

文化 艺术 教育 丛书

书法知识与欣赏

李天民

上海文艺出版社

文 化 艺 术 教 育 丛 书

书法知识与欣赏

李天民

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法知识与欣赏/李天民. - 上海:上海文艺出版社,2002.9

(2004.2重印)

(文化艺术教育丛书)

ISBN 7-5321-2387-1

I.书… II.李… III.①汉字-书法-基本知识②汉字-书法-鉴赏 IV.J292

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第016945号

责任编辑:鲁刚

封面设计:王志伟

书法知识与欣赏

李天民

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子信箱:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海翔文印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10 插页 2 字数 225,000

2002年9月第1版 2004年2月第3次印刷

印数:7,201—10,300册

ISBN 7-5321-2387-1/J·143 定价:20.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-69178575

文化艺术教育丛书编委会

主 编：张先亮

副主编：陈芬华 叶志良

编 委（以姓氏笔画为序）：

王加丰 王克俭

叶志良 陈华文

陈芬华 张先亮

张继定 金 汉

周文忠 黄云生

总序

经过几年的努力,《文化艺术教育丛书》终于可以付梓了。这是人文学院的一件大事,值得庆贺。

20 世纪下叶,我国对全民实行文化教育、素质教育的要求已由呼声转为具体的实施阶段,提高全民族的文化素质已经成为知识界和社会有识之士的共识。民族文化素质的高低是衡量一个国家强弱的重要标志,要想实现四个现代化,必须提高整个民族的文化素质。因而,社会上许多学历不高的人员急需通过多种渠道,以提高自己的学历层次,增强自己的理论修养和实际的应用能力,尤其是覆盖面较广的文化系统和教育系统。

为此,浙江师范大学人文学院于 20 世纪 90 年代中期在省內最早设置了高中起点的文化艺术教育专科函授专业,以适应文化系统干部和小学教师接受再教育的需要。经过几年探索、培养,已有四届学生毕业,他们学以致用,深受社会好评。为了更好地总结办学经验,进一步提高教学质量,人文学院专门成立

了研究小组,对该专业的课程设置、教材建设、教学内容、教学方法等问题进行了全面的研究,在此基础上,修订了文化艺术教育专业的课程体系,并决定编写一套与之相适应的《文化艺术教育丛书》,既为文化艺术教育专业提供教材,也为社会上从事其他职业的人员提供一套文化修养读物。

文化艺术教育专业的设立在国内并不很多,各校设置的课程体系也不尽相同,所用教材更不统一。因此,建设一套高质量的文化艺术教育的教材,是非常必要的,是很有意义的。由于目前国内尚无编写文化艺术教育专科系列教材的先例,编写的难度可想而知,所以虽然这套教材的编写是以人文学院近 70 名教授、副教授、博士组成的有丰富教学经验,有较强科研实力的师资队伍作后盾,参加编写的教师大多都有出版过个人专著,主编或参编过教材的经历,虽然我们也确定了本丛书要以基础性、知识性、科学性、系统性、趣味性为编写原则,参编人员都努力紧扣这一原则,但受到以上因素影响,加上各人风格不同,时间也比较紧,教材中定会有某些不足,希望大家提出批评与建议,以便在重版时修改、完善。

主 编

2001 年 4 月 20 日

目录

总 序	1
-----------	---

上 编 中国古代书法发展史

第一章 先秦书法史	7
第一节 商代书法史	9
第二节 周代书法史	16
第三节 秦代书法史	21
第二章 两汉三国书法史	25
第一节 西汉时期书法史	26
第二节 东汉时期书法史	32
第三节 三国时期书法史	41
第三章 两晋南北朝书法史	44
第一节 西晋书法史	46
第二节 东晋书法史	48
第三节 南朝书法史	56
第四节 北朝书法史	60
第四章 隋唐书法史	63
第一节 隋代书法史	65

第二节	初唐书法史	68
第三节	盛唐书法史	77
第四节	中晚唐书法史	80
第五章	五代两宋书法史	86
第一节	五代书法史	88
第二节	北宋书法史	91
第三节	南宋书法史	99
第四节	金代书法史	103
第六章	元代书法史	105
第一节	元初书法史	106
第二节	元中后期书法史	114
第七章	明代书法史	118
第一节	明代初期书法史	119
第二节	明代中期书法史	123
第三节	明代晚期书法史	129
第八章	清代书法史	134
第一节	清初中期书法史	135
第二节	清中后期书法史	142

中 编 书法练习常识

第九章	毛笔字书写	158
第一节	文房四宝常识	158
第二节	基本技能	165
第三节	笔画的写法	168
第四节	结体与布局	171
第十章	钢笔字书写	174
第一节	钢笔的结构	174

第二节	钢笔的选择和使用	176
第三节	钢笔字的笔画书写	178
第四节	钢笔字的书写	182
第十一章	板 书	185
第一节	板书的基本知识	186
第二节	板书的执笔和书写姿势	189
第三节	粉笔字的偏旁书写	191
第四节	粉笔字的结构安排	193
第五节	板书的布局	195

下 编 书法作品欣赏

第十二章	篆书欣赏	201
第一节	商代甲骨文	201
第二节	西周《大盂鼎铭》	203
第三节	西周《毛公鼎铭》	204
第四节	战国《石鼓文》	205
第五节	秦《峄山刻石》	207
第六节	李阳冰《三坟记》	209
第七节	邓石如《篆书屏》	211
第十三章	隶书欣赏	213
第一节	东汉《开通褒斜道刻石》	213
第二节	东汉《石门颂》	215
第三节	东汉《乙瑛碑》	217
第四节	东汉《礼器碑》	218
第五节	东汉《史晨碑》	220
第六节	东汉《衡方碑》	222
第七节	东汉《曹全碑》	223

第八节	东汉《张迁碑》·····	224
第九节	东汉《熹平石经》·····	226
第十四章	草书欣赏 ·····	228
第一节	陆机《平复帖》·····	228
第二节	王羲之《十七帖》·····	229
第三节	王献之《十二月帖》·····	231
第四节	孙过庭《书谱序》·····	232
第五节	张旭《古诗四帖》·····	233
第六节	释怀素《自叙帖》·····	236
第七节	黄庭坚《诸上座帖》·····	238
第十五章	楷书欣赏 ·····	240
第一节	钟繇《荐季直表》·····	240
第二节	王献之《洛神赋十三行》·····	242
第三节	北魏《始平公造像记》·····	243
第四节	欧阳询《九成宫醴泉铭》·····	244
第五节	颜真卿《颜勤礼碑》·····	246
第六节	柳公权《玄秘塔碑》·····	248
第七节	苏轼《前赤壁赋》·····	249
第八节	赵佶《千字文》·····	250
第九节	赵孟頫《妙严寺记》·····	251
第十六章	行书欣赏 ·····	254
第一节	王羲之《兰亭序稿》·····	254
第二节	颜真卿《祭侄文稿》·····	256
第三节	杨凝式《韭花帖》·····	258
第四节	黄庭坚《松风阁诗》·····	259
第五节	米芾《苕溪诗卷》·····	260
第六节	文徵明《西苑诗》·····	262

第七节 董其昌《宋词册》·····	263
第八节 郑板桥《论书轴》·····	264
参考文献·····	266
后 记·····	268
附录 中国历代书法名作选·····	269

上 编

中国古代书法发展史

书法艺术在我国有着数千年的历史,是民族传统文化宝库中光彩夺目的瑰宝。这门艺术在风雨晴晦的历史长河中,产生了无数著名的书法艺术家和丰富的书法艺术精品。由于历史的久远和物质条件的限制,与其他许多艺术一样,我们今天能见到的古代书法作品,和前人留给我们的有关书法家以及可供书法研究的记录并不多。日居月诸,历史上的一些论断和传说,随着考古新成果的不断出现,其结论也发生了相应的变化。我们写这本《书法知识与欣赏》,就是要用清新易懂的方式理清书法发展的脉络,通过优秀作品介绍进一步提高对书法艺术的鉴赏能力,并通过书写技能介绍作为跨入书法艺术殿堂大门的阶梯。

书法原本是人们心领意会的一门艺术,后来却要给它下个定义,于是就有了不同观点的争论,至今还没有一个确定的结果。若一定要下定义,我认为这样的说法比较科学:书法是一门技术性极强的、通过对不同形式汉字的造型和谋篇布局、以不同美感的线条表述而达到书写者对语言内涵表情达意的视觉艺术。

书法艺术活动有广义和狭义之分。狭义的活动仅指用软笔按一定的艺术手法创作有完整意义的汉字作品。书法作品也如此,广义的书法作品泛指一切按一定的艺术手法创作的、有完整意义的汉字作品。狭义的书法作品仅仅指用软笔(主要是毛笔)按一定艺术手法创作的、具有完整意义的汉字作品。钢笔、粉笔等书写工具的创作只归入硬笔书法。

书法是一门非常有个性的东方文化造型艺术。它以汉字为载体,有着深厚的民族文化内涵。所以要了解和讨论书法艺术,就必须先了解汉字,了解汉字的民族文化特点。因为汉字不仅是书法艺术的载体,也是产生书法艺术的源流。

文字有字形、字音、字义三要素。除汉字外,世界上现在的

通用文字主要是拼音文字。拼音文字通过一些字母符号的不同组合排列来构成一个形,并通过对这些字母的拼读来表示它的音,表达它的义。对于一个不认识这一种拼音文字的人来说,眼前的文字不能从直观上和世界上的任何事物发生联系,不能从这些符号形状上解读出它所表示的意义。但我国的汉字则不同,它是由象形文字发展而来的。以现在通用的许多汉字为例,即使是粗知汉字甚至不懂中文的人,只要告诉他字形的一般规律,也可从字形上猜测出它所表示的大概的意义。至于早期的大汶口文化陶樽上的划纹文字以及甲骨文、金文,就更不用说了。

汉字是一种形义结合得非常密切的文字,它是汉民族的先民们长期以来对客观世界的观察和高度概括的符号再现。爱美是人的天性,人们总是以美的眼光来观察和反映世界的。美丽的大自然赋予造字者们以灵感,所以汉字在初创阶段就显示出美的特征。它是一种象形文字,每一个字就像一幅美丽的画。但文字产生以后必须要向抽象化发展,或者遭淘汰,不可能永远停留在图画的阶段,因为那是人类童年的产物。世界上所有的文字几乎都起源于象形文字,如埃及的象形文字等,但只有汉字能够发展和保存下来。汉字能够从象形文字走向成熟,当归功于那些不知名的伟人们,在象形文字的本源上用会意和形声两种构字法,开拓出了一条独一无二的信息通道,使汉字逐渐抽象化。汉文字发展了,虽然它的象形意味弱了、抽象性增多了,但会意、形声、假借、转注等造字方法都离不开“象形”这一本源。汉字发展了,但仍然美丽着。从现在的考古成果分析,在汉字大发展的甲骨文阶段,已用毛笔作为书写工具。构成象形汉字的笔画丰富多姿,使毛笔可以产生变化无穷的笔墨效果,有施展多种艺术技能的用武之地。于是,毛笔书写的一幅字也就如同一

幅画,一幅具有高度文化内涵的画,可以让人百看不厌。此外,在汉字的构造和使用过程中,也不断融进了中华民族自己的文化因素,包括道德观、人生观等等。所以,书法艺术不仅仅是一门汉字书写的艺术,还应该有着更为深广的文化艺术内涵。东方古国的舞蹈、音乐、诗歌、绘画,以及民俗民风的影响,都为书法艺术表现力的提高开拓了视野,成为滋润书法艺术的营养,促成许多书法家艺术水平的飞跃。由于这门艺术具有鲜明的东方文化基础,即植根于深厚的中华民族的文化土壤之中的审美意识,包括文化的、道德的,所以无论创作还是欣赏,它都有其自身的规律。汉字在使用和发展的过程中,书写者总有力求写得美些的主观愿望,因而这个过程实际上就是书法艺术逐渐形成和发展的过程。

书法艺术是一门实用性极强的艺术。有人认为信息时代来临,手工书写的功能减弱,就不再用手工写字了。其实这种想法是片面的。首先,它忽略了汉字书写练习的多功能性。汉字的形义结合非常紧,汉字书写不仅有形的要求,还有笔画笔顺的要求。只有通过一定数量的汉字书写,才能记住它的形、进一步理解它的义。其次,汉字学习的识读书写对发展智力有着重要的意义。因为汉字是形义完美结合的文字,它在识字教育的同时,也促进了逻辑思维和形象思维能力的发展,促进了道德认知水平的提高。再次,汉字在发展的过程中,早已在注重实用价值的同时,将自己演化为一门艺术的载体,这就是既有实用性又注重美观性的书法艺术。从这个意义上说,书法艺术就是把字写得漂亮些的艺术。最后,从横向看,不管是美国还是日本,或者是其他发达国家的文化人,至今还没有“发达”到“不再用手写字”的阶段。否则,世界上的制笔企业早该倒闭了,或者全都改行造打印机了。退一步说,难道以后我们在外出时都得随身带

打印机不成?所以,只要汉字继续存在和使用,写字这一活动就不会失去存在的意义。因而本书也安排适当篇幅对毛笔字、钢笔字和粉笔字书写进行介绍,作为书法练习的入门。

综上所述,本书旨在通过汉字的起源、发展与书法艺术的关系的分析,力求比较透彻地阐述书法艺术自身的发展动力和各时期社会政治、经济、文化、艺术,特别是时代审美特征等对书法艺术的影响,理清书法艺术发展的内外部规律和发展脉络,从总体上把握书法艺术的时代脉搏;通过具体的作品分析欣赏来展示书法艺术的伟大成就,提高读者的书法艺术的理论水平和书法艺术的欣赏能力,并加以适量的书写实践理论指导,以期提高读者整体的艺术审美素质和艺术涵养。