

写给孩子
的
艺术史

中国
书法史

张敢 主编
葛华灵 著

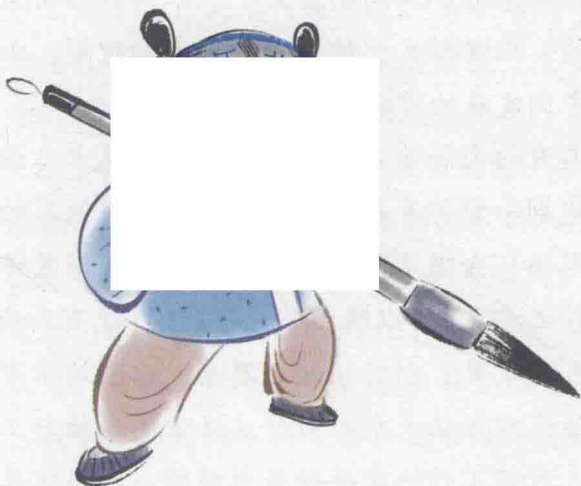
山东美术出版社

写给孩子们的艺术史

中国书法史

张 敢 主编
葛华灵 著

图书在版编目 (C I P) 数据

中国书法史 / 张敢主编. — 济南: 山东美术出版社, 2017.3
(写给孩子的艺术史)
ISBN 978-7-5330-5932-3

I. ①写… II. ①张… III. ①汉字—书法史—中国—
青少年读物 IV. ①J292-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 304113 号

插 画: 老老老鱼

策 划: 李 晋
统 筹: 陈 蔚 常馨鑫
责任编辑: 刘 琪 常馨鑫
封面设计: 张萌萌 陈 蔚 王海涛
版式设计: 刘 琪 陈 蔚
制 作: 刘 琪 张 伟

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司
出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)
<http://www.sdmspub.com>
E-mail:sdmscbs@163.com
电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185
山东美术出版社发行部
济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)
电话: (0531) 86193019 86193028
制版印刷: 青岛海蓝印刷有限责任公司
开 本: 710mm×1010mm 16开 6.75印张
版 次: 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷
定 价: 26.00元

京内史吳郡陸機士衡書

... 病 廢 之 精 年 後 休
... 傷 之 病 且 之 心 之 已 五 六 年 矣
... 子 初 末 主 主 之 多 也 也
... 後 末 年 係 係 請 請 請 請
... 日 也 也 也 也 也 也 也 也

前言

早在20世纪初，王国维、蔡元培、鲁迅等人就深切地意识到了美育的重要性，并大力倡导和践行。然而，中国在20世纪频仍的战火和政治动荡让文化的正常发展都难以为继，更遑论美育。随着20世纪末、21世纪初中国的崛起，人们意识到中国的发展必须以创新精神为基础，而不能依赖劳动密集型的加工与制造业。艺术的核心价值就是创造力和想象力，以及对文化的认识、思考和理解，加强美育恰好顺应了中国发展的需求，实为大势所趋。

美育的内涵非常丰富，它包括了美术、设计、音乐、舞蹈、戏剧和影视等各个艺术门类。美育的目的不仅是让人会画几笔画，会唱几首歌，会几种乐器，而是像蔡元培所说：

“纯粹之美育，所以陶养吾人之感情，使有高尚纯洁之习惯，而使人我之见、利己损人之思念，以渐消沮者也”。其实，美育还可以端正一个人对待生活中的事物与工作的态度。爱美之人对待工作一定是精益求精的，无法容忍些许瑕疵。在现实生活中，我们见到的很多丑陋的事物都是因为缺少这种

追求完美的精神导致的。因此，一个健全的社会需要人们有高尚的情操、高雅的品位和专精的工作精神，这才是一个健全人格必须具备的全部素养。而这种素养的培养一定是从小开始的，因此，针对儿童的美育就显得非常重要而迫切。

那么，如何对孩子进行美育呢？其实美育的方式是灵活而多元的。可以让孩子们去美术馆看展览，去剧场欣赏戏剧和音乐，也可以通过互联网、图书馆获取各种关于艺术的知识。然而，良好的阅读习惯是培养孩子兴趣最简便、也最有效的方式。这就需要有适合孩子阅读的普及性读物。事实上，普及性读物是最难写的，因为只有真正理解艺术的人才能深入浅出地把问题讲明白，才能正确引导孩子们的兴趣。

这套丛书是在山东美术出版社的倡议下编写的，能否得到小朋友们的认可，是我们最关切的。真心希望能够得到小读者们的反馈，我们就能借此不断完善，把书编得更好，共同为中国的美育做一点贡献。

张 敢

于清华大学美术学院

2016年6月15日

目录

-
- 01 造字的传说 7
- 02 中药里的“龙骨”之谜 12
- 03 青铜器上的铭文 19
- 04 石鼓上的史诗 25
- 05 书同文，写小篆 28
- 06 隶书是程邈创造的吗？ 35
- 07 伟大的汉碑和摩崖石刻 38
- 08 楷书的先驱——钟繇 42
- 09 “墨皇”——《平复帖》 45
- 10 “书圣”王羲之 50

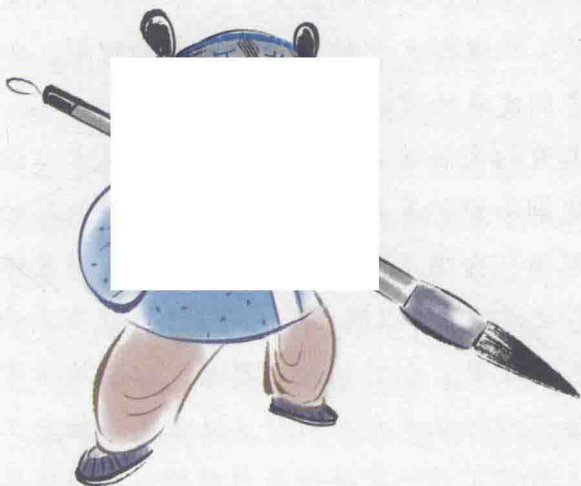
- 11 青出于蓝的王献之 57
- 12 智永和尚与《真草千字文》 61
- 13 楷书的典范——颜筋柳骨 65
- 14 线条艺术大师——颠张狂素 69
- 15 苏黄米蔡 73
- 16 艺术家是坏皇帝？ 80
- 17 乱世佳公子赵孟頫 83
- 18 承前启后的吴门书派 87
- 19 王铎和傅山 91
- 20 “漆书”和“六分半书” 95

写给孩子们的艺术史

中国书法史

张 敢 主编
葛华灵 著

前言

早在20世纪初，王国维、蔡元培、鲁迅等人就深切地意识到了美育的重要性，并大力倡导和践行。然而，中国在20世纪频仍的战火和政治动荡让文化的正常发展都难以为继，更遑论美育。随着20世纪末、21世纪初中国的崛起，人们意识到中国的发展必须以创新精神为基础，而不能依赖劳动密集型的加工与制造业。艺术的核心价值就是创造力和想象力，以及对文化的认识、思考和理解，加强美育恰好顺应了中国发展的需求，实为大势所趋。

美育的内涵非常丰富，它包括了美术、设计、音乐、舞蹈、戏剧和影视等各个艺术门类。美育的目的不仅是让人会画几笔画，会唱几首歌，会几种乐器，而是像蔡元培所说：“纯粹之美育，所以陶养吾人之感情，使有高尚纯洁之习惯，而使人我之见、利己损人之思念，以渐消沮者也”。其实，美育还可以端正一个人对待生活中的事物与工作的态度。爱美之人对待工作一定是精益求精的，无法容忍些许瑕疵。在现实生活中，我们见到的很多丑陋的事物都是因为缺少这种

追求完美的精神导致的。因此，一个健全的社会需要人们有高尚的情操、高雅的品位和专精的工作精神，这才是一个健全人格必须具备的全部素养。而这种素养的培养一定是从小开始的，因此，针对儿童的美育就显得非常重要而迫切。

那么，如何对孩子进行美育呢？其实美育的方式是灵活而多元的。可以让孩子们去美术馆看展览，去剧场欣赏戏剧和音乐，也可以通过互联网、图书馆获取各种关于艺术的知识。然而，良好的阅读习惯是培养孩子兴趣最简便、也最有效的方式。这就需要有适合孩子阅读的普及性读物。事实上，普及性读物是最难写的，因为只有真正理解艺术的人才能深入浅出地把问题讲明白，才能正确引导孩子们的兴趣。

这套丛书是在山东美术出版社的倡议下编写的，能否得到小朋友们的认可，是我们最关切的。真心希望能够得到小读者们的反馈，我们就能借此不断完善，把书编得更好，共同为中国的美育做一点贡献。

张 取

于清华大学美术学院

2016年6月15日

目录

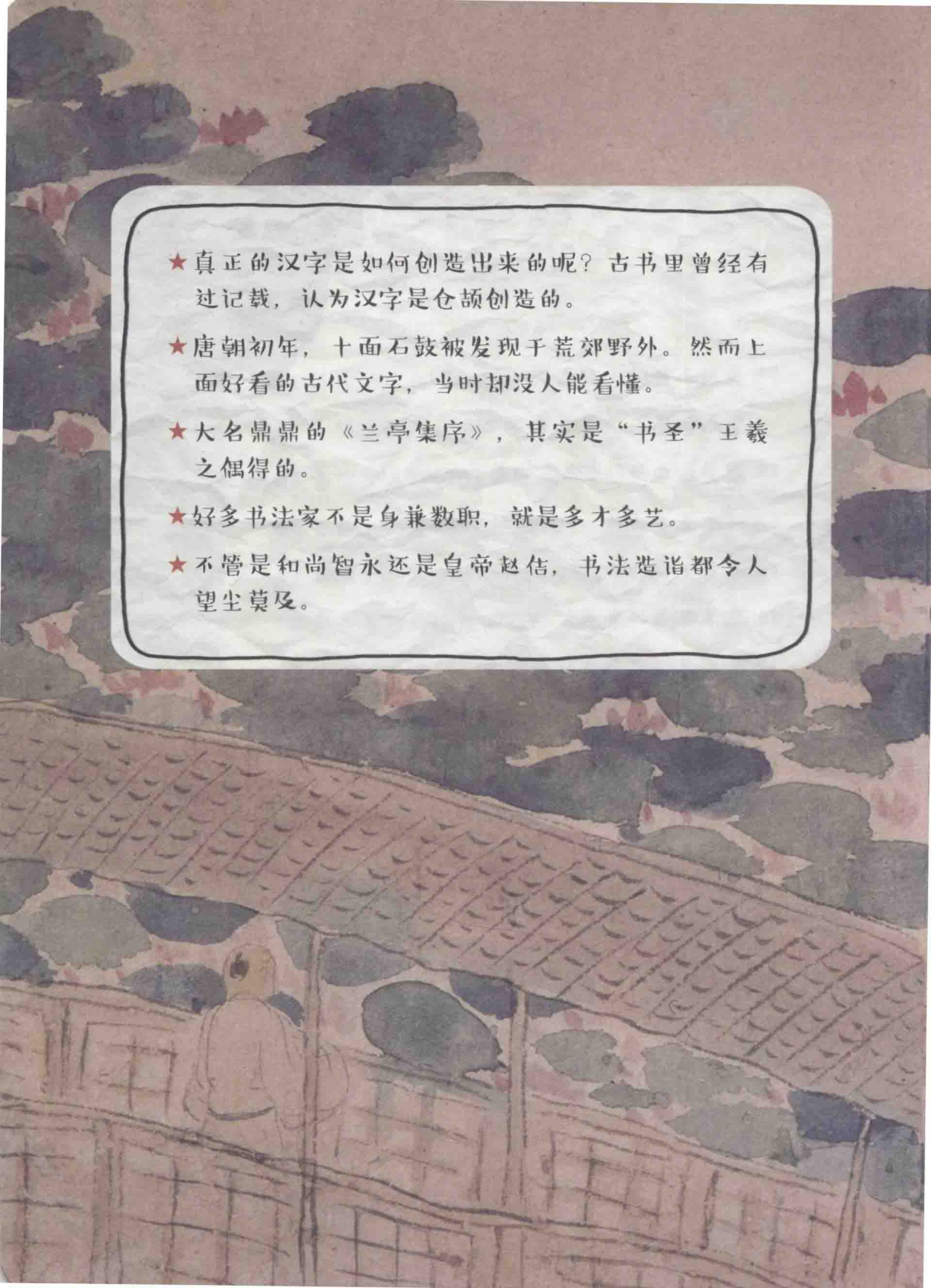
-
- 01 造字的传说 7
 - 02 中药里的“龙骨”之谜 12
 - 03 青铜器上的铭文 19
 - 04 石鼓上的史诗 25
 - 05 书同文，写小篆 28
 - 06 隶书是程邈创造的吗？ 35
 - 07 伟大的汉碑和摩崖石刻 38
 - 08 楷书的先驱——钟繇 42
 - 09 “墨皇”——《平复帖》 45
 - 10 “书圣”王羲之 50

- 11 青出于蓝的王献之 57
- 12 智永和尚与《真草千字文》 61
- 13 楷书的典范——颜筋柳骨 65
- 14 线条艺术大师——颠张狂素 69
- 15 苏黄米蔡 73
- 16 艺术家是坏皇帝? 80
- 17 乱世佳公子赵孟頫 83
- 18 承前启后的吴门书派 87
- 19 王铎和傅山 91
- 20 “漆书”和“六分半书” 95

-
- The background of the page is a traditional Chinese ink wash painting. It depicts a landscape with a prominent tiled roof in the foreground, likely belonging to a pavilion or a building. A figure, possibly a scholar or a monk, is seen from behind, looking out over the scene. The painting uses various shades of ink and wash to create depth and texture, with dark ink for the roof tiles and lighter washes for the background and the figure's clothing. The overall style is characteristic of classical Chinese art.
- ★真正的汉字是如何创造出来的呢？古书里曾经有过记载，认为汉字是仓颉创造的。
 - ★唐朝初年，十面石鼓被发现于荒郊野外。然而上面好看的古代文字，当时却没人能看懂。
 - ★大名鼎鼎的《兰亭集序》，其实是“书圣”王羲之偶得的。
 - ★好多书法家不是身兼数职，就是多才多艺。
 - ★不管是和尚智永还是皇帝赵佶，书法造诣都令人望尘莫及。

01

造字的传说

很久很久以前，在我们祖先生活的时代，汉字还没有被创造出来。先民们通过语言相互交流，可是一句话说出口很快就会从人们的记忆中消失，生活中还有各种重要的事情、做事的经验……总不能都用脑袋来记吧，再厉害的脑袋也记不住这么多东西啊！

这时，聪明的祖先们发明了**在绳子上打结的方法**来记录在战争、打猎和生活中发生的事情。要记住一件事，就在绳子上打一个结。以后看到这个结，就会想起那件事。大事打大结，小事打小结。

结绳记事的方法使用了一段时间后，他们发现，这种方法并不可靠，因为不同的事情之间没有办法区分，而且如果在绳子上打了很多结，恐怕想记的事情也就记不住了。所以这个办法虽然简单，但只能用于小范围、短时间的记录和交流。

结绳记事

因为结绳记事的这些不足，古代先民们不得不想出一些别的方法来帮助记忆。他们开始在木块、陶土上刻画一些简单的记号以帮助记忆，这种方法叫作契刻。契刻的首要目的是帮助记数，生产、渔猎与交易中物品的数目是先民最需要记录的内容。

除了记数，他们还想到了用图画的方式将事物的形象描绘出来。先民们把与自己生活密切相关的事物画在他们所居住的洞穴壁上，这些象形图画画得非常逼真，让人一看就明白。后来，人们慢慢只用几根线条来组成一个大概形似的轮廓，把原来复杂、细致、精确的图画简化为一定形式的图案符号，这种图案符号其实就是早期的象形字。

大汶口是山东的一个小镇，在这里发现了距今约 6500 年~ 4500 年的古代文化遗址，被命名为“大汶口文化”，遗址中出土了刻画着神秘符号的陶器，比如与太阳有关的刻画符号，有的像太阳在云气上面，有的则像在太阳和云气下面有五峰并立的高山。这些刻划符号就是象形文字的雏形。这就是汉字造字的起源——用于记事的

刻陶文鱼篓形贯耳罐 良渚文化

刻有符号的陶尊 大汶口文化

象形图画。

那么真正的汉字是如何创造出来的呢？古书里曾经有过记载，认为汉字是仓颉创造的。仓颉是什么人？传说仓颉是黄帝的史官，他有四只眼睛，观察力过人。他注意到鸟兽在地上啃啄、爬行后总能留下痕迹，人们根据这些啄痕、足迹可以准确地判断是什么动物。他从中得到启发：万物都有区别于其他事物的特征，如果能够将一个事物的特征画下来，不就能够代表这个事物了吗？于是他到处观察，看尽了浩瀚天空中千万颗星辰的分布情况，广袤大地上山峦起伏、长河蜿蜒的样子；厘清了鸟兽虫鱼留下的足印和爪痕，草木器具的纹理和形状，创造了汉字。

但是仔细思考一下，那么多的汉字真的是仓颉凭一个人的力量创造的吗？答案是否定的，汉字是古代先民集体智慧的结晶。但是最初创造出来的汉字是很不统一的，仓颉把流传于先民中散乱的汉字加以搜集、整理和规范，因此，他被后人尊为“造字圣人”。

仓颉像

名词解释

契刻

在古代，契就是刻的意思，先民们订立约定时，就用契刻的方法，用一定形状的线条表示数目，刻在竹片或木片上，作为双方约定的凭据，所以后来就有了“契约”这个说法。