

普通高中课程标准实验教科书

艺术

书法

Calligraphy

教学参考用书

永和九年歲在癸丑暮春
子會稽山陰之蘭亭
也羣賢畢至少長

人民美術出版社

3.955

6

高中教参书法分册

湛师图书馆

A1528606

普通高中课程标准实验教科书·美术

书 法

教 学 参 考 用 书

G633.955

37-6

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中课程标准实验教科书书法教学参考用书/刘
守安主编. —北京: 人民美术出版社, 2005.6

ISBN 7-102-02994-2

I. 普… II. 刘… III. 书法课—高中—教学参考
资料 IV. G633.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 021043 号

普通高中课程标准实验教科书·美术

书 法

教学参考用书

人民美术出版社 合编
北京教育科学研究院

人民美术出版社 出版

(北京北总布胡同 32 号 邮编 100735)

三河市燕山印刷有限公司印刷

人民美术出版社 发行

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 5.25

ISBN 7-102-02994-2

定价: 13.00 元

如遇质量问题请与本社教材中心联系

电话: (010) 85114461 65232190

主 编	刘 守 安		
副 主 编	欧 京 海		
编 者	李 放	朱 乐 朋	高 秀 清
	张 百 军	王 海 军	
责任编辑	张 桦	李 春 立	刘 莉 芳
责任印制	王 建 平		

目 录

第1课	文化瑰宝	艺苑奇葩——书法概述·····	(1)
第2课	劲健稚拙	古雅天真——篆书知识与赏析·····	(7)
第3课	劲健稚拙	古雅天真——篆书书写指导·····	(18)
第4课	宽博朴厚	开张雍容——隶书知识与赏析·····	(23)
第5课	宽博朴厚	开张雍容——隶书书写指导·····	(32)
第6课	工稳精到	端严方正——楷书知识与赏析·····	(35)
第7课	工稳精到	端严方正——楷书书写指导·····	(43)
第8课	清丽流便	洒脱自然——行书知识与赏析·····	(46)
第9课	清丽流便	洒脱自然——行书书写指导·····	(54)
第10课	笔奇意纵	气逸神飞——草书知识与赏析 ·····	(60)
第11课	笔奇意纵	气逸神飞——草书书写指导 ·····	(69)
第12课	笔墨纸砚	文房清玩——书写工具与材料 ·····	(74)

第1课 文化瑰宝 艺苑奇葩——书法概述

刘守安

一、教材分析

(一) 教学目标

本课是本教材的总论和概述，意在通过对“中国书法”的基本概念、中国书法的特点、中国书法的产生和发展以及中国书法的类别等问题的概略分析与描述，使学生对中国书法有一个总体的认识与理解。本课所谈到的一些知识和理论，在以后各课的内容中都会或多或少地有所涉及，但对基本概念的把握和基本理论的理解，是学好以后各章的前提条件。

(二) 内容结构

本课共分五部分，其中三、四部分“中国书法的产生”和“中国书法的发展”是按时代纵向概览书法发展状况，其他三个部分都是横向讨论和分析。这五个部分是：

1. “书法”、“法书”与“书法艺术”
2. 中国书法的特点
3. 中国书法的产生
4. 中国书法的发展
5. 中国书法的类别

(三) 教学重点与难点

1. 教学重点

(1) 关于“中国书法”的有关概念，在日常生活和书面语言中，“书法”、“法书”、“书法艺术”、“书”、“书艺”和“书道”等都使用较多，有些使用比较混乱，需要准确理解和使用。

(2) 中国书法的特点。“特点”即与其他方面的不同，而“其他”又是广泛的。书法与什么相比、在什么范围内显示出自己的特点呢？这里是把书法与其他艺术门类相比，是在艺术家族中观察书法的特点，这是应该认识清楚的。

2. 教学难点

“中国书法的发展”是概述各个时代书法发展的状况，其中涉及一些书法史的基本知识，需要梳理清楚并加强记忆。

二、教学内容资料

(一) “书法”、“法书”、与“书法艺术”

这几个概念关系到我们对“书法”的理解，应尽量弄清楚。“书”在古汉语中是个多义词，即①记载、写作。如《墨子·尚贤》：“书之竹帛”，是谈写在竹简和丝织品上。②文字、字体。如《易·系辞》：“上古结绳而治，后世圣人，易之以书契。”③书籍。如《论语·先进》：“何必读书，然后为学。”《说文解字·叙》：“著之竹帛谓之书。”④书法。如《颜氏家训·杂艺》：“王逸少风流才士，萧散名人，举世但知其书，翻以能自蔽也。”⑤书信。如《左传·昭公六年》：“叔向使诒子产书。”“书”之本义是“书写”，因此人们又将“书”写出来的文字谓之“书”。古代没有发明印刷技术的时候，人们著“书”当然靠书写，所读之“书”也是写本或抄本。

“书法”之义也是由此引出，古人多称“书法”为“书”。今天，“书法”有“书写方法”之义。作为“方法”，书法包括笔法（指点画）、字法（指结构）、章法（指布局安排），狭义的“书法”指那些书写水平高的、有观赏价值的书迹。

“法书”是指经常作为学习书法“范本”的摹习效法的字迹，是历代筛选流传下来的名碑、名帖和著名书家的名迹。汉字书写比较复杂，需经长期的临习训练，并需有范本为师，“法书”就是这种高水平的书迹，既可摹仿学习，也是广受欢迎的欣赏佳作。

“书法艺术”是在现代产生、当代流行的概念，它强调书法的艺术性质，强调书法的审美价值。在书法的实用功能弱化或逐渐消失的今天，书法的艺术性质逐渐凸显。把“书法”称之为“书法艺术”有其道理在，但需要明确的是，中国古代那些被称之为“书法”、“书”的字迹，基本不是作为“艺术”“创作”出来的，而是根据实用需要“书写”出来的。不分场合地把古今汉字书迹统统称之为“书法艺术”并不妥当。

中国汉字对邻国日本、韩国等影响甚大。在历史上，这些国家和地区或书写使用汉字，或借鉴、改造汉字以作为本国文字，因此也流行“书法”，只是在日本多称“书道”，在韩国多称“书艺”。

（二）中国书法的特点

中国书法的特点是一个复杂的理论问题，本教材只就其基本特点作简要概括。我们对中国书法特点的认识，是把书法作为一门艺术与其他姊妹艺术作比较，从而见出书法“个性”和特色。

1. 实用与审美的结合

华夏民族创造了汉字，就是为了使用。汉字作为文字的一种，与其他国家和

民族的文字一样，都是记录语言的符号，都具有记录知识、交流思想、表达情感和传播信息等强大功能。文字是为使用而创造。文字要使用，就要显示，要将文字书、刻出来。书写汉字是显示汉字的手段。在印刷技术、计算机技术没有发明和不能广泛使用的情况下，汉字的书写发挥了极重要的社会功能，在国家管理、社会事务、人际交往、宗教传播、知识积累、学术研究和文学创作等方面，都具有不可替代的作用。中国古代书法史上所讲的那些“书法作品”，基本上都是汉字的实用书写。汉字与书法的内在的密切关系，决定了书法在中国古代并非“独立的艺术”，并非为艺术而创造的艺术，并非为“好看”而书写，而是基于各种各样的具体的实用目的而书写。在今天，书法的实用性减弱或基本不具实用性，但由于书法不脱离汉字，也不能脱离汉字，汉字表达意义的功能在任何书法作品中都不可能完全混灭，因此今天的书法也很难说是“纯粹艺术”。

中国古代的书论中对书法的实用功能论述很多，如成公绥在《隶书体》中说，书法可以“承载道德，纪纲万事”，“俗所传述，实由书记”。传王羲之《用笔赋》中更说书法具有“经天纬地，毗助王猷”的政治功能。江式在《论书表》中说：“夫文字者，六艺之宗，王教之将，前人所以垂后，今人所以识古。”张怀瓘在《书断》中说：“题之竹帛，谓之书。书者，如也，舒也，著也，记也。著明万事，记往知来，名言诸无，宰制群有，何出不贯，何往不经？”又说：“文章之为用，必假乎书，书之为征，期合乎道。故能发挥文者，莫近乎书。”张怀瓘在《书议》中还说：“或君长告令，公务殷繁，可以应，可以赴速。或四海尺牍，千里相

闻，迹乃含情，言惟叙事，披封不觉欣然独美，虽则不面，其若面焉。妙用玄通，邻于神化。”明代项穆在其《书法雅言》中则更从政治、道德、学术、文化传承等诸方面论述了书法的功能：“书之作也，帝王之经纶，圣贤之学术。至于玄文内典，百氏九流，诗歌之劝惩，碑铭之训戒，不由斯字，何以纪辞？故书之为功，同流天地，翼卫教经者也。”主要是因为书法具有多方面的极重要的实用性，书法才受到社会各方面的重视；也正是书法在社会政治、军事、教育、宗教、学术、社会交往等各个方面发挥着强大的功能，书法才具有多方面的文化价值。

在各部门艺术中，音乐、绘画、舞蹈、雕塑等，也都具有一定的实用性，特别是在早期，如宗教音乐、具有传授经验和知识的早期绘画、寺庙里的雕塑等，但远不及文字书写的实用功能具体、广泛、突出。在艺术家族中，建筑是具有突出实用性的“艺术”，在实用性方面，书法与建筑是相似的。建筑与中国古代书法基本上都不是为审美、为“好看”、为“艺术”而创造，而是为实用而创造。中国古代书法与今天我们送到展厅或挂在居室的“书法”性质大不相同，对此我们应有明确的认识。

我们强调中国古代的书法主要以实用为目的，强调它的实用性，同时我们并不否定它的审美价值和艺术性。首先，人类所进行的任何社会实践活动、制造任何一件工具或产品，都包含自觉的或不自觉的审美追求。马克思说：“按照美的规律来创造的人不仅按照美的规律创造艺术，而且按照美的规律从事各种社会实践活动。”人类祖先从制造石器时就已不自觉地追求其美观，这与人们书写汉字不仅追求其表达意义，而且追求其“好看”，道理是一

样的。汉字的书写活动也是我们祖先所进行的一种社会实践活动，追求“美”无可置疑。其次，中国汉字结构复杂，点画繁多，历代文人为学习汉字、写好汉字，需要长时间学习。甚至从童蒙时期直到晚年，在学习中使用，在使用中学习，不断审察、观赏各类书迹的点画、结构和章法布局，逐渐感受到了汉字自身的美，从而又更自觉地在书写中追求美，这便使书法的艺术性更为突出。现代学者祝嘉在《书法源流》中说：“文字是应用的东西，本无意求其美观，但书写的工具是毛做的笔，毛有弹性，变化大，笔画可长可短，可肥可瘦，可干可润，可方可圆，可大可小，且可长短、肥瘦、干润、方圆、大小错综用之，变化既多，乃觉美妙。”此论甚是。

中国人是在书写和观览中不断创造并发现了书法的美，反过来，历代的各类书迹的美又培养了懂得书法美的中国人。在一定时代具有实用功能的书迹到了另一时代，其实用功能逐渐消失或逐渐转化，人们所看到的可能只有书迹的美了。今天的人们能把古代的实用书写“当作”艺术来欣赏，就是因为这些书迹确实具有艺术性质。

2. 符号化与具象性的统一

凡文字都是符号。汉字是记录华夏民族语言的符号。认识汉字的符号性，就使我们把汉字与图画区分开来。写字不是画画。中国的汉字在早期阶段有某种象形因素，但既然它是文字，它就服从于表达“语言”的需要，它不是画出一个一个物象表达意义，而是用字与字的组合以词语、句子表达意义，用一种书面的语言表达意义。在书法理论界以及一般人的认识中，往往强调汉字的象形性，把“象形性”解释为书法美的根源，这是片面的、

错误的，汉字的美不在于它的点画、结构或整个汉字“象”什么“形”。点画、结构只是构成符号的要素，而不是构成图画要素。书写者书写汉字并不摹拟物象。阅读或观赏者也并不是把一个个汉字想像为什么物象。书法家写出来的一个个汉字在点画、字形诸方面与客观物质世界的物象没有什么对应的相似关系，也不应追求与外界物象的相似。照猫画虎、照葫芦画瓢只能是绘画而不是书法。作为记录语言的符号，是一种规定、约定，是约定俗成的“代码”，文字的形、音、义三要素具体而明确。而绘画有“形”，但其“形”不具有文字之形和点画结构的严格规定；绘画有“义”，但其“义”是靠人的视觉观览其“形”的整体以理解和感受其意义，而汉字之“形”仅是“符号”，是代码，从汉字之“形”上不能直接观览其义，必须按照社会的“约定”理解其意义，且单个的汉字很难表达丰富确切的意义，只有将汉字组合成词语、句子、语言才能表达完整丰富的意义；绘画不具有“音”的要素，不能读出来，而汉字之音是确定的，能读出来其音，一个个汉字组成的句子可以变成听觉可接受的“口头语言”。书法与绘画虽然经常联系在一起，但二者在性质上有根本的区别，必须对“书画同源”、“书画一理”、“书画一家”、“书为心画”等有一个正确理解。认识汉字与书法的符号性质，这是问题的关键。

汉字是一种符号，它不描摹物象，但这种由点画、结构、章法要素所综合而成的“符合体系”总要显示出来，总要在平面上书、刻出来，人们才能“看见”，才能识读。而汉字一“显示”出来，也就具有了“象”。所以书法虽不描画物象，但它显示“符号”之“象”，因而也是具有“具象性”的。正是汉字通过书写（书法）

显示了自己的“形状”、“面貌”，我们才能靠眼睛识读这些符号并进而理解其意义。书法的“具象性”是说汉字书写出来具有可视的“形”，是“符号”的“形”，而不是绘画所追求的物象的“象”。

3. “有意味的形式”

“有意味的形式”，这是我们对书法美及其根源的一个解释。英国艺术理论家克莱夫·贝尔在其《艺术》一书中认为，艺术是一种“有意味的形式”。这个命题中包含两个基本概念，一是“意味”，二是“形式”。我们说，中国书法，作为汉字的书写，它不描摹物象，不直接反映客观事物，它是文字的显现，是符号，是纯形式的东西，其点画、结构及章法都呈现为一种视觉的“形式”（不是“图画”），是人的眼睛可以感受到的“形式”，但这“形式”中又蕴含着无穷的“意味”。书法是以毛笔在纸上书写，毛笔笔锋是有弹性的，“唯笔软则奇怪生焉”。毛笔在宣纸上书写，提按使转、墨浓墨淡、运笔或疾或缓，千变万化，姿态各异，墨迹中就蕴含无穷的“意味”。李泽厚在《美的历程》中说：“一般形式美经常是静止的、程式化和失去现实生命感、力量感的东西，‘有意味的形式’则恰恰相反，它是活生生的、流动的、富有生命暗示和表现力量的美。”中国书法就是这样一种“有意味的形式”。书法的“意味”体现在点画结构、章法的无穷变化和多样“形式”之中。

（三）中国书法的产生

中国书法的产生与中国文字——汉字的产生密切相关。有了汉字，就有了文字的书写（刻画），没有书（刻）写，汉字也就无从得到“显示”。

各个民族的文字，都产生于社会生活和实践的需要。杨树达先生在《中国文字

学概要》中说：“人类即作，厥有语言，然语言声出即消，不能垂久行远。欲弥此缺，文字乃生。”前苏联学者伊斯特林在其《文字的产生和发展》中说：“从渊源上看，文字是作为补充有声语言的交际手段而产生的，最初主要用来把言语传之远处和留之久远。”文字作为语言的记录，最初是作为有声语言的补充性交际手段而发明和使用的。世界各个民族都有自己的语言，并逐渐创造和使用文字作为交际的工具。汉字的发明和使用使“中国书法”应运而生，这是中华民族文化发展史上的大事。

汉字产生于何时，中国书法也就产生于何时。但汉字发明的确切时间并不能准确断定。中国早就有“仓颉造字”之说，但只是传说，汉字不可能一个人创造出来，也不可能很短的时间便形成一种文字体系。《吕氏春秋·君守》最早记载仓颉造字说：“奚仲作车，仓颉作书，后稷作稼，皋陶作刑，昆吾作陶，夏鲧作城，此六人者，所作当矣。”另外还有汉字出自八卦说，也是讲汉字的起源，此说也缺少更可靠的根据。

最早的汉字是什么状态呢？这是考古学家和文字学家不断探索和思考的问题，现代考古学者不断发现了商代前期的汉字以及与汉字起源有关的考古资料，还发现刻画在原始社会时期遗物上的各种符号。对这些不同类型的符号的性质，学者们还有争议，因此目前还是将甲骨文产生的时代作为汉字产生的时代，甲骨文书法仍被认为是中国最早的书法。

（四）中国书法的发展

此一部分是对中国书法发展史的概览，是按时代顺序对各个时代书法发展状况作简要叙述。对这一部分内容，要求学生能掌握要点，对每个时代的字体书体、

书迹载体形式、著书书家及作品有大致的了解，与后面各课中分别讲述的篆、隶、楷、行、草诸种字体书体的知识相参照并能融会贯通。以下所列是各个时代需注意掌握的知识要点：

1. 先秦书法

- (1) 甲骨文书法
- (2) 金文书法
- (3) 刻石、帛书、简牍书法

2. 秦代书法

- (1) 小篆
- (2) 草隶
- (3) 秦刻石

3. 汉代书法

- (1) “隶变”与隶书
- (2) 汉碑书法
- (3) 汉简书法

4. 魏晋南北朝书法

- (1) 楷书形成
- (2) 行草书出现与发展
- (3) “二王”书法
- (4) 北碑书法
- (5) 毛笔纸书墨迹大行其道

5. 隋唐书法

- (1) 楷书高峰
- (2) 重“法度”
- (3) 名家辈出
- (4) 碑、铭及墨迹

6. 宋代书法

- (1) “尚意”书风
- (2) 刻帖之风
- (3) 书法名家

7. 元代书法

- (1) 复古书风

8. 明代书法

- (1) 台阁体
- (2) 吴门书家

- (3) 董其昌
- (4) 晚明放逸书风

9. 清代书法

- (1) 馆阁体
- (2) 扬州八怪
- (3) 金石字与篆隶书法
- (4) 学碑之风

10. 近现代书法

- (1) 社会转型与毛笔书法
- (2) 著名书家
- (五) 中国书法的类别

中国书法史上的书迹繁多，叙述这些

书迹时人们往往使用不同的名称、概念，如甲骨文、帛书、楷书、行草、颜楷、柳体、条幅、中堂等，上述八个名称中，甲骨文、帛书是按照书迹显示的材料来说的；楷书、行草是按照字体形态来说的，颜楷、柳体是根据书法家的名称命名的，而条幅、中堂则是按照字迹的幅式形态来讲的，这些都是有关书法的基本知识。学生应对各类书迹的名实有明确认识，不仅知其分类、命名的依据，而且能在口头或书面表达时准确运用这些概念。

第2课 劲健稚拙 古雅天真——篆书知识与赏析

李放

一、教材分析

(一) 教学目标

篆书是最早出现的汉字字体。学习书法不单是要学习写字，还要了解汉字发展演变的历史和与汉字书写有关的知识，提高我们的文化修养和审美能力。通过本课的教学，一方面帮助学生了解篆书包括哪些主要的字体样式，了解篆书的大体特征和发展变化的基本过程，对汉字的起源和早期的书写状况有所认识；另一方面要让学生认知一些具有代表性的篆书作品，学习如何赏析篆书，提高学习书法的积极性。

(二) 内容结构

本课内容结构包括篆书基础知识与篆书名作赏析两个方面，分为四个部分：

1. 什么是篆书。介绍篆书的概念和范围。

2. 篆书的发展。概述篆书发展的过程。按时间先后分四个阶段：商代的甲骨文、商周金文及其他大篆文字、秦代小篆和秦代以后的篆书。

另外，本课的“知识窗”可以看作是对该部分内容的补充。

3. 篆书的特征。从用笔、结字和章法三个方面概括篆书的基本特征。

以上三个部分属于篆书基础知识方面的内容。

4. 篆书名作赏析。重点欣赏分析 8

件具有代表性的篆书名作。

(三) 教学重点与难点

1. 篆书基础知识

重点：篆书的发展和特征。理清篆书发展过程的基本线索。了解篆书中不同字体使用的年代和形态特征。

难点：大篆所包括的字体。弄清甲骨文、金文还有石鼓文和简牍书等出现年代的先后，并对它们的载体和成字方式有所了解。

2. 篆书名作赏析

重点：欣赏和认知作品。了解作品的主要特点和产生年代，学习如何欣赏篆书作品。

难点：认知作品的审美价值和代表性。

二、教学内容资料

(一) 篆书基础知识

1. 什么是篆书

篆书是中国文字史和书法史上最早出现的、点画单纯、有的字还具某种象形因素的古老的汉字字体。关于“篆”的含义，各家解释不尽一致。“篆”从“竹”、“彖”声，是形声字。《说文·竹部》说：“篆，引书。”“引”字是开弓，也有拉长的意思。“引书”即是将笔画拉长，是书写的意思。唐代张怀瓘《书断》卷上解释大篆时说：“篆者传也，传其物理，施之无穷。”这是从社会功能的角度讲的，是

书写的引伸义，非本义。郭沫若在《古代文字之辩证的发展》中说：“篆者，掾也，掾者官也。”他认为，“篆书之名始于汉代，为秦以前未有，究竟因何而名为篆呢？我认为是对隶书而言的……施于徒隶的书谓之隶书，施于官掾的书谓之篆书。”各家对于“篆”的解释不尽一致，但一般说来，都认为篆书包括大篆和小篆。大篆有广义和狭义两种说法：广义的大篆泛指先秦时代出现的各种汉字；狭义的大篆则专指“籀文”，它是周代通行的一种文字，据说是由周宣王太史籀整理审定的，因此称为“籀文”。我们把隶书出现之前形成的各种汉字字体都归之于“篆书”。大篆是秦代统一文字以前的篆书，包括甲骨文、金文还有石鼓文和简牍书等。小篆是秦代和汉代前期通行的官方正体文字，是秦代规范化的篆书。这其实就是采用了大篆广义的说法。

在篆、隶、楷、行、草五种字体中，篆书是最古老的汉字字体，是先秦时代、秦代和汉代前期通行的正体文字。至东汉时代，篆书已逐渐被隶书所替代，退出主要实用领域，但是，篆书虽然是早期的汉字字体，却具有独特的审美价值和书写效果，所以后世仍有沿用，并在艺术上有所发展。所以隶书出现前的各种篆书和后来人所写的篆书都属于我们的学习范围。

2. 篆书的发展

(1) 殷商甲骨文

文字的发明和应用，是人类进入文明时代的标志。世界上最古老的三种文字是汉字、苏马利亚人和巴比伦人的楔形文字及古埃及的图画文字。后两种在历史的发展中已被废弃不用了，只有汉字经过几千年的发展，至今仍然保持着旺盛的生命力，是世界上使用人口最多的文字之一。

甲骨文是我们所讲的最早的篆书，也

是现在见到的最早的成系统的汉字。我们现在所讲的篆书，主要是指可供我们学习、取法的商代甲骨文以后的文字。但可以肯定地说，在甲骨文之前，我国一定已有文字存在，因为甲骨文已经是相当成熟、很有系统的文字了。甲骨文，也称“契文”、“殷契”、“卜辞”等，是殷商时期刻写在龟甲兽骨上的文字。殷商人崇尚鬼神，有关祭祀、征战、疾病、田猎、气象、出入、年成等，多要占卜，以知吉凶。卜后即在于龟甲、牛胛骨或鹿头骨上刻下卜辞及占卜相关的事宜，留存下来，这就是我们现在见到的甲骨文。甲骨文多是用刀刻在甲骨上的，也有极少数是用朱砂或墨写的。一八九八年，河南安阳小屯村殷墟出土了许多甲骨。开始这些甲骨被称为“龙骨”，村民拿它当药材卖给药店用来医治刀伤。学者王懿荣从北京达仁堂买回的中药里意外地发现“龙骨”上有契刻符号，并首次从文字和文物的角度开始搜集和研究它，从而使甲骨文在沉寂了三千年后得到了重光。甲骨文处于汉字的早期阶段，虽然保留某些象形因素，但是它与图画有本质的区别。由于当时受工具和龟甲兽骨材质的限制，用刀刻成的甲骨文大小不一，笔画较细，直多曲少，纵向排列，参差错落。

(2) 商周金文及其他大篆文字

随着青铜工艺的发展，商周时期在青铜器上铸、刻文字渐成风气。因为古人称青铜为金，所以铸刻在青铜器上的铭文就叫金文。由于这种文字在钟鼎上出现最多，且礼器以鼎为尊，乐器以钟为多，钟和鼎是商周时期典型的青铜器，所以金文也称“钟鼎文”。金文是在比较郑重的场合使用的正规文字，而甲骨文则是王室的日常应用文字。甲骨文主要是刻契的，而金文主要是铸造的。铸的方法虽然可能经

过几道工序而导致所成的文字与预先写在范上的墨迹有差异，但也为修饰墨写的效果提供了便利，使书、铸者有更大的发挥余地。所以，一般说来，铸在青铜器上的铭文比刻在龟甲兽骨上的文字书写更考究、更成熟、更完美。金文在不同的历史时期显示出了不同的面貌。早期的金文与甲骨文比较接近，只是笔画较粗。西周是青铜器制造的鼎盛期，也是金文发展的成熟期。著名的《大盂鼎》、《毛公鼎》《虢季子白盘》和《散氏盘》都产生于这一时期。《毛公鼎》铭文长达497字。春秋战国时期，诸侯割据，金文分化，字体显示出不同的地域风格。战国时除了金文，还有石鼓文、简牍书、帛书等其他文字，也多属于大篆字体。总体上看，春秋战国时期，西部的秦系文字较多地承袭了西周金文的传统风格，较为古朴庄重；而东方诸国的文字则变化较大，如东南吴、越、楚等国流行的“鸟虫书”，字形瘦长，笔画纤细，是一种具有装饰效果的“花体字”。

(3) 秦代小篆

经过统一规范的秦代篆书称小篆，又称“秦篆”，是当时官方推行的标准字体。关于小篆的产生，东汉许慎《说文解字·序》说：“秦始皇初兼天下，丞相李斯乃奏同之，罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》，中车令赵高作《爰历篇》，太史令胡毋敬作《博学篇》，皆取史籀大篆，或颇省改，所谓小篆也。”可见它是李斯等人在先秦的大篆的基础上，吸收并省改六国古文、统颁天下、统一文字的产物。因为“书同文字”的主张是李斯首先提出来的，其作《仓颉篇》作为推行小篆的范本，此外还留有《泰山刻石》、《峰山刻石》等作品传世，历史上多认为小篆为李斯所创，所以又将小篆称作“斯篆”。把殷周以来的大篆简约、整理、统一为小篆，是对汉

字自产生以来发展变化的一个总结。经过统一规范后的秦代小篆，结构更严谨，笔画更简洁，字形更匀称，是秦代和汉代前期通行的官方正体文字。但是它的使用范围还是有限的，主要是在比较郑重的场合使用。汉代萧何等人据秦时文字的实际情况提出了“秦书八体”，包括小篆、大篆、隶书、刻符、摹印、署书、殳书和虫书。启功先生认为“八体”中，大篆指先秦文字，小篆是秦文，隶书是当时的俗体，而刻符、摹印、署书、殳书都是小篆在实际中的特殊用字，虫书则是篆书的一种变体，用于装饰。所以，除了秦代留下刻石以外，当时的虎符、诏版上的铭文也可以帮助我们了解秦代小篆的面貌。

(4) 秦代以后的篆书

汉承秦制，西汉前期文字的使用与秦代大体接近。东汉时期，篆书的“正书”地位被隶书取代，并逐渐退出了主要的使用领域。但是，由于篆书具有独特的书写效果和审美价值，所以后世仍有沿用，并在艺术上有所发展。特别是在一些庄重的场合，如书写碑额等，经常使用篆书。后来历代都有擅长书写篆书的人，如唐代中期以篆书而著名的李阳冰，与秦代的李斯并称“二李”。宋代的徐铉、徐锴和元代的赵孟頫等也都擅长书写篆书。尤其是自清代以来，随着金石学的发展，碑派书法兴起，学习书写篆书渐成风气，出现了许多以书写篆书而著名的书法家，如邓石如、吴熙载、杨沂孙、吴大澂、赵之谦、吴昌硕、罗振玉、王福庵等。

3. 篆书的特征

(1) 笔法单纯。在各种字体中，篆书的笔法最单纯。尤其是小篆，笔画粗细一致，几乎笔笔中锋，直画如玉柱，弧画如曲铁。清代包世臣说：“篆书之圆劲满足，以锋直行于画中也。”书法中强调中锋用

笔的传统即源自于篆书，所以中锋用笔的方法也称“篆法”。篆书笔画以圆为主，小篆大致是只有直、弧两种笔画，而没有撇、捺、钩、挑等尖状的笔画，起笔、收笔藏锋，且多圆转而无方折。“篆”本有“引书”的意思，行笔取势委婉悠长，贯通畅达，所以唐代孙过庭说：“篆尚婉而通”。圆劲婉通是篆书笔画的基本审美特征。

(2) 字体略长。篆书是早期的汉字字体，因而也比后来出现其他字体保留着更多的象形成分。它自然古朴，结字灵活，字形修长而富于变化，更古朴也更接近自然。有些字形能较为直观地显示出先民对自然和社会事物的认识，容易唤起人们对自然、对生活的联想。这一时期汉字正处于不断演进的状态中，尚未定型，因而篆书的字形面貌必然是多样的。整体上，篆书的演进过程也是中国汉字不断规范化的过程。到了秦代统一文字的小篆，法度十分严谨，字形修长方整，笔画分布均匀，左右严格对称。从总体上看，篆书比后来出现的隶书、楷书等书体字形要显得修长一些。如果说隶书字体总体的形状是扁方的，楷书字体总体的形状是正方形的，那么，篆书字体总体的形状就是长方形的。因此，从结字的角度来看，篆书基本特征是字体略长，具有崇高古朴之美。

(3) 章法变化。篆书作为汉字早期字体的总称，涵盖了自商至秦一千多年出现的各种字体。篆书处于汉字发展的早期阶段，这一时期汉字正处于不断演进的状态中。从载体材料看，有龟甲兽骨、青铜器皿、玉、石、竹简、木牍和丝织品；从成字方式看，有用刀刻的，有铸造的，也有用毛笔写成的。随着社会的发展，从大篆到小篆，字形有变，材料各异，篆书的章法布局样式也在变化。篆书章法的变化，

从总体上看是趋向于整齐统一。甲骨文字形大小不一、字距行距不等，基本上纵成行而横无列；后来的金文、石鼓文、简牍书等文字也都是纵向排列。章法上，篆书已奠定了汉字书写纵向排列的基本格局。而且，在西周金文中已出现了纵有行、横有列的章法。从整体上说，大篆由于载体材料和成字方式是多样的，章法变化较为明显，而秦代小篆章法讲求规整，纵横有度，加之字形修长而方整，笔画分布均匀，因此布局显得整齐统一。

(二) 作品分析

大孟鼎铭 西周

大孟鼎是西周初期的青铜器。清代道光年间在陕西出土，现藏中国国家博物馆。铭文有19行，共291字。记录了周康王对孟赐命告戒之辞。大孟鼎铭笔画饱满丰腴，方圆兼备，富于变化；字形隽美，结体严谨；疏密均匀，布局合理，朴茂平实而又气势恢弘，是西周早期金文的代表作。

祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞 商代

这块《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》是商代武丁时期的作品。骨块完整，长32.2厘米，宽19.8厘米。正面刻辞四条，背面两条，计有160多个字。记录了当时的社会生活和天文气象方面的资料。《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》是甲骨文的代表作之一。现藏中国国家博物馆。

峰山刻石 秦代

据说《峰山刻石》是秦始皇二十八年东巡时书刻的，是秦始皇“七山刻石”中最早的一块。《峰山刻石》的文字内容是颂扬秦始皇统一天下、废分封、立郡县的历史功绩。原石早在北朝时期已被损毁，有人按拓片用枣木重刻。唐代杜甫有诗云“峰山之碑野火焚，枣木传刻肥失真。”现在他所说的枣木刻本也不存在了。今天能

见到的最早的刻本是宋朝淳化四年按南唐徐铉所临写的《峰山刻石》在长安重刻的“长安本”。长安本的原石现藏西安碑林。

包山楚简 战国

包山楚简是战国中期的楚国竹简。1987年出土于湖北荆门包山二号楚墓。计有字简278支，共12472字。内容包括文书、祷辞、遣册等，颇具史料价值。因为它们不是出自一人之手，书写风格不尽相同，能较全面地反映当时楚国文字书写使用的状况。

胆巴碑额 赵孟頫（元代）

赵孟頫是元代杰出的书法家、画家，兼善各体书法，尤以楷书、行书、章草著称。篆书以古人为法，写得法度严谨、功力深厚，为同时代他人所不及。

《胆巴碑额》释文：大元敕赐龙兴寺大觉普慈广照无上帝师碑。

七言联 杨沂孙（清代）

杨沂孙（1812—1902），字子舆，江苏常熟人。道光三年举人，官至凤翔知府，是著名的学者和书法家，尤以篆书而名满天下。《清稗类钞》说他“工篆书，于大小二篆，融会贯通，自成一家。”杨沂孙的篆书汲取了石鼓文和金文的用笔和结体方法来写小篆，因而他的篆书独具面貌。笔画遒劲，结体平正，功力深厚，不求纤巧，从容大方。这副《七言联》体现了杨沂孙的篆书风格。

《七言联》篆书释文：邀云作伴远忘返，与鹤分巢宽有余。

篆书轴 王福庵

王福庵（1876—1960年），名禔，字维季，号福庵。浙江仁和人。七十岁后自好持默老人。承家学，善篆刻，工书法。1904年，他与叶铭、丁仁、吴隐共同创办西泠印社，影响很大。王福庵的篆书常将大小融为一体，大篆的结体，小篆的用

笔，写得清秀古雅，独具特色。这幅《篆书轴》是王福庵的代表作之一。

《篆书轴》释文：故令斯人扬乐和之声，作画一之歌。功德著于祖宗，膏泽洽乎黎庶。又有天禄石渠，典籍之府。命夫悼海故老、名儒师傅，讲论乎六艺，稽合乎同异。又有承明金马，著作之庭。大雅宏达，于兹为群。元元本本，殚见洽闻。启发篇（章），校理秘文。周以钩陈之位，卫以严更之署。

四祀骏其卣铭 商代

四祀骏其卣铭是商纣王四年器，为骏其所铸。骏其所铸的青铜卣共有三件，即二祀、四祀、六祀。卣，是古代一种盛酒的器皿。四祀骏其卣的铭文拓片现藏故宫博物院。铭文计8行，共42字，是目前见到商代青铜器铭文字数最多的。此铭文铸在卣底部圆形的平面上，布局十分困难，而作者能够在行列安排上采用疏密交错的方法，使每行字数依据该底面圆形的要求安排得多少不等，且每一行的字形也大小不一，相映成趣，布局自然得当。笔画形状也粗细不一，多有变化。有些字的写法与甲骨文类似。通篇铭文显得古朴厚重，体现出早期金文的书法特征。

墙盘铭 西周

墙盘是西周恭王时期的青铜器。1977年出土于陕西扶风县，现藏宝鸡市博物馆。“盘”，在上古是用来盛水的器物，不是吃饭用的，比现在用来吃饭的“盘”大。墙盘铭文18行，共284字。据考证，此铭文是史墙亲自书写的。内容分为前后两个部分，前半部分，称颂西周六世先王及当时国君的功绩，后半部讲述的是史墙的家史，很有史料价值。通篇铭文端庄秀丽，古奥典雅，精致凝练。书写行笔流畅，笔画细劲匀净，起收藏锋，转折圆柔。字形修长方整，结体均衡。布局纵横

有矩，排列疏朗而整齐。其代表了西周中期金文最流行的书写风格。

散氏盘铭 西周

散氏盘，也称“散盘”，盘高20.6厘米，底径长41.1厘米，是西周厉王时的青铜器。清代出土于陕西凤翔，现藏中国台北故宫博物院。与大孟鼎、毛公鼎、虢季子白盘并称“四大国宝”。铭文铸在盘内底部，凡19行，350字。内容讲述的是矢人将田地够付散时所订约契，是研究西周土地制的重要史料。从它身上我们可以得知，西周时期土地占有权的转让是十分严格的，必须经过一系列的程序：先要勘察地界定出标记，再让有关各方协商订立盟约，并要宣读誓言，写契约：铸铭文。

从文字书写上看，散氏盘铸造之时，金文书法已进入成熟期。一般的特征是：笔画粗细大体一致，横平竖直，分布均匀，讲究对称；字形长方端正，排列得很整齐，有强烈的秩序感和装饰色彩。而散氏盘铭文则写得简便随意，十分生动。全篇很难找到平直规整的笔画，多数笔画写得往左下篇斜；结体也很灵活，多是左高右低；字形略带扁圆，或俯或仰，或欹或正；章法布局虽大体上纵横有序，然字与字之间、行与行之间亦多有争让错落，彼此呼应。通篇铭文如满天星斗，令人目不暇接。在西周金文中，散氏盘的铭文书风是最独特的，有人说它是“金文中的草书”，乱头粗服的风格中显示出一种率意自然的美。

虢季子白盘铭 西周

虢季子白盘是西周中晚期的青铜器。上古时，“盘”是水器，不是吃饭用的。该盘长方型，口径长137.3厘米，宽86厘米，腹深37厘米，重约225公斤，差不多有洗澡盆那么大。清代道光年间出土

于陕西宝鸡。始出土时，村民曾拿它当饮马的水槽，被人以廉价购得。刘铭传率军打太平天国攻陷常州，从太平军护王府中得到，把它运回安徽老家。解放后，刘的后人将它捐献给政府。虢季子白盘实物今藏中国国家博物馆。盘铭记载了虢季子白征战凯旋受到周王嘉奖的事。此铭通篇气韵统一，疏落大方，秀美典雅。笔画纤细而有力，字体严谨而自然。从书法的角度看，它的最大特色表现在章法布局上，字与字之间的离距、行与行之间的距离都较远，显得尤为疏朗雅致、从容平和。

侯马盟书 春秋

盟书是各诸侯或卿大夫之间订立盟誓时埋在地下或沉于河水中的誓约记录。目前发现的有《侯马盟书》和《温县盟书》两份。《侯马盟书》作于春秋晚期晋定公年间，1965年出土于山西侯马晋国遗址，现藏山西省文物工作委员会。它写在玉片上，计有五千余片，字迹清晰者约六百片。玉片多为圭形，大的长32厘米，宽4厘米。盟书文字多为朱书，少数为墨书，真实地保存了春秋晚期的毛笔笔迹。通过它，我们可以了解当时使用毛笔的真实情况：下笔用力，手笔出尖。笔画多由粗到细，也有两头尖的，粗细变化反映了日常书写便捷的特点，比同时代的金文笔画更灵活，更自由。布局参差错落，结体也较为自然，横画多有倾斜，竖画也不垂直，比同时代的金文更便当、更率意。它反映了当时手写体文字的特点，虽然属于大篆书体，但与金文的庄严的面目大相异趣，已现出隶变和草写化的倾向。

石鼓文 秦代

石鼓文是唐代在陕西凤翔发现的春秋战国时期的秦国刻石。因为文字刻在十个鼓形的石头上，所以称作“石鼓文”。石鼓高约二尺，直径一尺多。十个石鼓大小