

经河南省中小学教材审定委员会审定通过（试用）

◎义务教育河南省地方课程读本

书法艺术

◎河南省教育学会书法教育专业委员会

五年级

河南大学出版社

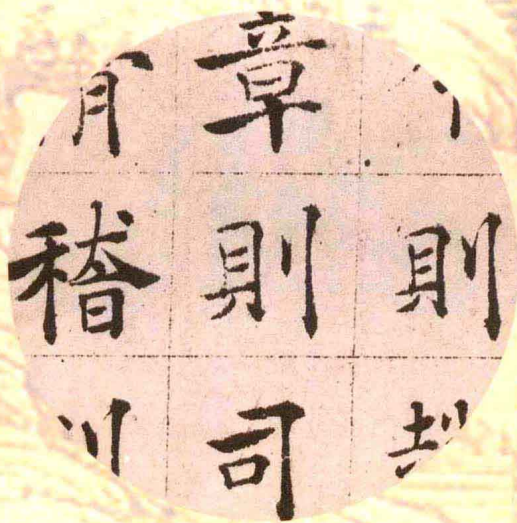

义务教育河南省地方课程读本

书法艺术

五年级

河南省教育学会书法教育专业委员会

河南大学出版社

说 明

义务教育河南省地方课程读本《书法艺术》，是根据全日制义务教育河南省地方课程《书法艺术课程标准》编写的，供河南省中小学使用。

本教科书编写的指导思想和原则是：

(一)力求思想性、知识性、趣味性的有机结合，教科书的课题、课文、插图和练习安排，都力求思想性强、观点鲜明正确。

(二)着眼于提高学生素质。义务教育是教育的基础工程，书法艺术教学是提高人的审美素质和创造精神的重要途径。因此，要抓住课堂授课和作业练习等环节，重视培养学生的创造精神，提高学生的书写技能、创造能力、审美情趣和审美能力，加强其审美体验。

(三)弘扬中华民族的优秀文化传统，加强学生对书法艺术的独特性与文化传承性，以及人文性、创造性、愉悦性和经典性的理解。

(四)密切联系当前书法艺术课教学实际情况，除注意课程的思想性、科学性、审美性和趣味性之外，特别注意其可行性。根据当地书法艺术教师的实际、学生的实际、学科教学设备的实际、学习工具和材料的实际，妥善安排教材内容，合理提出作业要求，使之能面向城市、乡镇中小学，也兼顾一般全日制中小学。

本教材有课文和练习两个部分，课文部分是一个相对完整的书法知识系统，但更重要的还在于训练技能。希望在教学中贯彻讲练结合、精讲多练的原则，在传授知识的同时，着重培养学生的书写能力。

主 编：周俊杰

编 委：西中文 陈 钊 翟本宽 刘宝光 乔建修 张 滔

参编人员：刘法水 任炳木 李孝正 王炳恩 宋金超 史朝云

张锦川 杨江生 常国联

目 录

第一课	墨的特性及使用方法	1
第二课	宣纸的特性及种类	4
第三课	毛笔字的临摹方法(一)	7
第四课	毛笔字的临摹方法(二)	10
第五课	毛笔字楷书左偏旁练习(一)	13
第六课	毛笔字楷书左偏旁练习(二)	16
第七课	毛笔字楷书右偏旁练习(一)	19
第八课	毛笔字楷书右偏旁练习(二)	22
● 古代书法家的故事(一)	.....	25
第九课	毛笔字楷书独体字结构	27
第十课	毛笔字楷书左右结构	30
第十一课	毛笔字楷书上下结构	34
第十二课	毛笔字楷书包围结构	37
第十三课	书法作品的落款及钤印知识	40
第十四课	对联的书写常识	43
● 古代书法家的故事(二)	.....	46
第十五课	“魏碑”书法简介	49
第十六课	“唐楷”书法简介	53
第十七课	钢笔字楷书结构形式练习(一)	56
第十八课	钢笔字楷书结构形式练习(二)	60
第十九课	钢笔字楷书结构特点练习(一)	64
第二十课	钢笔字楷书结构特点练习(二)	67
● 古代书法家的故事(三)	.....	70

第一课

墨的特性及使用方法

墨在我国历史悠久、品类繁多。我们日常使用的墨大致可分为三类：一类为松烟墨，即用松木烧烟，加入胶和香料制成；另一类为油烟墨，主要采用桐油或菜油烧烟，掺以胶和香料制成；第三类是油松墨，即松烟和油烟混合制成的墨。其中油烟墨墨色乌黑而又有光泽，质地坚实，无滞于笔锋的灵活运转，入纸神采焕发，有助于增强书写的艺术效果，因此书法作品大多用油烟墨或油松墨。

墨的主要成份为炭，碳的分子结构较稳定，不易风化，不易褪色，在正常情况下，与一般物质接触不易起化学变化。书法作品用墨书写可以保存久远，现在留传下来大量的古代书画艺术作品，依然

曹素功墨锭

清 乾隆御制墨锭

清晰而焕发出神采,与墨这种材料有直接关系。市场上卖的墨共有二种:一是固体墨又称墨锭,二是墨汁。墨锭的制作工艺很复杂,一般以采下的油烟换以“广胶”拌成墨坯,在墨坯中加上药材、香料,放在木墩上用锤双人对称锤打,再用模具压成墨锭形状,经数月甚至一年时间的翻晾、阴干,再描金,钩画,才能制成墨锭。

墨锭质量优劣区别很大,以烟细、胶轻、色黑、声清者为好,使用时要在砚中细细研磨。研磨很讲究,首先磨墨不要太急,要重按轻磨,第二要先少量

书法练习普通墨汁

书画专用高档墨汁

注水,磨浓再加,第三是垂直顺磨,不要倾斜。墨锭磨出的墨虽好,但使用很不方便,且很费时间。现在书家一般使用书画专用墨汁,即用即倒,非常方便。使用书画专用高级墨汁书写的作品可以装裱,主要用于书画创作,如“一得阁”、“曹素功”、“中华墨汁”等。

唐 箕形石砚

秦印
邦侯

初学书法或平时练习写字，用墨不必考究，只要质地比较细腻纯黑就可以了，一般墨汁就可以用，但要注意打开瓶后要及时使用，如果在热天存放时间太久，就容易变质发臭，影响书写效果和情趣。

作业练习

1. 墨有哪些特性？固体墨是用什么制成的？
2. 分别买一瓶书画专用墨汁和一瓶普通书写墨汁，再用它们写几幅字，比较一下两者有何不同。

徽墨，墨中珍品，1915年获得“太平洋万国巴拿马博览会”金奖

第二课

宣纸的特性及种类

纸是书画家们进行艺术创作,发挥聪明才智的主要材料。中国书法和中国画在历史上曾使用过陶品、骨片、青铜器、竹木片(简、牍)、丝织品(绢、帛)、羊皮等材料,纸的发明、特别是宣纸的发明以后,纸代替了其它书写材料,宣纸成为中国书画专用纸,为中国书画发展成为独特的民族艺术形式做出了巨大贡献。

一、宣纸的特性

1.质地绵韧,纤维长,耐搓折,抗老化,少虫蛀,称为“纸中之王”、“千年寿纸”。可装裱,宜收藏,我国历史上很多名作能留传久远,与宣纸有直接关系。

2.洁白细密,纹理美观,不易变色,古人曾称赞宣纸“莹润如玉”、“冰翼凝霜”、“滑如春冰密如茧”。

3.墨韵层次清晰,生宣有渗墨透水性,书画时染色、着墨深入牢固,层次丰富,古人赞其有“墨分五色”之妙。

4.品种繁多,分类很细,可满足书画家不同的个性追求,使艺术创造更具有显著的风格特点。

文房四宝

宣纸

二、宣纸的种类

宣纸按性能分类可分为：生宣、熟宣及半生半熟宣三大类。

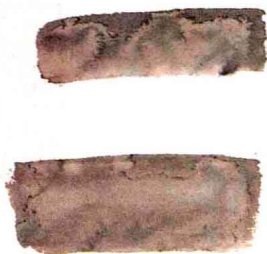
生宣：制成后未经特殊加工的宣纸。特性为渗水性强，但不易掌握，不适宜写太小的字，最宜画写意水墨画。

熟宣：生宣经过煮锤研光，纸面较为平滑，再用矾水刷过，则不再渗水透墨，我们称为熟宣，如云母纸、蝉翼纸等。

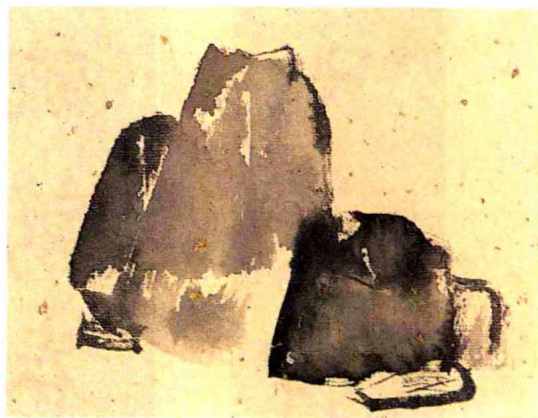
半生半熟宣：生宣经过染色后，变成色宣，如洒有金片又称洒金宣，这种纸的渗水性降低，性能介于生、熟宣之间，称为半生半熟宣。

生宣效果

熟宣效果

半生半熟宣效果

宣纸按产品的原料可分为：净皮纸、绵料、黄料三种，均由檀皮和稻草合制而成，檀皮多者为净皮，稻草多者为绵料。

宣纸按规格可分为：三尺、四尺、五尺、六尺、八尺、丈二匹、丈六匹、尺八屏等。以四尺、六尺最多，用途最广。宣纸按厚薄，则有单宣、夹宣、三层夹等。

宣纸价格较贵，初学者练习写字可用便宜的毛边纸和元书纸，这种纸也具有宣纸的化墨性，最适合学生练字用。

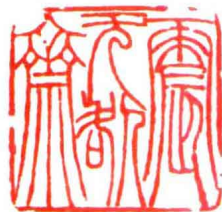
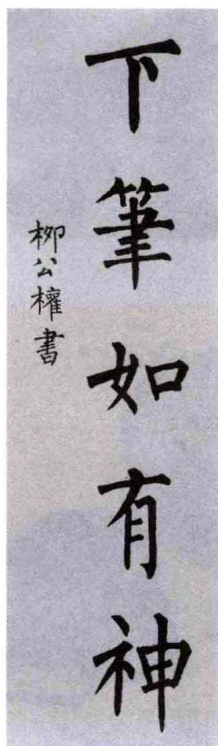

秦印
官田臣印

作业练习

1. 说一说宣纸有哪些特性。
2. 你知道如何选择生宣和熟宣吗？
3. 青少年练习书法用什么纸为好？
4. 用宣纸书写下列对联：

清 吴熙载篆刻
震无咎斋

第三课

毛笔字的临摹方法(一)

临帖是学习书法通向成功之门的惟一途径,也是我们由继承传统到走向创新最有效的方法。书法是一门很抽象的艺术,它是靠书写汉字来进行艺术创作的,不像绘画,可以描绘大自然万物的具体形象,它的学习内容只有在历代书法家创造的作品中可以找得到。因此,临摹古代书法家的优秀作品,从中体会书法创作的技法和艺术精神,才能熟练掌握书法的创作手段,创造出有个人风格而不同于古人的新的艺术作品。

临帖的方法很多,一般应根据学习者的不同程度而采取不同的方法。本课着重谈谈对临、心临、背临的方法。

一、对临

对临,顾名思义,就是对照字帖来写。学习书法有了初级临摹基础,认识了毛笔字一般书写笔法和基本笔画的形态特点、运笔方法后,即可步入对临阶段,对临是学习者持续时间最长的学习过程,也是学习书法最基本的方法。对临按各层次的学习要求又有分临、选临、节临和篇临。

古泉砚

1.分临

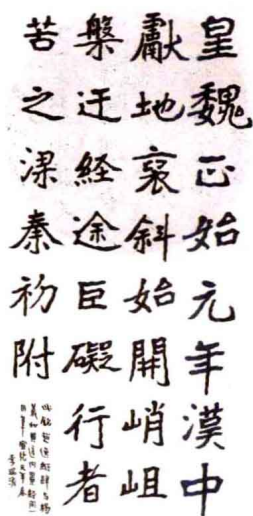
分临就是有侧重点的解析临写。初学一家法帖,为了尽快地把握字帖的书写方法,就要对该家法帖从基本笔画到由笔画组成的偏旁部首,再到每个字的结构方法等进行分类总结,找出其中的规律来,层层攻破。这是一种很好的学习方法,它可以帮助我们明白每一段的学习目标,有的放矢,重点掌握,避免在学习中的盲目性和无序性,使我们容易看到自己的进步,提高学习的兴趣。如本册教科书的编排就是分临的范本。

2.选临

初学书法,有了一定的分临基础后,可对照原拓本字帖,自己主动地选择临习。选择的方法可根据我们的学习需要而设定,如有的碑帖残损很重,先选笔画清晰的字临习;有的在碑帖中挑选自己所喜爱的范字临习;有的挑选碑帖中最平整的字临写;而有挑选帖中最奇险的字临写,也可以不用格子,但选临的原则应以忠实于原帖形貌为基本要求。

3.节临

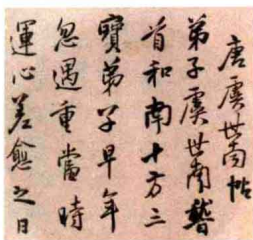
对临有一定的基础后,对单个字的临写能临像,就要把注意力集中到全局上,重点解决字与字之间的关系。一篇字的行列安排,相互谐调的整体效果等。节临字帖是这一层次训练的最好方法,在临摹时可选择原拓本或整篇作品,进行观察分析,掌握作品的整体规律,对其中有代表性的一部分,按原帖形貌临摹训练,然后再对照改进,反复多次即可一步步全面写像原帖。在节临字帖时最好有原大的碑帖拓片,或把字帖放大连接成所要节临的完

清 李瑞清
节临《石门铭》

清 奚冈篆刻
天潜山人

明 王铎意临虞世南帖

整篇幅。

4. 篇临

篇临是节临的再扩大。对作品的整篇临写,是入帖的一个重要训练环节,临习者对作品笔法、结体、章法、布白,甚至墨法、材料的特性都要通过整体临摹来学习。整体临帖是很高程度的作业,难度相当大,古代很多书法家在篇临上都下过大功夫,如大书法家褚遂良、赵孟頫、虞世南等临写王羲之的《兰亭序》,都是历史留传下来的艺术珍品。

二、心临

心临就是对所临的范本作认真深入的观察,结合对临练习,理解范本的特点,体会字帖的精神,加深对作品的记忆。古人流传有许多“书空”(用手指在空中书写)、“书被”(睡觉时在被子上用手比画)等故事,就是心临的最好例证。

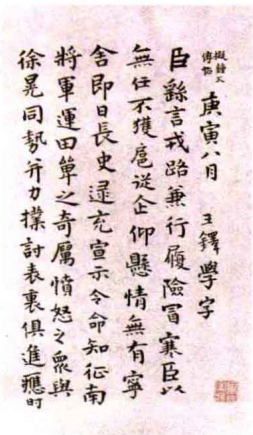
三、背临

在对临的基础上,把字帖的点画用笔、结体,甚至章法布局特点都很熟地记在脑海里,临写时不看字帖,全凭记忆默临。这种“背临”法是临帖达到高度熟练后的结果。在背临时虽不要求象对临一样与原帖形貌一致,但临完后要对照原帖多比较分析,直到把范本的形神都临到位。

作业练习

1. 为什么学习书法要临摹字帖?
2. 你知道对临有哪些方法吗?
3. 说一说心临有什么意义。

明 王铎临钟繇小楷

第四课

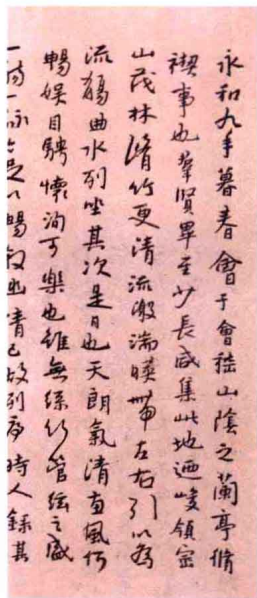
毛笔字的临摹方法(二)

习字学书必须临摹,只有临摹才能学到古代书法的优秀传统,不断地进步。然而同样是临摹,即使起步的基础是一样的,由于临帖的方法不同,收效也不尽相同。有的人临摹三两年进步就很大,有的人临摹了十年八年,还不入门,最后只能被一家法帖束缚,更谈不上进行艺术创作。差距如此之大,原因与临摹方法有直接关系。下面谈谈临摹中的实临、意临和临意的学习方法。

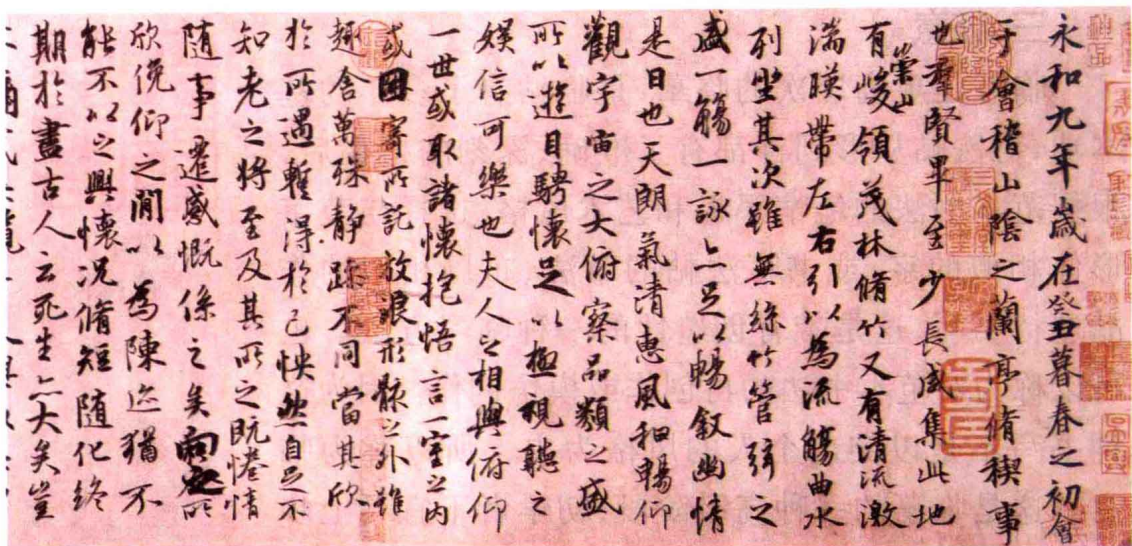
一、实临

在临摹的初级阶段,临像法帖是主要目标,我们把这种注重字形的临摹叫实临。这和我们的认识规律是一致的,我们认识任何一个事物都是由表面认识到实质认识,字帖中每个字的形象都是组成作品的重要元素,也是我们认识作品的基础,只有先把字帖的每个笔画、字的结构及行间布局写准了,才能对字帖有深刻的印象,才能深入地探索书法家的艺术风格和创作思想。在临摹中为了更准确地临像字帖,人们总结、创造了很多方法,如摹书中的双钩、透影,用“米”字格、“九宫”格等,其目的就是力

清 八大山人
临《兰亭序》

唐 冯承素摹王羲之《兰亭序》

求临像字帖。实临要求忠实于原帖,在临摹时可先从最基本的笔画学起,要求认真观察体会范字的用笔方法和结构规律、通过反复练习、比较逐渐提高,使临习与原帖形象逼真。实临可以锻炼人的观察力及下笔的准确性,提高书写者的目测能力和运笔感觉的灵敏度,最后形成一种熟练的书写技能。历史上很多著名的书法家都有实临的功夫。如宋代米芾临王羲之的字可以假乱真。

二、意临

意临是在实临有了很深的功夫,已经具备了临像字帖的能力之后,对临写的范本书法不求一字一画的肖合形似,而着重追求其笔意、行气及作品的整体精神。这种临摹,注重对字帖艺术风格、用笔技巧、作品神韵的理解和学习,是高于前者只求形似的临习阶段。在意临时要重在理解体会作品的艺术性,要追求法帖的精神表现,不可背离字帖太远,要让人们一眼就能认出是所临书法的神采。

现代 邓散木书法扇

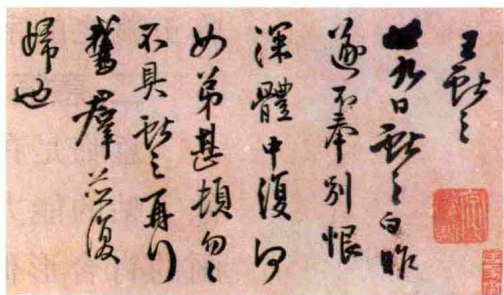
三、临意

临意是更高层次的临摹,是临帖有了多年的基本功,对法帖从形到神都有了准确、深刻的把握后,根据范本书法的笔情墨趣和艺术风格,选择与范字形体相似的字,或书写法帖的章法、布局相似的作品进行书写,这是带有创造性的一种临习方法。也可以称为对范本书法的再创作或模仿创作。因为这种书写不是以突出个人的风格为主,所以称为临意。这是临摹的一种高级阶段,初学者不宜马上步入这种阶段。

临帖学书,初级阶段务求形似,因为形体是精神赖以寄附的物质基础。初学时在用笔、结构两方面都要千方百计求得形体的相像,只有这样才能深入字帖。然而,“入帖”仅得形似远远不够,充其量不过是人们常说的“写字匠”,要自立门户,成为书法家,“出帖”是关键。临帖能出入自由,形神兼备,继而深入研究法帖的精神内涵,就能得心应手,达到更高的境界。

汉印
广陵王玺

明 王铎意临王献之帖

作业练习

- 1.什么是实临?实临的方法有哪些?
- 2.什么是意临?为什么说意临不等于创作?
- 3.自选一幅作品进行实临。

第五课

毛笔字楷书左偏旁练习(一)

左偏旁在汉字结构中最多,形状窄长,位于左半格内,占三分之一的居多,最宽不超过竖中线,在练习时要注意观察字形特点,总结书写规律,写好每个偏旁是学习汉字结构的基础。

一、单人旁

短撇起笔方劲饱满,蓄势很足,向左写短撇要直挺有力。竖在撇的中间起笔,起笔与收笔在同一垂直线上。

近代 齐白石发财图折扇

二、双人旁

两个短撇要斜度相同,上短下长,两撇上下对正,短竖要垂直,占格三分之一。