

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

九年级

河南大学出版社

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

九年级

河南省教育学会书法教育专业委员会

惟
皇帝陛下
上
而名八荒德被
朝萬國息加朽
小之文澤及

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，妥善安排教学内容，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，但更重要的还在于锻炼技能。希望在教学贯彻讲练结合、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 刘宝光 乔建修 翟本宽 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	汉字和书体的演变(上)	1
第二课	汉字和书体的演变(下)	7
第三课	钢笔字的结构	13
第四课	钢笔书法创作知识	20
第五课	《圣教序》结构练习	27
第六课	行书技法——《兰亭序》(上)	35
第七课	行书技法——《兰亭序》(下)	40
第八课	书法作品的创作	47
第九课	书法欣赏	55
第十课	河南在书法史上的地位	61
附图一—四	唐 怀仁《集王羲之圣教序》	67
附图五—八	晋 王羲之《兰亭序》	71
附图九—十	元 赵孟頫《汲黯传》	75
附图十一—十二	明 文徵明《前赤壁赋》	77

山东大汶口出土
陶文中的“热”字

第一课

汉字和书体的演变(上)

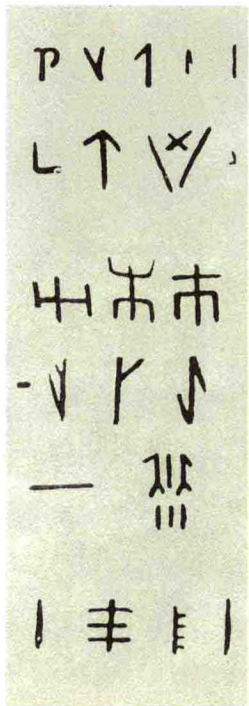
一、汉字的起源

中国的书法艺术是伴随着文字的产生而产生的,所以,从文字出现的时候起,书法艺术就诞生了。

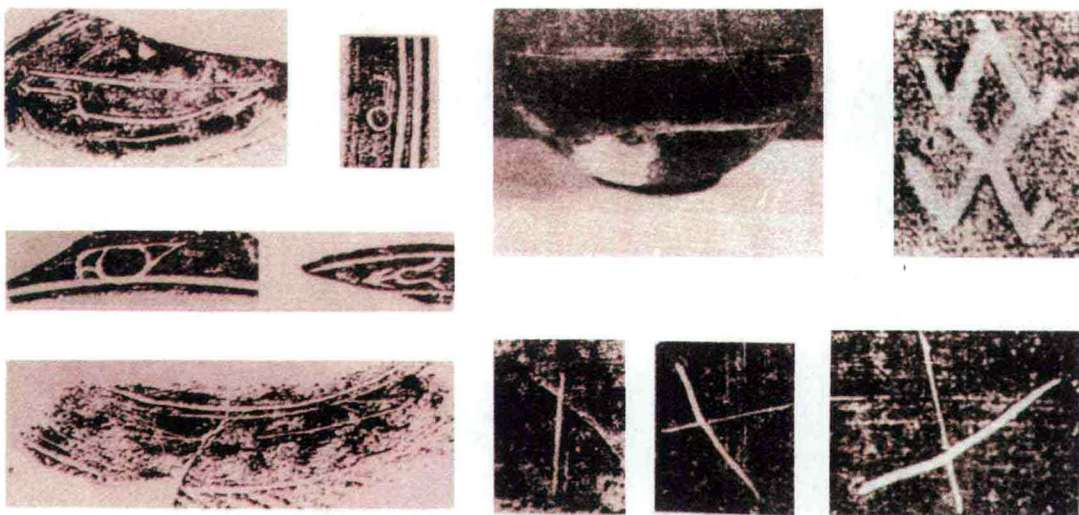
汉字是目前世界上仅存的音、形、义相结合的文字。关于汉字的起源,有多种说法,比较合理的是从结绳到书契说:远古时代没有文字,人们用绳子打结来记事。后来嫌结绳不方便,改用刻画痕迹来代替,于是这种刻画痕迹逐渐演变成了文字。

二、象形文字

根据考古发掘的地下出土资料,中国早在仰韶文化时期(公元前 4000 年~公元前 2800 年左右)和龙山文化时期(公元前 2800 年~公元前 2000 年左右)就已经有了文字的雏形。已经发现的仰韶、龙山时期的陶器上,就有许多形态各异的刻画符号。这些刻画符号无疑和中国文字的起源有着密切的关系,而且从这些刻画符号中我们可以找到上古时代“结绳记事”留下来的痕迹。比如“十”这个符号,一直到甲骨文中还保留着,就是现在的“十”。

新石器时代陶文

西安半坡、山东大汶口出土的原始刻画符号

三、甲骨文

甲骨文是商周时代利用龟甲兽骨占卜吉凶时，刻在龟甲兽骨上的卜辞和与占卜有关的记事文字。在 19 世纪末期以前，人们只知道最古老的文字是商周钟鼎上的文字。直到 1899 年，清代学者王懿荣发现了甲骨文，把文字实物资料的历史向前提了好几百年。

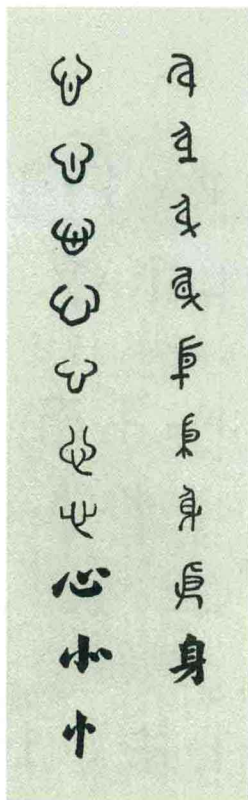
甲骨文的主要特点是笔法结构丰富多样，自然得体，不刻意追求整齐。

四、大篆、钟鼎文

大篆，也叫籀(zhòu)文。据说周宣王时，太史籀著大篆十五篇，作为官吏学习文字的读本。后人便把这种文字叫“籀文”。

太史籀所写的十五篇大篆已经失传，现在能见到的大篆有两种：一种是商周钟鼎等青铜器上的铭文，称为“钟鼎文”；一种是后人发现的刻在石鼓上的文字，称为“石鼓文”。

商周属于青铜时代，至今留下许多青铜铸造的

“心”字和“身”字的演变过程

甲骨文

钟、鼎、盘、彝等物。上面的文字比较复杂,有大篆,也有象形文字、古文,还有各诸侯国的地方文字。青铜器又叫“吉金”,所以钟鼎文字又称“金文”。

钟鼎文书法古朴刚健,风格多样。有的大刀阔斧,浑厚自然;有的整齐精细,清秀可人。金文各个时期的艺术风格不同,总的来说,前期比较粗犷质朴,后期渐趋精熟整饬。著名的青铜器有大盂鼎、毛公鼎、墙盘、散氏盘、虢季子白盘等。

石鼓文是刻在 10 个鼓形的石头上的文字,近于大篆,但和钟鼎文又有所不同,据认为是秦系文字。

石鼓文书法线条遒劲古朴,结体自然工巧,大小正欹,参差错落,具有极高的艺术价值。

五、小篆

小篆又称秦篆。秦朝统一中国后,实行“车同

周 《墙盘》铭文

轨,书同文”,废除六国文字,而用秦文字加以改造,整理出一套规范的文字,这就是小篆。相传统一文字是秦相李斯的主张,整理小篆也以他为主,参加者还有赵高、胡毋敬等。秦篆现在还留下来几块碑刻:

泰山刻石,传为李斯书,原文 223 字,现存 9 字,在泰山岱庙。

琅玕台刻石,原在山东诸城山上,现存中国历史博物馆,尚存 13 行 86 字,据传也是李斯所书。

还有峰山刻石和会稽刻石,原石已不存,现在留存下来的是后人重刻的。

此外,还有一种秦诏版,是秦朝为统一度、量、衡发布的诏令。书法自然随意,很有情趣,可能是出自下层工匠之手。

因为小篆过于整齐美观,使用不便,故流行时间不长。又由于秦朝很快就灭亡了,所以秦朝以后,小篆逐渐被简便的隶书所取代。

六、隶书

1. 隶书的起源 隶书的名称最早见于汉朝,但它的起源却非常早。其实它是篆书的一种草写法,早在周朝早期,这种草写法就已经出现了。但只在民间使用,写法也很不统一。一直到秦朝,这种字体才得到朝廷的注意。

2. 隶书的特征 秦朝的隶书是什么样子,以前没有实物资料。1975 年在湖北云梦县睡虎地出土了大批秦简,1980 年在四川省青川县出土了战国木牍,这些极为宝贵的实物资料,向人们提供了确切的早年隶书形态,从而揭开了汉代以前隶书的真实

周 《大孟鼎》铭文

春秋 石鼓文

秦诏版

面目。

从出土的实物资料来看，隶书确实对篆书的字形做了较大的省改。首先是字形的变化，很多字都比较接近今天的写法。然后是把篆书的长线条截短，变篆书的弧线线条为直线线条，转角也由圆角变为方角。这样，书写起来就方便得多，速度自然也就快了。

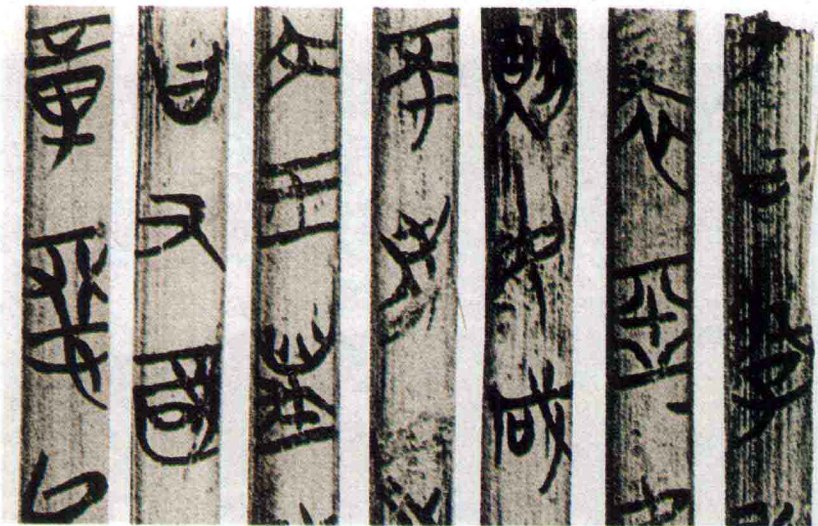
3. 隶书的流变 从西汉开始，人们在书写隶书时，有意地对线条加以修饰，比如下笔时按一下，收笔时挑一下，从而使线条更加美观。后人把这种起笔收笔经过修饰的线条叫做“蚕头雁尾”。隶书发展到这个阶段，就被称为“分书”，也叫“八分书”。分书是隶书的一种，是发展到成熟形态的隶书。

秦 李斯《峰山刻石》

中国文字从篆书变为隶书，叫做“隶变”。后来的楷书、行书、草书等都是在“隶变”的基础上发展起来的。因此，隶变在文字史上有着重要的意义。

分书从西汉开始酝酿，到东汉发展成熟，出现了许多著名的碑刻，是我们今天学习这种字体的主要范本。以下介绍一些分书名碑：

楚竹简书

《史晨碑》，工整精细，法度完备，适于初学。

《乙瑛碑》，飘逸秀丽而又庄严肃穆，法度森严，是初学的很好范本。

《曹全碑》，历来被认为是流畅娟秀风格的代表，但秀丽中又显劲挺，风格独特。

《张迁碑》，线条劲挺，结体茂密，风格高古方正，宜于初学。

另外，上个世纪以来，还出土了不少两汉竹、木简书和帛书。这些是当时书写的墨迹，书体多是分书，而且保存着更多的书写趣味，因此特别受到书法界的重视。

汉 《乙瑛碑》

【课堂作业】

1. 观察课本中关于古文字的插图，自己总结一下它们的不同特点。
2. 自制一份汉代以前的年代图表，把不同时期的不同书体标上。

【课外作业】

1. 制定本学年的书法学习规划，准备学习工具：毛笔、练习本、墨汁等。
2. 开始练字，每天至少写一张毛笔字和一张钢笔字。毛笔字以课本后附图为范本，可任选一种，坚持练一段时间，不要换帖太勤。钢笔字可以课本中的钢笔作品做范本，也可以选名家作品做字帖。

汉代木简书法

汉 《张迁碑》

第二课

汉字和书体的演变(下)

一、楷书

1. 楷书的名称 原来“楷书”这个名称并不专指一种书体,而是指可以当作楷模的字。这样,篆书、隶书、草书都有各自的“楷书”。但这种意思和今天我们所说的楷书书体不是一回事。

有些古书上记载,钟繇是“楷书之祖”。实际上这种书体是在汉字书体长期演化的过程中,由许多人共同创造,并逐步完善的。

现在见到的最早的楷书是传为钟繇写的《宣示表》、《贺捷表》、《荐季直表》等。

2. 南北朝书分两派 南北朝时期,中国长期分裂战乱,南方和北方形成两大文化系统,书法的风格也随之有很大不同。

南方继承东晋的遗风,以王羲之四世孙王僧虔、七世孙智永为代表,风格娟秀飘逸,讲究韵致。楷书的代表作品有王僧虔的《太子舍人帖》,智永的《千字文》等。

北方则有为数众多的碑刻、墓志。北方书法古朴劲健,讲究气势,带有更多的隶书笔意,形成一个独

三国吴 《谷朗碑》

特的体系,后人称为“魏碑体”。著名代表有《张猛龙碑》、《郑文公碑》,以及《龙门二十品》等。

3.唐代的楷书成就 隋朝统一中国以后,南北书风即开始发生融合,《龙藏寺碑》即是这种融合的代表。唐代因为楷书的巨大成就而成为书法史上的中兴时期。楷书的发展达到了前所未有的高峰。

唐代的楷书大家很多,主要有:

欧阳询,楷书清整瘦劲,自成一派,世称“欧体”。代表作品有《九成宫醴泉铭》、《化度寺碑》等。

虞世南,楷书清和秀劲。代表作品《孔子庙堂碑》。

褚遂良,楷书秀美多姿,世称“褚体”。代表作品《雁塔圣教序》、《孟法师碑》等。

颜真卿,楷书方严雄伟,世称“颜体”,对后世影

北魏 《张猛龙碑》

隋 《龙藏寺碑》

唐 虞世南《孔子庙堂碑》

唐 褚遂良
《孟法师碑》

响深远。代表作品《多宝塔碑》、《颜勤礼碑》、《麻姑山仙坛记》等。

柳公权，楷书遒劲丰润，法度森严，世称“柳体”，对后世影响很大。代表作品《玄秘塔碑》、《神策军碑》等。

4.唐以后的楷书流变 唐朝是楷书最讲法度的时期，后来风气渐变。宋代楷书注重意态，而法度不严。代表书家和作品有：苏轼的《丰乐亭记》，蔡襄的《万安桥记》等。

元代楷书向圆熟型发展，楷书中糅进行书的笔意，显得活泼生动。代表书家是赵孟頫。

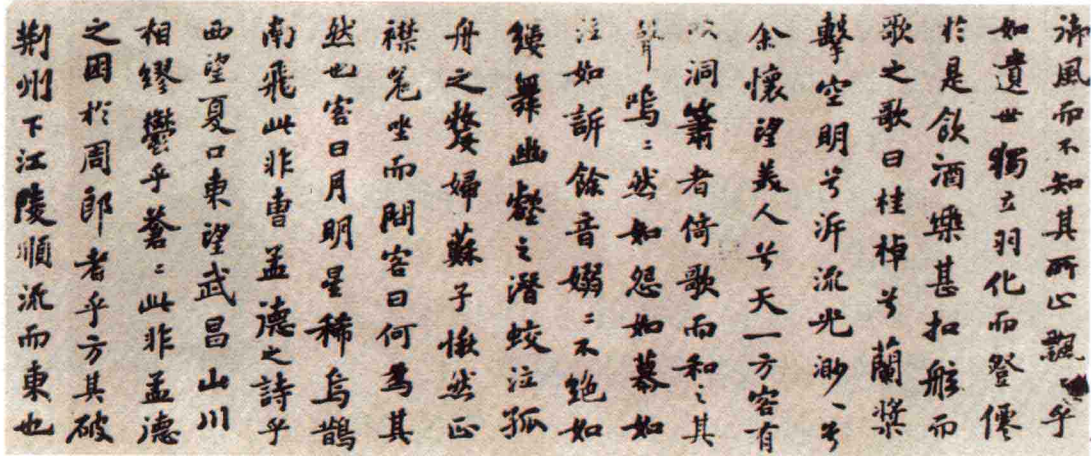
赵孟頫，书法学二王，技法精熟，世称“赵体”，代表作品有《胆巴碑》。尤精小楷，代表作品《汉汲黯传》等。

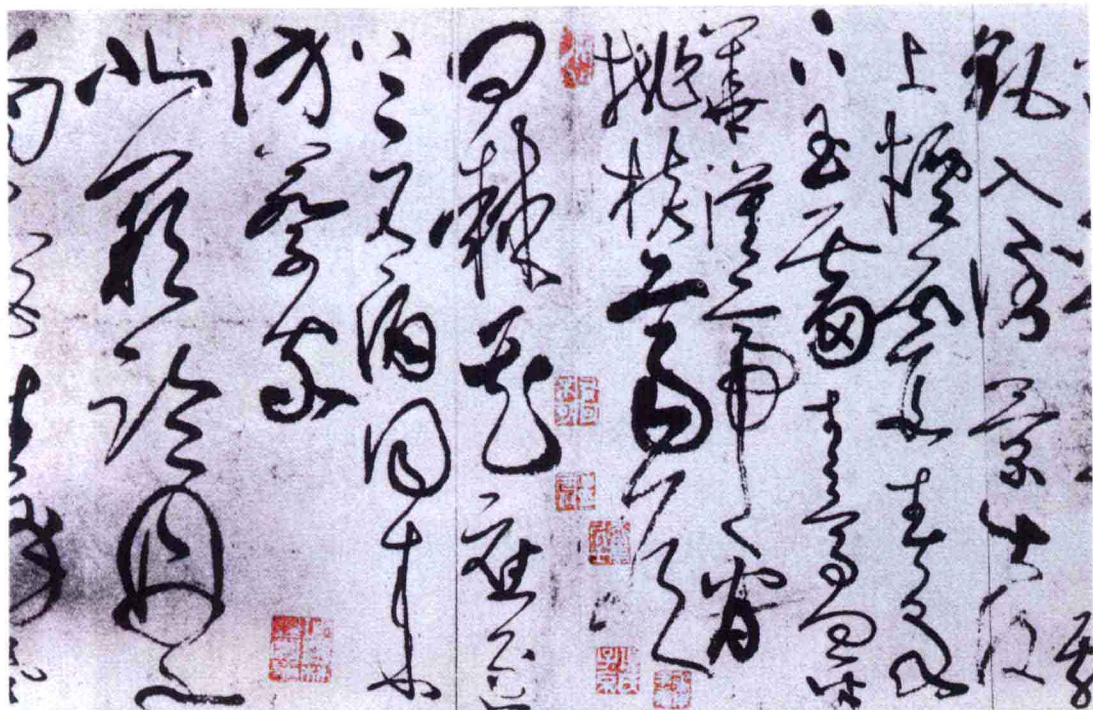
二、行书

比楷书书写速度略快的字就是行书。

王羲之是东晋时期著名书法家。王羲之的书法把韵味和力度很好地结合在一起，后人称他为“书圣”。王羲之的最大成就是行书。其代表作《兰亭序》

宋 苏轼《赤壁赋》

唐 张旭《古诗四帖》

被誉为“天下第一行书”。

唐代行书的成就不如楷书。但颜真卿的《祭姪文稿》、《争座位帖》非常有名。这是颜真卿写的两篇手稿，涂改的地方很多，但线条圆劲，气脉连贯，充满自然之趣，后人把《祭姪文稿》誉为“天下第二行书”。

宋代四大书家“苏、黄、米、蔡”行书成就都很高。其中苏轼的《黄州寒食诗》被誉为“天下第三行书”。

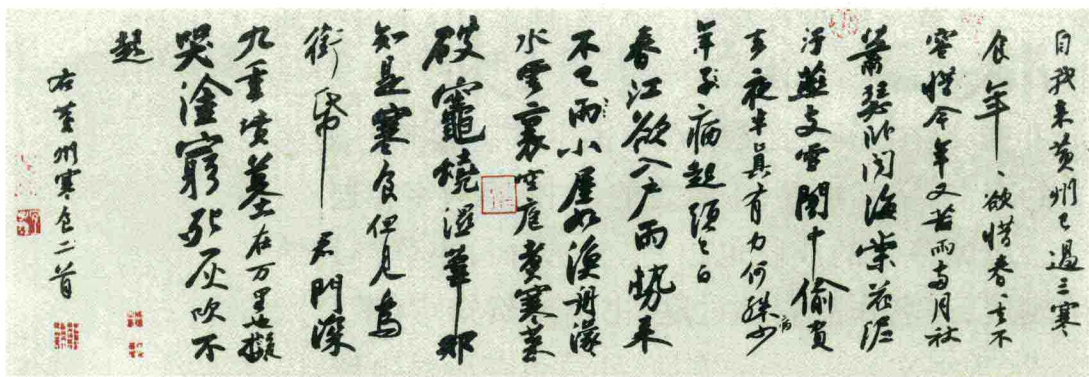
黄庭坚，书法以《瘞鹤铭》为宗，疏宕洒脱，代表作品《松风阁诗》。

米芾，书法学二王，潇洒遒劲，行书尤佳，有“行书学博士”之称。代表作品《蜀素帖》。

元、明、清行书基本沿袭宋代，著名书家有赵孟

唐 颜真卿
《争座位帖》

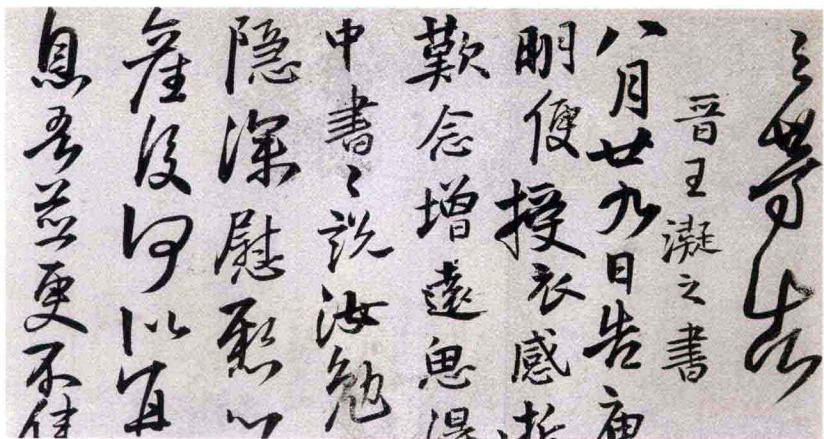
宋 苏轼《黄州寒食诗》

颀、董其昌、张瑞图、王铎、何绍基等。

三、草书

草书又叫“稿草”，意思是打草稿用的书体。汉代初期，就有了章草。后来有了一种更草的写法，叫今草。今草又分小草和狂草，这样，草书就成了一个品种多样的大家族。

1.章草 早期的章草在近代以来出土的汉简中有所保留，今天能见到的碑帖有三国皇象的《急就章》和西晋索靖的《出师颂》，但它们的真实性不能证实。传为西晋人陆机写的《平复帖》，是现存最早的章草墨迹。

明 王铎行书

2.今草 据说今草的创始人是东汉人张芝,可惜他也没有留下作品。

王羲之、王献之父子在草书上成就很高。王羲之的草书,字字独立;王献之的草书,字与字相连。

唐朝草书的成就也很高。一方面,小草得到继续发展,著名作品有孙过庭《书谱》、贺知章《孝经》、怀素《千字文》等。另一方面,狂草也在唐代出现,代表书家是张旭和怀素。

唐以后的草书家多以写狂草著名。比较重要的书家有宋朝黄庭坚,明朝祝允明、徐渭、陈淳、王铎、傅山等。

明末王铎,书风雄强,笔法丰富多变,掺用篆、隶意味,对后世影响很大。王铎各体皆精,草书的成就尤其高。

【课堂作业】

- 1.仔细观察课文中的插图,然后按自己的理解,指出《谷朗碑》、《张猛龙碑》、虞世南《孔子庙堂碑》有什么不同。
- 2.比较张旭草书与怀素草书,说说它们各有什么特色。

【课外作业】

- 1.钢笔临摹课本中的范字或名家字帖,每天至少一页。也可以用钢笔临课后的毛笔字帖。
- 2.临摹课文后的毛笔作品。在教师指导下选临其中的一种。

明 傅山草书

第三课

钢笔字的结构

关于钢笔字的结构，我们以前曾做过介绍，现在我们换一个角度来认识字体结构。

一、结构形式

汉字是具有象形意义的方块字，每一个字都好像一幅微型图画。要研究结构，就必须根据字的基本形体构造来分类。我们把汉字的结构体式分为以下 11 种类型。

1. 正方体结构(□) 字体充实，四角丰满匀称，各部分比例大体适当。处理这种字，要注意四角顶满，结体方正，稳妥安详。例字：

2. 扁方体结构(□) 字形偏扁，横笔长，竖笔短。处理这种字，应随其自然，不要勉强把字拉长。例字：

[书论选读]

真以点画为形质，使转为情性；草以点画为情性，使转为形质。草乖使转，不能成字；真亏点画，犹可记文。

篆尚婉而通，隶欲精而密，草贵流而畅，章务检而便。

至如初学分布，但求平正；既知平正，务追险绝；既能险绝，复归平正。初谓未及，中则过之，后乃通会。通会之际，人书俱老。

孙过庭《书谱》

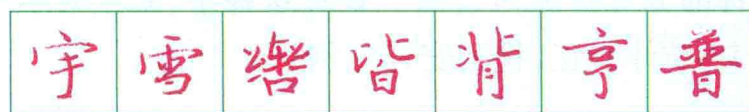
3.长方体结构(□) 横笔短,竖笔长,字形偏长。处理这种字,应随其自然,不要勉强把字压扁。例字:

4.金字塔结构(△) 笔画上少下多,结构上尖下宽,或以长横托底,呈金字塔形。这种字形体最稳健,要写得平衡端正,稳如泰山。例字:

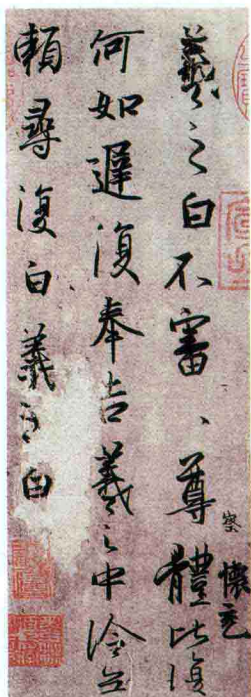
5.倒三角结构(▽) 点画上多下少,或上部笔画呈水平分布而下部笔画呈垂直分布,或以长横、宝盖覆盖于上,字形呈倒三角。这种字应注意寻找好支点,如果处理得好,能表现出很强的动感,切忌不要把这种字处理成正方形。例字:

6.菱形结构(◇) 字体左右上下各有一个尖(有些尖表现不明显),处理这种字,要注意四个尖端两两相对,状如菱形。例字:

7.伞形结构(△) 专指以独立的竖或竖钩支撑整体的字形结构,其状如伞。处理这种字要特别注

晋 王羲之
《何如帖》

