

普通高等学校教师教育(美术学)重点规划教材系列

大学书法欣赏

主编 闭理书

普通高等学校教师教育(美术学)重点规划教材系列

大学书法欣赏

DAXUE SHUFA

XINSHANG

主 编 闭理书

撰 稿(按姓氏笔画)

韦 渊 闭理由 许纪峰

敖朝军 黄家城

 高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目 (CIP) 数据

大学书法欣赏 / 闭理书主编. -- 北京 : 高等教育出版社, 2013.10

ISBN 978-7-04-038632-5

I. ①大… II. ①闭… III. ①汉字—书法—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第242224号

策划编辑 蒋文博 责任编辑 潘亚文 封面设计 刘晓翔 版式设计 刘晓翔
责任校对 杨凤玲 责任印制 朱学忠

出版发行 / 高等教育出版社	咨询电话 / 400-810-0598
社址 / 北京市西城区德外大街4号	网 址 / http://www.hep.edu.cn
邮政编码 / 100120	http://www.hep.com.cn
印 刷 / 北京信彩瑞禾印刷厂	网上订购 / http://www.landraco.com
开 本 / 787mm×1092mm 1/16	http://www.landraco.com.cn
印 张 / 13.5	版 次 / 2013年10月第1版
字 数 / 219千字	印 次 / 2013年10月第1次印刷
购书热线 / 010-58581118	定 价 / 32.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物 料 号 38632-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其行为人将承担相应的民事责任和行政责任; 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 / 58582371 / 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

书法与书法欣赏
（代序）

书法，从广义上理解就是汉字书写的方法。

关于书法的技能实用性，大家不难理解。汉字的出现不是为了书法表现，也不是为艺术而存在。唐代以前所流传下来的很多名家作品，风格各异，赢得不少的赞誉，但都没能改变其为“用”而作的属性，包括被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》，原是王羲之的一篇文稿，也是为用而写的。这种实用价值与艺术价值的兼容性是书法艺术所独有的。随着现代科技的进步，计算机技术的普及，广大青少年生疏了手写汉字。但是，有汉字就会有汉字的书写方法，只要汉字存在，书法就有其存在的基础和理由。

书法，狭义上的理解是以汉字为表现对象，以毛笔为主要表现工具的一种线条造型艺术。

书法成为艺术，除有其内在的因素（比如汉字的象形性和书写工具的特殊性等）之外，更重要的是社会发展变化使然。

书写汉字从实用走向艺术，与社会变革有很大关联。汉、魏、晋，又到隋、唐，这几个在书法史上曾经成熟辉煌的朝代，特别是随着唐代楷书的高度成熟和完备，字体的定型使书法不再衍生新的书体，这是书法由实用性向艺术性转换的第一道坎。到了宋代，活字印刷术的发明和广泛使用，直接或间接地催生了宋代行、草书的发展，加快了书法脱离实用而作为艺术和作为观赏、抒发个人情感方式的进程。1911年辛亥革命胜利后，随即废除了此前的科举制度，使与之有直接关系的书法丧失了作为进仕敲门砖的作用。也正是这一时期，现代的硬笔书写逐步取代毛笔书写，书法的汉字书写实用功能和社会大众基础逐渐被弱化。1949年新中国成立后，在新的教育制度下，在学术分科中把书法与绘画、音乐、舞蹈同归为艺术学科，使书法艺术的专业化得到更彻底的确认。

20世纪80年代后，网络文化普及、计算机被普遍使用，如官方办公无纸化、教师教学的电教化，再到电脑排版打字、邮件通信交流网络化，不言而喻，历史的每一次变革和科技的进步，都会减少书写汉字的劳动。正是如此，迫使书法渐离实用，而失去了社会大众的参与，意味着失去众多的知音与共鸣者，这是书法发展历程中最艰难、最尴尬的处境。

当然，书法——伴随着汉字共同见证了中华民族几千年的文明历史，所

以，书法所承载的不仅仅是文字的艺术化呈现和审美表达，它的文化性远超于它的艺术性。把书法当成一种纯粹技艺，这是不尽然的说法。中华民族的先贤们崇敬文字的文化心理，凸显了书法艺术是建立在尊字意识的民族感情基础之上的一种艺术。换句话说，重视书法实际上是重视文字书写，也就是崇敬文字文化心灵的外化，这一点是全世界其他民族所不能比拟的。而正是这种注重文字文化，重视汉字书写造型的审美，使中国汉字书法世代相传，源远流长，即使进入了当今的信息时代，书法仍以自己独特的方式长存于中华大地的艺苑里和世界的艺林中。

中国汉字，从萌芽的那一天开始，就同时存在着如何把它写得好看的问题。据记载，早在 6000 年前的新石器时期，我们的祖先就已经把毛笔作为工具，在彩陶器上绘制图案。毛笔这一特殊工具的发明和使用，再加上中国汉字独特的形象，便直接成为中国书法产生的两大关键诱因。到了有历史记载的商代后期，出现了我国历史上第一个比较成熟的汉字系统——甲骨文。从甲骨文中可以看出，当时的人们已经有意识地注意到要把字写得美观。这种有意识地、主动地美化文字，正是中国汉字书法产生的开始，也是书法欣赏的开始。

在诸多造型艺术门类中，与汉字最亲近的莫过于书法艺术。正是这种天然的联系，为国人欣赏书法艺术提供了文化基础。

书法是以汉字为表现对象、以毛笔为表现工具的一种线条造型艺术，它是表现而不是再现的艺术。书法美的可视形象是抽象的墨迹，除此之外再没有更多的欣赏参考物。因此，书法欣赏不能完全按照其他艺术欣赏的思维方法来直接完成，比如电影、绘画、戏剧、小说等作品都有人物或情节，观众可以直接观赏和理解。而书法则借以汉字书写，从抽象的墨迹中进行迂回（折射）欣赏。倘若要把眼前的墨象（线条）赋予艺术品位，拟予生命化和人格化，不得不强调欣赏者主观的联想和想象。进一步而言，书法的外表墨象尽管给欣赏者带来美感和理想，但它只能给人们提示这个“像”什么，而始终无法自我表白这“是”什么，这也注定了书法的意象性。正是这种意象，使书法的可视形态从“什么都不像”而最后变成什么都可以“像”，“什么都不是”最后什么都可以“是”。很显然，在书法欣赏中，由无现实之象表达欣赏者主体自我心目中的真实，更能体现书法艺术的独特性与魅力。而欣赏者要知道作品中所指的对

象“是”什么，唯一的途径就是要通过欣赏者的联想和想象，也就是我们常说的要经过“二度创作”，才能实现真正意义上的书法欣赏。

闭理书

2013年6月10日于南宁燕子岭

目

录

第一讲 汉字与书法 / 001

一、汉字概述 / 003

二、书法概述 / 020

第二讲 书法欣赏的基本理论 / 043

一、书法欣赏的基本特点 / 045

二、书法欣赏的主要内容 / 047

三、书法欣赏的审美心理 / 062

四、书法欣赏的步骤与方法 / 071

五、书法欣赏的基本要求 / 073

第三讲 历代书法艺术名作欣赏 / 077

一、先秦书法艺术 / 079

二、秦代书法艺术 / 095

三、西汉书法艺术 / 100

四、东汉书法艺术 / 109

五、魏晋书法艺术 / 122

六、南北朝书法艺术 / 136

七、隋、唐、五代书法艺术 / 144

八、宋、元书法艺术 / 162

九、明、清书法艺术 / 175

十、现当代书法艺术 / 194

后记 / 203

第一讲

汉字与书法

在诸多造型艺术中，与汉字关系最密切的应为书法艺术。提起书法，自然要提到汉字。

汉字，是世界上最古老的文字之一，也是世界上连续使用时间最长、使用人数最多的文字，它集象形、声音和意义于一体，在世界文字中是独一无二的。汉字既有古老的神秘色彩，又充满魅力与活力。

以汉字为表现对象的书法艺术，见证了中华民族几千年的文明历史。书法艺术以其实用性与艺术性兼于一身的独特性，深深地扎根于中华大地。

本讲将从汉字起源、汉字构造、汉字书体演化发展，书法的产生、书法作品形式、书法文化特质以及大学生学习书法的意义等作为切入点，简要分析汉字与书法的相互关系，以拓宽知识面，为后续更好地进行书法欣赏作必要铺垫。

一、汉字概述

汉字，是记录汉语言的文字，亦称中文字、中国字、华文。

汉字是世界上最古老的文字之一，也是世界上连续使用时间最长、使用人数最多的文字。

公元前221年，秦始皇统一中国。为了便于治理，政令通达，秦始皇实行了包括度、量、衡、文字在内的大通用与大统一。从那个时候起，汉字就不再是专指汉民族的文字，而是指中华民族公用的文字。世界上曾出现过古埃及的圣书字、苏美尔人的楔形文字，还有玛雅文、波罗米文等人类早期的文字，但它们相继消亡了，唯有汉字历经千年仍充满活力。据历史记载，东汉的许慎在公元2世纪编写的我国第一部字典《说文解字》中共收录汉字九千多个；南朝梁代的顾野王在公元6世纪编写的《玉篇》共收录了一万六千多字；宋真宗时期（即11世纪）编写的《广韵》收录二万六千余字；14世纪的明代洪武年编写的《洪武正韵》共收录三万二千多字；18世纪的清代康熙年间编写的《康熙字典》收录汉字达四万七千多个；20世纪60年代我国台湾地区编写的《中文大辞典》收录楷书单字四万九千八百多个；2010年我国编纂的《汉语大字典》第二版收录的楷书单字达到六万多个。相信随着社会的发展，汉字的数量还会增加。

汉字是读起来最动听的文字之一，它一字一音，每个音又分为多个音调，读起来响亮清晰，有音乐节奏感；汉字以丰富的笔画和结构使它已成书法艺术的表现对象，这是任何其他文字所无法相比的。除此之外，汉字的字形和字义联系密切，这种“形—义”直接的联结，直观性和表意性强，使汉字容易辨识，更利于联想。

简言之，汉字集形象、声音和意义三者于一体具有独特而无穷的魅力。

下面我们从汉字的起源、汉字的构造、汉字的演变三个方面进行分析。

（一）汉字的起源

关于汉字起源，有几种说法：

一是“伏羲氏”创造文字之说。如汉《尚书·序》中说：“古者，伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契以代结绳之政，由是文籍生焉。”伏羲氏——中国旧石

图1-1 传说中的伏羲氏

图1-2 八卦图

图1-3 传说中的神农氏

图1-4 传说中的仓颉

器时代晚期的神话人物，人首蛇身，与亲妹妹女娲成亲，生儿育女，成为中国神话中的人类始祖（图1-1）。据《周易》记载，“八卦”是三皇之首——伏羲氏所创。八卦——用“—”代表阳，用“—”代表阴，用三个这样的符号，组成八种形式，叫做八卦（图1-2）。八卦互相搭配组合又得到六十四卦，用来象征宇宙万物可以存在多种运动形式，各种自然现象和人、事现象都可归为阴阳变化的统一。八卦中的乾代表天，坤代表地，坎代表水，离代表火，震代表雷，艮代表山，巽代表风，兑代表泽。“坎卦”就是“水卦”，同汉字篆体的“水”形似，因此，就有中国汉字源于八卦的传说。

二是“无怀氏”（神农氏）（图1-3）创造文字之说。如宋代《周易·系辞下》一书写道：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”就是说，远古时代的先民，他们是如何记下他们日常生活中的每一件大事和趣事的呢？在语言文字文明还十分低级原始的时代，人类祖先采用在绳子上系疙瘩来记事，大疙瘩代表大事，小疙瘩就表示小事，称绳形字母书。由于结绳记事有很大的局限性，所以人们很快就把这种方法移植到符号上来，以符号记事，打破了结绳的不足和局限性，尤其是随着时间的推移，符号记录的准确性与实用性功能愈加凸显。由于符号是象形的，它不像图画那样具体描写事物，也不能过于烦琐和具象，因而，符号走上了“由繁到简”“由具象到抽象”的发展道路。

三是仓颉（图1-4）造字之说。仓颉是黄帝的右史官，本不姓仓，后因他造字有功而被赠仓姓。荀子、韩非把《周易·系辞》提到的“圣人”，指明为“仓颉”，在荀子的《荀子·解弊》中说：“好书者众矣，而仓颉独传者，一也。”韩非子在《荀子·五蠹》中说：“古者仓颉之作书也，自环者谓之彩，背和为公。”东汉的许慎更是进一步完善前人的说法，并在他的《说文解字》中尽量发挥，如该书的《叙》说：“及神农结绳为治而统其事。庶业其繁，饰伪萌生。黄帝之史仓颉，见

鸟兽蹄迹之迹，知分理之可相别异也。初造书契，百工以乂，万品以察。”许慎的这段话，是人们普遍接受的说法，也成了后来“文字学”和文字起源研究的理论依据。清代经学家、文字音韵学家段玉裁在《说文解字注》里写道：“仓颉为记事之官，思造记事之法而文生焉。”此外，也有日本的学者认为“仓颉”不是人名，是“创契”的一种音转，是创造出契之意。就像“燧人氏”就是钻木取火的发明者之意，就像“神农氏”指的是倡导农耕劳作的劳者。可谓众说纷纭。

总而言之，许慎的“八卦—结绳—仓颉”造字的说法，有其合理的因素。第一，说明了汉字是随社会生活由简单到复杂的进化而出现的；第二，说明了文字不是一下子就成形的，而是要经过一定的演变过程的；第三，他提出的在汉字出现前有结绳记事阶段、汉字字形取材于自然界等观点，符合现代科学推论。而至于仓颉一个人造字的传说，是不够客观的，但至少反映了历史上曾有人专门整理过文字，仓颉也许就是其中的代表。在人类社会发展长河中，文字的创造是伟大的，值得后人崇敬。

（二）汉字的构造

研究汉字的构造，人们自然要从“六书”中了解。在儒家的重要经典《周礼》中提到“六书”，但具体所指不详。到了文字学的鼎盛时期汉代，许慎的《说文解字》中对“六书”有了详尽的注解，有名称、定义和字例等，“六书”所指如下：

1. 象形字

所谓象形，便是对文字所要表达的客观实体进行直接摹写，把物体之外形特征简单化、图案化、符号化，或抽象、半抽象为“线形组合”体。象形字是汉字构成的基础，它的取材来源很广。（图1-5）

2. 指事字

当文字所要表达的不是某个客观实体，而是一种抽象的概念，象形便无法造字，只能用一种更为抽象的象征性符号来表示其意思，称为“指事”字。这类字

图1-5 象形字一字多形列举

图1-6 指事字

图1-7 指事字

虽数量远不如象形字多，但它不可缺少。还有部分指事字是在象形字基础上加上符号而成的：如在刀之上加一点为“刃”，表示刀的刃部；又如在象形字“木”的上下部分分别加上一横，以表示“本”“末”这两个概念。（图1-6、图1-7）

3. 会意字

用两个或两个以上象形字组合而生成新的意思，便是会意字。如“止”“戈”为“武”的“止”不是停止的意思，“止”是“趾”的象形，“戈”则是一种武器的象形；再如，“人”“言”为“信”是指人说的话应是可信的。这种构字法，能弥补象形和指事的不足。（图1-8、图1-9）

4. 假借字

在汉字中，要表示某种概念但又没有与之相对应的字，只好借用其他字之读音，加上某些意义便是“假借字”了。因为仅用象形、指事、会意三种构字方法毕竟有限，还需求助于其他“假借”声音以托事。（图1-10）

5. 形声字

在一个字中，“形”部分表意，“声”部分表音，便是形声字。（图1-11）

出	山 前后脚印状，表示“步”
夊	雨 三脚印在水的两边 表示“涉”
蹠	雨 三脚印朝下，左为山形，表示“蹠”

图1-8 会意字

雨(而)《说文》解：雨为倾毛之象形文字
鳬(鳩)《说文》解：鳩为一种鸟像形
止(之)原为会意字，表示一只脚落在地平线上，是“至”的意思。常见古文中。

象形字	人斗(手)(手)加其它象形字表示许多动作
采	用一只手摘取树上的果实 表示“采”
讠	用手抓一只鸟 表示“讐”(啄)得读
鑿	用手抓一只凤(啄) 表示“鑿”得读

图1-9 会意字

古文中常见表示“天开地变”类“无形无象”字
乚(申)原为雷“重”之象形字，此借作申字
酉(酉)原为酒坛之象形字，此借作酉字

图1-10 假借字

左形右声：征(彳+声)	外形内声：固(囗+固)
右形左声：鑿(鑒+鑑)	内形外声：聾(聰+聴)
上形下声：華(華+花)	下形上声：鑿(鑿+鑿)

图1-11 形声字

与人体外形意义相关的	人(人) 𠂔(女)
与人体内部意义相关的	骨(骨) 脏(血) 肉(肉)
与口腔意义相关的	口(口) 齿(言) 齧(齿)
与脚意义相关的	步(彳) 止(走) 束(走) 足(足)
与毛发意义相关的	乚(毛) 犭(彭)
与衣物意义相关的	巾(巾) 衤(衣) 草(革) 裸(裸)
与庄稼意义相关的	艹(草) 木(木) 丂(禾)
与鸟类意义相关的	鸟(鸟) 隹(隹)
与器皿意义相关的	冂(冂) 皿(鬲) 皿(皿) 宀(宀)
与土石建筑物意义相关的	土(土) 山(山) 亯(瓦) 匚(匱) 垚(匱)

图1-12 转注字

图1-13 异体字

6. 转注字

汉字的造字基础是象形，主要模拟客观主体的外形，而字的外形变化、笔画增减有很大的余地，或增或减都能给字义带来变化，此类为“转注字”。如“中”字，本是模拟旗的外形，笔画的加减导致字义也随之改变。(图1-12)

汉字造字还有另外一个方法是偏旁互换，即以同样的字声符或同样的字意符的位置互换，可组成很多异体字，这里就不一一列举了。(图1-13)

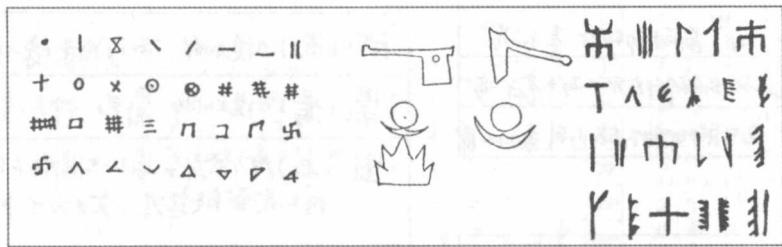

图1-14 陶器刻画符号

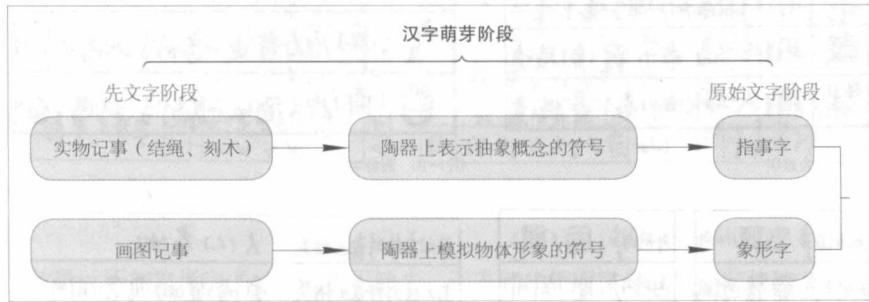

图1-15 汉字萌芽阶段

（三）汉字的演变

汉字的演变是个比较复杂的问题，这里仅以汉字书体演变进行分析。

汉字从雏形至定型经历了漫长的发展演变，大体可分三个大阶段，而每一阶段都有其独立的书体符号为标志。为了方便记忆，下面我们把汉字起源后的三个发展阶段作简要介绍。

1. 萌芽阶段

关于汉字的萌芽阶段，据历史记载，可上溯到约6000年前的新石器时代。从仰韶文化遗址中出土的大量陶器文字符号可以看出，仰韶文化的陶器刻符已不是单纯的符号，而是包含了原始文字的因素。再从大汶口文化时期的原始文字看，其中已出现可识可辨的原始文字。（图1-14）

从上述原始文字中，还说明汉字是以象形和指事为两大途径并行发展起来的。（图1-15）