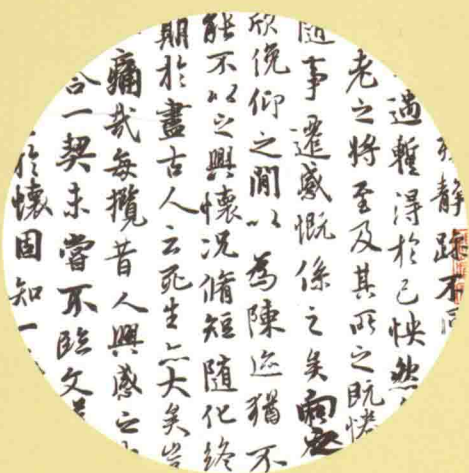

高等院校『十二五』公共艺术教育系列规划教材

a creative business

书法艺术鉴赏

桂晓亮 主编

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

高等院校「十二五」公共艺术教育系列规划教材

书法艺术鉴赏

主 编 桂晓亮

副主编 张三盛 孟宝跃 吴 蓉

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书法艺术鉴赏/桂晓亮主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2015.12

ISBN 978-7-5650-2142-8

I.①书… II.①桂… III.①汉字-书法-鉴赏-中国 IV.①J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第030470号

丛书编纂委员会

总 主 编: 孙志宜 易 英

副总主编: 李克明 钟玉海

编纂委员会 (按姓氏笔画)

丁 钢	马 晴	方 向	方福颖	马 莉	王大根	王立民	王海峰	冯 鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘 权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪纬	孙 湛
庄 威	江 河	江铁成	纪永贵	许建康	余 洋	余维君	吴 为	吴道义
吴 蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李 杰
李 勇	杨天民	杨 帆	杨 群	汪 洋	汪炳章	肖 玮	陆小彪	陈 可
陈 宁	陈 伟	陈 明	陈 诚	周小平	周 路	金 龙	胡是平	荣 伟
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦 华	郭全生	郭 凯	高 山	曹 昊
梁丽君	黄 凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	鲁 宁
詹学军	翟 芸	翟 勇	谭小飞	魏鸿飞				

书法艺术鉴赏

主 编	桂晓亮	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	王 磊	版 次	2015年9月第1版
封面设计	袁 媛	印 次	2015年12月第2次印刷
版式设计	李辉周	开 本	787mm×1092mm 1/16
出 版	合肥工业大学出版社	印 张	8 字 数 250千字
地 址	合肥市屯溪路193号	发 行	全国新华书店
邮 编	230009	印 刷	合肥学苑印务有限责任公司
电 话	发行部: 0551-62903188	标准书号	ISBN 978-7-5650-2142-8
		定 价	32.00元

目 录

CONTENTS

009 概述

012 第一章 基本知识

- 013 第一节 什么是书法
- 020 第二节 书法鉴赏的意义
- 022 第三节 书法鉴赏的基本方法
- 023 第四节 书法鉴赏的基本要求

025 第二章 汉字之美

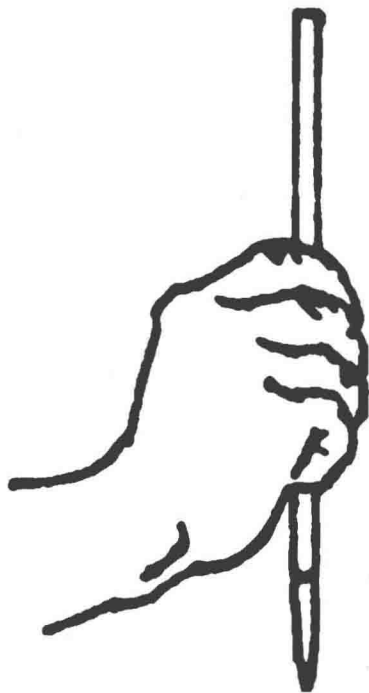
- 026 第一节 汉字的形成
- 029 第二节 书体的演变
- 031 第三节 书法的形成

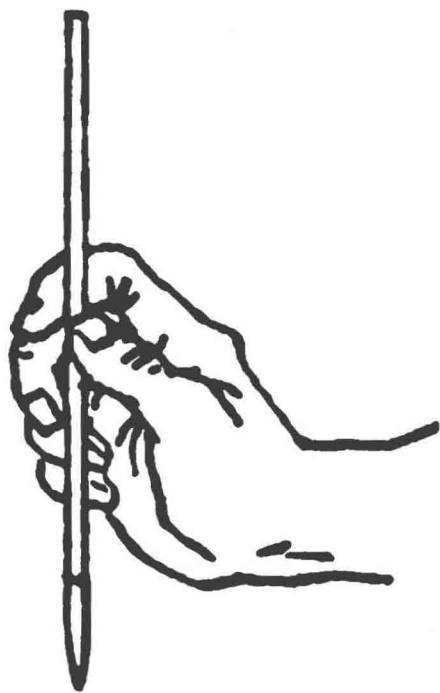
034 第三章 法度之美

- 035 第一节 笔法
- 038 第二节 字法
- 042 第三节 章法
- 046 第四节 墨法

047 第四章 书体之美

- 048 第一节 篆书之美
- 052 第二节 隶书之美
- 062 第三节 楷书之美

068 第四节 行书之美

078 第五节 草书之美

092 第五章 形式与内蕴之美

093 第一节 书法形式之美

096 第二节 书法内蕴之美

101 第六章 书法与传统文化

102 第一节 书法与古代社会

105 第二节 书法与古代文人

106 第三节 书法与传统文化

110 第四节 书法与传统艺术

114 第七章 书法的影响

115 第一节 书法的对外传播

117 第二节 中国现代书法探索

121 第三节 日本、韩国的现代书法流派

123 第四节 书法对西方抽象艺术的影响

127 参考文献

128 后记

高等院校「十二五」公共艺术教育系列规划教材

书法艺术鉴赏

主 编 桂晓亮

副主编 张三盛 孟宝跃 吴 蓉

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书法艺术鉴赏/桂晓亮主编. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5650-2142-8

I. ①书… II. ①桂… III. ①汉字-书法-鉴赏-中国 IV. ①J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第030470号

丛书编纂委员会

总 主 编: 孙志宜 易 英

副总主编: 李克明 钟玉海

编纂委员会 (按姓氏笔画)

丁 钢	马 晴	方 向	方福颖	马 莉	王大根	王立民	王海峰	冯 鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘 权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪纬	孙 湛
庄 威	江 河	江铁成	纪永贵	许建康	余 洋	余维君	吴 为	吴道义
吴 蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李 杰
李 勇	杨天民	杨 帆	杨 群	汪 洋	汪炳章	肖 玮	陆小彪	陈 可
陈 宁	陈 伟	陈 明	陈 诚	周小平	周 路	金 龙	胡是平	荣 伟
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦 华	郭全生	郭 凯	高 山	曹 昊
梁丽君	黄 凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	鲁 宁
詹学军	翟 芸	翟 勇	谭小飞	魏鸿飞				

书法艺术鉴赏

主 编	桂晓亮	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	王 磊	版 次	2015年9月第1版
封面设计	袁 媛	印 次	2015年12月第2次印刷
版式设计	李辉周	开 本	787mm × 1092mm 1/16
出 版	合肥工业大学出版社	印 张	8 字 数 250千字
地 址	合肥市屯溪路193号	发 行	全国新华书店
邮 编	230009	印 刷	合肥学苑印务有限责任公司
电 话	发行部: 0551-62903188	标准书号	ISBN 978-7-5650-2142-8
		定 价	32.00元

总序

自从有了艺术教育，也就有艺术的教科书。教科书的宗旨是总结艺术教育和艺术创作规律，指导艺术类学生进行专业训练，提高学生的审美水平，培养合格的艺术家。

艺术教育有知识与实践的区别，传统的艺术教育重在实践，即训练学生的艺术技能，相关的知识教育，如艺术史与艺术理论也是服务于技能训练。在传统社会，艺术家的培养主要是师徒相传的作坊式训练，有成就的艺术家不仅掌握了高超的技术，而且还具有思想与文化的修养，创作出适应时代的作品。在那个时代，艺术家的修养可能有师傅的传授，也可能有自己的自学，但修养是一个艺术家的必要条件。艺术学院的教育不同于作坊就在于综合性的全面训练，修养的教育居于重要的地位。修养的教育包括两个方面：一个是专业理论，如美术史和艺术理论；另一个是文化修养，主要包括文学和哲学。在很长的一段时间内，修养的教育还是依附于专业训练，比如美术史的教育，着重在艺术家的介绍与艺术作品的分析，美术史也是以画家和雕塑家为主的历史。事实上，美术史不只是职业艺术家的历史，美术史的对象是一切具有人的审美经验的人造物品，这个范围远远超出职业艺术家的活动。美术史的教育不只是怎样画好画，怎样学习前人的经验，而是全面地提高艺术的认识和文化的修养。

艺术家总是在特定的条件下进行创作，艺术作品也是在特定的条件下形成，不存在永恒的艺术价值，艺术的永恒性在于永不归复的社会性。这样来认识艺术，就不再把艺术看作技术的产物，而是在一定历史、文化、社会条件下的艺术生产。一个远古时代的陶器，可能是作为生活的用具，由于其形制和图案，也可能作为审美的对象，在一定的文化区域，图案也可能具有文字和符号的功能，反映了一定的生产方式和社会生活等。显然，要是这样进入艺术作品的内部，艺术作品就会向人类的生产和生活展开，艺术的问题就不是“我们怎样画一张画”，而是“我们为什么画这样一张画”。作为一门人文学科的美术史，既要求我们对艺术品进行审美的感受，也要求对作品进行科学的分析与考证；一件艺术作品的意义只有通过多学科的研究与分析才能显现出来。这样看来，艺术的教育，包括艺术的技法与史论，也要进入人文学科的领域，艺术的学习也要从工艺型转向知识型。

对艺术的认识是随着时代的发展而变化的，艺术的教育也会随着认识的变化而变化。艺术观念的扩充不仅反映在传统的艺术类型，也反映在当代社会的发展，艺术形态自身的变化。在历史上，艺术有高级艺术与次要艺术之分，绘画、雕塑和建筑都是高级艺术，工艺美术和应用美术则是次要艺术。进入现代工业社会以后，情况发生很大变化，实用美术从后台走到前台，对人的社会生活产生越来越大的影响。如新艺术运动、包豪斯、风格主义和波普艺术等，不仅对现代艺术产生直接的影响，而且还从根本上改变了传统艺术的形态。设计艺术的目的不是作

用于现代艺术，而是人的生活。历史上的高级艺术要求观众主动地欣赏，人们必须到沙龙、展览馆，或教堂、宫廷才能看到那些艺术作品，而中国的文人画更是在极少数人的范围内欣赏。在现代社会，对公众生活而言，艺术的概念已远远超出高级与次要之分，艺术不再为少数人所拥有，而是通过大众文化向所有人展开。设计艺术不只是美化人们的生活，设计也是思想的表达，它与时代精神紧密相联，深刻反映社会生产力的发展水平，改变人的生活质量，提升人的审美趣味，宏扬传统文化，促进物质文明。与此相适应的是，在当今美术教育中，设计的比重越来越大，设计的系科越来越丰富，大到建筑、环艺，小到广告、包装，从传统的服饰、装璜到现代工业设计与计算机图像，从实践到课堂，从文化工业到消费领域，我们所称的“大美术”不仅成为当代视觉文化的主流，也日益成为艺术教育的主流。

传统艺术教育的新模式和新方法，现代艺术类型的扩充，都反映了艺术发展的基本要求，即新的视觉经验与科学技术的发展。在信息扩充、知识激增和高创造力的时代，艺术教育面临新的要求。艺术是一项创造性的工作，艺术教育也是创造性人才的培养，这一点在今天尤其重要，艺术学生不仅要掌握技能，丰富知识，更重要的是能够开拓创新。艺术创造财富，艺术促进生产与消费，艺术改造我们的生活，使生活更加美好。艺术追踪时代的步伐，推动社会的进步。在当今的艺术工作中，高科技的影响越来越大，机器复制的图像取代手工的制作，规模空前的视觉信息占据我们的视觉空间，信息技术不仅生产超量的图像，本身也成为艺术创造的手段，广泛作用于当代视觉文化。新媒体、综合材料、影视图像等新的艺术形式和语言正在进入我们的教科书，虽然这些新的艺术表现还在探索和实验之中，但它充分反映了艺术与时代的关系，反映了与时俱进的时代要求。

时代在发展，艺术也在发展，艺术教育也发展到前所未有的规模。艺术教育的发展使艺术教材面临新的任务和要求。新教材的编写需要一个新的起点与新的视点。传统的艺术门类需要现代的更新，以适应艺术功能和社会作用的重大变化。新的艺术门类需要实验和探索，及时总结实践的成功经验，有效地运用于课堂教学，为社会培养更多的新艺术的人才。

易 英

中央美术学院教授、博导
《美术研究》杂志社社长
《世界美术》主编

前言

书法曾经在中国人的精神生活中起着重要的作用，书写出尽善尽美的书法作品是上至帝王，下至普通文人的理想。今天，书法的实用性正逐渐退出历史，但书法作为一门独立的艺术形式仍将继续延续并受到人们的喜爱。从继承传统的角度来说，了解、学习前人留下的精神遗产是我们的使命；从当今素质教育与艺术普及的角度来说，重温书法经典，提高审美水平，有助于丰富生活、陶冶情操。所以书法鉴赏有其重要的现实意义。

本教材在编写过程中，既考虑到知识系统的通识性，又注重审美本质。全书内容、体例新颖，不仅对经典书法作品进行了赏析，更以开放、宏观的视角向读者介绍了书法技法、书法形式与内蕴、书法文化、书法探索等相关知识，给读者建立了一个历史的、文化的、审美的、探索的书法观念，从而全面理解书法的现象与本质，提升审美修养。

本教材面向高校素质教育，可作为公共艺术欣赏教材，也可作为美术学专业教材，还可作为广大书法爱好者阅读、提高之用。

由于编者水平所限，书中难免存在不足甚至谬误，望各位读者、师长谅解并指正。

主编

2015年7月

目 录

CONTENTS

009 概述

012 第一章 基本知识

- 013 第一节 什么是书法
- 020 第二节 书法鉴赏的意义
- 022 第三节 书法鉴赏的基本方法
- 023 第四节 书法鉴赏的基本要求

025 第二章 汉字之美

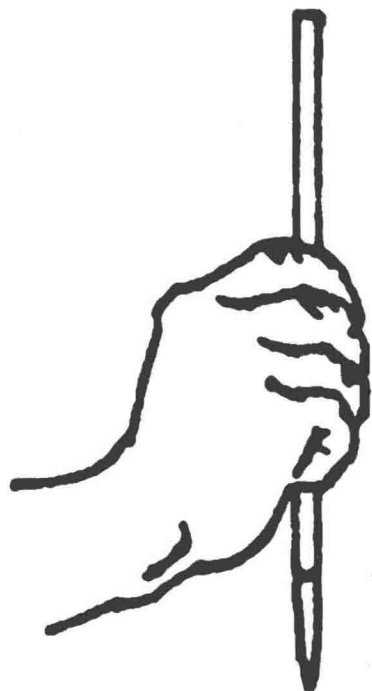
- 026 第一节 汉字的形成
- 029 第二节 书体的演变
- 031 第三节 书法的形成

034 第三章 法度之美

- 035 第一节 笔法
- 038 第二节 字法
- 042 第三节 章法
- 046 第四节 墨法

047 第四章 书体之美

- 048 第一节 篆书之美
- 052 第二节 隶书之美
- 062 第三节 楷书之美

068 第四节 行书之美

078 第五节 草书之美

092 第五章 形式与内蕴之美

093 第一节 书法形式之美

096 第二节 书法内蕴之美

101 第六章 书法与传统文化

102 第一节 书法与古代社会

105 第二节 书法与古代文人

106 第三节 书法与传统文化

110 第四节 书法与传统艺术

114 第七章 书法的影响

115 第一节 书法的对外传播

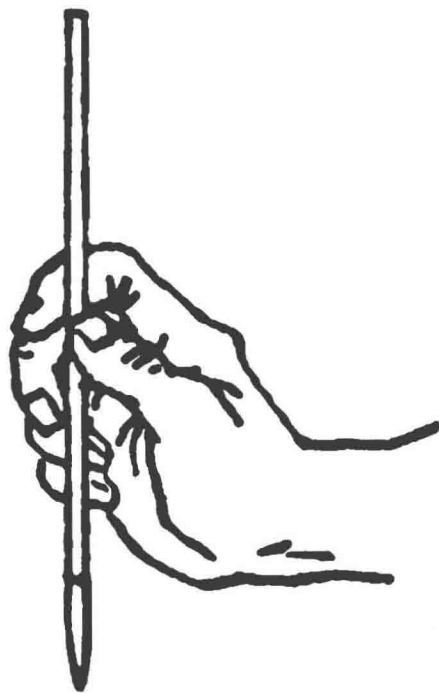
117 第二节 中国现代书法探索

121 第三节 日本、韩国的现代书法流派

123 第四节 书法对西方抽象艺术的影响

127 参考文献

128 后记

OVERVIEW

概 述

中国传统哲学思想认为，万物的消长和人的创造，都顺应了天地自然之道。《老子》第二十五章云：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”天、地、人、道有内在的一致性，即都要符合“自然”这一法则。《周易·系辞下》云：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”“八卦”的创造顺应了自然法则，所以能够“通神明之德”，“类万物之情”。中国汉字的发明也是顺应了自然之“道”。东汉蔡邕《九势》云：“夫书肇于自然，自然既立，阴阳生焉；阴阳既生，形势出矣。”唐代张怀瓘在《文字论》中叙述文字的创造方法：“颀首四目，通于神明，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字。”传说汉字发明后，惊动了天地鬼神，“天雨粟，鬼夜哭”。汉字的发明改变了中华文明的进程。文字的发明是伟大的，因而参与文字整理工作的“史官”——苍颉后来也被神话了。^①

汉字能发展成为书法艺术，是因为它的创造顺应了自然的“美”。汉字的创造用“仰观”、“俯察”的方法，“依类象形”、“博采众美，合而为字”。“众美”即是自然“诸象”的美。在汉字的早期，如篆书体中，尚有对自然物象形势模拟的成分，甚至有些字非常形象地描画出对象形态，但大多数数字则是“博采”对象之“美”，有提炼、概括的抽象品格。到了隶书体成熟时，汉字的“象形”性则完全消失，成为纯粹符号性的文字，而“众美”的素质却进一步在书法中继承下来，如条理、匀称以及长短、方圆、奇正、刚柔等对立而和谐的自然美感，是书法特有的造型规律。人们在描述或品评书法作品时，通过对“美”的想象和体悟，赋予书法作品以生命力。“象形”的“基因”使汉字具备了造型艺术“形”的要素，其形体美中的多变性、可塑性，成为汉字发展成为书法艺术的关键因素之一。

书法是中国本土特有的艺术形式，它集中体现了中国人的思想。书法是中国文化的载体，产生于具体而鲜活的历史情境之中，不仅是书家主观需求的反映，也是客观社会文化的折射。书法对于个人而言，“书为心画”，可以“达其情性”、“形其哀乐”，是个性化的。对于集体而言，书法是一种文化认同，是全体使用汉字民族共同文化心理的反映，有其时代风尚和地域特色。因此，书法鉴赏有着丰富的层次性，不仅要理解书法艺术的形式语言，还要了解书法发展的历史、文化生态，才能使鉴赏走向深入。中国文化博大精深，并经历了几次大的文化融合，形成“儒”、“道”、“释”等各种哲学思想并存、互补的文化特色。近代以来又受到西方文化的浸润，判断书法艺术价值的标准受到了影响。

中国几千年农耕文明产生出了“天人合一”的宇宙观，而这一思想又渗透于儒家的秩序观（礼）和道家的自然观（无为）中。“天人合一”的思想与起源于古希腊的“和谐”思想具有一致性。古希腊思想家认为“和谐”是美的最高标准。“天人合一”的思想赋予中国文化注重对生命形式的体悟，而书法艺术正是这种文化特质的最好代表。中国人在书法中实现了心灵的自由，也实现了“和谐”的理想境界，实践着自由与和谐的辩证统一。这是艺术创造的最高境界，也是人类社会的最佳理想。传为王羲之撰《记白云先生书诀》曰：“书之气，必达乎道，同混元之理。”所以，书法在古代虽被视为“末技”，却能以“技”达“道”。

^①事实上，汉字的发明创造是一个漫长的积累过程，并非一人之力。苍颉所代表的是对汉字的发明起到整理、推动作用的人。

书法产生于实用。在古代的社会生活中，凡使用文字的地方，几乎就有书法的存在，因为书法与文字不可分离。思想的传播、教育、铨选制度^①、宗教等都与书法发生联系。人们在书写具体内容时，潜移默化地被各种思想、价值观所影响，外化为书法的气韵神采。

书法在逐渐散失实用价值的今天，其艺术价值却被很好地传承下来，成为人类重要的精神遗产。古代优秀的书迹，是我们了解先民思想、研究古代文化的文献史料，更是人们审美关照的对象。在对书法灵活多变的结字和个性化笔法技巧的欣赏中，感受到的是鲜活生命的存在。在对书法作品的联想和想象中，透过对书法艺术直观的感性认识，领悟作品深层的内涵，可获得丰富的、持久的审美愉悦。

^①古代的考试、选拔人才的制度。

CHAPTER ONE

第一章 基本知识