

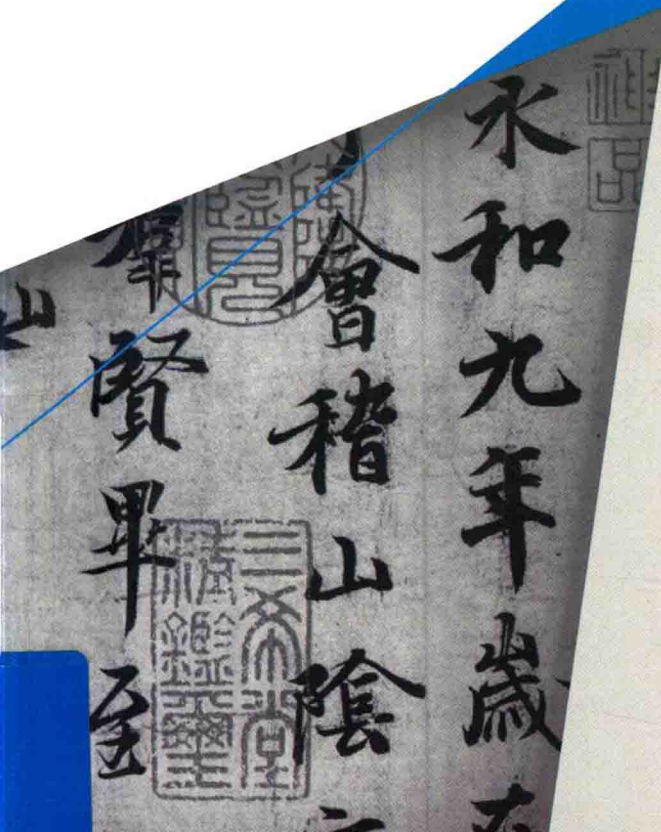

高等院校设计专业“十二五”规划教材
基础系列

CHINESE CALLIGRAPHY

中国书法

李志平 编 著

设计
源于生活
生活因设计
而改变
生活因设计
而美好

湖南大学出版社
HUNAN UNIVERSITY PRESS

高等院校设计专业“十二五”规划教材
基础系列

CHINESE CALLIGRAPHY 中国书法

李志平 编 著

设计
源于生活
生活因设计
而改变
生活因设计
而美好

湖南大学出版社
HUNAN UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

高等院校设计专业“十二五”规划教材基础系列之一。

本书分绪论、书法简史、篆书的表现技法、隶书的表现技法、草书的表现技法、行书的表现技法、楷书的表现技法、书法的章法、书法的基本技巧和方法、书法的借鉴与临习、文房四宝、书法创作与审美、篆刻共13章,系统阐述了书法的发展史、历代流派与代表性书家,各书体的表现技法,同时结合图片介绍了大量著名的书法作品,也介绍了书法的临习、书法创作等方面知识。

图书在版编目(CIP)数据

中国书法/李志平编著.——长沙:湖南大学出版社,2015.8

(高等院校设计专业“十二五”规划教材·基础系列)

ISBN 978-7-5667-0953-0

I.①中… II.①李… III.①汉字—书法—基本知识

IV.①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第200762号

中国书法

Zhongguo Shufa

编 著:李志平

责任编辑:李由

责任校对:全 健

责任印制:陈 燕

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山

邮 编:410082

电 话:0731-88822559(发行部), 88821251(编辑部), 88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

电子邮箱:pressjzp@163.com

网 址: <http://www.hnupress.com>

印 装:湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开 本:787×1092 16K

印张:16.25

字数:371千

版 次:2015年8月第1版

印次:2015年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5667-0953-0/J·292.1

定 价:58.00元

编委会

总主编：朱和平

参编院校（按拼音排序）：

长沙理工大学

湖南师范大学

东华大学

江苏大学

东南大学

洛阳理工学院

福州大学

清华大学

湖南城市学院

首都师范大学

湖南大学

天津工业大学

湖南第一师范学院

浙江工业大学

湖南工业大学

郑州轻工业学院

湖南工艺美术职业学院

中原工学院

湖南涉外经济学院

作者简介

李志平，字秋来，号润心楼主人，生于1962年，山东昌邑县人。1982年考入内蒙古师范大学汉语言文学专业，1986年毕业留校任教。1987年赴北京师范大学研究生班深造，主修教育心理学。现为内蒙古师范大学书画院院长、教授，内蒙古师范大学国际现代设计艺术学院副院长，内蒙古教育厅语言文字学会副会长，中国书协会员。

1994年于加拿大长尔加里举办个人书法作品展，1998年、2002年先后在新加坡、马来西亚举办个人书法展获得成功。出版了《中国书法艺术》、《书法技法与审美》、《李志平作品集》多部专著并有多篇学术论文发表。2015年6月所撰行书“立身以至诚为本，读书以明理为先”和楷书“藏书阁”被中宣部选中并翻刻成匾，现悬挂于莫斯科国立经济大学图书馆，成为中俄友好的文化见证。

总序

时至今日，科技的进步使人类进入了所谓的“微时代”，微博、微信、微电影、微阅读等传播媒介已成为人们生活中信息交流的主要方式。信息传播媒介的微量化、迅捷化，使我们可以随时随地发布和共享各自的生活体验和情感动态。人们对这种交流方式的青睐和普遍接受，彰显的是对生活细节和个体存在感的关注和重视。设计在这样的时代背景下，也应该及时转变发展的理念和思路，切实做到与时俱进、与生活接轨。毕竟设计是服务于功能和生活的！正因为如此，艺术创作所注重的灵感在设计中不是起关键作用的，设计需要面对现实、面向未来的特性决定了凭空想象是徒劳无益的！

纵观东西方设计历史上那些经典、优秀的作品，都是基于现实生活的求真、求善、求美，是时代经验和生活智慧的表现。在注重个体存在、强调情感体验的当下，设计面临着对传统的扬弃和对未来的探索，需要不断调适，使其在美化生产、生活的过程中，最大限度地推动社会经济的稳定健康发展。唯有如此，当代中国的设计才能

受到最广泛的中国大众的肯定，才能拥有更为广阔的表现与展示空间，才能从真正意义上体现设计为大众服务的民主精神。

中国的现代设计教育，在经历了30多年的发展之后，已步入了一个十分关键的时期。这是因为：一方面，我们对西方的设计教育在经历了因袭、学习、撷取等环节和过程之后，正朝着适合我们民族心理、民族文化和民族生活的新的设计之路发展；另一方面，西方发达国家现代设计教育体系的构建和完善，其内在规律和外部规律的具体内涵，需要我们结合本民族的存在时空去学习和把握。所以，在我国业已步入设计大国的前提下，中国的设计事业仍任重而道远。在整个设计体系中，不言而喻，设计教育起着决定性作用。作为培养高层次设计人才摇篮的高等院校，更应该将培养高质量、符合时代发展的人才作为首要任务。人才培养质量固然取决于办学理念和思路的转变，但具体落实还是在教学上。众所周知，教学质量的高低取决于教和学两个方面的良性互动。这种良好的互动对教师而言，是个人

才（智力）、学（知识）、识（见解）和敬业精神的体现；对学生来说，是学习态度、方法和个人悟性的体现。师生之间，能够沟通或者说可以获得某种互补的媒介应该是教材。所以，中外教育，无论是素质教育还是精英教育，都十分重视教材建设。

近年来，国内的设计类教材可谓汗牛充栋，但良莠不齐。主要表现在：一是没有体现设计的本质特征；二是对于设计和美术的联系与区别含混不清；三是缺乏时代性和前瞻性；四是理论阐释和实践操作缺乏有机联系。基于这种认识，我们于2004年组织清华大学、江南大学、湖南工业大学等30多所院校的有关专业教学人员编撰出版了一套“高等院校设计艺术基础教材”，品种近30个。该套教材自问世以来，在高校和社会上反响良好，但一晃十年过去了，无论是社会还是设计本身，都发生了翻天覆地的变化，简直是“物非人不是”。特别是2011年艺术学从文学门类中分离出来成为第13个学科门类以后，设计学上升为一级学科，对原有教材进行修订乃至重写自然势在必行。基于此，这次我们在原有教材的基础上，重新审定、确立品种，进行大规模的修改和编撰。这次教材编撰，重在探索解决以下问题：

第一，围绕设计学作为一门独立学科发展这一根本需要，力求将设计与艺术、设计与技术、设计与美术有机融合，在体现设计学本身具有自

然科学和社会科学的客观性特征的同时，彰显设计学独立的研究内容和规范的学科体制。

第二，坚持专业基础理论与设计实践相结合。在注重设计理论的总结、提炼和升华的同时，注重设计实践的案例分析，体现设计教材理论与实践并重的特点。

第三，着力满足从西方设计教育体系到中国特色设计教育体系初步形成这一转变的要求，构建适合中国民族文化与当代科学技术相结合的设计知识体系，使其在特定教育实践中具有切实的可行性与可操作性。

第四，适应设计学多学科交叉融合所面临的问题，将重点置于应如何交叉、如何综合的探索上，因为在设计学中由学科的交叉融合而形成的专业细分，要求将多种学科中的相关理论知识渗透其中。

参与此次教材修订和撰写的大多是在专业设计领域卓有成就、具有丰富教学经验的专家和学者，但限于设计所根植的时代、社会的不断变迁，以及设计本身创造性、创新性的本质要求，本套教材是否达到了预期的编撰目的和要求，只有在广大教师和学生使用之后，才能有一个初步的结果。因此，我们期待设计界同仁和师生的批评指正，以便随时进行修订和完善。

朱和平
2014年1月5日

Contents

目录

1 绪论

1.1 从文字到书法艺术	003
1.2 书法艺术的特色和规律	005
1.3 书法的文化力量和现实意义	008

2 书法简史

2.1 先秦书法	013
2.2 秦朝书法	019
2.3 汉代书法	023
2.4 魏晋南北朝书法	031
2.5 隋代书法	039
2.6 唐代书法	042
2.7 宋代书法	055
2.8 元代书法	064
2.9 明代书法	068
2.10 清代书法	080
2.11 现代书法	091

3 篆书的表现技法

3.1 篆书概况	111
3.2 小篆的笔法	112
3.3 小篆的结构	116
3.4 学习小篆应注意的问题	117
3.5 小篆经典作品赏析	119

4 隶书的表现技法

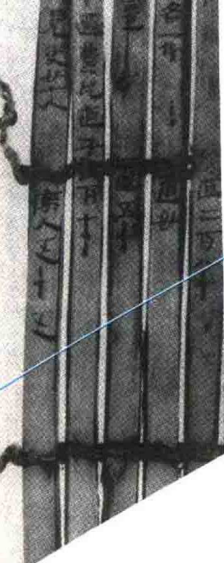
4.1 隶书概况	123
4.2 隶书的名称及流变	124
4.3 隶书的笔法	125
4.4 隶书的结构	128
4.5 隶书经典作品赏析	131

5 草书的表现技法

5.1 草书概况	135
5.2 草书的笔法	137
5.3 草书经典作品赏析	143

Contents

Contents

6 行书的表现技法

6.1 行书概况	149
6.2 行书的笔法	152
6.3 行书的结构	159
6.4 行书经典作品赏析	162

7 楷书的表现技法

7.1 楷书概况	167
7.2 楷书的笔法	171
7.3 楷书的结构	180
7.4 楷书经典作品赏析	189

8 书法的章法

8.1 章法的定义	193
8.2 篆书和隶书的章法	194
8.3 楷书的章法	198
8.4 行草书的章法	198

9 书法的基本技巧和方法

9.1 执笔方法	203
9.2 书写姿势	204
9.3 用笔方法	205

10 书法的借鉴与临习

- 10.1 碑帖概述 213
- 10.2 碑帖的选择 216
- 10.3 临摹碑帖的方法 217

11 文房四宝

- 11.1 纸 221
- 11.2 墨 222
- 11.3 笔 224
- 11.4 砚 225

12 书法创作与审美

- 12.1 书法创作 229
- 12.2 书法审美 234

13 篆刻

- 13.1 古代印章产生的时间 241
- 13.2 古代印章的使用方法 242
- 13.3 石料制印的开始与篆刻的成熟 243

参考文献

后记

Contents

1

绪论

从文字到书法艺术

书法艺术的特色和规律

书法的文化力量和现实意义

Chinese calligraphy

予前言之中得見州銀青光祿
 大夫使持節蒲州法軍軍蒲州
 刺史上柱國封丹楊縣開國
 侯身居清酌庶羞琴子
 三物贈贊善大夫季明之靈
 惟尔挺生風標幼德宗廟時
 階庭蘭玉月是精每慰
 人心方期戡穀行圖逆賊用
 豐稭兵犯順尔父
 山作郡余時受命之在平
 原
 仁愛我思得尔傳言尔既
 歸止爰開土門之門既而先
 大盛

1.1 从文字到书法艺术

中华文化源远流长，博大精深，书法艺术就是其中一朵绚丽的奇葩。世界上有许多民族，各民族又有各自不同的语言文字，但真正将文字书写发展成为一门艺术的，却只有中国。中国书法之所以存在，并且历经几千年仍长盛不衰，究其原因，我们可以从以下几个方面来理解：

首先，从书法的载体——汉字的性质来讲，汉字是一种表意文字，其字形和字义紧密地联系在一起。汉字结构的原始形态都是以实物为基础，然后根据事物的特征进行分析和概括，最后才形成文字。古埃及和巴比伦在其历史沿革中也曾创造过象形文字和楔形文字，但是这些民族后来都放弃了表意文字而采用了拼音文字，唯独中华民族始终沿用着先人们发明的神奇字体。可以说，较其他民族的拼音文字而言，汉字的构成显得更加丰富和富有变化。拼音文字其字形和字义之间并没有必然的联系，而且字形简单，书写过程快捷而缺乏变化，这样就限制了书写者的创造性发挥和对形式美的想象。汉字则不同，不仅字形结构复杂，且构成规律更加讲究。都是方块字，但是有独体式的，有左右结构式的，有上下结构式的，还有包围结构式的。另外，从汉字的字形来看，即使只是一个偏旁也能给我们某种意义上的暗示。如“木”字旁的某个字，也许我们并不认识这个字，但是我们头脑中马上能想到这个字与树木有关；碰到“氵”偏旁的字，脑海中就会有水的概念出现。也正是因为汉字的这种复杂构成和表意功能，才为汉字书写最终成为书法艺术提供了可能。

其次，汉字书写之所以能成为一门艺术，和书写工具也有很大关系。毛笔作为中国传统文人的书写工具，其历史沿革由来已久。早在六七千年以前，我们的古人已经在使用毛笔；到了战国时代和秦代，毛笔已经为文人所广泛使用。毛笔是用动物毛精制而成的，其表现力非常丰富。根据需要喜好，我们不仅可以使弹性强的硬毫笔，也可以使用绵弱性强的软毫笔，还可以使用软硬适中的兼毫笔。另外，从制作工艺方面讲，毛笔又可分为长锋、中锋和短锋，其表现力也各有千秋。古人常讲用笔有“四德”，即“尖、齐、圆、健”。

“尖”是指笔毫聚拢时，锋颖端部为尖状；“齐”是指笔毫铺开、头部齐平；“圆”是指笔毫整体外形圆浑丰满；“健”指笔毫劲健有力，富有弹性。正是由于毛笔具有这样不同的特点和表现功能，才使得文人们在创作时得心应手，挥洒自如，将自己的特点表现出来；同时也将日常普通的文字书写赋予了美学趣味，才得以成就书法今天的规模和气候（图1~图4）。

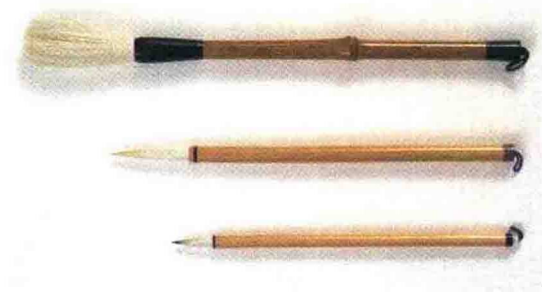

图1 毛笔

图2 墨

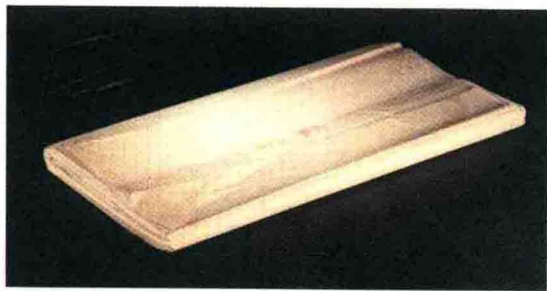

图3 宣纸

图4 砚台

再次，政治家的参与和文人们的崇尚是书法艺术最终从文字书写中剥离出来的又一个关键因素。无论是在大一统时期，还是处在分裂和动荡的年代，统治者对书法艺术的偏好，对书法艺术的发展起着不可替代的作用。从历史记载看，从秦代丞相李斯到唐太宗，再到宋徽宗赵佶，最后至康熙、乾隆，都雅好书法，有的甚至达到一种迷恋的程度。由于帝王的喜好和倡导，人们崇尚书法艺术的风气便很快弥漫开来。一开始也许还只是局限于皇室中的近臣和文人们，但是在高度集权的封建社会，社会的一切活动都是为王权服务的，近臣为了讨好当权者，自然要投其所好，于是纷纷效仿。在下当差的地方官员为了讨好上级，也使出浑身解数，搜集散落民间的传世书法作品，以备供奉。这看似滑稽的政治文化闹剧，客观上却进一步刺激了书法艺术的发展，同时也使这门独特的艺术深深地植入人们的头脑。在书法艺术成为独立的艺术品类的演进中，中国古代文人当然是主导的力量。和世界其他国家的文人不太相同的一点是，中国文人，不仅在得势被宠的时候一般选择内敛式的处世之道，不喜张扬，对君臣关系的分寸把握特别适度，而且在失势或遭贬的际遇中，也依然能洁身自好，孤芳自赏，或隐迹遁形，或寄情山水。究其原因，一方面

是儒家思想的影响已经深深浸润他们的灵魂，促使他们在现实表现中时时恪守温良恭俭让、仁义礼智信的古训，因此面对得宠或遭贬，都能宠辱不惊，心态自如。在这种背景下，诗文书画当然成为他们抒情遣兴的主要手段。他们在寄情翰墨的过程中，体验着仕途的险要和人生的沧桑。另一方面，中国文化向来注重感悟式的思维方法，讲究意境和神采。当这种观念一旦被文人们导入书法艺术创作和审美中来的时候，书法艺术便产生了质的飞跃，不仅伸缩空间得到了拓展，而且所包蕴的内容也更加丰富。这样文人们可以在更广阔的视野中，从多种角度创作和品评书法艺术。当然，这也是中国文人对书法艺术的一大贡献。

1.2 书法艺术的特色和规律

关于书法的概念，无论是书法家还是理论家们，大家都有各自的理解，不少专业论著的提法也不尽相同。但一般公认的提法是，书法是以汉字为物质载体，以笔力、体势和章法为表现手段，为创造意境、抒发性情的一种艺术形式。从这里我们可以作几个层面的理解：

①书法艺术离不开汉字这一物质载体，汉字的形、音、义始终是书法艺术赖以存在的基础。从汉字的构造特点和规律来看，就蕴藉着形式美的因素，这在东汉许慎的《说文解字》中可以清楚地找到依据。不论是象形、指事、会意，还是形声、假借和转注的造字方法，“形”的构架和“义”的趣味不仅很容易成为艺术作品的构成元素，而且还可以直接为书法家提供美的启示。

②所谓“笔力”“体势”和“章法”，都是书法艺术最基本的形式要素。“笔力”是运笔过程中蕴含其中的风骨和力量，它不仅使笔画的形态呈现出凝重、含蓄和节奏感，而且还能唤起创作者和审美者意念上的力量感。“体势”则是书体所表现出的结构态势和重心倾向。在一幅书法作品中，每个字的作用功能是不一样的，因而它们在体势上也存在着很大差异，这就要求书法家善于利用这种条件，并做到游刃有余。至于“章法”，就是谋篇布局，就是在一幅作品中不仅要字与字、行与行的关系处理得符合美的原则，而且要在整体布局和空间形态上做文章。所谓“无画处皆成妙境”，就是指作品要善于留白，这也是章法中最关键和最本质的内容。

书法艺术创作就是通过以上所述诸形式要素，最终达到抒发情怀、张扬个性的目的。在这个过程中，尽管表现手法不同，形式迥异，但是都自觉不自觉地反映着现实生活中人的性格、气质、志趣、学养、情感和理想等精神方面的东西。汉代扬雄提

Q&A:

出的“书为心画”理论，即是最好的注脚。中国传统文化的博大和厚实，在书法艺术中得到很好的体现。一方面，书法艺术凸现着创作者的内心秩序和精神走向，另一方面，书法家的理想境界和学识修养又制约着书法创作的内容和方式。

在一幅作品中，创作者的个性气质、情怀理想都能通过笔墨趣味、构成特征和意境风格得以显现，这从颜真卿的《祭侄稿》中可以清楚地看到。《祭侄稿》是颜真卿追怀侄儿季明的文章草稿。安史之乱爆发后，颜真卿和他的从兄颜杲卿分别在山东和河北起兵讨伐叛军，但不久，颜杲卿和其儿子季明先后被俘并惨遭杀害。颜真卿在极度悲愤中写成了这篇千古绝唱《祭侄稿》。作品通篇运笔遒劲，一任自然，其中大量枯笔的出现，反映出作者沉痛心境的慨然宣泄，字体大小错落的巨大反差，更如珍珠散落，掷地有声，折射出颜真卿当时心境的极度悲伤。行气和章法不仅毫无刻意安排之意，而且处处充溢着率真、自然、浑然天成的悲壮氛围，给人一种荡气回肠的美的体验（图5、图6）。

图5 颜真卿

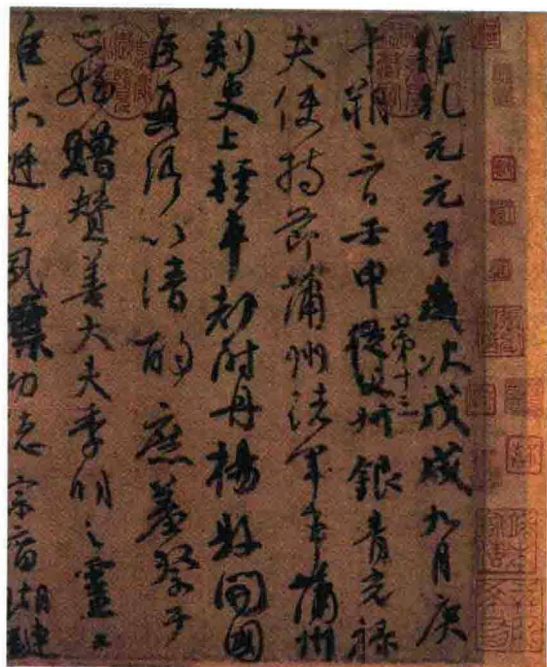

图6 颜真卿《祭侄稿》

同时，书法家的人格理想和学识修养又制约着书法创作的内容和方式。书法家写什么和怎么写，写到什么境界，这都是与他的处世态度和审美格调分不开的。同样写一首古人的诗，不同的人其表现手法和艺术效果差别很大，因为每个人不仅对书法创作各形式元素理解不同，而且对诗的意境的感悟也相差甚远，这样，他们所完成的作品必然有很大

Q&A: