

经全国中小学教材审定委员会 2005 年初审通过

普通高中课程标准实验教科书

美术

书法 选修

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会组编

隶

隶

永

法

法

 山东美术出版社

编者的话	1
第 1 单元	
历史的巡礼——书法小史	
第 1 课 从萌芽到自觉	4
第 2 课 历史的整合	11
第 3 课 群星丽天	15
第 2 单元	
告别图画——篆书	
第 4 课 文字与书法	20
第 5 课 篆书的原始形态	22
第 6 课 创作型篆书	25
第 3 单元	
解散篆体——隶书	
第 7 课 古隶的诞生	28
第 8 课 成熟与革新	30
第 4 单元	
走向严整——楷书	
第 9 课 历史的积淀	34
第 10 课 楷书四大家	39
第 11 课 楷书技法	43
第 5 单元	
追求自由——行书	
第 12 课 书法中的魏晋风度	48
第 13 课 “二王”的影响	52
第 14 课 多元的明清	58
第 15 课 行书技法	63
第 6 单元	
脱略形骸——草书	
第 16 课 章草	66
第 17 课 今草	69
附录	
书法与传统文化	72
学习效果评价	74

编者的话

本教科书根据教育部《普通高中美术课程标准(实验)》编写,属于书法篆刻系列的书法模块,供选用这套教材的学校进行教学实验用。

书法是以汉字为书写对象的艺术。它书写的是汉字,又是对汉字的艺术性创造;它表现的是笔墨,却蕴涵着对传统文化的理解。它用的笔毫最柔软,却最能表现力量;它用的墨色最单一,却最能表现变化;它用的线条最简练,却最能表现复杂。它不是哲学,却含有对中国传统哲学观念的阐释;它不是美学,却含有对传统美学观念的追求;它不是诗歌,却含有诗歌的韵律和意境;它不是音乐,却含有音乐的起伏与和谐;它不是图画,却含有图画的灿烂与生动。它是中国传统文化孕育出的奇葩,最能体现传统文化的品格。它融会了多种艺术样式的美,是中国古典艺术的代表。

基于书法艺术的这种特殊性质,编者在课程内容的设定上,努力突出书法与中国传统文化的关系,在大的文化背景下,彰显经典书家和经典作品。本教材的编写隐含纵横两条线索:根据历史分期介绍书法艺术在不同阶段呈现出来的美学风格,这是纵线;以书体为单元介绍经典书家和经典作品,这是横线。纵横交叉,使学生对书法艺术既有总体的把握,又有细致的了解。同时,编者又注意审美能力和创作能力并重,加强对学生书写能力的培养。根据学生的接受能力,对楷书和行书两种书体进行了具体的技法指导。

书法模块教科书编写的指导思想,本着体现基础教育课程改革的基本精神,促进学生审美能力和创造能力的提高,启发学生的创新精神;以人的综合素质的养成为根本,充分考虑学生发展的需要。同时,书法是中华民族艺术的瑰宝,要通过书法教学活动提高学生的自豪感和文化认同,从而增强学生的爱国主义,做到既能陶冶情操,又能提高能力。

教材中所提供的经典书法和经典作品,具有一定的示范性和例证性。教材的使用者可以根据具体的教学实践,变通拓展,灵活选用。教学的内容和方式,应当充分考虑可行性和开放性,本着务实求真的原则,为学生提供能够发挥创造性的自由空间。

编者的话	1
第 1 单元	
历史的巡礼——书法小史	
第 1 课 从萌芽到自觉	4
第 2 课 历史的整合	11
第 3 课 群星丽天	15
第 2 单元	
告别图画——篆书	
第 4 课 文字与书法	20
第 5 课 篆书的原始形态	22
第 6 课 创作型篆书	25
第 3 单元	
解散篆体——隶书	
第 7 课 古隶的诞生	28
第 8 课 成熟与革新	30
第 4 单元	
走向严整——楷书	
第 9 课 历史的积淀	34
第 10 课 楷书四大家	39
第 11 课 楷书技法	43
第 5 单元	
追求自由——行书	
第 12 课 书法中的魏晋风度	48
第 13 课 “二王”的影响	52
第 14 课 多元的明清	58
第 15 课 行书技法	63
第 6 单元	
脱略形骸——草书	
第 16 课 章草	66
第 17 课 今草	69
附录	
书法与传统文化	72
学习效果评价	74

第 1 单元

历史的巡礼

——书法小史

第1课 从萌芽到自觉

第2课 历史的整合

第3课 群星丽天

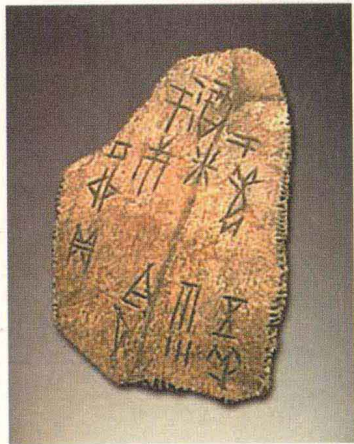
中国书法的发展历程，充分体现出各时代的文化意蕴和审美特征：秦汉尚势，魏晋尚韵，唐代尚法，宋代尚意，明代尚态，清代尚质。透过一件件法书名迹，不难想像那些遥远时代的生命情调和文化精神。让我们拨开时空的云烟，在历史的巡礼中接受艺术的洗礼。

多清于露
露凝珠
日月光
影十可
賜老
年
學
字
人
孔
隆
丁
丑
松
梅
節

第1课 从萌芽到自觉

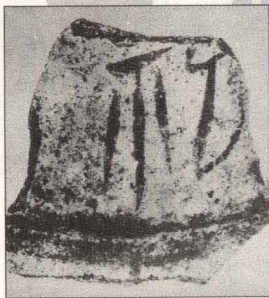
河南安阳的小屯本来是一个名不见经传的村子，洹河从村口缓缓流过。村里的农民世代务农，商代（约公元前17世纪初—约公元前11世纪）的故都——殷墟就在他们脚下沉睡了几千年。农民们常常从田里翻出一些龟甲和兽骨，有的龟甲和兽骨上还刻有符号。这些符号，就是迄今所能见到的最早的成熟文字——甲骨文。甲骨文的发现引起了中国学术、艺术的革命。一种新的学问——甲骨学诞生了；中国书法艺术的源头，也因此上溯到殷商时代。在殷墟和周原（今陕西扶风、岐山交界的地方，曾作过西周初期的都城）已经发现了大量刻有文字的甲骨。迄今为止，人们一共发现了五千多个甲骨文的单字，其中可以辨认出来的有一千多个。

甲骨刻辞

甲骨文里的“典”字和“聿”字

商白陶墨书“祀”字

甲骨文的发现，使我们可以欣赏到几千年前先民的书法艺术。甲骨文的书法风格随着时代的先后，有所不同。有的遒劲雄浑，有的险峭峻利，有的秀丽流畅，有的静穆整饬。那时候书写的行款还不固定，有的从左向右，有的从右向左。我们可以断定，殷商时期就有毛笔了，因为今天所能见到的甲骨文中，有墨书的文字；而甲骨文中的“聿”字，就是“笔”字的初文。甲骨文中还有一个“典”字，就像双手捧着竹简的样子，说明可能当时就有类似后代竹简之类的书写材料。

甲骨文发现后，很快成为书法家们学习的对象。许多人加以临习、创作，并取得了很高的艺术成就。一种崭新的书法门类——甲骨文书法，正在形成。

思考与活动

新学问的产生，往往依赖于新材料的发现。艺术领域也有相似的情形。比如敦煌藏经洞的发现，就大大促进了书法艺术的创作和研究。你能找一些材料来说明一下吗？试试看，把自己的心得写下来。

对我们来说，商周时代充满了神秘色彩。那时候，人们特别重视祭祀。在这些宗教仪式中常常要用到大量的青铜器，还要在上面刻铸造器的理由。这些铭文，往往先刻在模子上，再翻铸到青铜器上去。因为这是那时候人们最重视的仪式，所以书写和翻铸时都加意小心，具有很高的艺术水准。青铜器的种类名目繁多，其中乐器里最重要的是钟，食器里最重要的是鼎，人们就把刻铸在青铜器上的文字叫作“钟鼎文”，也叫“金文”，因为商周时期最重要的“金”就是青铜。

毛公鼎

毛公鼎为西周宣王时毛公所作，其铭文为西周金文之代表，其文字之繁复，非他器所能及。其铭文之内容，为周宣王对毛公之训诫，其文辞之典雅，非他器所能及。其铭文之书法，亦为西周金文之代表，其笔画之圆转，非他器所能及。其铭文之整体，亦为西周金文之代表，其气韵之浑厚，非他器所能及。

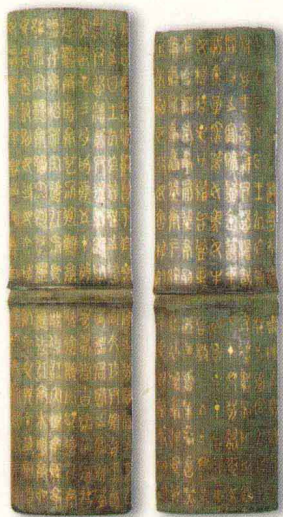
丙辰三月，毛公鼎铭文拓片于京

毛公鼎器形全拓

毛公鼎铭文

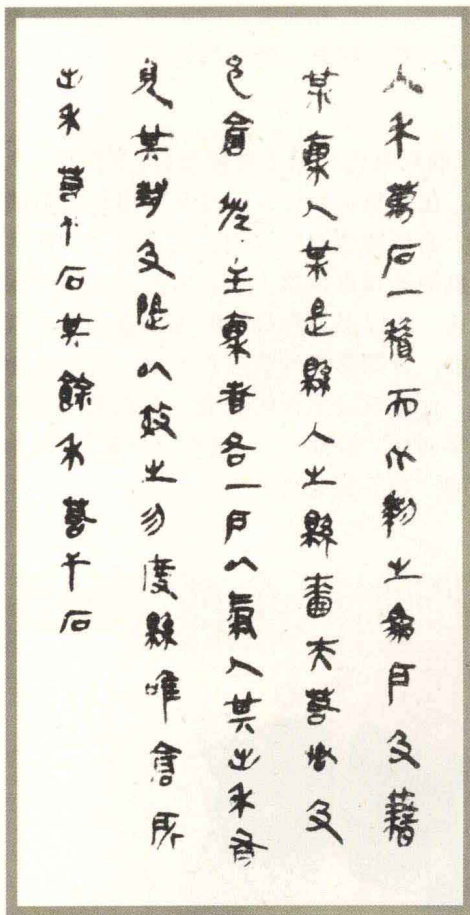
鄂君启节

和甲骨文相比，殷商时代的金文把方折的笔画改为圆转，把勾描的轮廓填实，细笔变为粗笔，所以象形的意味更浓重。从西周（约公元前11世纪—前771年）到春秋（公元前770年—前476年），象形意味逐渐减弱。书法风格上有的庄严凝重，有的古拙素朴，有的疏朗秀丽。战国时代（公元前475年—前221年）因为诸侯割据，不同地域形成了不同的艺术风格。比如齐鲁金文在儒家文化熏陶下崇尚端庄整饬，楚国在巫覡文化影响下趋于奇诡华丽。从清代开始，就有人借鉴金文的笔法来写小篆，后来金文书法逐渐独立成科，成为书法艺术百花园里的一朵奇葩。

文化的地域性特征往往表现得很突出。结合上下文提供的图版，说说秦国和楚国的书法遗迹在风格上有什么异同。

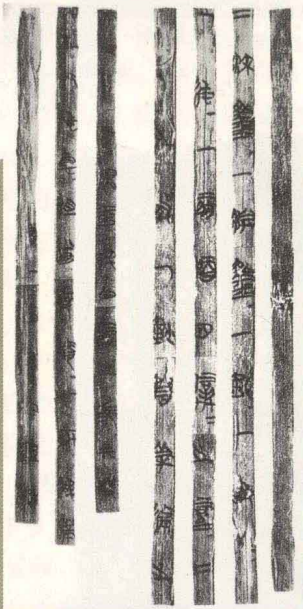

睡虎地秦简

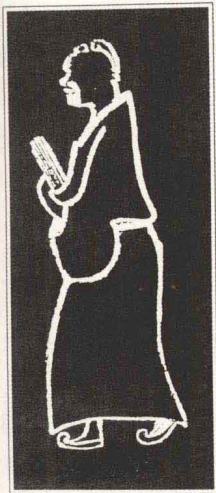
西汉初年，鲁恭王改建他的宫殿，把孔子的旧宅拆除后，发现了藏在夹壁墙里的“古文”抄本。这是人们为了逃避秦始皇“焚书”而保留的先秦典籍。此后的几千年里，人们一直对此津津乐道。谁能想到，二十世纪中期以来，大量战国时代的墨迹层出不穷。这些发现不但在文献学上有重大的意义，更为我们研究、欣赏战国书法艺术提供了莫大的方便。这其中重要的有睡虎地秦简、郭店楚简等。战国时期，帛也作为一种比较重要的书写材料被应用，虽然绢帛比简牍更容易腐烂，可今天我们还是能幸运地看到战国时代的帛书。简牍和绢帛上的文字合称简帛书。和出于刻铸的金文相比，直接用毛笔书写的简帛书更能保持书写的意趣和原貌。

郭店楚简

信阳楚简

东汉墓砖上的抱简图

将同一时代、同一区域的简帛书和金文相比较，就能够清楚地看出墨书文字和刻铸文字的差别。这一点对学习书法特别重要，因为到了南北朝时期，我们还会看到魏碑上的文字和墓砖上墨书文字之间美术风格的差异。造成差异的原因常常不是书法风格的不同，而是墨迹经过刻工雕刻，风格就与原迹有所不同。所以在欣赏和学习书法艺术的时候，能够通过拓片去想像墨迹、通过刻工的刀锋去想像书法家的笔锋，是一种很重要、也很必要的能力。

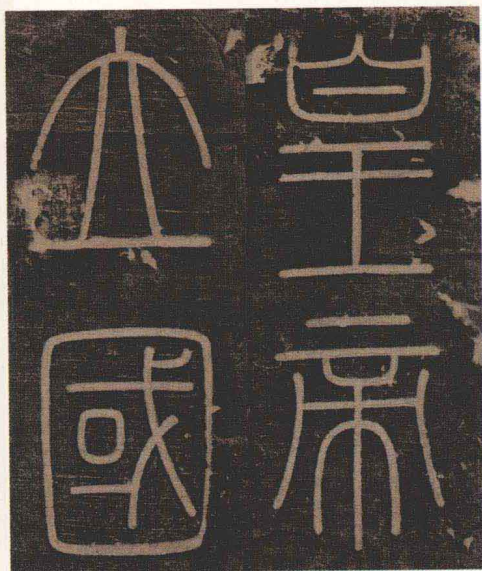
今人能看到战国时代的墨书作品，是以往任何一个时代的书法家意想不到的事。要超越前人、有所建树，这些新材料为我们提供了更大的可能性。

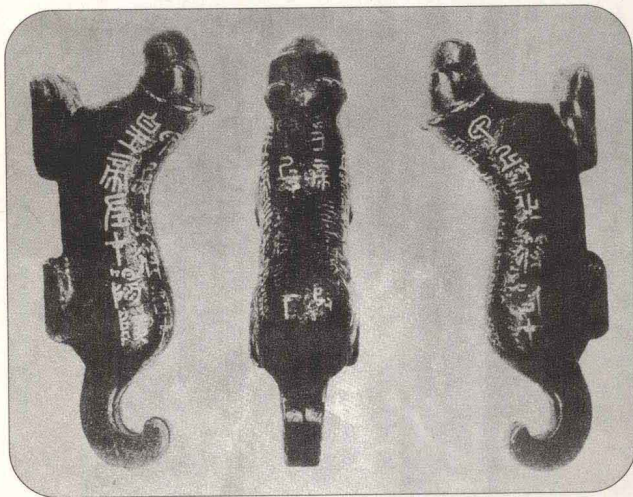
思考与活动

有人说，古典艺术总是“今不如昔”。这话有一定的道理，可也不全对。想想看，为什么？不妨从主观和客观两方面都思考一下。

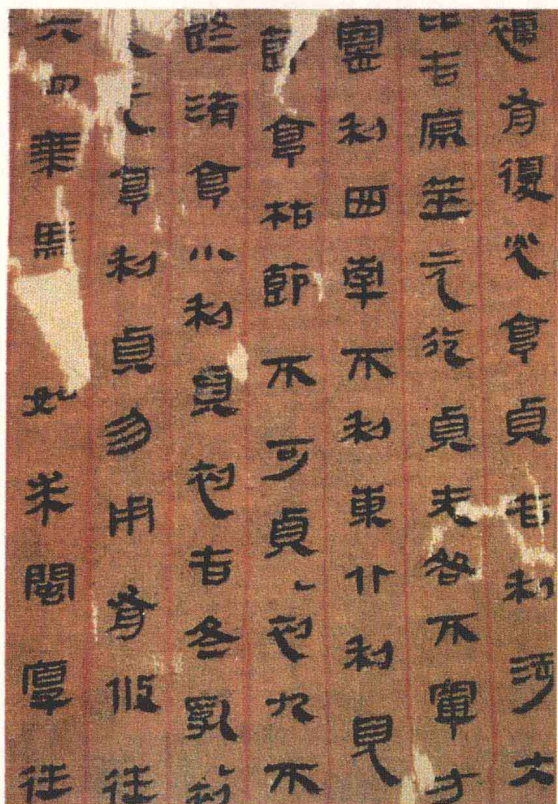
公元前221年，秦国以风卷残云之势吞并了六国，建立了大一统的封建帝国。秦始皇采纳李斯等人的建议，实行“书同文”的政策，以小篆为通行文字取代了六国文字。小篆讲求严格的法度，但用笔又不失婉转妩媚。秦始皇在巡行全国的时候，在许多高山大川刻石纪念，向后人昭示他的功烈。经过了几千年的沧桑，泰山、会稽等刻石还依然向我们诉说着这位始皇帝的文治武功。据说这些刻石都出自秦相李斯的手笔。如果这说法可信，那么，李斯就是中国书法史上第一位知名的书法家了。在秦朝的诏版、虎符等文物上，也可以清楚地看到小篆的典型。

秦 峰山刻石

秦 阳陵虎符

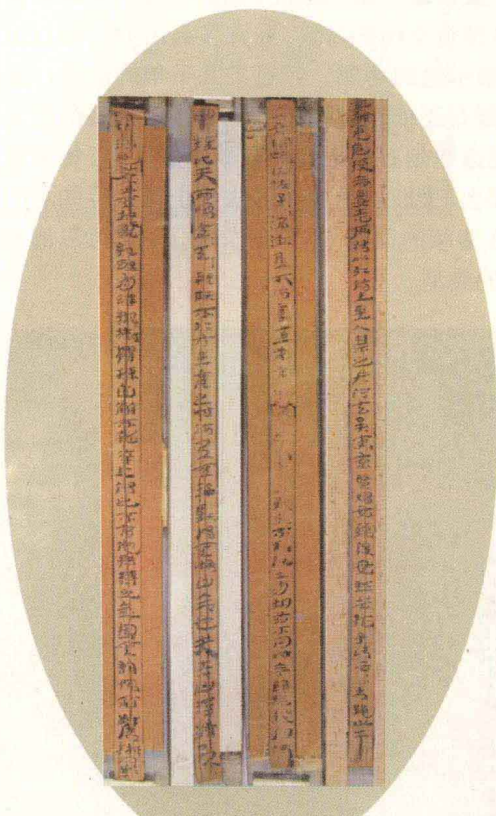

汉代帛书《周易》

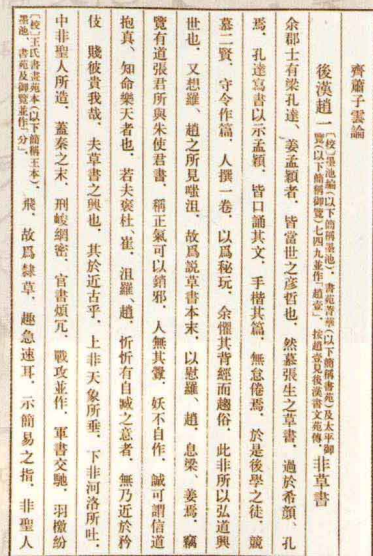
在秦朝的云阳监狱里，关着一个特殊的犯人程邈。他本来是下层小吏，对文字有特殊的兴趣和爱好。他在狱里对小篆加以省改，创造出一种新的书体——隶书。这故事在很多书里都有记载，有很多书法史家因此就把程邈看作是隶书的创造者。正如鲁迅先生所说：仓颉不只有一个人创造出来，一种书体也不可能由一个程邈创造出来。文字学的研究已经证明，小篆和隶书都是从战国文字中演变出来的，它们之间是“兄弟”，而非“父子”。

经历了“隶变”，文字由古文字系统演变而为今文字系统。隶书解散了篆书系统的象形意味，开始了迈向自由写意的历程。隶书在两汉得到了充分的发展，并且孕育出楷书、章草等字体。西汉（公元前206年—公元25年）的碑刻保存下来的很少，今天所能见到的丰碑大碣，绝大多数都是东汉（公元25年—公元220年）的遗物。

在书法史上，东汉是一个值得注意的时代。因为从那时起，书法的发展逐步进入了自觉时代。一个明显的标志，就是书法理论著作的出现。赵壹的《非草书》是现存最早的书论。这篇文章为我们描绘出当时人们对书法的痴迷狂热。当时的大书法家蔡邕书写了儒家的几部经典，刻石于洛阳太学。全国的士子抢着前往摹写，车子每天有千余辆，连都城的交通都堵塞了。魏文帝曹不在《典论·论文》里说，有人“不假良史之辞，不托飞驰之势，而声名自传于后”，这话虽然是在表扬文学家，可用在书法家的身上，再恰当不过了。

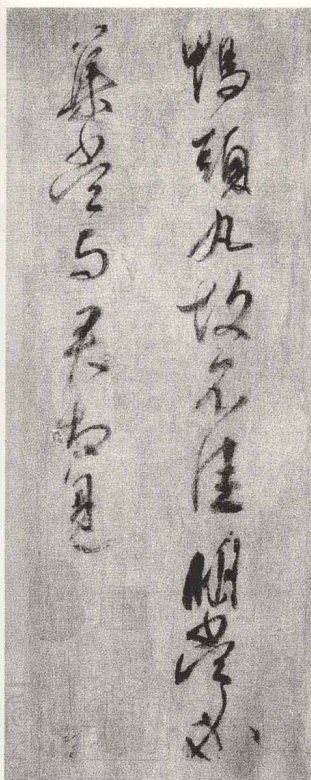

东汉简牍书《神乌传》

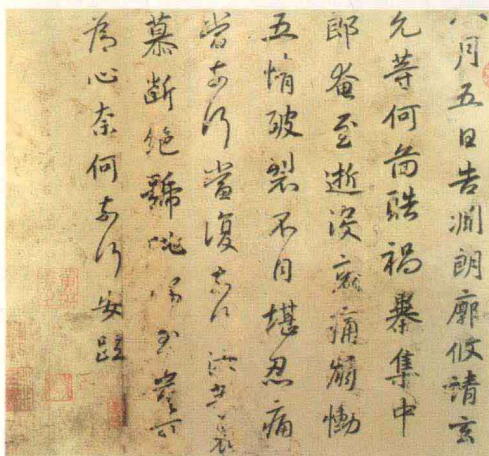

赵壹《非草书》书影

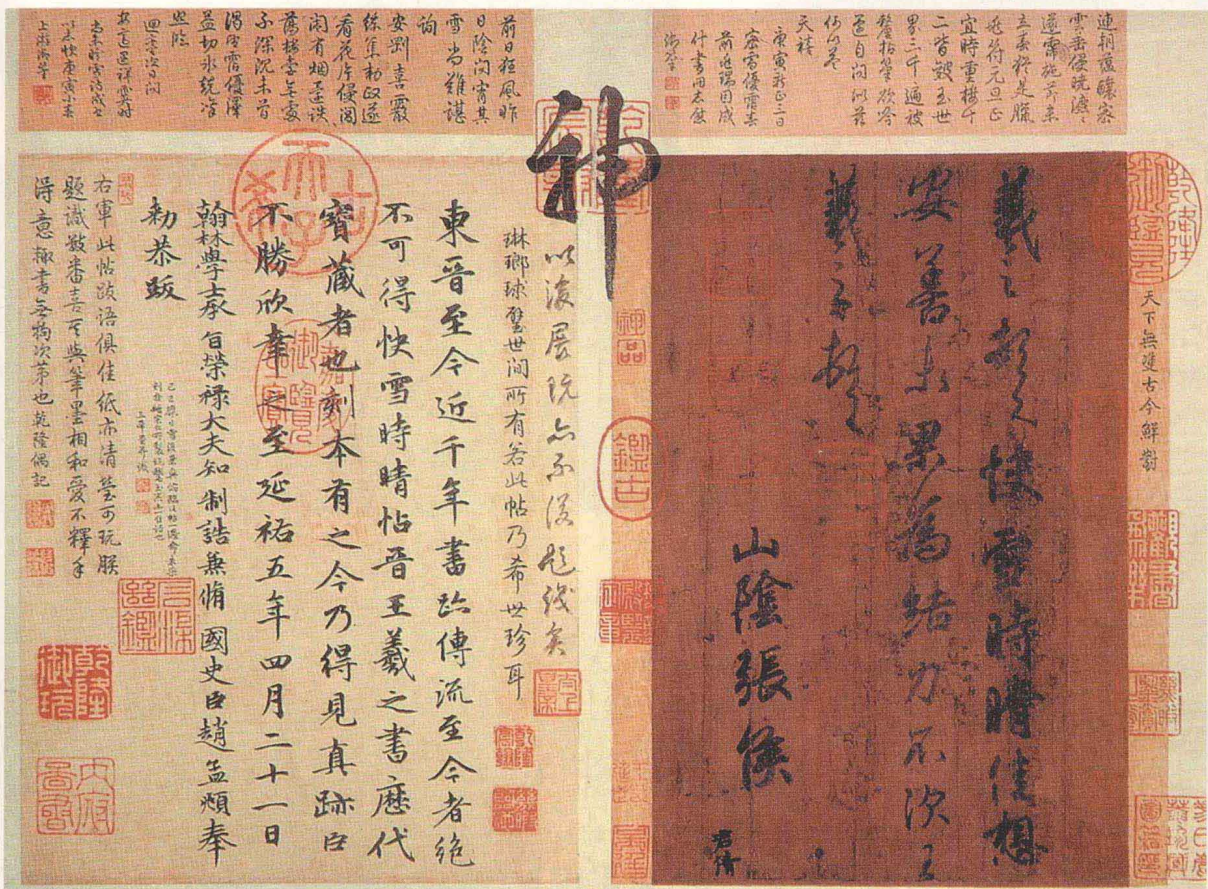
如果说两汉书法的总体风貌是庄严雄伟，那么魏晋（公元220年—公元420年）就是放达文雅。书法是表现个性、任情自我的最好方式，魏晋玄学的兴起和清谈之风的盛行，为书法的发展提供了肥沃的土壤。在这一时期，萌芽于汉末的楷书逐渐定型，钟繇略带古拙的楷书成为人们争相摹拟的对象，他的《荐季直表》被晋朝的丞相王导视为生命，即使在仓皇南渡的时候还藏在衣带里。这大概是书法收藏史上有据可考的最早记录了。行书这种书体在二王（王羲之、王献之父子）手中高度成熟，介于行书和草书之间的行草书成为士人表现胸中逸气的最好载体。王羲之被后世尊为“书圣”，他的地位就好象诗中之有杜甫，画中之有吴道子。伴随着社会风尚的变迁，这一时期的书法风格，也经历了从古质到道媚的过程。文化史上常用到“魏晋风流”一词，拈出“风流”二字，正足以概括魏晋时代人们“越名教而任自然”，对自由、玄远、超脱的生命境界的追求。

鸭头丸帖 王献之

中郎帖 谢安

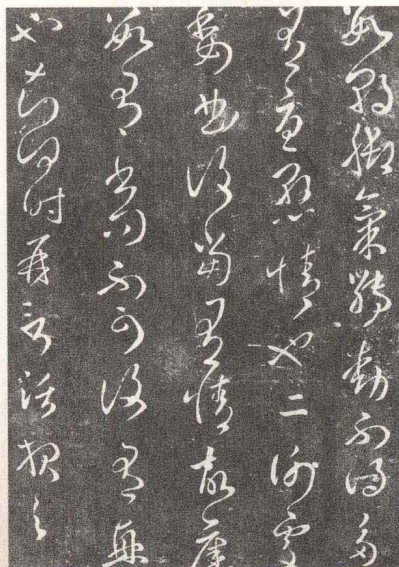
快雪时晴帖 王羲之

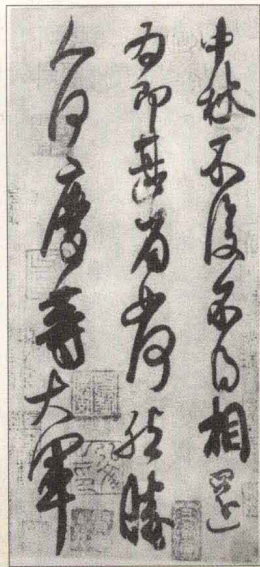
龙门造像

南北朝时期（公元420年—公元589年）在艺术上是浪漫主义空气弥漫的时代。刚刚从玄学的沉思中走出，大江南北就投入到对佛教的迷狂里。为了表达对佛的虔诚，许多人不惜倾家荡产，来开凿石窟、塑造佛像、刻写题记。当宗教的狂热消隐后，这些刻满文字的石窟就成为书法艺术的宝库，这大概是当初那些顶礼膜拜的佞佛者想不到的。楷书经过石匠的凿刻，加上了工艺美术的因素，形成了刚劲朴野的独特面貌。后人称这些书法作品为“魏碑”体。

与北朝书法的平民化形成鲜明对比的，是南朝书法艺术的贵族化倾向。许多皇帝本人就是很有造诣的书法家，比如梁武帝。他和“山中宰相”陶宏景研讨书法的通信成为书论经典的一部分。所谓“上有所好，下必甚焉”，对书法的领悟能力成为南朝评判士人是否风雅预流的重要标准。书法艺术的发展往往与文学同步，在南朝形成宫体诗的时候，书法风格也一变而为靡丽侧艳。这时期，许多江南的世家大族世代擅书，以书传家。他们的书迹在宋代被收集到《淳化阁帖》里。

脚气帖 梁武帝

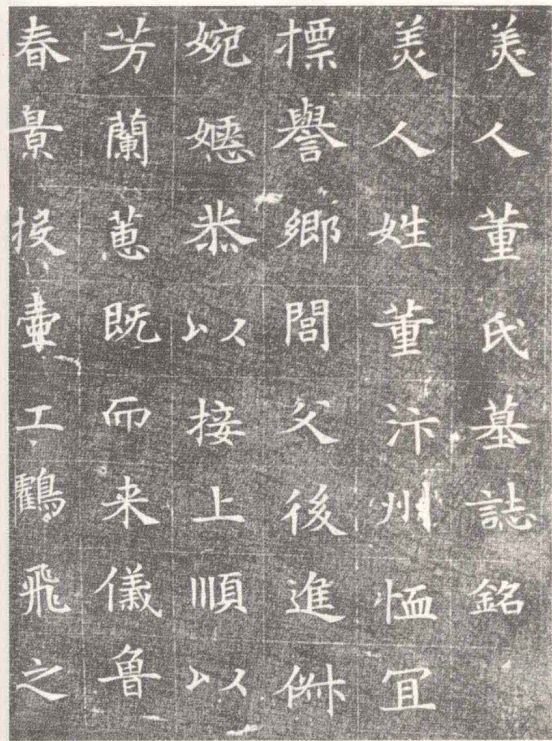
中秋帖 王献之

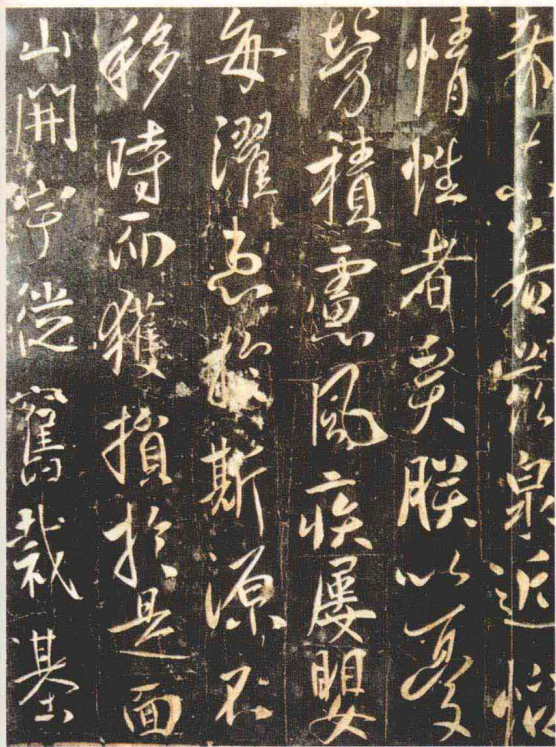
思考与活动

《世说新语》是一部很有趣味的书，记载了六朝时很多名人逸事，反映了那时候的“魏晋风度”。那里面反映出来的人的精神和六朝书法作品中蕴涵的精神一致吗？大家交流一下读书心得，这可是一个很有意思的话题。

第2课 历史的整合

董美人墓志（局部）

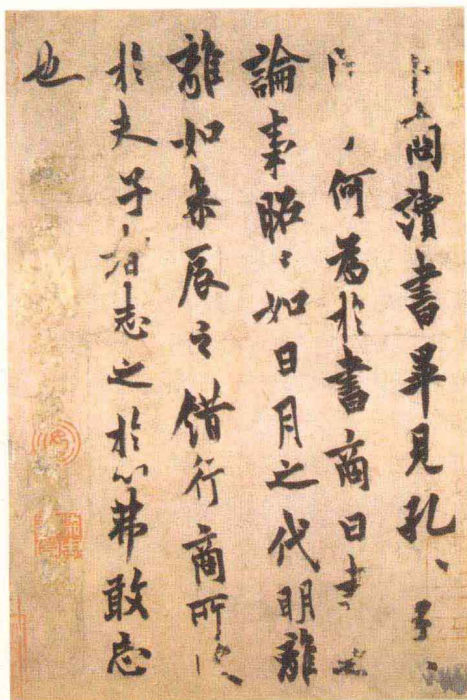
温泉銘（局部） 唐太宗

苏东坡曾一唱三叹地说：“诗至于杜子美（杜甫），文至于韩退之（韩愈），书至于颜鲁公（颜真卿），画至于吴道子，而古今之变、天下之能事毕矣。”他对唐代文学和艺术的推崇蕴涵着一个重要的命题：唐代是文学艺术发展历程上的整合期。强盛的国力，赋予唐王朝海纳百川、无所不包的气度。书法艺术的涓涓细流，汇入盛唐文明的大海，在其中动荡、整合，每一种书体都高度成熟，并被赋予了新的因子。一遇到适合的历史文化温床，便茁壮生长。

隋代（公元581年—公元618年）国运虽短，但在楷书的发展史上却有承前启后的意义。王羲之的七世孙智永和尚，书法颇有先祖遗风，向他求书的人把寺院的门槛都踏破了，只好包上铁皮，号称“铁门限”。近代所发现的苏孝慈墓志、董美人墓志、龙藏寺碑等，已经开了初唐楷书的先河。这好比去看花儿，还没有走到花园，就已经闻到花的香气了。

唐代（公元618年—公元907年）继晋代成为书法史上的又一高峰，这和皇帝的提倡与身体力行是分不开的。唐太宗喜欢王羲之书法，他搜集羲之书迹3600多纸，并且以九五之尊亲自为《晋书·王羲之传》作传论。他对王羲之书法推崇备至，许为“尽善尽美”。号为“天下第一行书”的《兰亭序》，相传就作为唐太宗的殉葬品，埋在了昭陵。他颇擅行书，所书《温泉铭》、《晋祠铭》等，即使单凭书法艺术上的造诣，也会青史流芳。唐高宗、武则天、唐玄宗等也都擅书，这都有力地推动了唐代书法艺术的繁荣。

唐太宗曾经为三藏法师玄奘所翻译的佛经作序，怀仁和尚花费了二十多年的时间，为序文摹集王羲之的书迹，这就是《集王书圣教序》。后来，它成为人们临习王字不可或缺的范本，其重要性不在《兰亭序》之下。

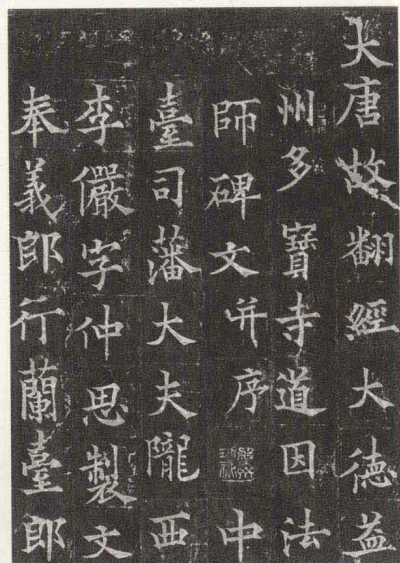
卜商帖 欧阳询

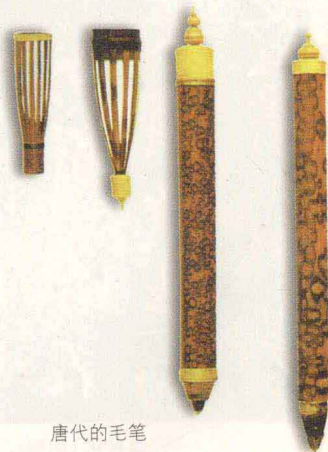
告身帖(局部) 颜真卿

唐代是楷书成熟、定型和大发展的时期。初唐欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷四大家为唐楷的发展开辟了广阔的前景。欧阳询的楷书笔力瘦劲，结体端严，盛名远播，连高丽国也特地遣使来中原搜求。他的儿子欧阳通能继承家学，笔力险峻，突过其父。他们的书体称为“欧体”。褚遂良的楷书妍媚超逸，金相玉质。《孟法师碑》、《雁塔圣教序》是他的代表作。中唐颜真卿的楷书清雄雅健、遒劲端庄，影响笼罩百代，号称“颜体”。《颜勤礼碑》和《自书告身帖》是他楷书的代表作。晚唐的柳公权曾经担任宫廷的专职书法教师达二十年之久，他善于融合唐代楷书诸家之长，别开生面，形成险峭劲媚的风格，号称“柳体”。《玄秘塔碑》、《神策军碑》是其代表作。

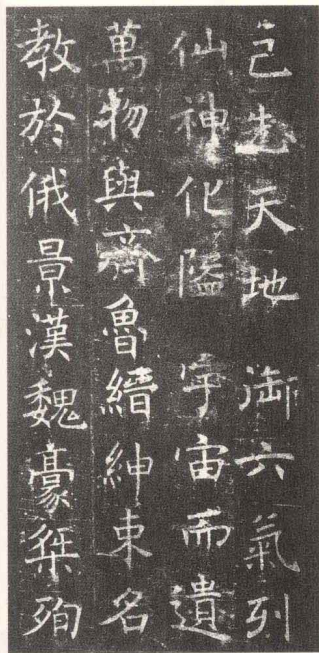
在楷书盛极一时的同时，唐代政府还十分重视“字样之学”，对文字的字形、笔画进行规范。政府颁布了《五经文字》、《新加九经字样》等规范字样，颜真卿还亲自书写过《干禄字书》。这在很大程度上促进了唐代楷书的繁荣，确立了唐楷“百代楷则”的地位。

道因法师碑(局部) 欧阳通

唐代的毛笔

孟法师碑(局部) 褚遂良

在这些大书法家的努力下，楷书的法则基本确定，在以后的千余年间，几乎没有什么大的改观和突破。直到今天学习书法时，老师还是告诉我们，楷书要学“欧、颜、柳、赵”。这四个榜样里，唐代就有三个。他们有一个共同的趣尚，就是对“楷法”的自觉追求，所以有人把唐代书法的总体特征归纳为“尚法”。以楷书论，这说法是很有道理的。与楷法定型同时，律诗在唐代也完成了形式上的定型。有人说，律诗乃诗中之正书。就法度森严这一点来说，我们不妨把这话倒过来讲，正书乃书中之律诗。

思考与活动

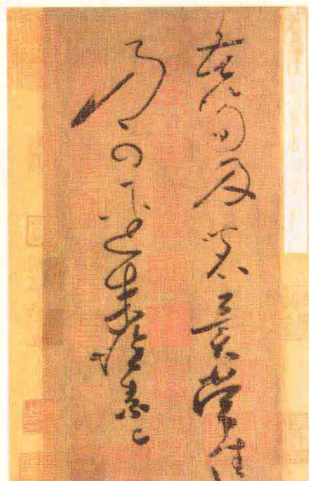
我们把隋唐时代称为书法发展的整合期，想想看，这样说的理由是什么？

被冷落了很多年的篆书和隶书，这时候也从历史的角落里走出来，焕发了新的光彩。李阳冰的小篆继承了秦代刻石玉箸篆的风格，这对清代篆书的复兴有重要影响。唐代隶书有独特的面目，称为“唐隶”。唐玄宗的隶书风调雅正，韩择木、蔡有邻的隶书曾被大诗人杜甫称赞过。

以草书著名的书法家有张旭、僧怀素等。张旭的传世名作有《肚痛帖》等，怀素的传世作品有《自叙帖》、《苦笋帖》等。张旭的楷法精严，《郎官石柱记》可见其楷书上的造诣。怀素的小草书简净平和，《小草书千字文》、《论书帖》等都充满了禅悦的欢欣。狂草的出现，在书法史上是一件大事。因为到这时，汉字书体才最终齐备。我们说唐代是书法发展史上的整合期，这也是一个重要的表现。

三坟记(局部) 李阳冰

右一 食鱼帖 怀素
右二 苦笋帖 怀素

