

编著 田政

中国海洋石油总公司干部学院

系统的书画印裱解析

北京工艺美术出版社

编著 田政

中国海洋石油总公司干部学院

系统的书画印裱解析

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

系统的书画印裱解析 / 田政编著. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2009.5

ISBN 978-7-80526-797-5

I. 系... II. 田... III. 书画印裱—基本知识
IV. J212.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第073572号

责任编辑: 邵 华 符 赋

设 计: 符 赋

责任印制: 宋朝晖

系统的书画印裱解析

XITONG DE SHUHUAYINBIAO JIEXI

田政 编著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京今日新雅彩印制版有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 12

版 次 2009年5月第1版

印 次 2009年5月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-80526-797-5/J·698

定 价 88.00元

序

知识与文化有着共同之处，但又有所不同。知识是硬的文化，而文化又可看作是柔软的知识。干事业，特别是干大事，不仅需要专业知识，更需各种文化。用文化结合知识，使之发挥更大的作用。但通常有些同志把知识放在了第一位，而未能关注文化的作用。优秀的文化有助于提高企业的素质，有利于企业凝聚人才，而大公司的长远发展更需要文化的支持。

近日翻看了本院教务长田政博士新编著的《系统的书画印裱解析》一书，他在书中以系统的理念将中华文化中的“书、画、印、裱及笔、墨、纸、砚”整体关联起来，并用图文并茂的形式展现给读者，十分便于学习和理解，并可从书中所谈及的章法、布局、层次、渲染、烘托、水墨韵味、色差、色温、色过渡、色平衡等艺术表现手法的综合理念，联想到工业设计、布局和企业综合管理，项目总体方案的制定及项目管理。这些文化艺术表现的理念和手法同样也适于管理文化。

田政博士自1982年加入中国海洋石油总公司以来，一直是从事工程技术和工程项目管理方面的工作，以他个人几十年的业余爱好，能编写出这样一本系统的关于中华文化艺术的书，作为本院院长，我深感欣慰，故作此序，以示祝贺。

同时，希望我们的干部学院今后还能够再编写出一些具有特色的著作！将知识与文化有机、系统地结合起来，为中国海洋石油事业的发展做出贡献！

中国海洋石油总公司干部学院 院长

自序

二〇〇四年春节，胡锦涛总书记和温家宝总理先后去医院看望我国著名科学家、两弹一星之先辈钱学森老先生，钱老向两位国家领导人提议：要提倡我国的领导干部、科技工作者、技术人员，兼学些艺术，如琴、棋、书、画等，以陶冶个人情操，成为学养兼备的人才。并讲：这些艺术修养有助于提高同志们的综合认识事物的能力，有利于拓展视野和心胸，有利于提高文化素养。

钱学森老先生是世界著名的系统工程学大师，是这项科学的开拓者，同时他对琴、棋、书、画也有较高层次的造诣，并从中受益匪浅。钱老在困惑时也经常写字、绘画、刻印、拉小提琴等，在这些艺术活动后，许多问题就迎刃而解了。

本人虽对书画印裱不甚精通，对其中任何一项而言都还不是专家，仅略知一、二。但本人非常热爱这些中国文化的精粹，已有四十多年的学习和实践的经历。对书、画、印、裱及笔、墨、纸、砚都有过研究。受钱学森老先生提议的影响，本书仅是将他所提倡的这类艺术的一部分，系统地归纳了一下。希望能为中国文化的书画印裱传承与发展尽些微薄之力。同时，也想为领导干部、科研工作者、技术人员了解这些艺术做些有益的尝试。

中国文化讲究神韵、和谐。欣赏中国书画需要琢磨，通过琢磨，穿透到简约形式背后所隐约存在的奥妙之处。但本人在对这些中国文化艺术综合欣赏的同时，也发现了一些缺憾。如书法家在写字方面游刃有余，用笔刚柔相济，结构奇正相生，但往往对国画、印章、印泥、裱画等方面所知不多，在书法作品的整体布局上也存在不尽如人意之处，有的甚至连如何在落款或题跋处，事先留下印章位置的布局都所知有限。有的书法家甚至连如何用印补拙的技法都知之甚少，而如何利用装裱展现作品的风采就更是一知半解了。而有的画家虽绘画功底高深，构图严整，设色饱满，喻象明确，但通常对书法、篆刻、印的妙用等知识涉入不多，在画上题款显露出不尽如人意之处，没有达到意境所在，甚至由于题款的失误反而有损作品的形象。同样，也存在如书法家那样对装裱艺术的缺憾。篆刻家以刀为笔，在方寸之间展现出万千气象，常为书画家添彩，但对美学及印与字、印与画的相配上也有空白，对装裱知识也是知之甚

少。装裱师则能为字画映出真韵，但绝大多数的装裱师对书、画、印如何与装裱相配合所知更少，有的装裱师常常对自己所装裱的作品自我感觉良好，但在字画装裱的色配、色温、色差、色平衡、色过渡、式样设计及装裱作品的比例尺寸选择等方面存在诸多未知，致使其装裱出来的作品未能展现出更高的层次。

作者认为书画印裱本身虽是平面的艺术，但其内蕴却并不是平面的而是立体的，四者之间相互关联。故而作者在闲暇之时，应用系统工程学的知识，将这四种艺术及与之关联的笔、墨、纸、砚等相关知识互联在一起，并进行了梳理，编纂成书。

由于本书是作者利用工作之余编写的，仓促而行，仅是个人心得体会，书中尚有许多不足、不妥之处，敬请读者谅解指正。在此抛砖引玉，相互交流，供对中国书画艺术有兴趣的人士参考。

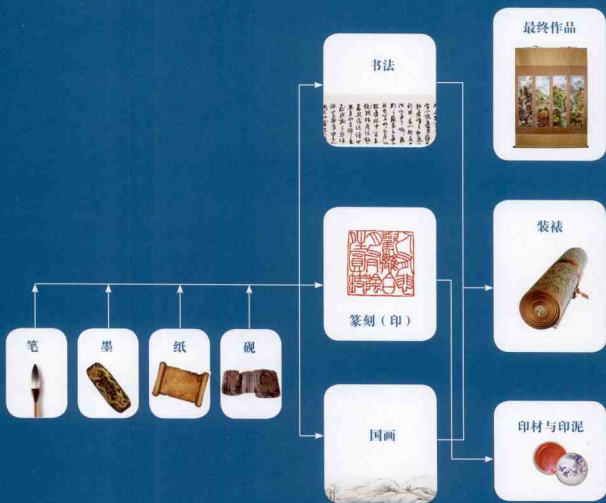
在本书编纂完成之际，向为本书编写过程中进行资料收集和文稿整理及删改做了大量文字和图片处理工作的刘洋先生、董丽娟女士表示衷心的感谢。

作者

2009年3月

系统的书画印裱解析示意图

无论是作画还是书写文字都离不开笔墨纸砚，笔墨纸砚是中国传统书画的工具材质。当一幅书画作品刚刚创作出来时，它还只是一幅完整的作品，它还需要布局的合理，落款或题跋的巧妙，装裱的精准。只有书、画与印、裱各项结合得和谐统一，才能从整体上展现出作品的综合艺术境界。

目 录

第一章 笔	001
一、毛笔与中国文化	001
二、笔的类型与材质	004
三、制笔的工艺与风格	006
四、笔毫和笔管鉴定及笔的保养常识	008
五、与笔相关的文房配件	009
第二章 墨	011
一、墨的产生与演变	011
二、墨与中国文化	014
三、古墨的制作	014
四、墨的品类	017
五、古墨的制式	019
六、墨用文房配件	020
七、古墨的鉴赏及保养常识	020
第三章 纸	025
一、手工纸的品类	025
二、宣纸的用料及制作	026
三、古纸再加工工艺	028
四、名纸简介	028
五、古纸的作伪	029
六、古纸保存的五防与修复	030
七、纸用文房配件	030
第四章 砚	031
一、砚的发展与演变	032

二、砚的各部分构成	033
三、常见的砚形及特形砚	034
四、砚的种类	035
五、砚的制作	038
六、砚的鉴别内容及方法	041
七、砚的收藏与养护常识	043
八、砚用文房配件	044

第五章 书法 045

一、书法概述	045
二、书体的主要类别	047
三、执笔	054
四、常用笔法	055
五、书法的“临摹”	058
六、书法的戒与病	058
七、历代书法名家简介	060
八、书法的章法与布局	063
九、书法作品的装裱设计	076

第六章 国画 079

一、国画概述	079
二、国画的特点	080
三、国画按技法分类	081
四、国画按内容分类	082
五、国画的执笔与运笔	085
六、国画常用技法	088
七、国画常用颜料	089
八、国画载体	090
九、作品上书、画、印、裱的结合	091
十、国画装裱式样	092
十一、国画近现代名家	094

十二、国画欣赏要点	097
第七章 篆刻	099
一、篆刻简述	099
二、篆刻起源	101
三、印的种类	102
四、篆刻工具	107
五、刻印的步骤	109
六、篆刻的章法与刀法	111
七、边款的刻制	123
八、钤印	125
九、篆刻流派与近代篆刻名家	127
十、印谱与篆刻字典	134
十一、篆刻艺术欣赏	135
第八章 印材与印泥	137
一、印材	137
二、印材外表加工及抛光	142
三、印泥	143
第九章 字画装裱	147
一、字画装裱概述	147
二、字画装裱工具	150
三、装裱材料	151
四、挂轴装裱的各部分名称	151
五、装裱款式	153
六、手工装裱与机器装裱的工艺流程简介	158
七、装裱效果与质量评价	161
八、字画裱件的展挂与收藏	162
第十章 字画装裱设计式样参考	165
参考文献	181

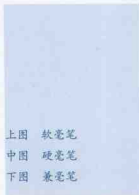
第一章 笔

一、毛笔与中国文化

毛笔作为一种书写工具，在蘸了墨汁之后，就可以连续书写，为中国文化的传承发挥了重要作用，为汉字的快速书写提供了可行的工具。毛笔不但中国传统文化必备的文房用具，而且在表达中华书法、绘画的特殊韵味上具有与众不同的魅力。笔居文房四宝之首，是书法和国画绘画的基础。中国的书法和绘画，都与毛笔的使用分不开。毛笔的使用与发展推动了书画艺术的发展，书法、绘画艺术也依赖于毛笔的品质。

我国的毛笔制造有着悠久的历史，种类繁多。早在战国时，毛笔的制作和使用就已相当地普及。通常所用的毛笔按其性能可划分为：软毫笔、硬毫笔和兼毫笔三种。

软毫笔:

主要是指用羊毫、兔毫做成的笔。它的特点是笔质柔软、吸水性
强、着纸润腻,使用时婉转、圆润、灵活,锋毫便于铺开,写出的字笔画
丰满。但弹性不足,多用于书法和水墨画的大片渲染。

硬毫笔:

是选用硬度和弹性较强的刚性毛制成的笔,如用狼毫制成的笔是硬毫
笔。用其写字,能大能小,能粗能细,容易掌握,适宜书写行、草书体。

它的特点是锋毫刚硬,弹性足,下按不易瘫弯,提起又易复挺;落
纸锋芒显露,枯湿燥润变化分明,写、绘出的线条挺拔刚劲,呈现瘦劲、
锐利、峻峭、结体气势格外精神。硬毫笔一般更适宜于写小楷,易显露锋
芒;也适合于书法的草书和用于绘画人物的衣纹,工笔画的花卉筋叶,山
水的山脉、山石、树干和点梅等,但吸水性不如软毫和兼毫笔。

常见的硬毫笔有紫毫、獾毫、貂毫、鼠毫,最硬的是猪鬃制的笔。

兼毫笔:

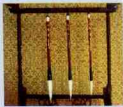
是介于软毫笔、硬毫笔之间的中性笔。兼毫笔的毫主要用羊毫和兔
毛,或狼毫和羊毛两种毛配制而成,又称“二毫笔”。兼毫笔的特点是性
能不软不硬,软硬适中,刚柔相济,既有一定的吸水性,又有一定的弹
力。现在经常使用的大、中、小号笔多是兼毫的一种。用它书写绘画时
表现钩、画、染、皴、擦极为适宜。但也有偏硬与偏软之分,主要与
笔毫中软毫与硬毫的配制比例有关。软毫成分多些的偏软,硬毫成分多
些的偏硬。

楂笔

斗笔

提笔

屏笔

联笔

大小楷笔

根据笔的用途和规格又分为：楂笔、斗笔、提笔、联笔、屏笔、大小楷笔等多个品种。

楂笔：

指写榜书时所用的最大的笔，又称“抓笔”。楂笔的笔管短而肥，便于执笔，专为书写大字而制。

斗笔：

大笔的一种。用于书写比大楷字再大些的字，多用长羊毛、羊须做成。

提笔：

适于书法和绘水墨画。

屏笔：

写条屏用笔，比提笔稍小一点，多用长毫做成，属于大楷笔类。

联笔：

适用于写对联或绘水墨画。

大小楷笔：

书写大小楷字用笔，其种类有羊毫、紫狼毫等。

二、笔的类型与材质

笔的品种繁多，从外观上简单而论，笔主要分为笔毫和笔杆。

笔毫的主要原料是兽毛。有兔毛、羊毛、马毛、鹿毛、麝毛、獾毛、狸毛、貂鼠毛、鼠须、鼠尾、虎毛、狼尾、狐毛、獾毛、鹅毛、鸭毛、鸡毛、雉毛、猪毛、胎发、人须、茅草等。经过长期的应用与实践，人们发现羊毛、兔毛是制笔毫的较好原料。不但原料易得，价格便宜，而且效果好。

用植物纤维制作笔毫的可谓另类，还有更异想天开的是用人须和胎毛制作笔毫。胎毛笔毫是用初生婴儿第一次剃下的头发，以取其柔顺，主要用于纪念而非实用。

1. 笔毫

笔毫的什么部位用什么毫毛，是非常讲究的，根据笔毫的内部构造又可分为心毫、被毫和副毫。

心毫：指笔毫最里面的毫，外面再裹上一层被毫或副毫。

被毫：指最外层的毫毛。

副毫：在心毫与被毫之间是笔毫中的辅助性毫，多选用羊毛。

2. 笔杆

也称笔管，手拿毛笔的部分。

笔管的材料以竹制的较普遍，取材较易，轻便实用，物美价廉。竹管有：白竹管、方竹管、紫竹管、棕竹管、斑竹管、湘妃竹管和马鞭竹管等。

制作笔杆的其他材料还有：

玉管：古代的玉笔管都以产自新疆天山的和田玉制成，分成白玉、青玉、黄玉、碧玉、墨玉等品种，色美、质细、可供珍藏和赏玩，亦实用。

玳瑁管：是将珍稀的爬行类动物玳瑁的甲壳，裁截熨烫后，包裹于木芯之外而制成的笔杆。玳瑁甲壳半透明，呈黄褐色，并有不规则的斑纹出现。

漆管：雕漆管、剔漆管、填漆管、黑漆描金管、彩漆描金管等，均为漆管。在漆管上以雕、填、剔、描手法绘制图案，华丽美观。

象牙管：以象牙制成的笔杆，质地坚硬，洁白、细腻，较为珍贵。

瓷管：以瓷土制成的笔杆，施釉后，经高温烧制而成。质地坚硬，不实用，但有艺术价值。

木管：用硬木、乌木、楠木、檀香木等制成的笔杆。

珐琅管：以铜胎景泰蓝施釉烧制而成。笔杆较重，华丽美观，多用于赏玩笔。

犀牛管：即以犀牛角制作的笔杆，较为稀少，故珍贵。

历代制笔不但讲求实用，而且注重笔杆的用料及装饰，通过在笔杆上的镶嵌、雕刻、描金、施釉烧制等不同手法，达到雕镂精致、色彩艳丽艺术效果。

其中不少笔杆是用珍贵材料制成的，但不实用，仅是装饰，以此提高笔的价值而已，从实用角度而论，笔的关键在笔毫。

3. 笔帽

俗称“笔套”，古称“笔辖”。圆锥形，套在笔头上起保护作用。古时多用铜制，今多由竹管、塑料制成。

4. 笔顶

笔顶因笔形的不同，形状也不一样。考究的笔顶有挂头，上面做一个绳扣，笔用过洗净后，可以用它将笔悬挂在笔挂上。

琅管

玛瑙管

檀香木管

三、制笔的工艺与风格

毛笔一直是手工制作，要经过六七十道工序。其中笔毫的主要工艺流程有：浸皮、采毫、选毫、分毫、熟毫、扎头、装套、剔毫和笔杆雕刻等步骤。其中，选毫、分毫与扎头最为重要，它直接关系到毛笔的质量，展现制笔工艺水平的高低。

中国制笔已经有两千多年历史，我们的祖先在制笔工艺上，积累了很多宝贵的经验。

笔毫“先用铁梳梳毫，去其秽毛后，另用梳掌制正毫。毫锋端扁，令均调平；用表毛，去毫头下二分许，然后合扁卷，令极固讫，痛颀之。以所正毛截，用以笔心。复用毫青羊毛使中心齐，亦使平均，痛颀，内管中宁心小不宜大，此笔之要也”。然后以文竹为笔管，加丝漆之缠束形。

以免毫及青羊毛为笔毫，以铁梳选毛并拍笔、整齐，然后分层匀扎，装套。这套流程充分反映了汉魏以来我国制笔工艺的流程的特色。

我国的毛笔制笔工艺，有两大流派：

一是以湖州善琚为代表的“湖派”，另一派是以湖南长沙为代表的“湘派”。

两派工艺以笔毛分层勾扎与混层合扎为区分，各有特色，但所产毛笔都能达到“尖、齐、圆、健”的要求。

“湖笔”的崛起，主要用山羊毛、黄鼠狼毛为原料，称为“羊毫”与“狼毫”。这是对毛笔又一次的重大改进。湖州羊毫笔是湖笔中的主要品种，也最有特色。它的外观特征十分醒目，其尖端有透明的锋颖，故“湖笔”又有“湖颖”的美称。湖笔中的兔毫取自硤石一带的山兔；狼毫笔则用东北所产的黄鼬毫，采集时间都要求在冬季，以保证毫料的品质。

制造一支湖笔，要采用一整套传统的特殊工艺，概言之，要经过水盆、结头、装套、择笔、刻字等一系列过程。其中，“水盆”是关键性的工序，它的主要内容是选毫、齐毫和造型，这道工序是因为必须在水中进行，故称“水盆”。湖笔的“结头”也很有特色，它是将初步成型并晾干的笔头分层扎好扣，将底部在火上加热，将熟松香渗透到笔头内部，使笔头难以动摇松脱，故湖笔享有“毫毛不脱”的美名。

“湘笔”是元、明以来异军突起的一名笔，与湖笔媲美而毫不逊色。其制作不讲究锋颖的外形。扎笔毫和湖笔有所不同，不是分层进行扎结。有“水毫”、“兼毫”等传统品种著称于世。其他工艺与湖笔无太多差异。

1.选笔毛

2.笔毛捋顺

3.铁梳选毛

4.毛根对齐

5.取出杂毛

6.切毛

7.扎头

8.制作心毫

9.制作被毫

10.捆扎笔毫尾部

11.笔毫与笔杆组装

12.完成

13.刻制笔名