笔写出来的线条凝练劲挺，圆健美观，一直被视为书法的主要用笔方法。

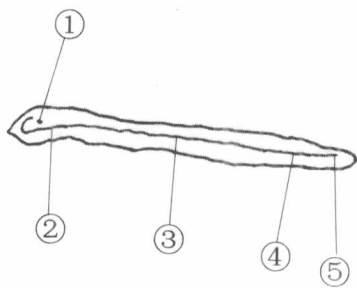
下面将篆书中常用的几种笔画分别予以阐述。

一 横画

1. 基本形

2. 运笔过程

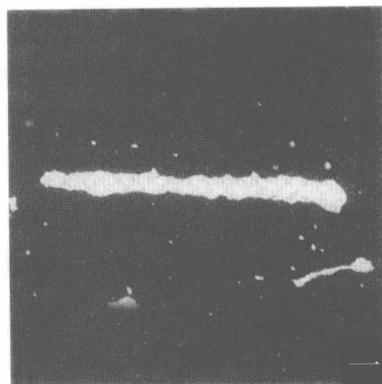
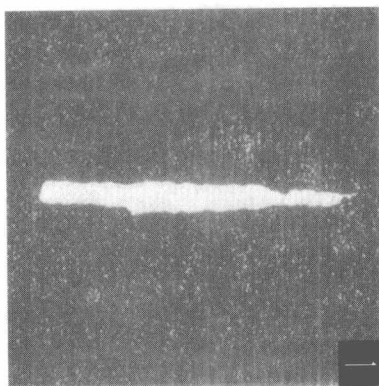
- ① 逆入藏锋起笔
- ② 翻转笔锋向右行
- ③ 中间段略微向上弯曲
- ④ 中锋行笔至末端
- ⑤ 转锋向左提锋收笔

3. 审美效果

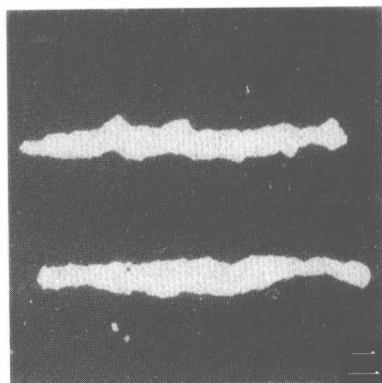
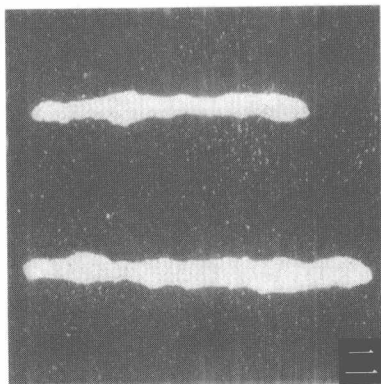
精金美玉，挺拔劲健。运笔过程势如抽丝，线条沉静稳重。

4. 练习题

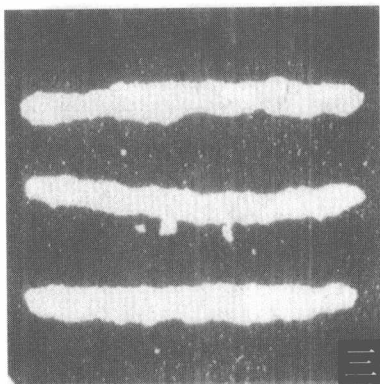
两个“一”字长短有别，
力度上第一个由重至轻，第
二个由轻至重。

第一个“二”字两横间
距稍宽，呈相抱势。第二个
“二”字两横呈相同走向，
有轻微波动。

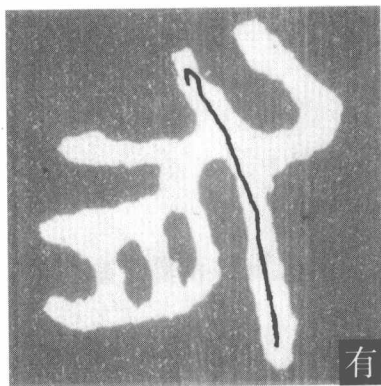

“三”字横画长短粗细
相仿，上两横呈环形相抱。

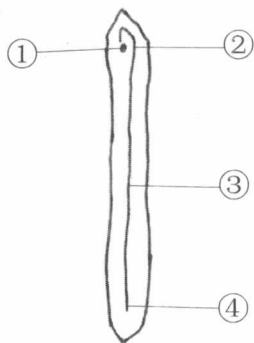
二 竖画

1. 基本形

2.运笔过程

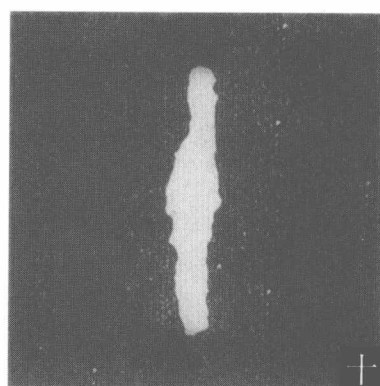
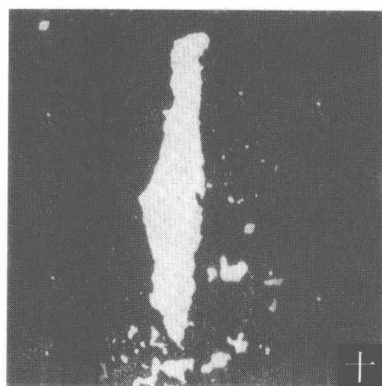
- ① 笔锋向上逆入取势
- ② 翻转笔锋垂直向下行笔
- ③ 中锋行笔至底端勿顿
- ④ 轻提锋颖顺势收笔

3.审美效果

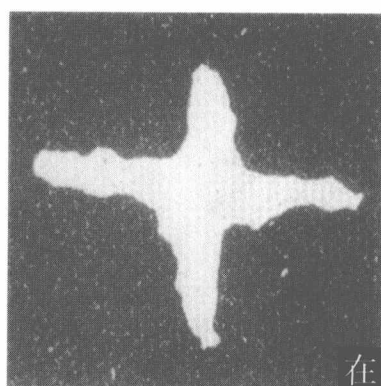
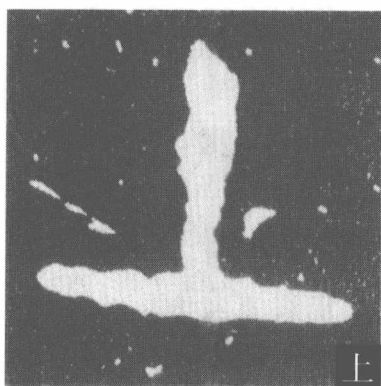
坚强有力，一柱擎天。

4.练习题

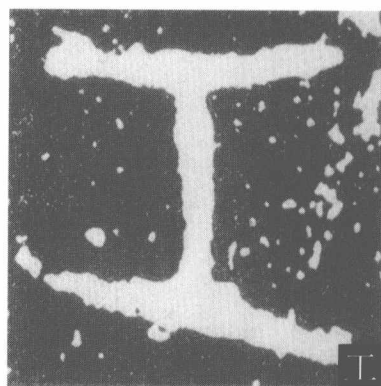
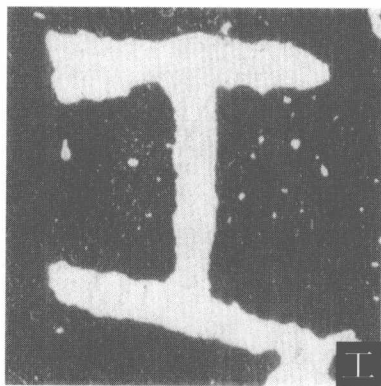
两个“十”字前大后小，
第一个竖画收笔悬针。

“上”字竖画逆入取势
重顿，下行提笔，横画左高右
低。“在”字同现代汉语中的
“十”字，竖画偏右。

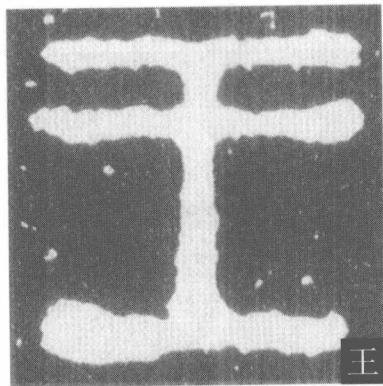

两个“工”字相仿，前收
后放，线条前方后圆，两横
皆呈发射状。

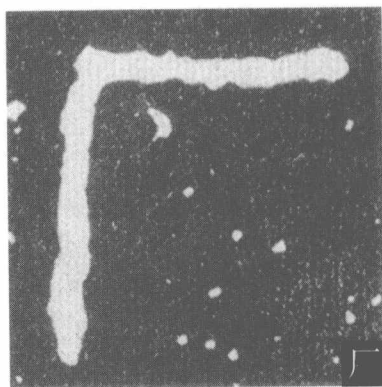

“王”字上两横等长，用意相似，竖居中，下横逆入重顿，比上两横稍短。

“厂”字提笔逆行，如锥划沙。

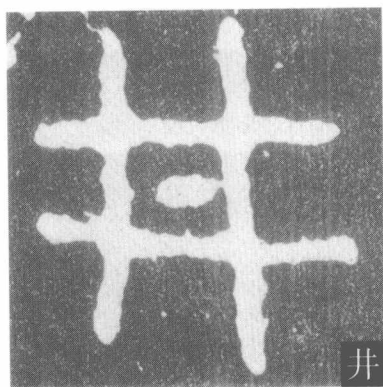

王

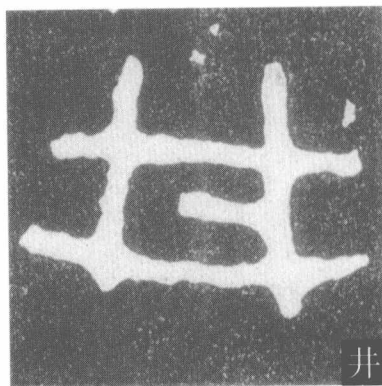

厂

第一个“井”字取放势，穿插匀称，近似平行，横点居中。第二个“井”字取扁势，两横呈向势，两竖上合下开，横点连右竖，重心下移。

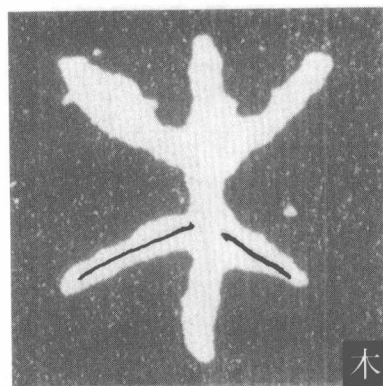
井

井

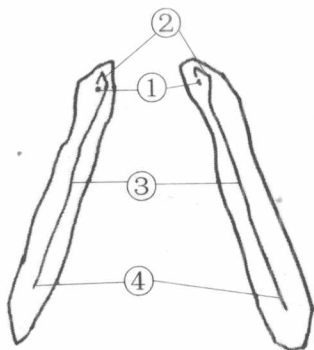
三、斜画

1. 基本形

木

2. 运笔过程

- ① 定位
- ② 逆入藏锋起笔
- ③ 转锋左(右)下行笔
- ④ 提锋收笔

3.审美效果

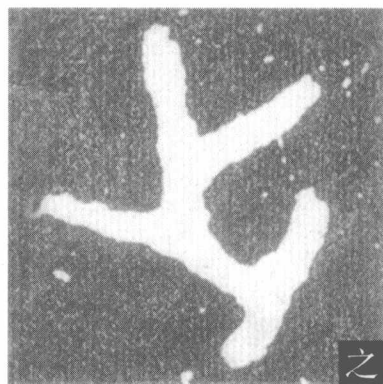
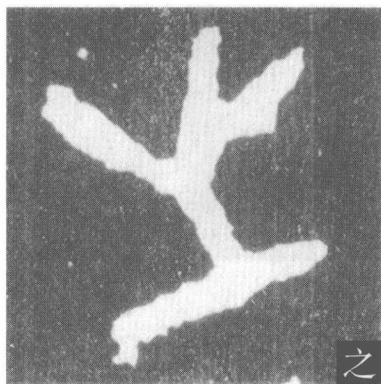
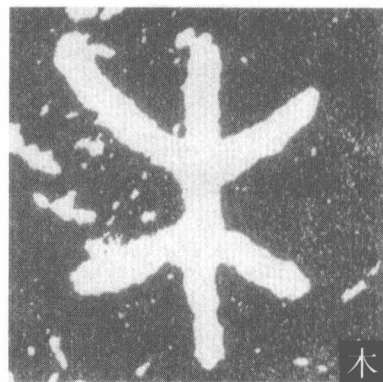
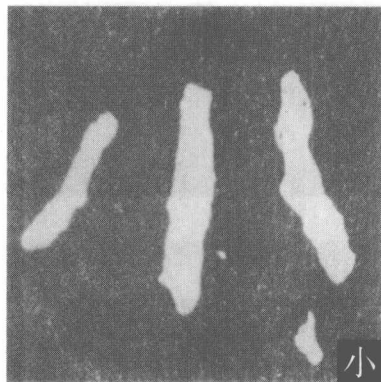
笔致灵动,气氛活泼。

4.练习题

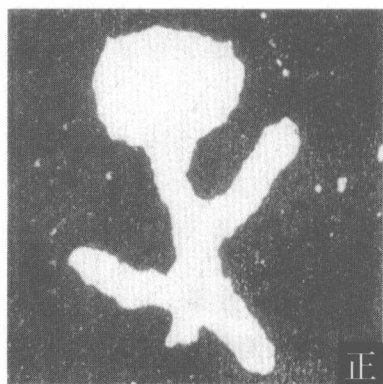
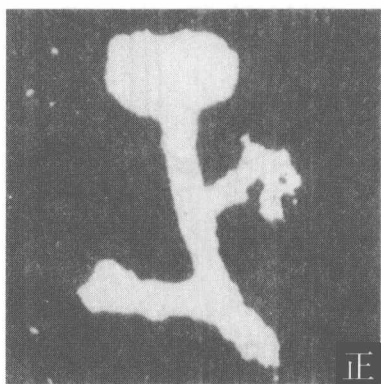
“小”字呈斜势,中竖斜直,两侧斜线有自然弧度。

“木”字上画左上伸展,动势十足,竖画收笔取悬状。

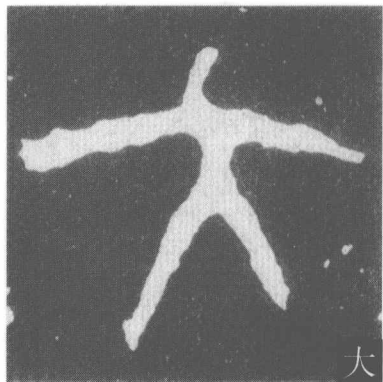
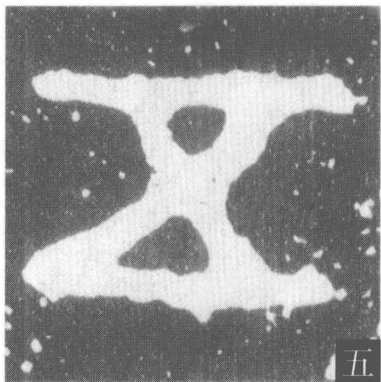
两个“之”字相仿,底横斜势,上部三画间距有变。

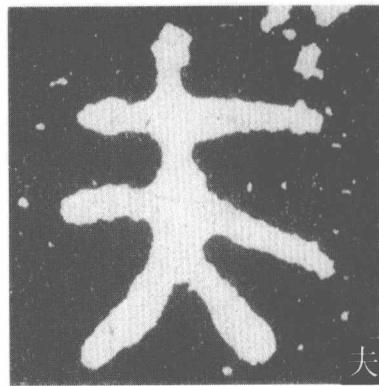
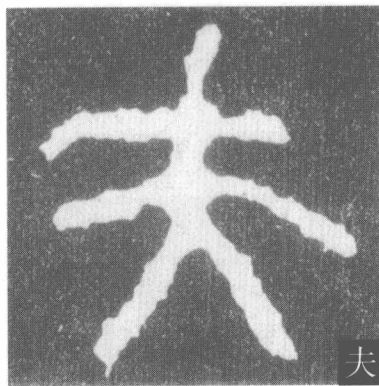
两个“正”字相仿,有头重脚轻之感,别有趣味,中竖左下弧。首横平画圆厚。

“五”字方中带扁,中间两斜画势往左偏。“大”字长横左伸,撇放捺收。

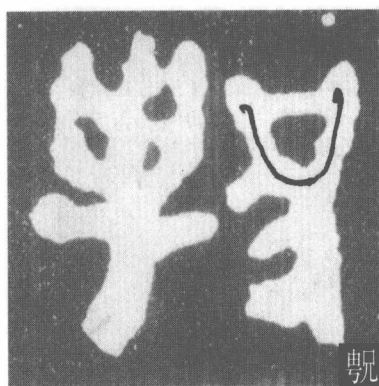

两个“夫”字从重心上看前正后偏。

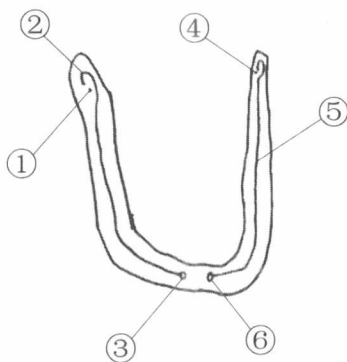

四 上弧

1. 基本形

2. 运笔过程

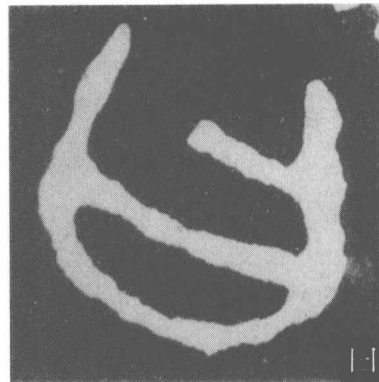
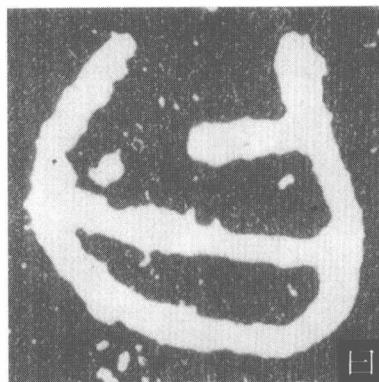
- ① 左侧逆锋取势
- ② 翻转笔锋下行
- ③ 圆转向右提行顺势提收
- ④ 右侧向上逆锋取势
- ⑤ 翻转笔锋下行与左弧呈环抱之势
- ⑥ 接笔合拢，不留痕迹

3. 审美效果

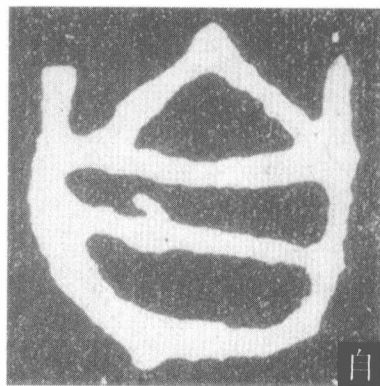
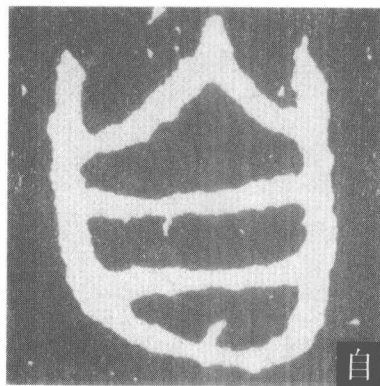
线条圆劲，左右对称，自然流畅。

4. 练习题

两个“𠂔”字外框相仿，从三横线分布上看，第二个较平匀。

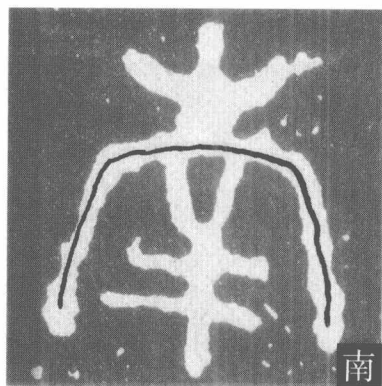

第一个“自”取纵势，上两斜画左长右短（交点偏右）。第二个“自”方势，较对称。

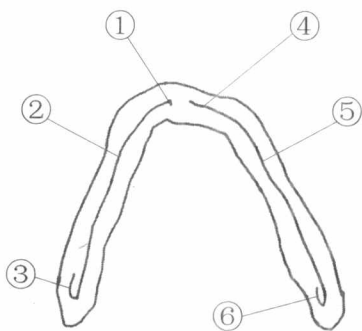

五 下弧

1. 基本形

2. 运笔过程

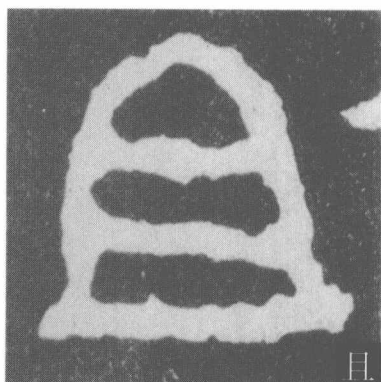
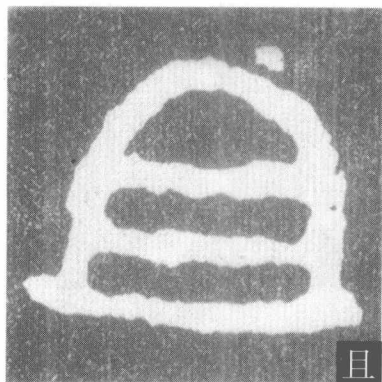
- ① 起笔逆锋取势，勿做顿笔写左半下弧
- ② 提行圆转向左下行笔
- ③ 收笔处提笔回锋
- ④ 右弧起笔接左弧（勿呈团块状）
- ⑤ 转锋右下行
- ⑥ 回锋收笔

3. 审美效果

下弧线条上曲，圆转自如，委婉动人。

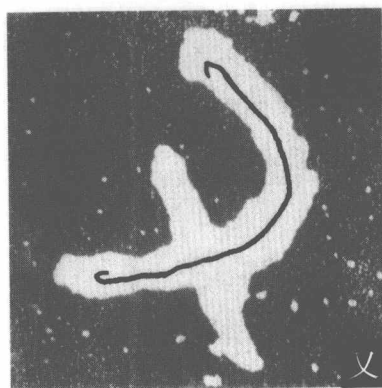
4. 练习题

两个“且”字从造型上看前偏后正，前圆后纵。

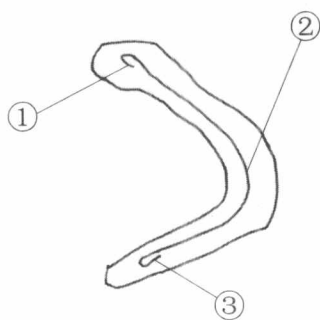

六 左弧

1. 基本形

2. 运笔过程

- ① 定位逆锋起笔
- ② 控制好弯曲程度(往左开口)
- ③ 回锋收笔(提笔收笔)

3. 审美效果

线条圆劲, 开口适中, 自然流畅。

4. 练习题

以下诸字在字形长短, 线条弧度等方面细加考察。

