

WORLD
CULTURE

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

SHU FA

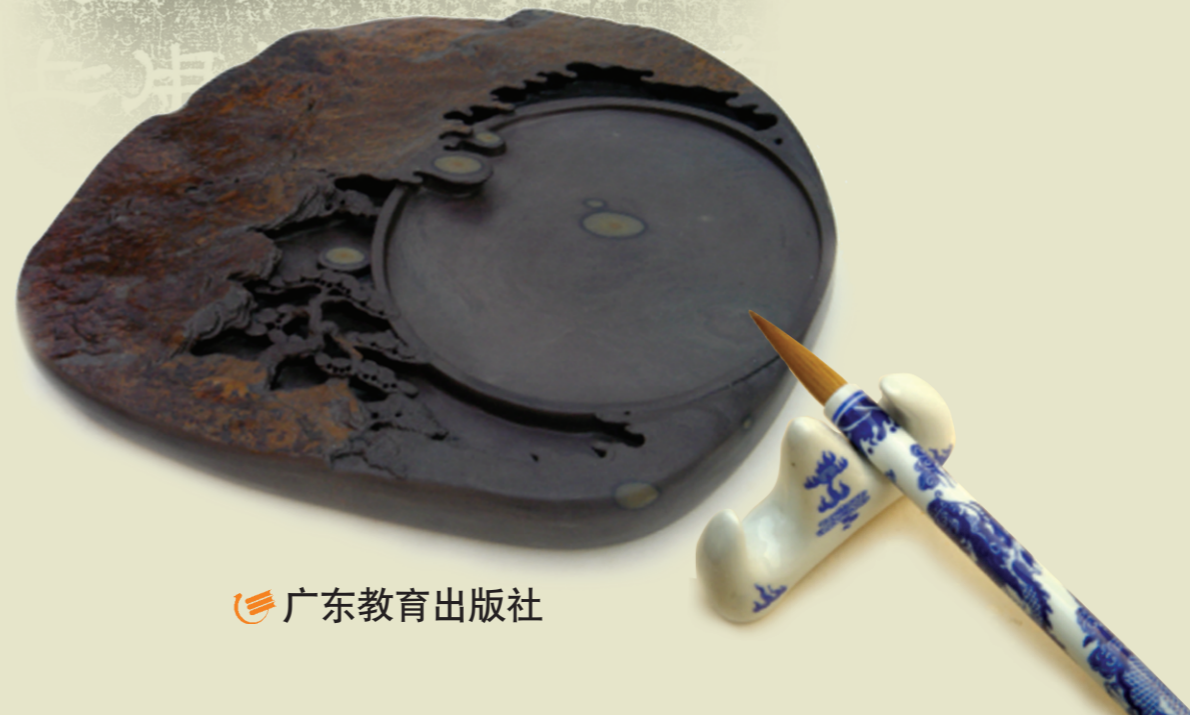
书法

普通高中课程标准实验教科书

美术 (选修) 书

广东教育出版社

言大征解九无吉
孚川凶而三谷九
惠物弗拇往太五
我九損多蹇五王
德利益至来悔
二冲

绿色印刷产品

批准文号：粤发改价格 [2015] 362号 举报电话：12358

ISBN 978-7-5406-5902-8

9 787540 659028 >

定价：9.72元

广东教育出版社

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

艺术 选修 书法

广东基础教育课程资源研究开发中心
美术教材编写组 编著

主编：皮道坚
副主编：周凤甫
本册主编：王 见
主要编写人员：
王 见 吴晓懿 赵凯昕

 广东教育出版社
· 广州 ·

导 言

在我国,汉文字在当成语言文字使用时,一直存在着对书写的要求,这种要求包括书写者使用毛笔的技巧,以及书写者个人的精神气质等。对写字的这种审美要求,经过世世代代的积累,形成了字体的多样性和书写的多样性,也形成了被称为“书法”的艺术和规范。可以说,书法是一门关于汉字书写的艺术。

最早脱离实用,明显地成为具有独立审美意义的书写是草书,这从汉代就开始了。此后,文字实用性的简化和艺术性的追求互相助长,始终影响着字体的演变,同时也推动着汉字书写艺术的发展。到了隋唐时期,楷书体的成熟和定型标志着汉文字字体演变的基本结束。当文字的书写脱离了字体的演变,书写也就更多地被提纯为一种相对独立的艺术形式——书法。后来,书法又僭入中国画的领域,促使了文人画的兴起,便有了“书画同源”的说法,从此,书法的艺术表现力不断地被牵引和拓展,书法艺术大倡,历久而不衰。

中国书法承载着中华民族的文化与精神,是中国文化艺术的瑰宝,无论现在还是将来,都会继续为中国乃至世界文明作出独特的艺术贡献。这也是我们学习、继承和发展书法艺术的意义所在。

概 述

为了便于整体地了解 and 认识书法的发展历程，我们把汉字字体的演变和汉字书写的审美变化分成两个方面。

唐代以前，是汉文字实用性和艺术性紧密相关的连体发展时期，产生了多样性的字体演变；唐代和唐代以后，是文字“书写性”的单体发展，主要是追求书写的变化，延续并进一步成就了汉文字书写的艺术。正是这两个方面构成了中国书法艺术的精彩纷呈和特殊性，并影响了西方近现代艺术的发展，在这个意义上可以说，书法不仅是中国的，也是世界的。

字体的演变

族名金文	甲骨文	周代金文	小篆（秦）	隶（汉）	楷（隋）

字体书写的变化

目 录

第一章 汉文字的产生

- 第一节 文字由图画逐渐发展而来2
- 第二节 结绳说与汉文字的产生4
- 第三节 符号刻画——汉文字形成的另一种可能.....5
- 第四节 仓颉造字的传说.....7

第二章 汉字字体的演变

- 第一节 甲骨文——刻出来的字10
- 第二节 金文——铸出来的字12
- 第三节 简（帛）书——写出来的字15
- 第四节 小篆——古文字的终结20

第三章 文字的实用性与书写的艺术性

- 第一节 隶书26
- 第二节 楷书32
- 第三节 行书42
- 第四节 草书52
- 第五节 求变的书体58

第四章 写字的基本技法

- 第一节 执笔64
- 第二节 用笔之法65
- 第三节 结字66
- 第四节 章法布局67

第五章 工具材料及其他

- 第一节 笔、墨、纸、砚70
- 第二节 装裱与陈列73

第一章 汉文字的产生

有关文字的起源一直是世界各国学者不断研究的问题。近现代以来，其研究的方法更加多样，视野更为开阔，也使一些说法得到澄清。文字是由图画逐步发展而来的观点，在世界范围的研究领域中被广泛地接受和认同。汉文字的起源，同样也离不开文字是由图画逐步发展而来的这样一个基本规律。但是，汉文字的起源也必然存在其自身的经历，如结绳说和仓颉造字说，都曾在中国典籍中记载和流传。另外，考古发现也不断提出新的证据，为汉文字起源的研究提供了新的线索。

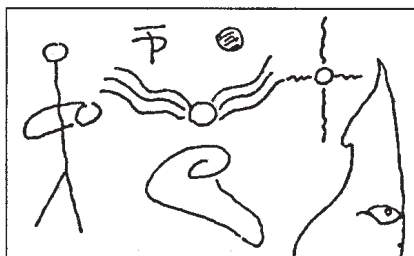
第一节 文字由图画逐渐发展而来

提示与范例

大量的考古发现表明，图画的产生比文字早得多。

在文字产生之前，人类曾经用图画和实物两种方法记事和传递信息。由于用实物记事的局限性很大，所以图画记事就有了更大的发展。记事的图画和图形经过多次的重复之后，使某些图形和意义有了比较固定的联系，由此产生了“形”和“义”的约定，记事的图画也就有了所谓的“图画文字”的性质。

图画文字经过长期使用，渐渐就演变成为所谓的“文字图画”。文字图画就是指图画性很强的早期象形文字（见本页附图）。根据中外大量的研究成果表明，中国的古汉字、埃及的圣书字、苏美尔的楔形文字，都经历过这样一个“文字图画”的阶段，即把图画和文字混合在一起使用的原始阶段。

东巴巫师的创世纪文

北美印第安人车偃部落父子汇款信

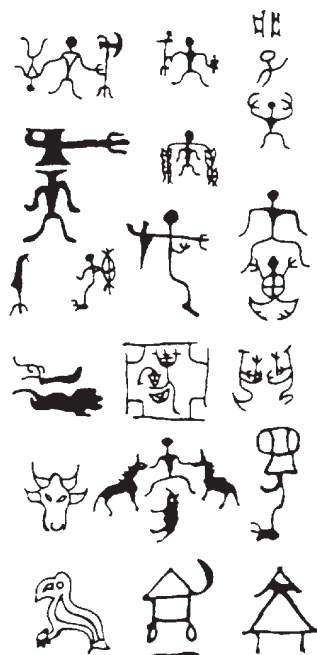
铸造在青铜器上的图形，被称为族名或族徽

“象”族为“祖辛”宗庙作器

“举”族为“父乙”宗庙作器

金文族名

在下列图中，我们可以发现文字中有一些图画表意留下的残余痕迹

现代考古发现的鼓

金文 鱼

金文 车

金文 鼓

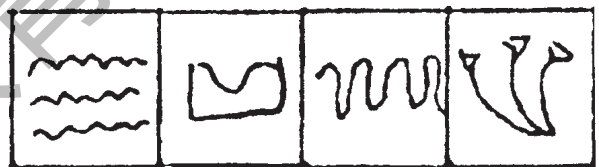

暴雨

雨雾

一天

光亮

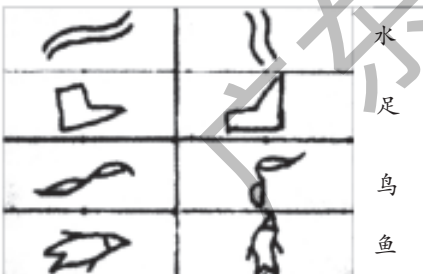
水

山

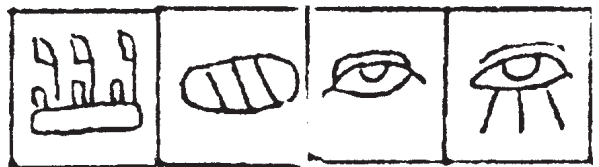
虫

植物

早期图形体 后期图形体

苏美尔楔形文字

田园

面色

看

哭

埃及圣书字

记住关键词

实物记事 图画记事

临摹·创作·技法

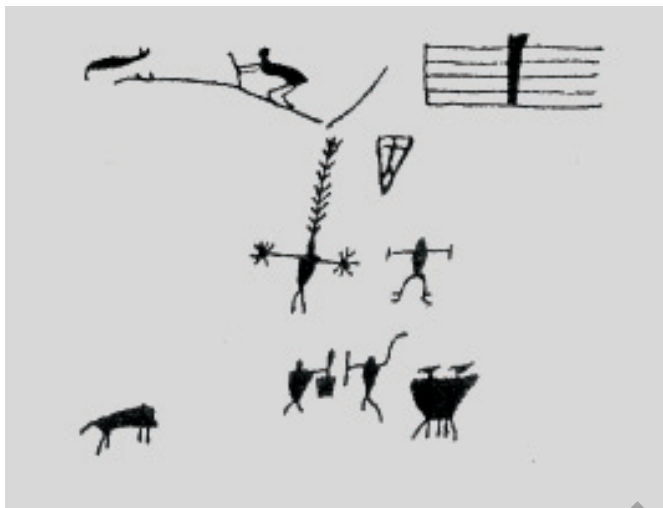
试用图形作一日记事。

评价·思考·课外实践

- ① 结合象形文字观察自然界的物象。
- ② 查阅有关原始绘画的资料，加深对文字起源于图画一说的认识。

第二节 结绳说与汉文字的产生

提示与范例

云南沧源的岩画，反映了远古时期人类的生活场景

结绳说首先来自《易经·系辞》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”在老子和庄子的书中也有“民结绳而用之”的说法。许慎（约58—约147）在他的文字学著作中说：“有神农氏结绳为治，而统其事。”后来郑玄（127—200）注《周易》说：“为约，事大结其绳，事小小结其绳。”东汉以后，许慎大受推崇，于是才有了“文字之作，肇于结绳”的附会之说。

可见，结绳说主要是从《易经·系辞》开始发展出来的，并且在数千年中得到许多文字学家的支持，至20世纪30年代前后，仍有学者持这样的见解。

文字学研究告诉我们，在文字产生之前，人类曾用图画和实物两种方法记事。结绳就是实物记事方法的一种，其他方法还有契刻、系珠等。所以结绳和图画一样主要是记事的功能。结绳是否能对文字的产生有直接作用？有多大作用？这些，都还是文字学研究领域尚待继续深入研究的问题。

记住关键词

结绳 神农氏

临摹·创作·技法

用钢笔描摹族徽文字。

评价·思考·课外实践

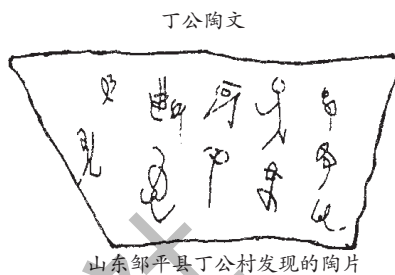
- ① 讨论实物记事和图画记事的异同。
- ② 去博物馆参观，了解与文字起源相关的实物、资料和图片。

第三节 符号刻画——汉文字形成的另一种可能

提示与范例

20世纪50年代以后,根据考古发现和研究认为,很多原始社会时期遗留下来的器物上所刻画、描画的符号,可能与原始汉字有关。这些符号大体上可分为两类:一类是几何形状的符号,有半坡陶文(仰韶文化)、柳湾陶文(马家窑文化)、丁公遗址陶文(龙山文化,见本页附图)等。另一类是类似像具体事物之形的象形刻画符号,如山东莒县陵阳河遗址出土陶器上的符号(大汶口文化,见本页附图)。

还有一个重要的考古发现是江西省清江县吴城遗址出土的陶器,有刻在38件器物上的文字和符号共66个,其中一些陶器属于商代前期。有学者认为吴城文字已能连字成句,用来记录语言了。但是它们究竟是什么字,连在一起是什么意思,目前尚不清楚。也有学者认为吴城文字也许不属于汉字系统(见下页附图)。

莒县陶文

山东莒县陵阳河遗址出土陶器上的符号

有关符号刻画和汉文字的形成及其之间的关系,在学术界尚有很多认识上的分歧。有的学者认为“刻画的意义至今虽尚未阐明,但无疑是具有文字性质的符号”。有的学者认为“这是文字起源阶段所产生的一些简单文字”。另有学者认为“原始社会时期普遍使用的几何形符号,还不是文字,除了有少量符号被汉字吸收外,它们跟汉字的形成大概就没有什么直接关系了”。也有学者认为,刻画符号仅仅是汉字形成的另一个途径,可能是次要的,但是不可忽视。但对大汶口文化陶器上刻画的象形符号,学者们则有较为一致的意见,认为其风格与古汉字很相似,“同仰韶、马家窑等原始文化的几何形符号不是同一系统”,“已经用作原始文字的可能性应该是存在的”。

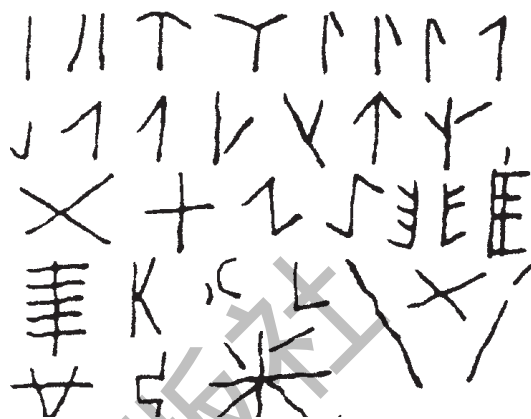
以上各说,都还只是研究过程中的一些观点,更可靠的结论,还有待于考古的发现和深入的研究。

柳湾陶文

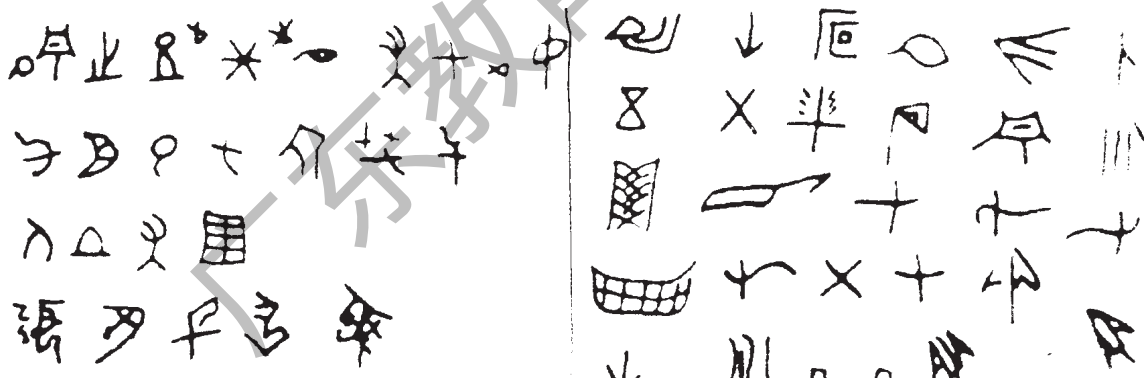
青海省乐都县出土陶器上的符号

半坡陶文

西安半坡出土陶器上的刻画符号

吴城文字中的文辞（左）和单字（右）

江西省清江县吴城遗址发现的陶片上的符号

记住关键词

吴城文字 刻画 几何形符号 文字符号

临摹·创作·技法

临写若干个刻画符号，感受符号结构的趣味性。

评价·思考·课外实践

早期刻画符号与古汉字的产生有何关联？

第四节 仓颉造字的传说

提示与范例

仓颉造字的说法起源于战国时期，流行于汉代。据《世本纪》中所记：“始皇作图，仓颉作书。沮诵苍颉，黄帝之史官。”《吕氏春秋》、《韩非子》中也都有同样的记载。到了汉代，仓颉造字之说更被神化。在《淮南子》中有“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭”的记载。在汉武梁祠的壁画和山东沂南汉画像石壁画中，有仓颉四目之像。许慎《说文解字叙》中也说仓颉“初造书契”。可见仓颉造字之说渐渐从传说变成了定论。更由于《说文解字》备受学者尊崇，仓颉造字说也就一直从汉代延续到清代。

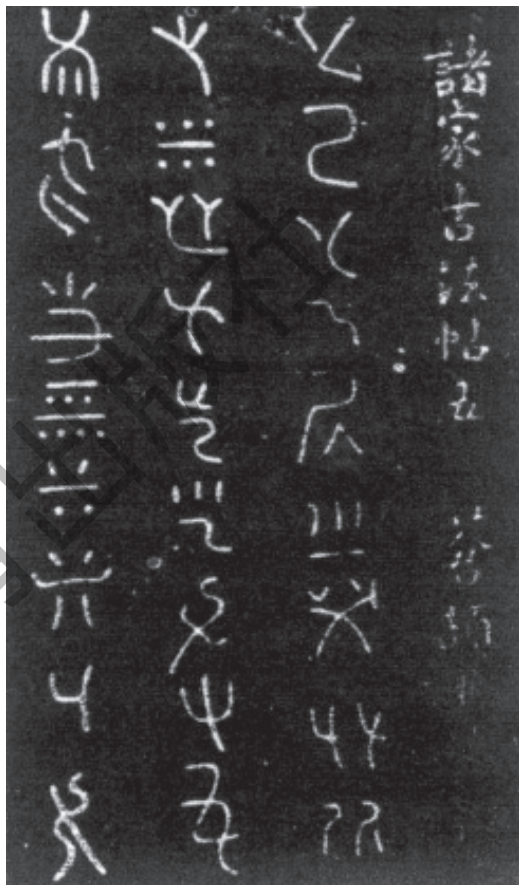
仓颉像

武梁祠壁画仓颉像

对于仓颉造字说，战国时期的荀子（约前313—前230）就有不同的意见，并且有很清晰的论证：“故好书者众矣，而仓颉独传者，壹也。好稼者众，而后稷独传者，壹也。”

清末民国初期的国学大家章太炎亦根据荀子的意见，认为仓颉的作用不过是整理文字。章氏之后，不少学者也都这样认为。对仓颉这个人是否存在的问题，学者们也曾有过多种解释。其中有学者认为假如真有其人，并且此人是黄帝的史官，那么把史官跟造字联系在一起，还是有一定道理的。因为，无论是丰富的考古学、人类学等研究资料，还是在与占卜有关的甲骨文中都表明，在古代王朝中，巫、史是承担记载政事职责的阶层。另据《尚书·多士》记载：“惟殷先人有册有典。”说明夏王朝已有完整的文字流传，或者说说明原始文字在夏商之际，已有了巨大的改进。那么，从原始文字到形成完整的汉文字体系的过程中，巫、史的作用是显而易见的。所以对仓颉造字说，还不能简单地否定。

古代字帖中所传仓颉造的字

记住关键词

仓颉造字 武梁祠 画像石 史官

临摹·创作·技法

取若干个象形文字，根据形意对其进行解析。

评价·思考·课外实践

- ① 到博物馆参观，了解文字起源的相关实物资料或图片资料。
- ② 谈谈你对汉字起源的看法。
- ③ 找一找中国象形文字与外国楔形文字的差异。

第二章 汉字字体的演变

从甲骨文到小篆，历时将近一千年的漫长时间，按照文字学的观点和划分，通常把甲骨文到小篆之间产生的文字总称为古文字，把隶书以后的文字称为今文字，因而小篆是古文字的结束。

从甲骨文到小篆，是汉文字由少到多、字体不断演变的一个过程，也是古文字字体演变比较复杂的一个阶段。尤其是战国时期，有秦系文字、六国文字等等，所以也有人把金文和战国文字包括在一起，称为“大篆”。但一般还是视金文为甲骨文以后、小篆之前的古文字发展阶段中的一个最成熟、最具鲜明字体特征的代表。

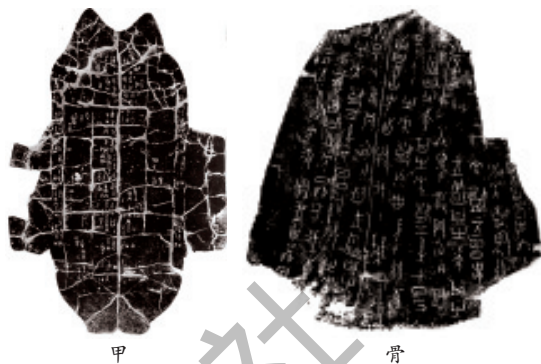
如果从书法艺术的立场看古文字的发展过程，就会发现古文字字体的演变与文字成形的工具、材料、方式的不断变化有密切关系，由此构成了古文字丰富多彩、变幻多姿的审美趣味和价值，成为中国书法艺术中极为重要的基本内容，也为书法艺术的不断发展提供了更多的表现空间。因此，我们特别从契刻、铸造、书写的角度选择出甲骨文、金文、竹帛书等，以便我们在了解字体演变发展的过程中，同时认识由于刻、铸、写的不同方式所形成的不同线条与结体，而正是这些不同的线条、结体，让我们获得不同的美感并从中领悟书法艺术的奥妙。

第一节 甲骨文——刻出来的字

提示与范例

(约公元前 17 世纪—约公元前 11 世纪)

甲骨文是指刻在龟甲兽骨上的文字。甲骨文字在早期被发现时，被称为甲骨卜辞等，现统称为“甲骨文”。文字学研究认为，甲骨文已经是十分成熟的汉文字。

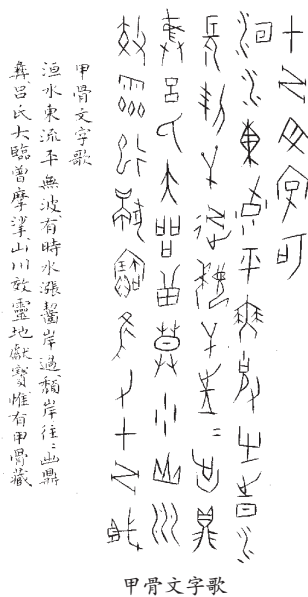
有关甲骨文发现的传说很多，最普遍的说法是甲骨最早被称为“龙骨”，在中药店当作药材出售，后被人识为古物。现在一般都把甲骨文的发现定在清末光绪二十五年(1899)，以金石学家王懿荣鉴定收藏甲骨文的时间为准。甲骨片的出土地点在今河南省安阳市小屯村(安阳市西北)，发现和确认其出土地点的是清末金石学家罗振玉，时间为1908年。

甲骨文的出土地点属商代后期王都的遗址，史称“殷墟”。自1928年开始，国家对殷墟进行了有组织的科学考古和发掘。几十年来，私掘和国家的考古发掘，共出土有字的甲骨已经累计10多万件。甲骨文单字的数目约4500个，能释读的约1700字。1978—1982年出版的《甲骨文合集》(郭沫若主编)是甲骨文资料的总集。

● 甲骨文的产生

商代统治者对各种各样的事情，都要占卜。其占卜所用的材料主要是龟的腹甲、背甲和牛的肩胛骨。占卜的方法是先在甲骨的背面凿出一些小坑，然后在小坑上加热。甲骨因热而裂缝，裂缝被称为“兆”。占卜的人就根据兆的样子判断吉凶。之后，还往往要把占卜的事由、兆的吉凶，以及应验如何等都刻记在甲骨片上。

甲骨文记录的内容有：祭祀，征伐，田游，往来行止，旬、夕日，天象，年岁，疾病，生死，生育，梦，营建和其他。

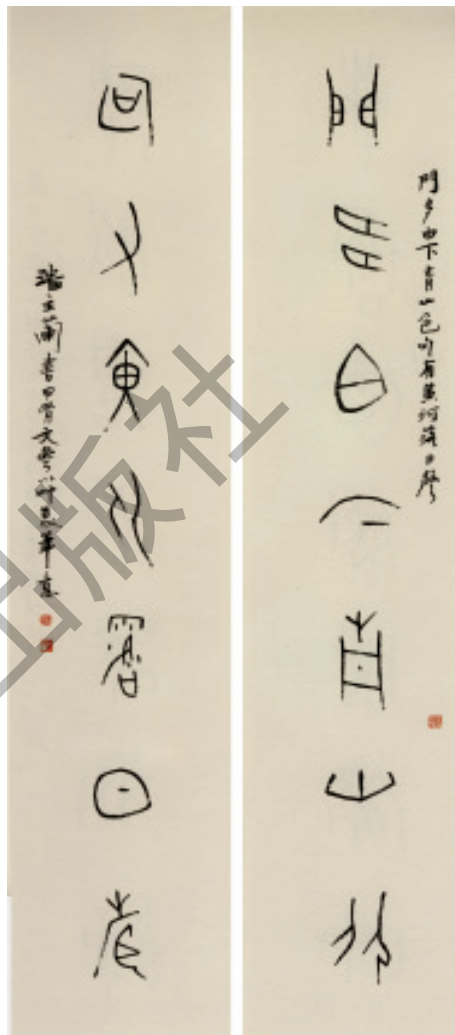
● 甲骨文书法作品

一往无前莫如八十九
万方多事安得三千大千

罗振玉 甲骨文十言联

罗振玉(1866—1940)字叔言,号雪堂,浙江上虞人,是我国较早研究甲骨文的学者。

门多白下青山色
句有黄河落日声

潘主兰 甲骨楹联

潘主兰(1909—2001)原名鼎,福建长乐人。是现代擅长写甲骨文的主要书法家之一。

甲骨文字形特点和书写要点

① 甲骨文的字形还有相当多的图形和象形的成分,故字形的结体比较自由,笔画形态长短不一,因此字形布局生动自然。

② 甲、骨都是比较坚硬的物质,再用金属刀契刻,就必然会呈现出坚韧劲健的线条趣味,线条的两头也较尖细。

③ 线条直、硬,方折鲜明,行笔要沉稳。

④ 临摹时应选狼毫等弹性较强的硬毫毛笔。

记住关键词

卜辞 殷墟 兆 契刻

临摹·创作·技法

① 选择若干个甲骨文进行临摹,体会文字的图形趣味和刀刻文字的线条特点。

② 查找字典或相关资料,列出10个动物象形意味特别鲜明的甲骨文字,结合象形、指事的造字原则说明体会。

评价·思考·课外实践

列举几个甲骨文,说明中国汉字的象形特征。

第二节 金文——铸出来的字

提示与范例

(约公元前 11 世纪—约公元前 256 年)

金文是“吉金文字”的简称，主要指商周时代铸在钟鼎等器物上的文字，因此也称为钟鼎文。

在中国古代，青铜的使用与祭祀和战争分不开。“国之大事，在祀与戎。”

因此，用于祭祀和宴请的青铜器皿被赋予特别的意义，连器物的数量和排列组合都有等级差别，有所谓“藏礼于器”之说。研究认为，古代的“礼”实际上有今天“法”的意义。于是，藏“礼”之“器”就成为国家政权及等级制度的物化形式，与当时社会的政治、军事、宗教等活动密切相关。有学者指出，“青铜便是政治的权力”。因此，夏、商、周三代皆视钟鼎为国之重器。所谓“夏铸九鼎”之说，屡见经传，历代相传。

● 青铜器与铭文

青铜器早期少铭文，最短的只有一个字。至商晚期的殷代，才出现字数较多的铭文，迄今发现字数最多的铜器是西周晚期的毛公鼎，上有 497 字。所有铭文可以归类为两种：徽记和记事文字。铜器上的铭文受到重视是从宋代开始的。到了清代，其研究之学更为兴盛。据容庚《金文编》(1959)所收，金文单字已考释出约 2000 字，没有考释出的约 1200 字。

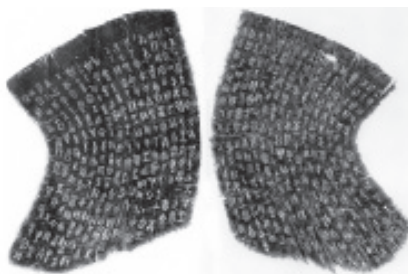
据文献记载，汉代时就有青铜器出土。现存最早的青铜器目录是 1092 年成书的《考古图》(宋·吕大临著)。另据统计，有铭文的铜器总数约在 4000 件以上。

井叔钟

井叔钟铭文

毛公鼎铭文

毛公鼎

文字学研究认为,金文和甲骨文之间的承传关系比较清晰,是属于同一个系统的文字。

西周中晚期的金文被认为最具代表性,最著名的有大盂鼎铭文、散氏盘铭文、毛公鼎铭文等。

春秋以后,各诸侯国的金文字体和写法开始发生变化,逐渐形成差异。

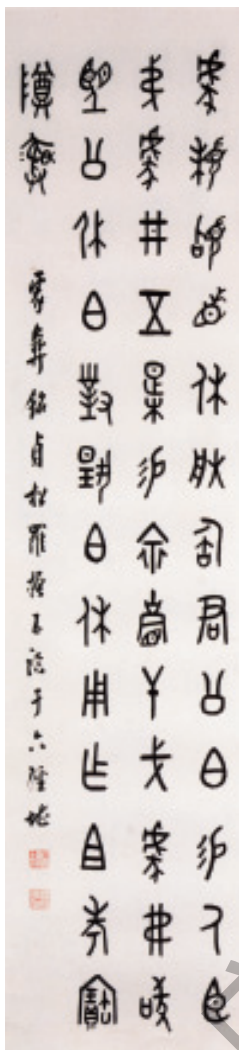

毛公鼎铭文(局部)

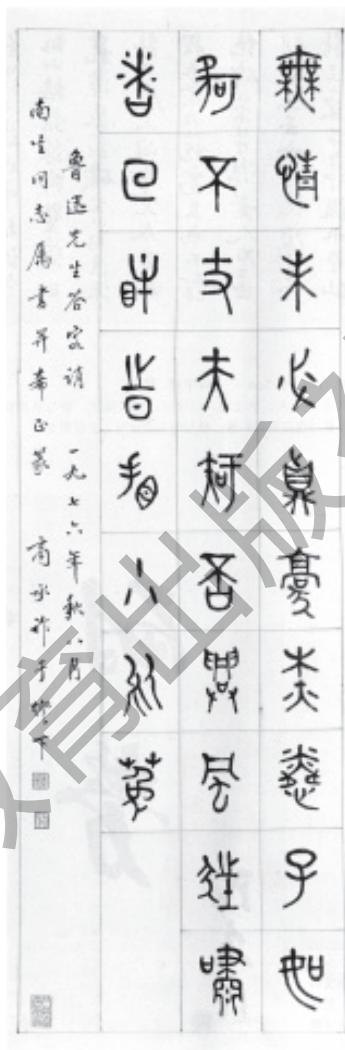
虢季子白盘铭文(局部)

● 金文书法作品

罗振玉临虞彝铭

虞頊頊首。休。幾句君公能錫字臣
弟虞并五葉。錫文胃于戈。虞樂敢
聖公休伯。對揚伯休。用作檀考寶
開華。虞彝銘。貞松羅振玉錄于六經堪。

商承祚书鲁迅诗

商承祚（1902—1992）字锡永，号契斋，广东番禺人。

无情未必真豪杰
怜子如何不丈夫
知否兴风狂啸者
回眸时看小於菟

金文字形特点和书写要点

金文大部分是与铜器同时制造出来的。由于铸造工艺的限定，字形笔画多呈弧形、圆形，笔画多为短粗。字形结体根据笔画多少有大有小，字形结构仍有相当多的图形意味。

① 因为铸造之故，金文的笔画有凝重之态。故行笔要沉稳，笔速较缓慢，字形转折不宜方直。

② 体会和注意字的图形意趣以及笔画结体的表情与姿态。

③ 书写金文，避免选用硬毫笔，应选用软硬适度的毛笔为宜。

记住关键词

钟鼎 藏礼于器 铭文 徽记 祭祀

临摹·创作·技法

① 选用若干个不同风格的金文字进行临摹，体会与了解金文线条的特点。

② 在金文中取若干个象形意味较鲜明的字放大临摹，体会其图形趣味。

评价·思考·课外实践

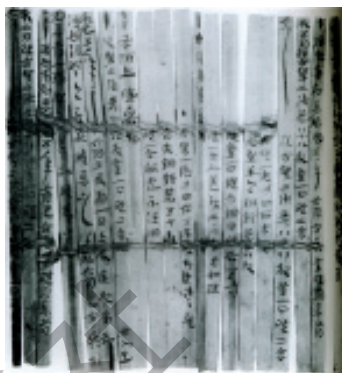
试比较和说明甲骨文与金文在线条变化上的差异。

第三节 简(帛)书——写出来的字

提示与范例

(公元前 497 年—公元 220 年)

简书是指写在狭长竹条或木条上的文字。用竹子制作的称为竹简，用木条制作的称为木简。

汉·居延简

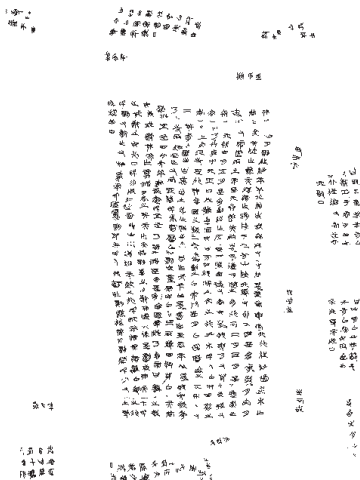
甲骨文和金文都分别经过了刻和铸的工艺过程，而同期直接书写的文字在考古发现中很少见到。“侯马盟书”是1965年在山西省侯马市秦村出土的一大批被认为是春秋末年晋国的盟书墨迹。字写在石片或玉片上，总数达5000余片，以朱书为多，少有墨书。

此外，我们今天能够见到的古人直接书写的大量文字是简帛书。据不完全统计，20世纪出土的战国楚简约6300余枚，秦简约39000余枚，汉简约76000枚，三国吴简约140000枚。进入21世纪以后，又继续发现了如清华简、岳麓简等。著名的战国简有湖北郭店楚简、湖北云梦睡虎地秦简等。著名的汉简有山东临沂的银雀山汉墓竹简、长沙马王堆汉墓竹简、甘肃武威医药简、内蒙古额济纳旗居延纪年简等。手写的字除了大量地在简牍上出现之外，也出现在丝织品上，如有被称为“缙书”的长沙子弹库出土的战国楚帛书等。随着考古发现的日渐增多，古代人直接书写的文字越来越多地出现，从中不仅能清晰地观察到字体的演变、简化、差异，还可观察到字体形态和风格上的各种变化，以及书写者精神气质的自然流露，为我们今天研习古代书法提供了非常直观、宝贵的原始资料。

东汉以后，因为纸的发明，纸开始成为书写用的主要材料，考古发现的有新疆楼兰出土的晋代残纸等。“纸”取代了“简”，简书的历史也就宣告结束。

春秋·侯马盟书

战国·长沙子弹库楚帛书

● 简书的生产及书写体势的多样性变化

《尚书·多士》记载：“惟殷先人有册有典。”甲骨文、金文中都有“册”字。可见，把书写成的简编联成简册是很早的方式。在纸张发明以后的数百年间，简册仍在使用。

有简册，就有书写。早期写简的书体属篆体字，但与青铜器物上的篆体字意趣迥异。这是因为青铜器物是“礼器”，文字随器物铸造而成，所以文字凝重，更显得庄严而神秘。这种字在文字学研究中，被称为“正体”。用手直接书写的字，则被称为“俗体”。

春秋以后，文字的使用范围增大，记事公文、抄录经典、诸子语录、私人著作等，都要书写并编联成册，简册增多，因此写字成为普遍现象。字也有书写在帛等其他材料上，但更多的还是出现在竹木简上。手写的俗体字线条犀利、流畅，露出运笔的笔锋，可以从中看出书写的速度及情趣等，比正体字生动有趣，这是古人留下的真正的“墨迹”。

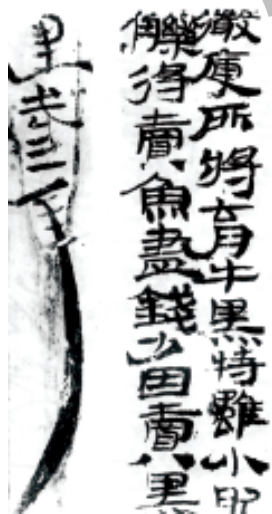
据《墨子·天志中》记载：“又书其事于竹帛，缕之金石，琢之盘盂，传遗后世子孙。”古代记载和现代考古的发现都已经证实在纸张未普遍使用之前，竹、木简是古代人主要的书写材料。一般把写在竹、木简牍和帛上的字统称为“简书”。

晋·楼兰残纸

汉·银雀山简

汉·居延简

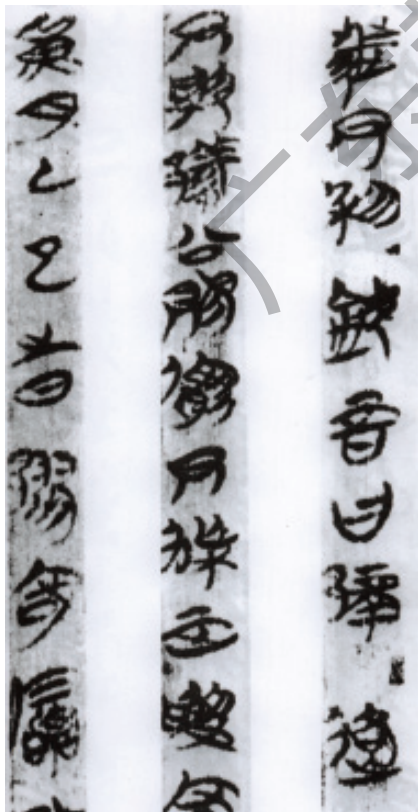
汉·凤凰山木牍

汉·武威医简

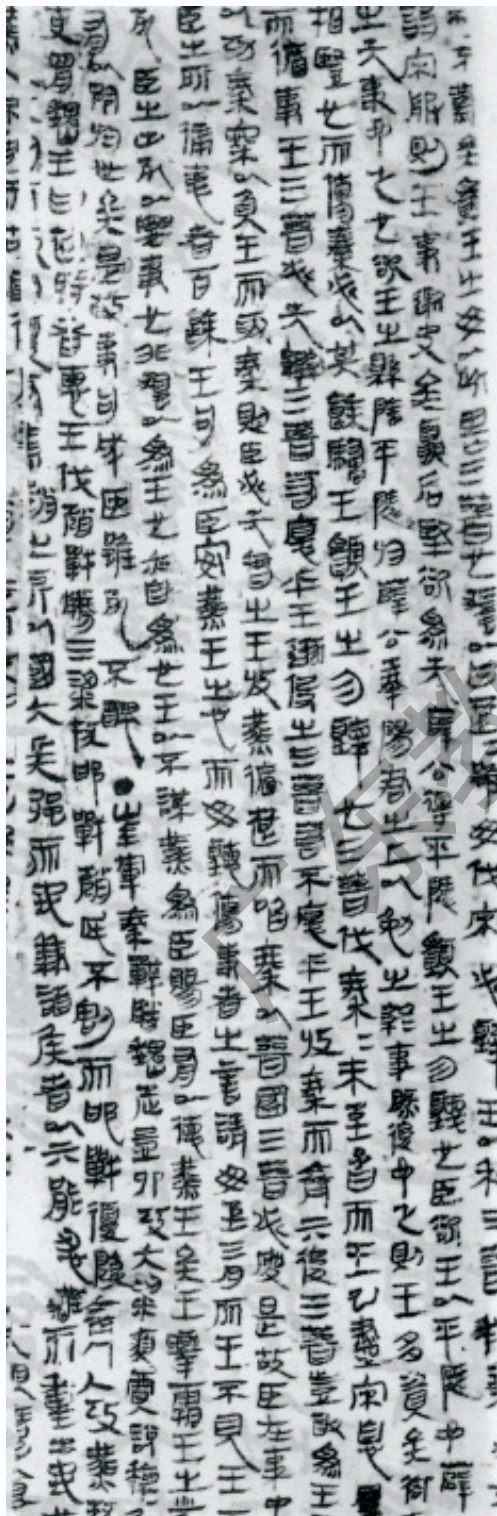
战国·楚竹简

战国·包山竹简

战国·郭店楚墓竹简

汉·马王堆帛书《战国纵横家书》(局部)

故為人主者時控三轡安氣而功安狂
 復不此久復安正名修刑罰也夫重而
 一陽而奇陽重時而夫必如此者舉重
 則不補不博當天時與土皆斷當斷
 黃帝曰吾時正時結吾國家而不定
 吾身未自知言何對曰后身未自知了

汉·马王堆帛书《老子》(局部)

● 简帛书书法作品

现代·卢辅圣《简帛书千字文》(局部)

简帛书字形特点和书写要点

- ① 字形偏扁，字距较疏朗。
- ② 字体结构随意，篆、隶相间。
- ③ 用笔时，转折的力度不宜快。

古法制简

竹简先经过刮平修治，再加杀青处理。“杀青者，以火炙简令汗，取其青易书，复不蠹，谓之杀青，亦谓汗简。”

记住关键词

简册 竹帛

临摹·创作·技法

试按照简书的章法布局临摹简书。

评价·思考·课外实践

- ① 讨论简书的字形特点和竹简形制的关系。
- ② 结合成语“学富五车”，讨论简书的书写方式、简册的形式与当时社会生活的关联。
- ③ 请找数块竹片或木片制成简形，并在上面选临简书字体，体会简书的特色。

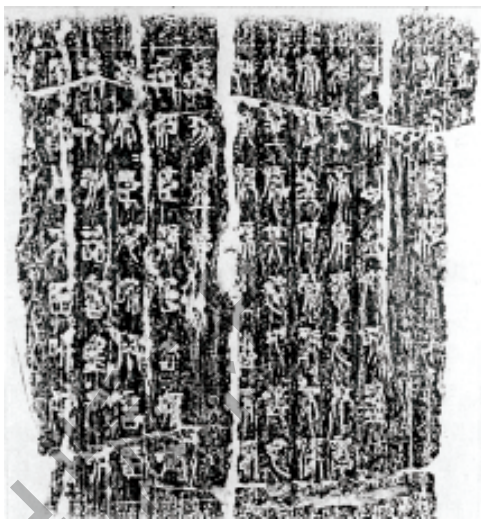
第四节 小篆——古文字的终结

提示与范例

(公元前 221 年—公元前 206 年)

小篆是秦兼并六国、一统天下之后，在全国推行的标准化书体，所谓“书同文”。小篆被视为古文字演变发展的结束。

战国时期，各国“言语异声，文字异形”，秦始皇要使文字规范化，便统一了文字。《说文解字叙》提到由李斯等人“皆取史籀大篆，或颇省改，所谓小篆出”。关于对大篆的省改，诸多研究者认为其早在战国时的秦文中就已出现。另有文字学家经过深入的研究之后认为，秦要统一全国的文字，须对秦国文字本身进行一番整理，然后才能“罢其不合秦文者”。因此，普遍认为“战国时代秦国文字的正体，后来演变为小篆，俗体则发展成为隶书”。这种说法大体上是不错的，但有关秦始皇“书同文”的情况，所涉及到小篆的改定和作者以及与六国文字的关系等等，在学术界至今尚未有一致的看法。

秦·泰山刻石

秦·泰山刻石（局部）

● 小篆的产生及研究

据《史记》记载，秦始皇东巡，立刻石六处。其歌功颂德之辞皆用小篆书体（相传由丞相李斯所书）。其原石尚有少数遗存，但字迹大都漫灭，所传秦刻石拓本，也都几经辗转翻印。但近代有研究者对这种小篆字体的真实性表示质疑，认为其与秦始皇时期的权量诏铭的刻制相差较远。（见本页附图）

总之，有关小篆的种种问题以及文字演变的过程等，是一个极其复杂的问题，全面论定小篆，尚待学术界的深入研究。

秦·诏板

● 小篆之名

小篆之名始于汉代。《说文解字》以小篆为正文字头，收录保存了近一万个形体。但也有研究者指出，这些文字在东汉时期已有讹误，再屡经刊刻，又造成了一些错误，因此，有一部分字形是靠不住的。

《说文解字》训“篆”为“引书”。后世多解释“引”为将字的笔画长短引申拖长，使字形整齐匀称。另有研究者认为“引书”其义不明。古代“篆”、“豫”二字可以通用，“豫”是“雕刻为文”的意思。

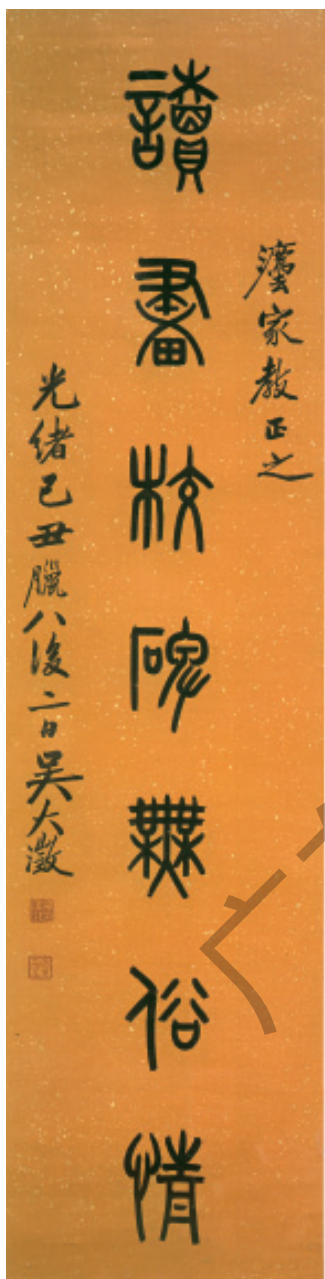
秦·泰山刻石二十九字拓本

● 小篆书法作品

徐三庚《倪宽传》、《张汤传》（篆书册页）

徐三庚（1826—1890）字辛毅，号袖海，浙江上虞人。

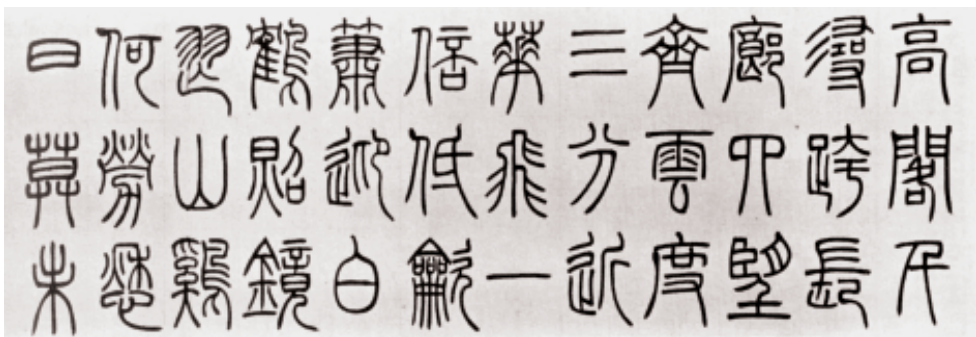
吴大澂《篆书七言联》
吉金乐石有真好，读书校碑无俗情

王福庵《篆书八言联》
觴政縱橫飲澹于穆，字体堅古追險得夷

吴大澂（1835—1902）原名大淳，字清卿，号恒轩，江苏吴县人。

王福庵（1879—1960）原名寿祺，字维季，浙江杭州人。

吴熙载书庾信诗

吴熙载书庾信诗（局部）

吴熙载（1799—1870）字让之，号晚学居士，江苏仪征人。

小篆字形特点和书写要点

小篆的字形特点是纵势而偏长，其中有一种被称为“铁线篆”的写法，笔画圆转流畅，匀称工整，粗细相等，结体匀称。另一种写法讲究行笔露锋。

- ① 笔锋缓行，勿快，线条要匀称。
- ② 字形结构讲求对称、呼应，章法上讲求通篇均匀、端庄大方。

记住关键词

正体 书同文

临摹·创作·技法

采用集字的方法，写一幅小篆的对联。

评价·思考·课外实践

- ① 查找自己姓名的小篆写法，体会小篆字体的特点。
- ② 谈谈李斯小篆字体的形成与秦代“书同文”、“车同轨”等历史的关联。

第三章 文字的实用性与书写的艺术性

当古文字的演变以小篆作为结束，隶书成为今文字开始的时候，出现了一个充满强烈艺术色彩的崭新书体——草书。但有关草书的产生，仍然是学术界正在深入研究的问题。不过根据汉代赵壹《非草书》一文，起码还是可以说明草书在汉代已经兴盛。虽然文章持抨击草书的立场观点，可是，却也从反面生动地记录和描述了汉代人学习草书的巨大热情。因此，可以说草书在汉代已经很成熟，或者说古人对文字书写的艺术性追求，至少在汉代已经成为一种比较普遍的行为。

今文字的开始和草书的出现，把古文字主要由于实用性原因才产生繁简变化的“单行线”，变成了实用性要求和书写的审美性追求齐头并进的“双行线”。也就是说，隶书之后，草书、行书、楷书的产生和发展，都是文字的实用性要求和审美性追求互动的产物。那么，我们是不是可以认为，中国人很早就发现并有意识地追求文字书写的乐趣？而且早在两千多年前已经是中国书法艺术开始成熟和主动发展的年代？

第一节 隶书

提示与范例

隶书是由篆书圆转的笔画逐渐变为方折的笔画，在形体上省并、简化而产生的新书体，在文字学上称为“今文字”。据说，隶书最早由秦狱吏程邈整理而成。

鲜于璜碑拓片

文字学的研究认为，隶书的产生标志着古文字的开始和今文字的开始。也就是说，古文字形态中的象形意味，因隶书的产生而基本上被彻底消解。

两汉的应用文字主要是隶书。因为大量的奏事公文书籍需要抄写，所以隶书的产生主要是因为实用和书写的简便。此后隶书除了在字形笔画上由舒展变得收敛，逐渐形成了被今天称为楷书的样式之后，汉字字形基本上就没有再发生过大的变化。同时隶书字体也就被当成一种书体保留下来，沿用至今。

隶书的成形和演变基本上经历了两个阶段。第一个阶段是在极狭窄的竖面（竹简）上手抄书的阶段。这是一种对篆书进行草写或简写的隶书，也被称为“古隶”（从材料分类的角度又称为“简书”）。另一个阶段是刻碑的阶段，即在一个平整宽阔的石碑上写刻，字形平整，结体偏于横势，笔画有明显波磔，被称为“今隶”（汉代以后也被称为“八分书”）。

● 隶书分两大类型

一类是摩崖刻石。具有代表性的摩崖刻石有：《开通褒斜道刻石》、《石门颂》、《西峡颂》、《郾阁颂》等。摩崖刻石多在悬崖峭壁上凿刻。由于石质粗砺，石面不平整，施工艰难，故刻工简率，字形结体都较宽散，形态大小不等，线条长短不一。再加上千百年来风雨剥蚀的痕迹，依现代之审美眼光，则形成了我们今天称之为生动、古朴、雄浑的气势。其中以《开通褒斜道刻石》尤为突出。

摩崖刻石

《开通褒斜道刻石》
东汉永平六年（63）刻

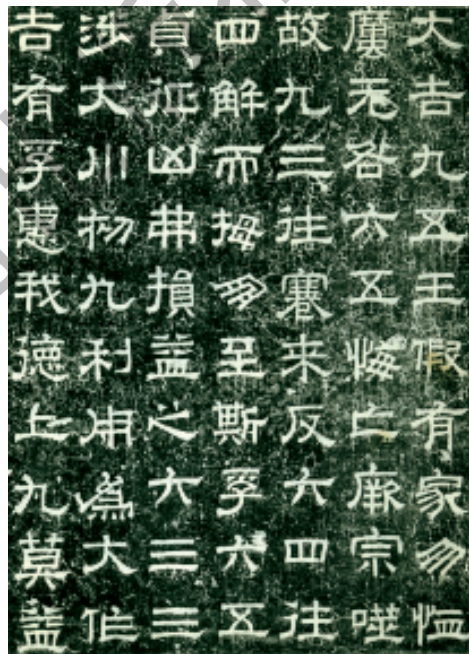

汉·《开通褒斜道刻石》(局部)

一类是碑刻。具有代表性的碑刻有：《史晨碑》、《熹平石经残字》、《曹全碑》、《张迁碑》等。这是被视为成熟的、具有代表性的隶书，也就是今天所指的“隶书”。碑刻因为石面平整，石质精细，为书写者提供了表现才能的最佳场合，刻工操作起来也能充分从容，故字形工整华美，笔画精致。如《史晨碑》因置于孔庙之庄重场所，其书被认为是“修饬紧密，矩度森然”，“存世楷模，汉石之最佳者也”，也被视为端庄美丽、和谐统一的标本；《熹平石经残字》传为蔡邕书，字形端正，结体严谨；《曹全碑》字体秀美，体态绰约，是汉隶中精美之代表；《张迁碑》字形、结体自然有变，朴素、敦厚，颇有稚趣。

汉碑种类繁多，风格迥异，成因复杂。除摩崖刻石、碑刻之外，还有石经、石阙、题记、铭文等。对汉碑的分门别类以及评说、介绍等，历代各家都不相同。

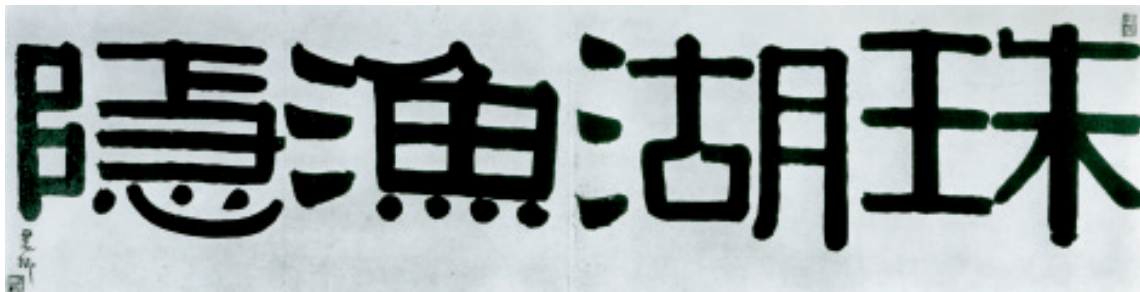

汉·《熹平石经残字》(局部)

汉·《熹平石经残字》(局部)

● 隶书书法作品

伊秉绶 珠湖渔隐（隶书横幅）

伊秉绶（1754—1815）字组似，号墨卿、默庵，福建宁化人。

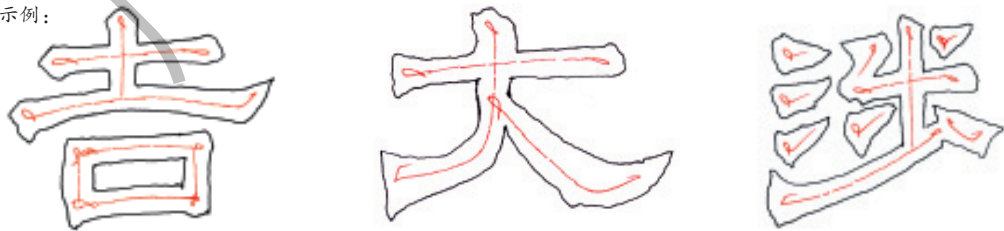
邓石如 崎岖往还（隶书局部）

邓石如（1743—1805）号完白山人，安徽怀宁人。

隶书字形特点和书写要点

隶书的字形均偏偏方正，笔画多变化，波磔明显，有“蚕头燕尾”之称，结构多横向取势。

隶书用笔示例：

记住关键词

今文字 波磔 摩崖 碑刻 石经 石阙

临摹·创作·技法

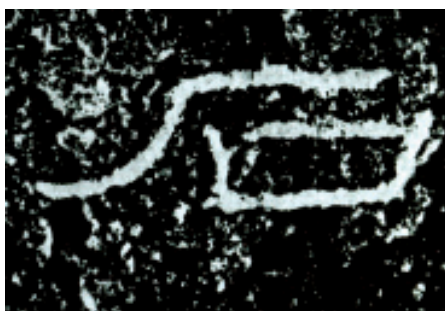
选择摩崖刻石和碑刻进行临摹。

评价·思考·课外实践

- ① 比较摩崖刻石与汉代碑刻的不同艺术风格。
- ② 请把自己平时所看到的隶书字幅或新式招牌等用拍摄或其他方式记录下来。观察、体会、比较隶书的特点。

● 隶书临摹范图

《石门颂》全称《司隶校尉犍为杨君颂》，东汉建和二年（148）十一月刻。

《石门颂》(局部)

字体特点·临书要点

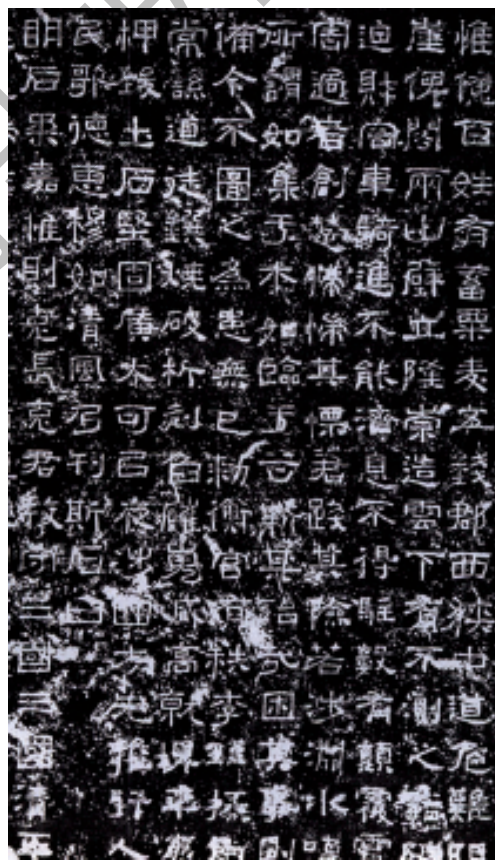
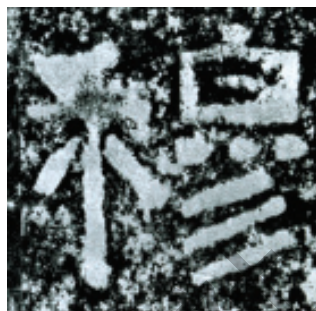
用笔：中锋。

结体：扁方。

风格：古朴。

要点：行笔沉稳、缓慢，将力渗透在线条中。

《西峡颂》全称《汉武都太守汉阳河阳李翁西峡颂》，汉建宁四年（171）六月十三日刻。

《西峡颂》(局部)

字体特点·临书要点

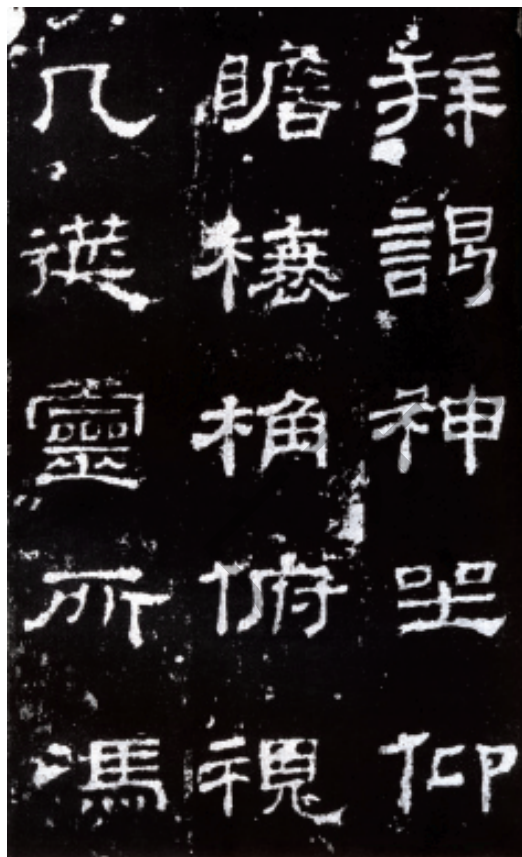
用笔：中锋。

结体：方正。

风格：浑厚。

要点：笔画、结字有方圆变化，多趣味姿态。

《史晨碑》亦称《史晨前后碑》，前碑全称《鲁相史晨祀孔子奏铭》，后碑全称《鲁相史晨飨孔子庙碑》。东汉灵帝建宁二年（169）立。

《史晨碑》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：方正。

风格：刚柔兼济。

要点：行笔要有提按。

《曹全碑》全称《汉郃阳令曹全碑》，东汉中平二年（185）十月立。

《曹全碑》(局部)

字体特点·临书要点

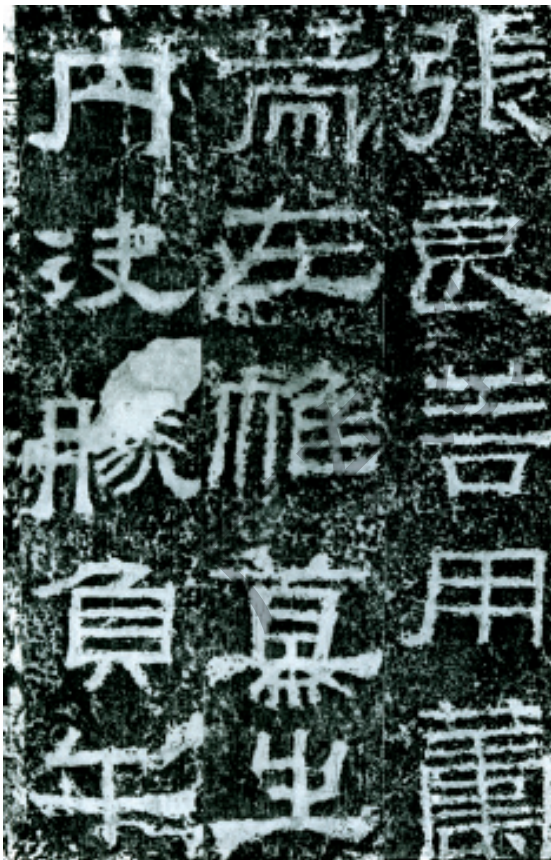
用笔：中锋。

结体：方正。

风格：秀丽。

要点：行笔要流畅，点画要圆润。

《张迁碑》 全称《汉故谷城长荡阴令张君表颂》，东汉中平三年（186）二月立。

《张迁碑》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：长方。

风格：雄强。

要点：用笔方中有圆。

《好大王碑》 全称《高丽好大王碑》，据考为东晋义熙十年（414）立。

《好大王碑》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：方正。

风格：质朴。

要点：结体要宽博，行笔要沉稳。

第二节 楷书

提示与范例

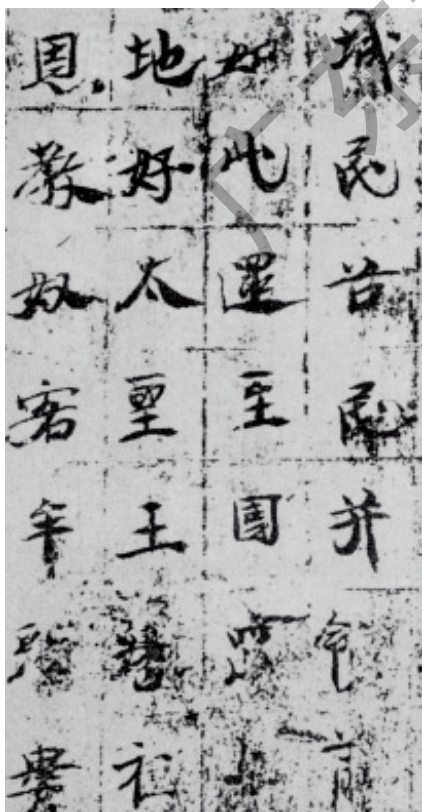

唐·欧阳询

楷书的“楷”本指楷模之意。唐、宋以后成为“楷书”的专称。楷书分魏碑（魏楷）和唐楷（唐碑）。魏碑是楷书发展的早期阶段，唐楷是楷书风格化发展的成熟阶段。

南北朝·《爨龙颜碑》

晋·《牟头娄墓壁文》

楷书是在隶书的基础上演变而成的。隶书字体自汉代定型以后，字体基本上就没再发生过变化，但字形和笔画仍有一些小的变化，原本波磔鲜明的笔画、扁平舒展的字形，逐渐收敛，变得方正，开始有了我们今天称为楷书的雏形。这种变化在晋代的《牟头娄墓壁文》和南北朝时期的《爨龙颜碑》等中都可以看得比较清楚。

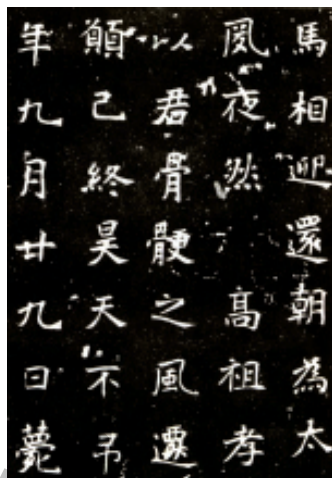

北魏·敦煌写经《大般涅槃》

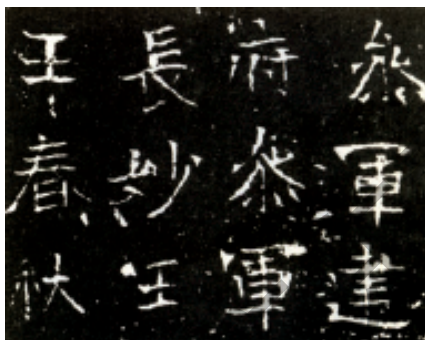

北魏·《元楨墓志》

到了南北朝的晚期，标准意义上的楷（正）书已完全形成，彻底摆脱了隶意，成为今天我们称为“魏碑”的楷书。这种成熟的魏碑楷书，一直延续到隋末唐初，其间虽然还有一些微小的变化，但可以说已经完全成型了。如北魏《元楨墓志》，北魏太和二十年（496）十月刻；《元弼墓志》，北魏太和二十三年（499）九月刻；《任城王妃李氏墓志》，北魏景明二年（501）二月刻；《萧融墓志》，南朝梁天监元年（502）刻；《萧敷妃王氏墓志》，南朝梁普通元年（520）刻。

北魏·《元弼墓志》

南朝·梁《萧融墓志》

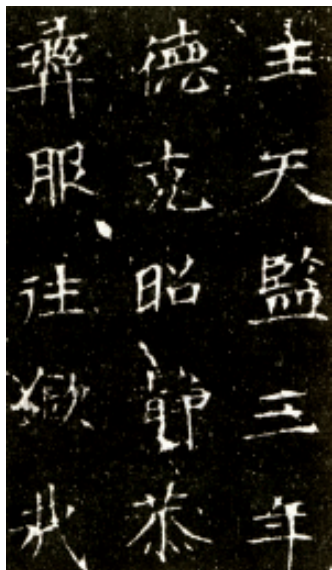

北魏·《任城王妃李氏墓志》

由隶书到楷书演进变化的三个时期如下表所示：

由隶书到楷书的过程是渐进渐变的，其中有诸多复杂的原因，此表仅表示演变的阶段。以便我们对楷书的演进变化有一个大体的认识。

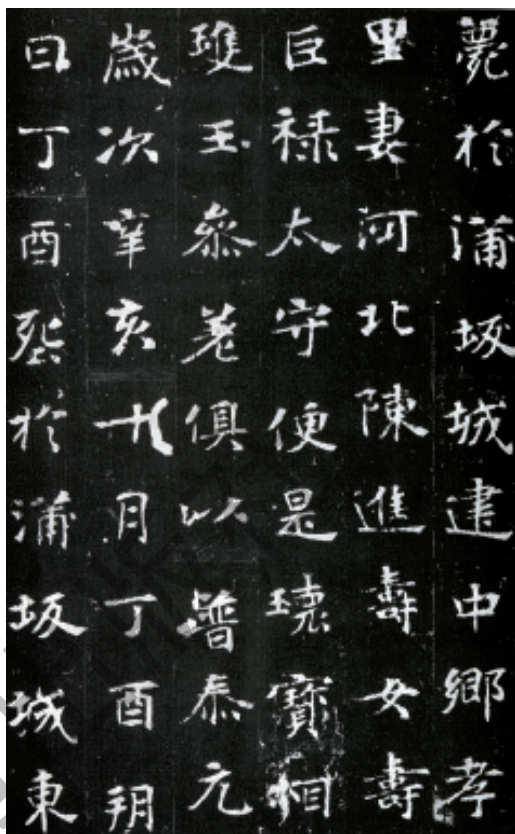
转变期	汉末—魏晋
成型期	魏晋—南北朝
定型期	南北朝—隋末唐初

南朝·梁《萧敷妃王氏墓志》

● 魏碑

魏碑中有三类：一类是摩崖刻石，如《石门铭》等；另一类是北朝的造像题记，经过清末康有为的大力提倡，特别引人注目，受到近现代书法研习者的青睐；还有一类以北朝的墓志为一大宗，其中具有代表性的作品有《张玄墓志》等。除此之外，在南朝诸碑中处在隶楷之间转型阶段的《爨宝子碑》和《爨龙颜碑》也比较有代表性。近世将此三种南北朝时期的刻石，概括地称为“魏碑”。

北朝·《张玄墓志》(局部)

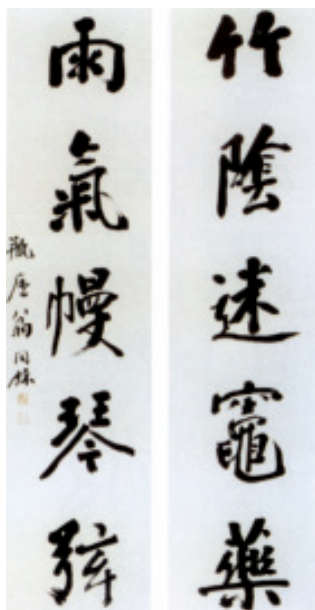
● 唐楷

中国的科举制度从隋代开始，到唐代正式形成，于是写字也成为科举考试的内容之一。因此已经成熟的楷体在唐代又一次得到极大的发展，不过这种发展不再是字体纵向递进的演变，而是楷书艺术表现、个性风格等横向的延展变化。著名的楷书书法家有颜真卿、柳公权、褚遂良、欧阳询、虞世南等，还有以草书著名的张旭，其楷书也写得非常出色。唐代楷书的成就，后世俗称为“唐楷（唐碑）”。唐楷是楷书艺术的高峰。

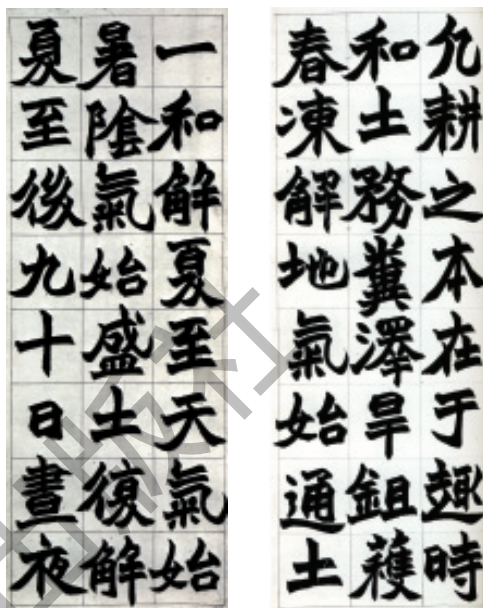
唐·欧阳询《九成宫碑》(局部)

● 楷书（近现代）书法作品

翁同龢《楷书五言联》

翁同龢（1830—1904）
字声甫，号叔平，江苏常熟人。

赵之谦《沔胜之书》（局部）

赵之谦（1829—1884）初字益甫，
号冷君，后改字笏叔，号悲盦，浙江会稽（今绍兴）人。

楷书用笔示例：

楷书字形特点和书写要点

楷书与隶书的主要区别是省去了隶书的波磔，字形也由扁平成为方正，书写更为简便。楷书的另一特征是笔锋开始显露，更加凸现了用笔“书写”的意义。而且字的间架结构更加匀称，视觉感更为美观。相反的情况也有，颜真卿的楷书便是刻意追求笔画的夸张和形态变化的例子。

记住关键词

魏碑 唐楷 笔锋 风格化

临摹·创作·技法

选择摩崖刻石和碑刻进行临摹。

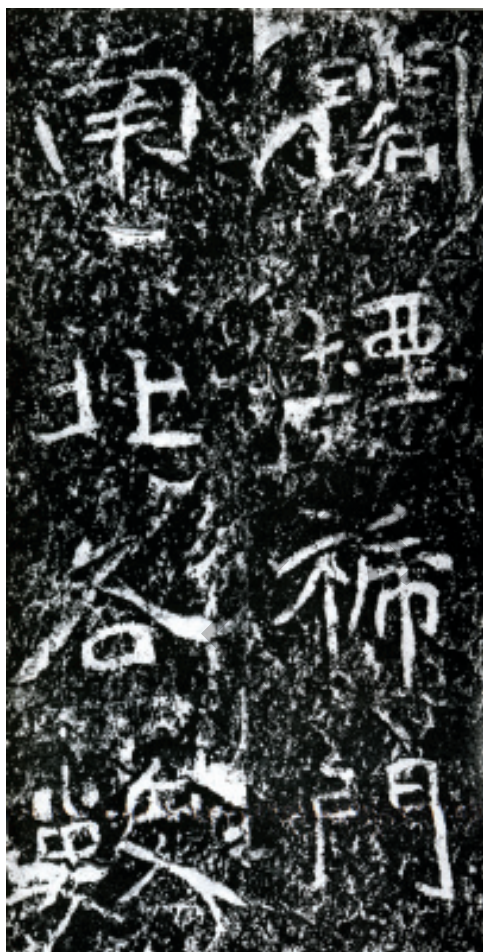
评价·思考·课外实践

- ① 谈一谈隋唐以后，科举制度与楷书发展的关系。
- ② 选临褚、欧、颜楷书，体会三者的异同。

● 楷书临摹范图

魏碑（魏·晋·南北朝）作品

《石门铭》北魏永平二年（509）正月刻，在陕西汉中石门东壁。

《石门铭》（局部）

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

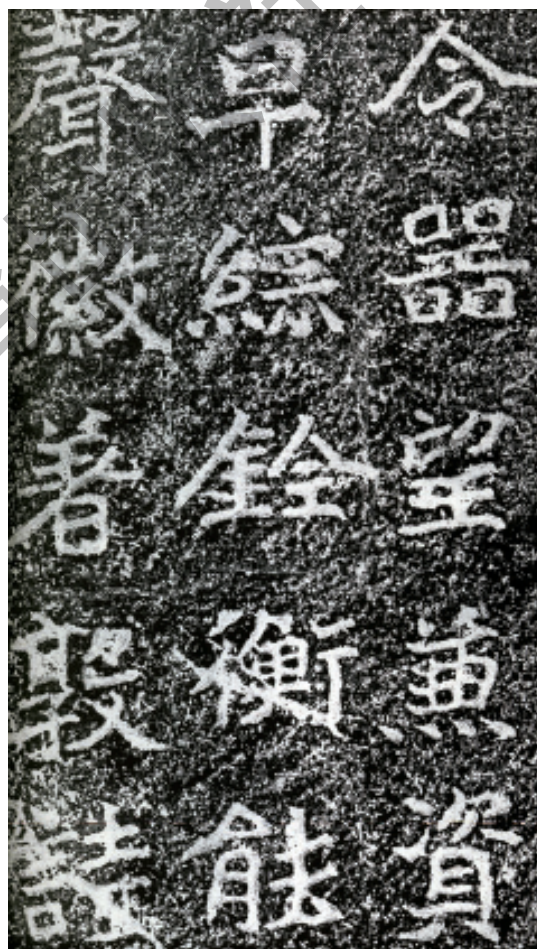
结体：疏散，有欹侧之态。

风格：拙、朴。

要点：字形取势较自由，纵横伸展，用笔似圆似方。

魏碑（魏·晋·南北朝）作品

《郑文公碑》 全称《魏故中书令秘书监使持节督衮州诸军事安东将军衮州刺史南阳文公郑君之碑》，又称《郑羲碑》，北魏永平四年（511）刻，在山东掖县云峰山之东寒洞山。

《郑文公碑》（局部）

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：方正，有左低右高之态。

风格：雄强。

要点：笔画要铺开，笔毫软硬适中，笔画字形方中寓圆。

魏碑（魏·晋·南北朝）作品

《爨龙颜碑》 全称《宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨龙颜碑》，刘宋大明二年（458）九月刻，立于云南陆良。

《爨龙颜碑》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：方正。

风格：古朴。

要点：此碑属魏碑早期阶段，临写要有隶书笔意。

魏碑（魏·晋·南北朝）作品

《张猛龙碑》 全称《鲁郡太守张府君清颂碑》，北魏正光三年（522）刻，立于山东曲阜孔庙。

《张猛龙碑》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：方正。

风格：劲健。

要点：用笔要肯定，虽多方笔，但不宜强调圭角。

魏碑（魏·晋·南北朝）作品

《爨宝子碑》全称《晋振威将军建宁太守爨宝子碑》，东晋大亨四年（405）四月刻，立于云南曲靖。

《爨宝子碑》（局部）

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

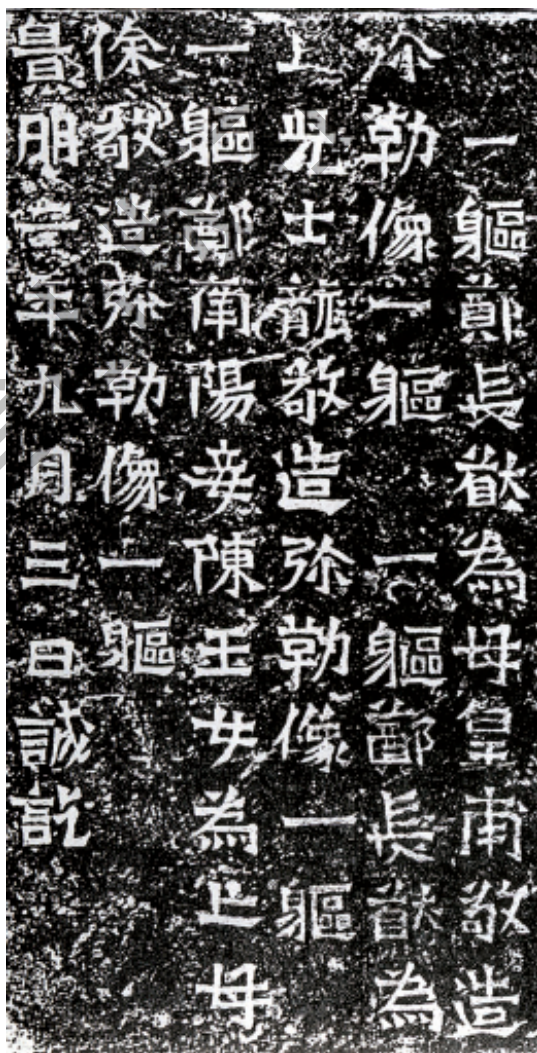
结体：变化多姿态。

风格：稚拙。

要点：着重理解字形结体的姿态趣味。不宜用硬毫笔，不宜刻意强调方笔，方笔宜有圆意。

魏碑（魏·晋·南北朝）作品

《郑长猷造像记》即《静度造像记》，北魏普泰二年（532）闰月刻。

《郑长猷造像记》（局部）

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

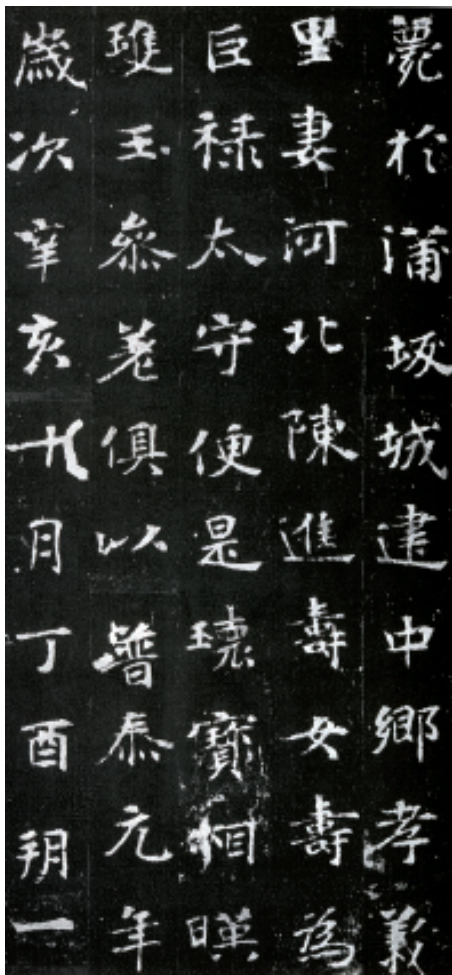
结体：方正。

风格：稚拙。

要点：造像记多为民间刻工完成，故字形拙笨，有憨态。笔画似刀锋。

魏碑（魏·晋·南北朝）作品

《张玄墓志》 全称《魏故南阳太守张玄墓志》，北魏普泰元年（531）十月刻，原石久佚。

《张玄墓志》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

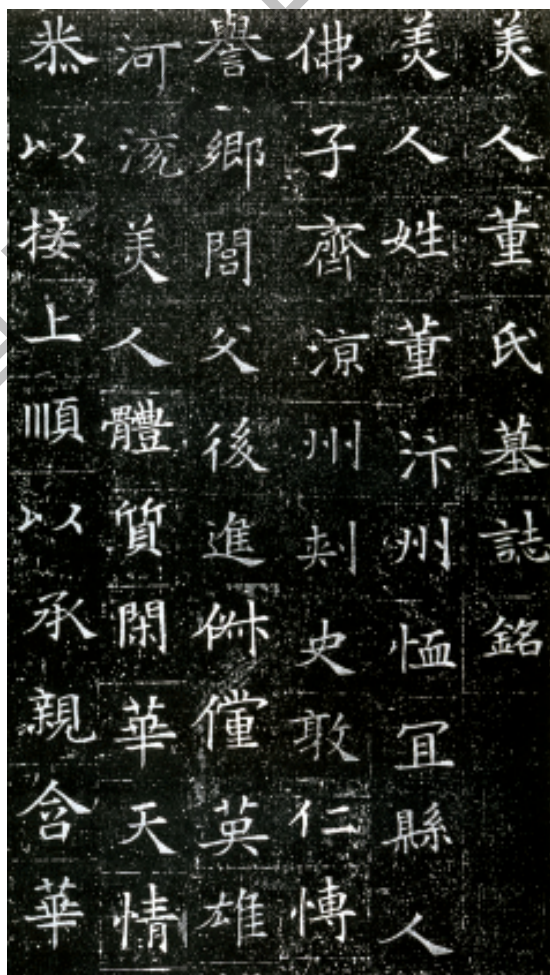
结体：方正。

风格：清健。

要点：用笔要方笔与圆笔结合。

楷书（隋）作品

《美人董氏墓志铭》 隋开皇十七年（597）十月刻，清代道光年间在陕西西安出土。

《美人董氏墓志铭》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

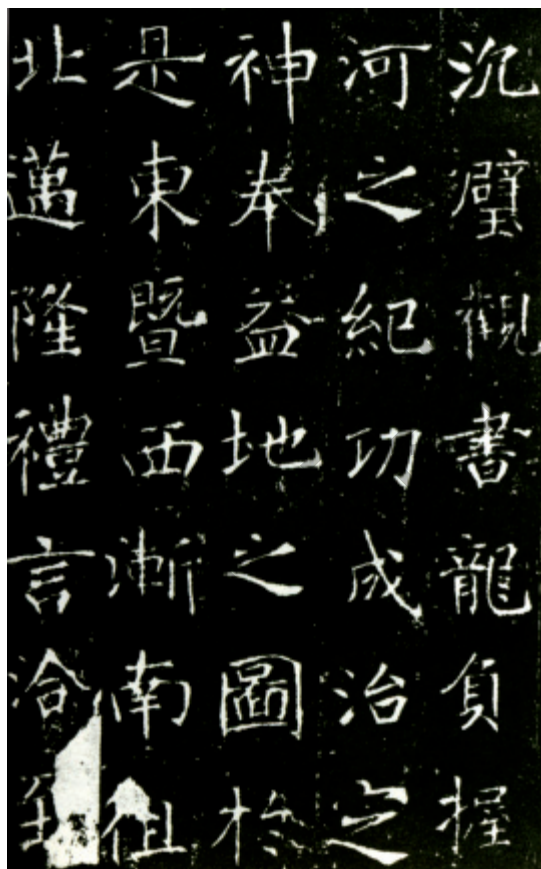
结体：方正。

风格：秀逸。

要点：较成熟的楷体，结字规范，布局整齐严谨。

楷书（隋）作品

《龙藏寺碑》亦称《正定府龙兴寺碑》，隋开皇六年（586）刻，立于河北正定龙兴寺。

《龙藏寺碑》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：方略长。

风格：遒劲。

要点：成熟的楷体，线条纤细，直挺，有弹性。行笔有轻重缓急。

楷书（唐）作品

《九成宫碑》亦称《九成宫醴泉铭》，唐太宗贞观六年（632）四月刻，立于陕西麟游。

《九成宫碑》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

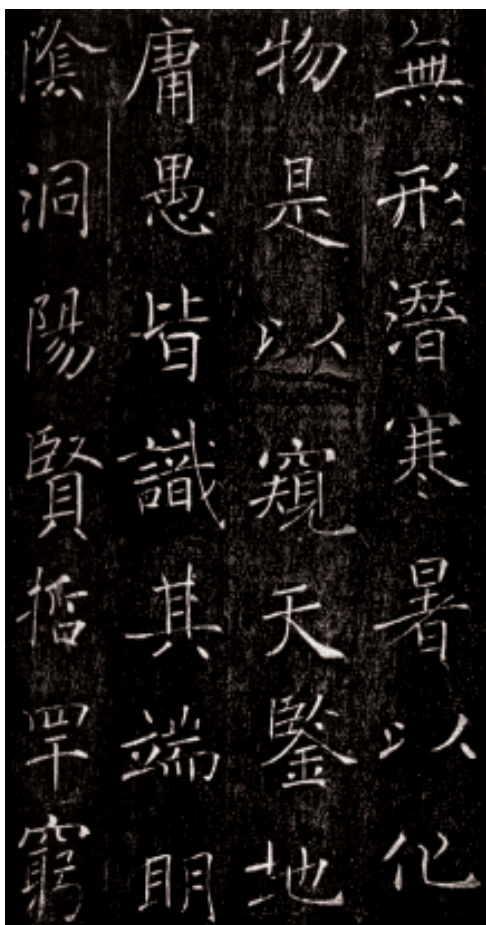
结体：长方。

风格：刚健。

要点：选用硬毫或兼毫毛笔，笔锋要有弹性。行笔竖劲平直，速度适中，起笔收笔要到位。

楷书（唐）作品

褚遂良《雁塔圣教序》全称《大唐三藏圣教序》，唐永徽四年（653）十二月刻，立于陕西西安大雁塔下。

褚遂良《雁塔圣教序》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

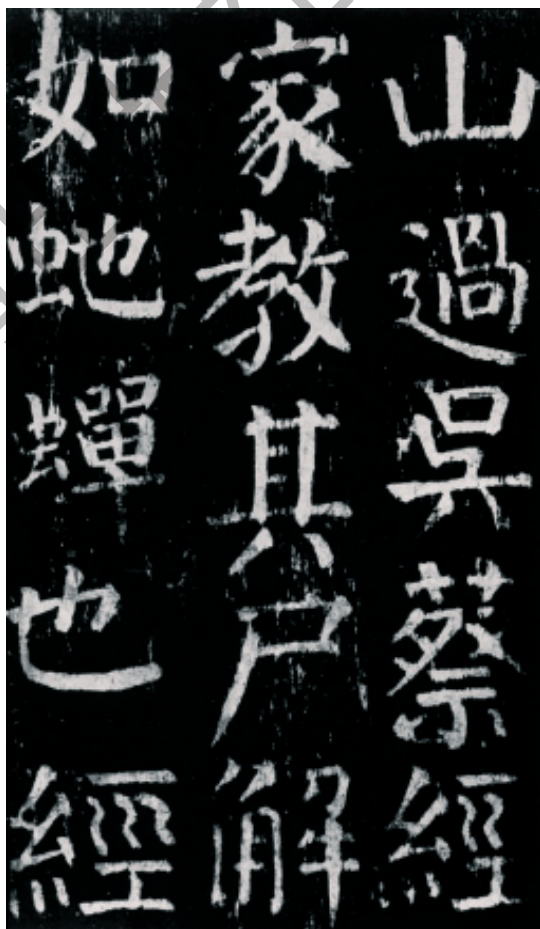
结体：方正。

风格：纤劲隽秀。

要点：体会运笔的力度与速度，线条不宜柔弱。笔毫硬软适中，不可太硬。

楷书（唐）作品

颜真卿《麻姑仙坛记》全称《有唐抚州南城县麻姑仙坛记》，唐代大历六年（771）四月刻，立于江西临川。

颜真卿《麻姑仙坛记》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：正方。

风格：浑厚。

要点：字形中心空虚，避免拥塞，提、按、顿、挫的力度明显。不宜用硬毫笔。

第三节 行书

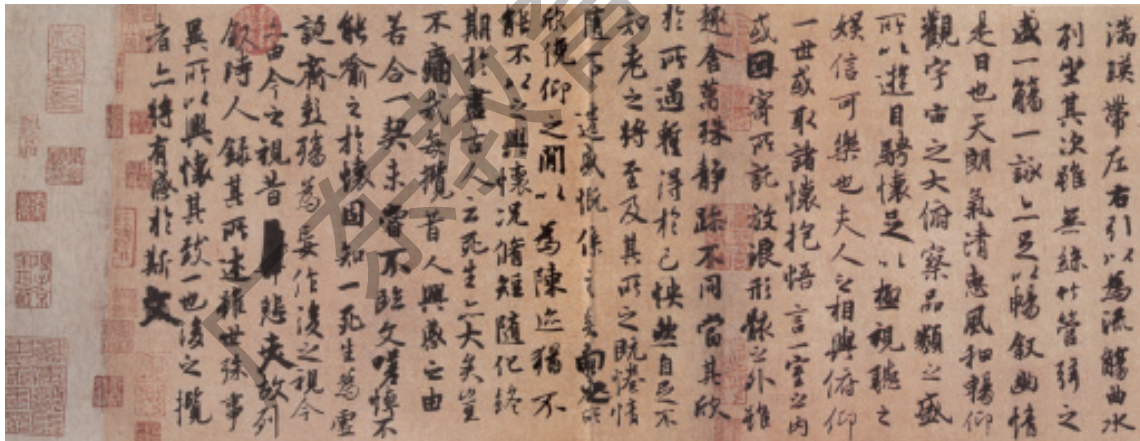
提示与范例

行书近楷而不拘谨，近草而不放纵。

行书相传为东汉桓、灵帝时期的刘德升所创，今以王羲之（303—361）行书为最高代表。但王书亦无墨迹传世，据说真迹已作为唐太宗的殉葬品。王书书迹刻本甚多，散见于宋以来所刻丛帖中。《兰亭序帖》是王书的代表作，有多种刻本，一般认为唐代冯承素的双钩廓填本为上。有关《兰亭序帖》的真伪，曾经在20世纪60年代有过一次学术辩论，最终无定论。但《兰亭序帖》仍被视为行书楷模，被誉为“天下第一行书”。唐人双钩廓填的行书还有《姨母帖》、《奉桔帖》、《丧乱帖》、《孔侍中帖》等。王羲之行书字保存在唐代僧人释怀仁集书《圣教序》内最多，是临写王书的最佳范本。

图例 《羲之爱鹅图》

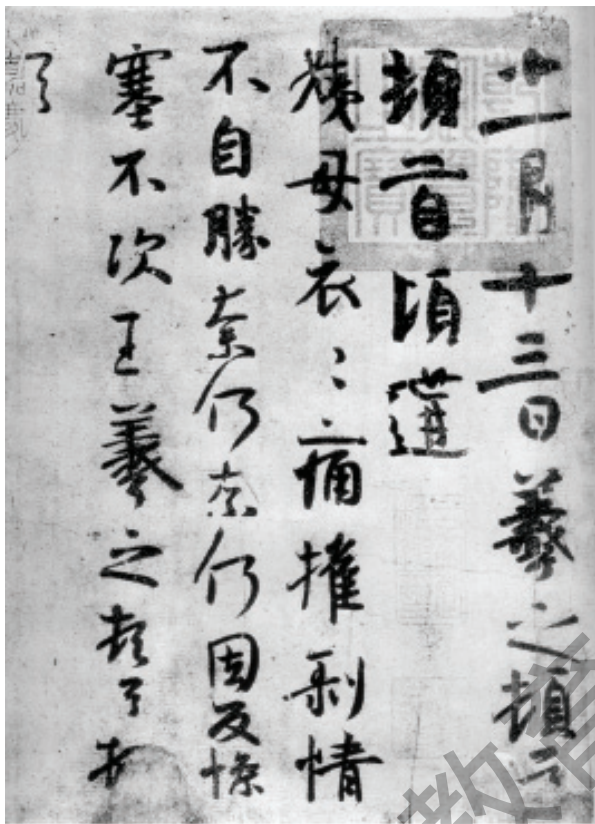

王羲之《兰亭序帖》

● 行书的产生及辩证

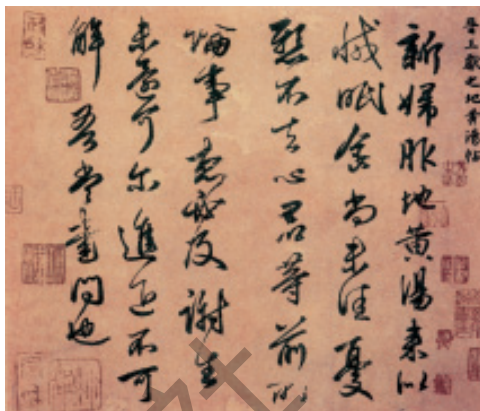
一般认为行书是由楷书演变而来，然而根据研究和资料表明，行书以及草书的形成主要还是由隶体的草写而来，或者说由“简书”这种俗书演变而来，楷书也是由此而来。换句话说，草、行、楷都是从同一个源头出发，而分化成三个不同的方向：往草写的方向走，进化成草书；往正写的方向走，进化成楷书；往一种介于正写与草写之间的方向走，进化成行书。三种方向的发展和形成虽有快慢先后，但其过程大体上是并行、互动的关系，而不是前后的因果关系。因此，不要错认为先有楷书而后有行书。但是从今天学习书法的顺序看，我们还是应当先学习楷书，然后再学习行书。

● 行书书法作品

王羲之《姨母帖》

王羲之（303—361）字逸少，山东临沂人。

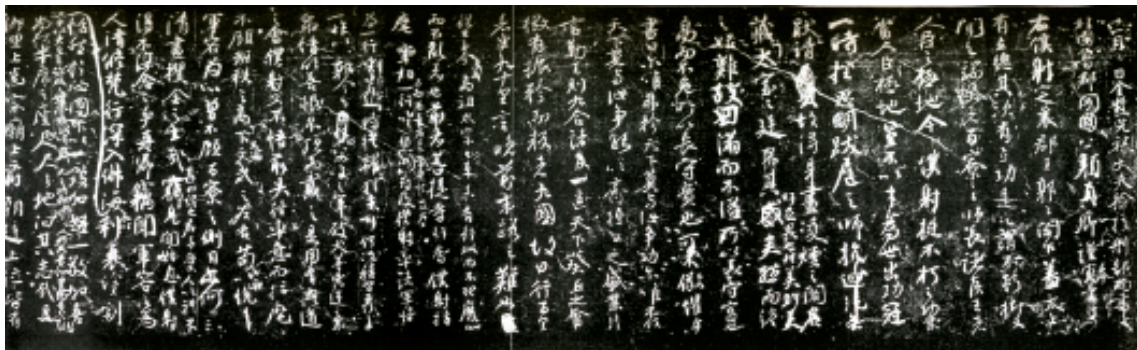
王献之《地黄汤帖》

王献之（344—386）字子敬，山东临沂人，是王羲之的第七子，承其父衣钵，以行草著名。王献之书有“破体”之称，即所谓用笔“外拓”，而羲之用笔是“内敛”。内则多执中收拢，外则收放相间，多自由趣味，故献之用笔比羲之稍多放纵，书有豪迈英俊之气，后世多尊崇，与其父并称“二王”。

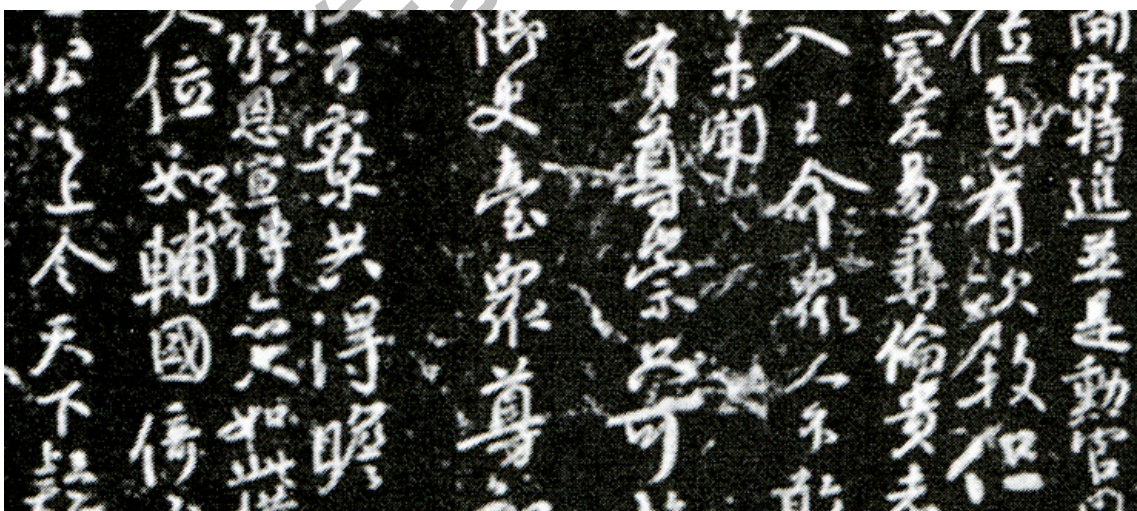

李邕《麓山寺碑》(局部)

李邕（678—747）字泰和，扬州江都（今属江苏）人。继王羲之、王献之之后，有李邕学“二王”，能自创一格，评书者常将李邕与王羲之相提并论。李邕以行书书碑，时称“书中仙手”。代表作有《麓山寺碑》等。李邕曾言：“学我者死，似我者俗。”据说当时奉金帛而求书者，使李邕受钜万余，自古未有。

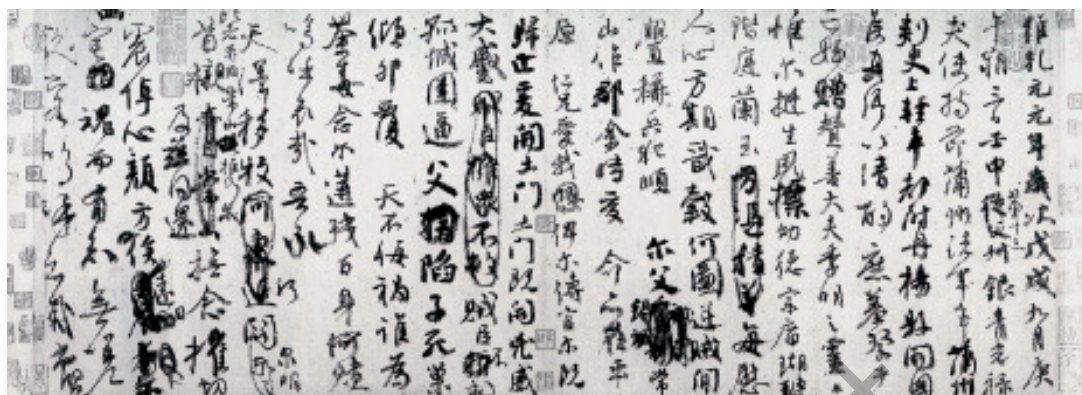

颜真卿《争座位帖》

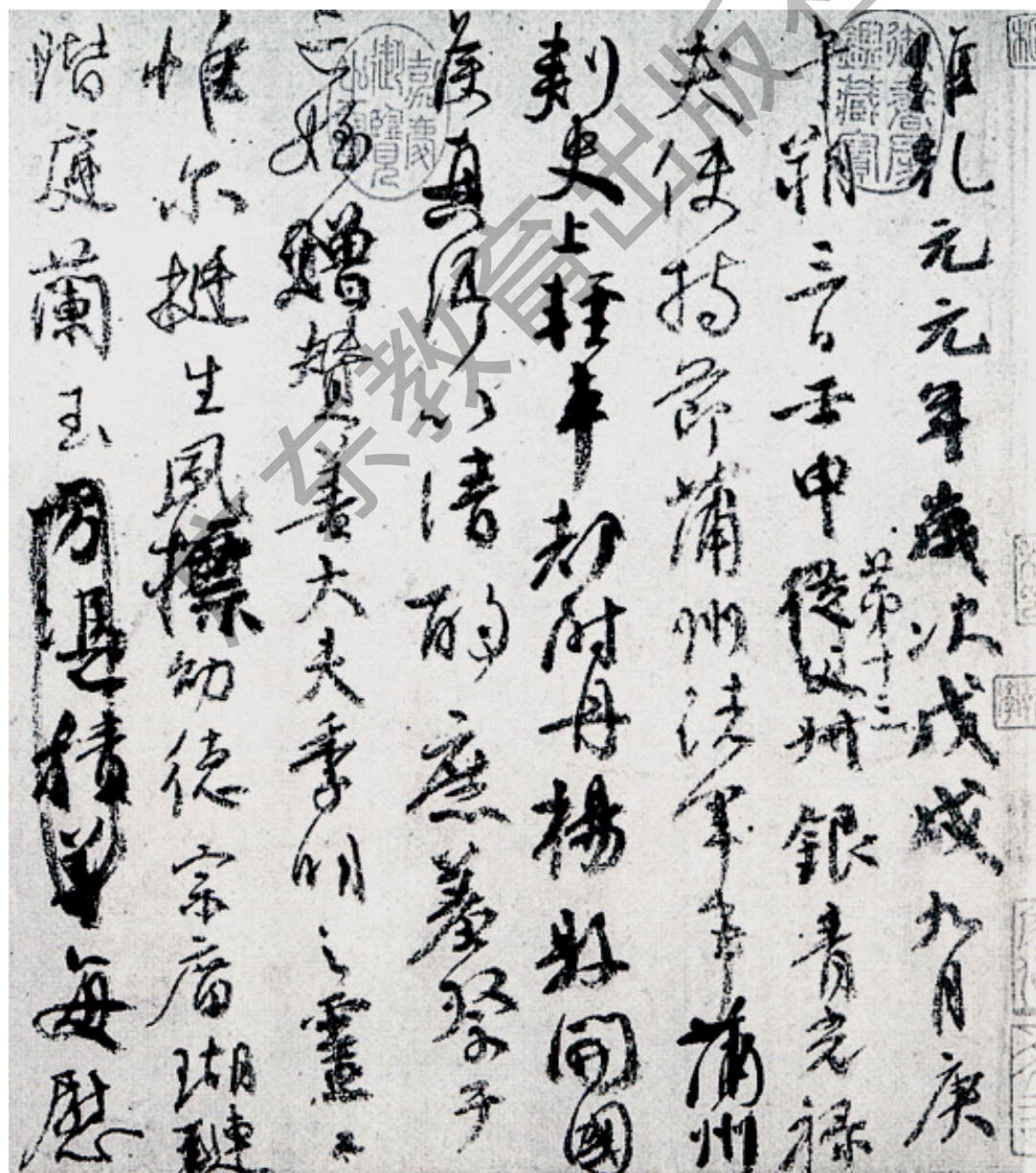

颜真卿《争座位帖》(局部)

颜真卿（708—784）字清臣，京兆万年（今陕西西安）人。颜真卿《争座位帖》与王羲之《兰亭序帖》誉称“双璧”。清杨守敬说：“行书自右军后，以鲁公此帖为创格，绝去姿媚，独标古劲。何子贞至推之出兰亭上。”宋米芾论：“秃笔，字字意相连属，飞动诡形异状，得于意外也。世之颜行第一书也。”

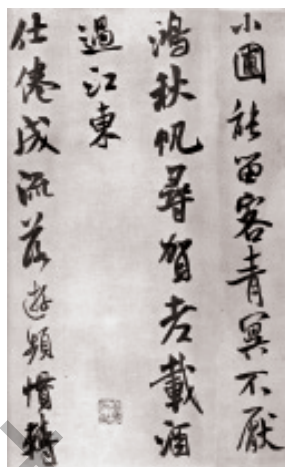
颜真卿《祭侄文稿》

颜真卿《祭侄文稿》(局部)

行书在宋代大行其道，其中以米芾、苏轼为最。明人胡俨曾云：草书之变始于张旭，行书之变由因米芾。故后世学行书者，无不宗法米书，至今依然。米芾行书，用笔沉着、痛快，笔锋变化多端、趣味横生。

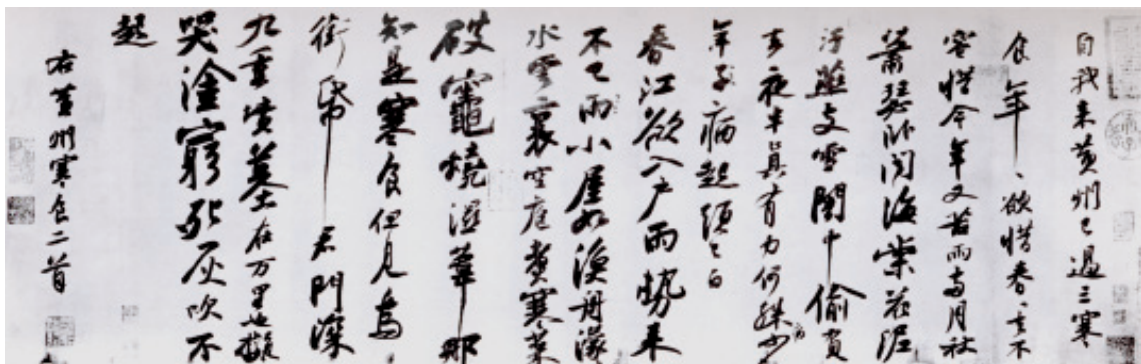
米芾（1051—1107）字元章，号襄阳漫士、海岳外史等，山西太原人。米芾天资高迈，为人狂放，人称“米颠”，诗文奇险，自谓其书为“刷”字。曾自云学书经历：“壮岁未能立家，人称吾书为集古字，盖取诸长处，总而成之。既老，始自成家，人见之不知以何为祖也。”苏轼有言：“海岳平生篆、隶、真、行、草书，风樯阵马，沉着痛快，当与钟、王并行，非但不愧而已。”黄庭坚认为其“书如快剑斫阵，强弩射千里”。明何良俊则批评其书“过于姿媚”，乏骨气。清梁巘也认为米书“放荡散漫，太无规矩，终不为佳也”。

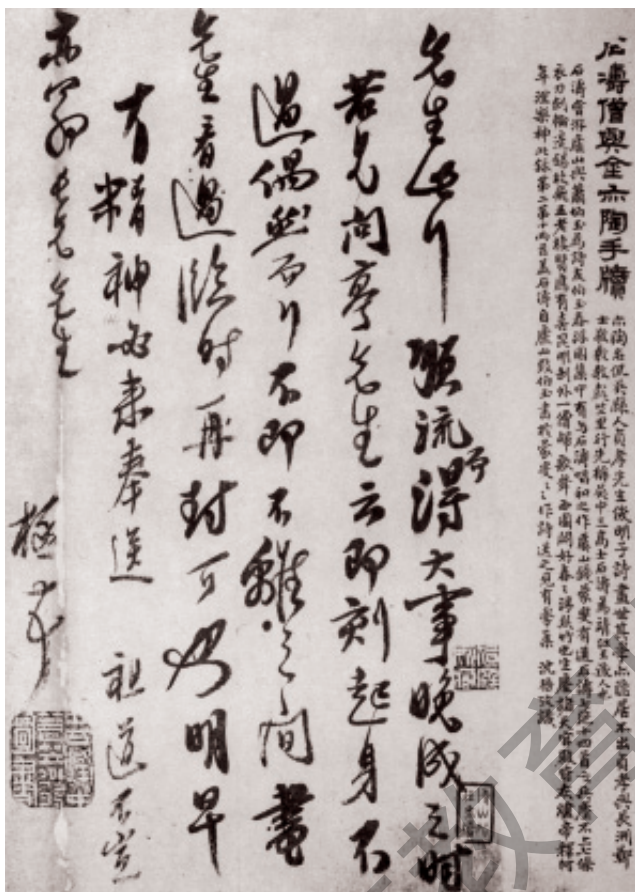
米芾《茗溪诗卷》(局部)

苏轼（1037—1101）字子瞻，号东坡居士，四川眉山人。苏轼书法极负盛名，自创一体，位列“宋四家”（苏轼、蔡襄、米芾、黄庭坚）之榜首，自谓其书“自出新意，不践古人”。苏轼诗曰：“我书意造本无法，点画信手烦推求。”宋人黄庭坚认为东坡少自学兰亭，中岁喜学颜鲁公、杨风子书，晚喜学李北海。东坡书随大小、真、行皆有妩媚可喜处。“余谓东坡书，学问文章之气，郁郁芊芊发于笔墨之间，此所以他人终莫能及耳。”苏辙言：“（兄子瞻）幼而好书，老而不倦。自言不及晋人，至唐褚、薛、颜、柳，仿佛近之。”可见自许甚高。

《黄州寒食诗帖》是苏东坡46岁时的作品，书于宋代元丰五年（1082），现藏于台北故宫博物院，被历代认为是代表苏轼行草书最高成就的一幅作品。今人也多认为此幅作品大大超出了苏书的水平线。苏书虽能自成一体，但结体多扁平肥厚，被讥称为“石压蛤蟆”。书法审美历来讲求“书贵瘦硬始通神”，扁平肥厚，当是其短。然《黄州寒食诗帖》不显平日之习气，书写从容，行云流水，可与《兰亭序帖》、《祭侄文稿》并举。所以，黄庭坚在《黄州寒食诗跋》中写道：“试使东坡复为之，未必如此。”

苏轼《黄州寒食诗帖》

石涛《尺牍》

石涛（约1642—1718）姓朱，名若极，号石涛，广西桂林人。

沈尹默《杜甫无家别诗》

沈尹默（1883—1971）原名君默，字中，号秋明，浙江吴兴（今湖州）人。

行书字形特点和书写要点

行书的字形变化较为自由，因结体趋势而赋形，线条比较流畅，笔画讲求上下承接，左右照应。

行书用笔示例：

记住关键词

丛帖 集书 外拓 内抵 刷字

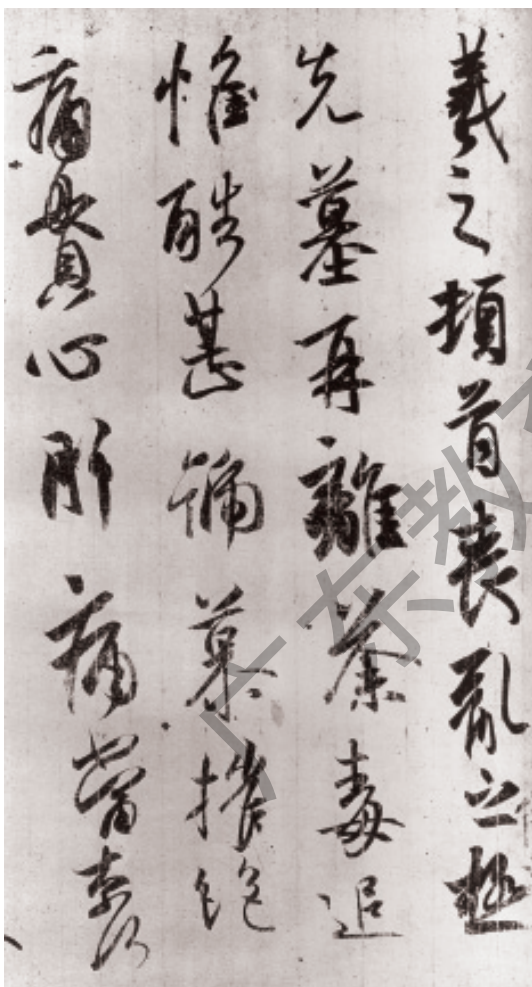
临摹·创作·技法

请谈谈行书的书写特点和美感。

评价·思考·课外实践

请收集你同学、朋友的书信、贺卡等手迹进行比较，然后选出一部分较好的与字帖比较。

● 行书临摹范图

王羲之《丧乱帖》

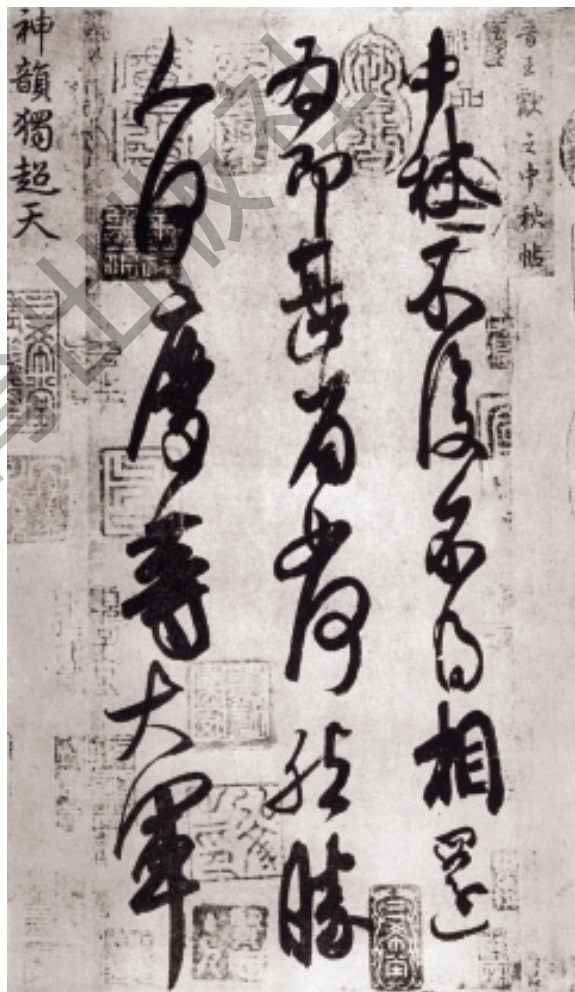
字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：行书体、草书体兼用。

风格：流美。

要点：注意笔锋变化。

王献之《中秋帖》

字体特点·临书要点

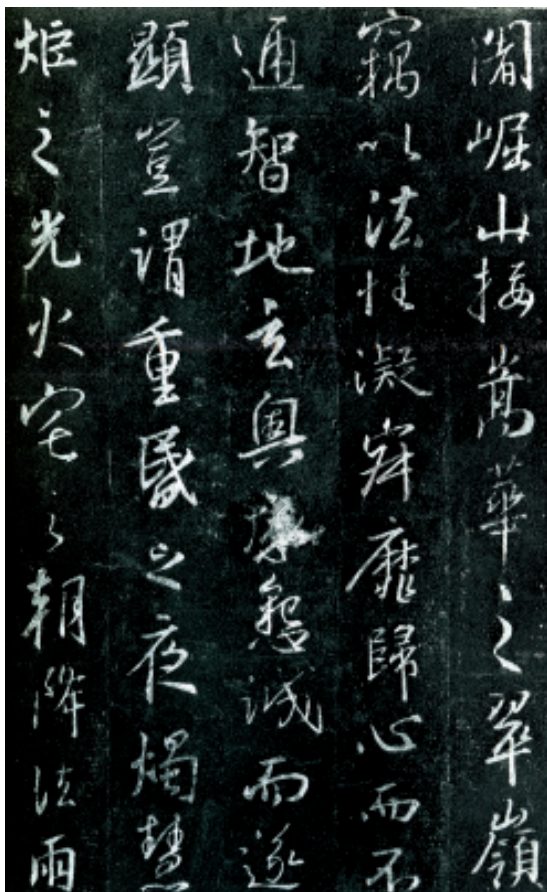
用笔：中锋略带偏锋。

结体：字形偏长。

风格：率逸。

要点：笔画连带转折时须有转（圆）有折（方）。
体会宛转流畅，线条绕缠连带，连绵回环，
一气呵成。

释怀仁(生卒不详)唐太宗时居长安弘福寺。

释怀仁集王羲之字《圣教序》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：端正，方形偏长。

风格：清雅。

要点：书写时运笔速度适中，行笔要沉稳，线条要流畅。

李邕《麓山寺碑》(局部)

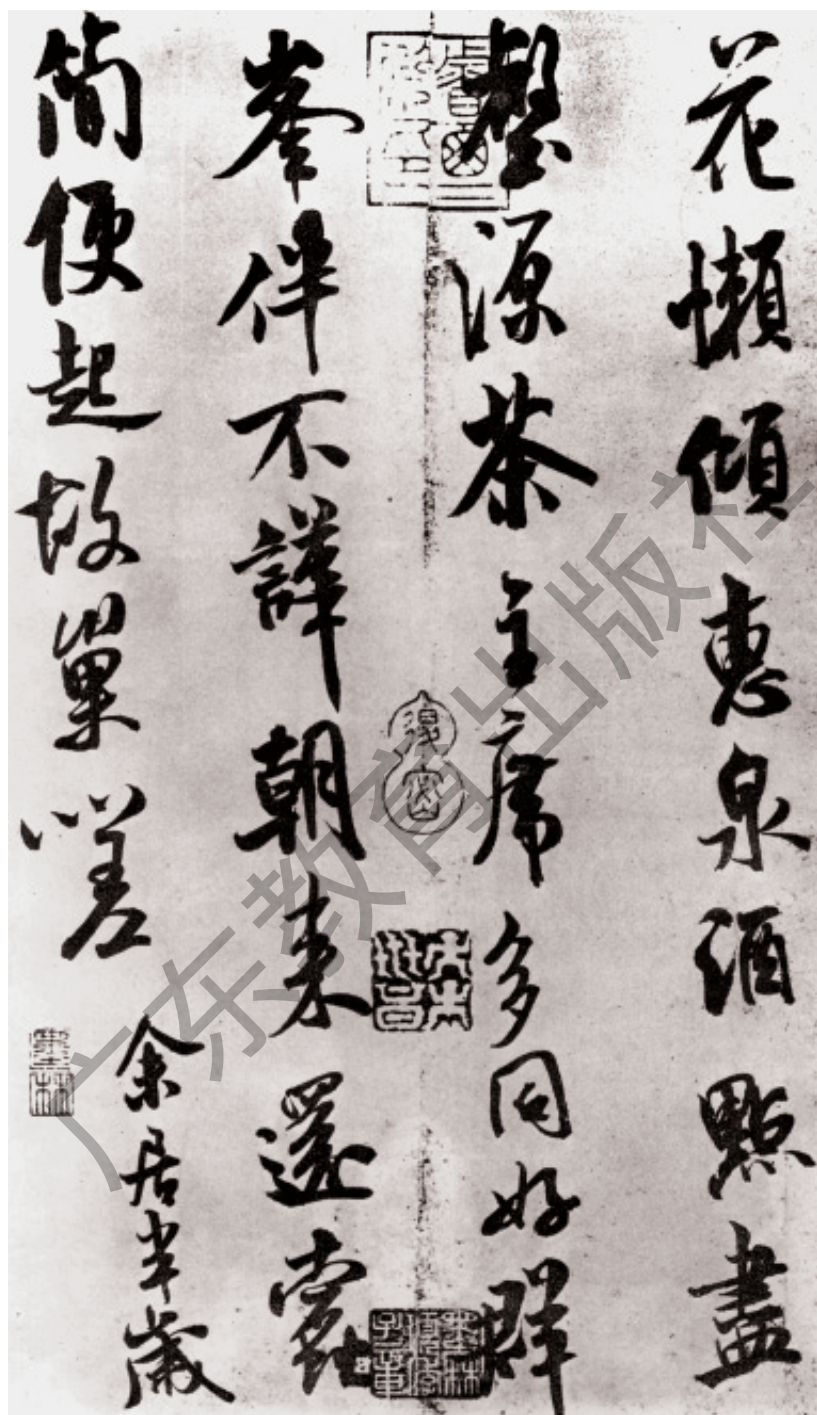
字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：方正中有馥侧。

风格：开张。

要点：落笔要坚实有力，字距、行距布局平均。

米芾《苕溪诗卷》(局部)

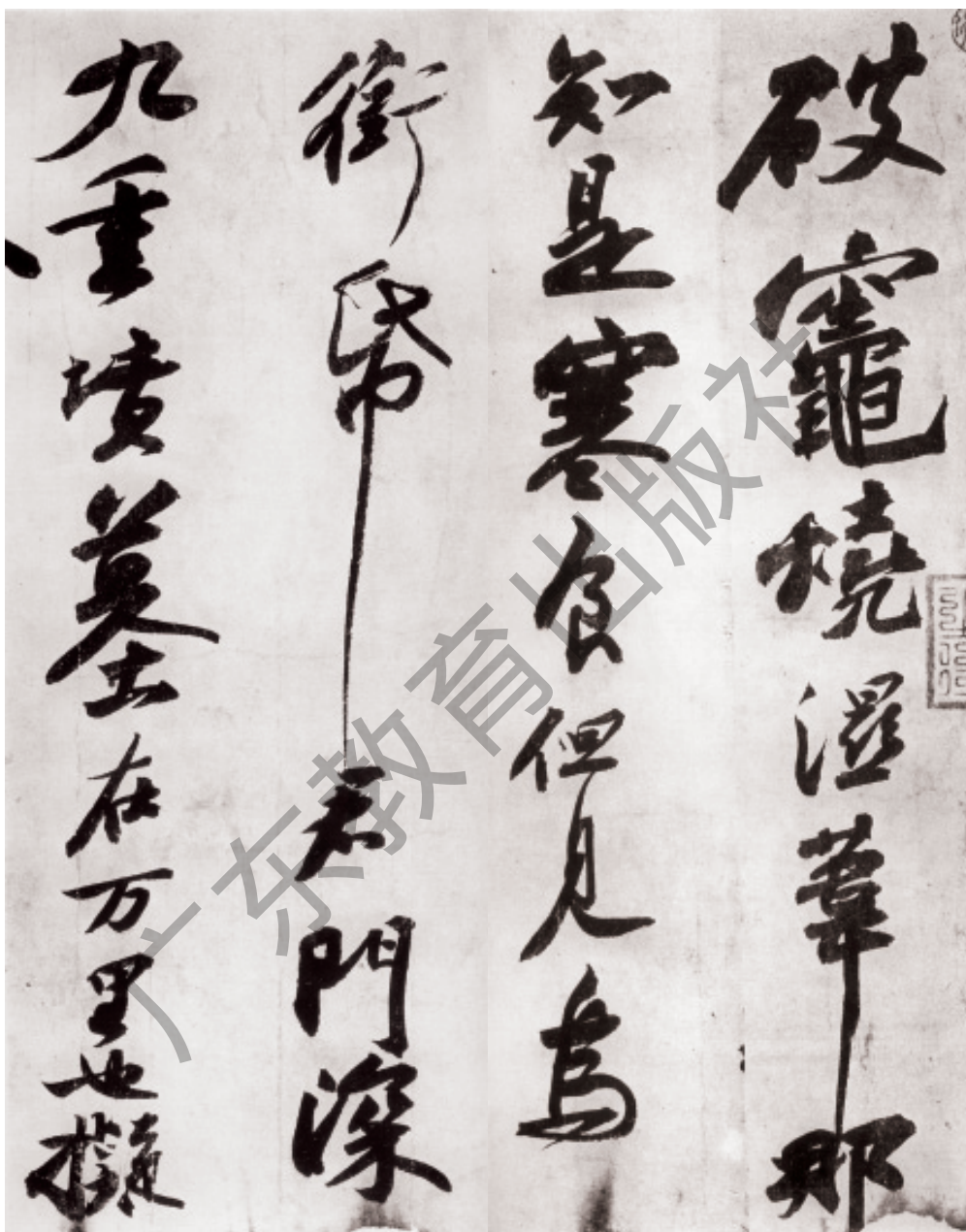
字体特点·临书要点

用笔：中锋、侧锋同时使用，线条变化丰富。

结体：取势奇险，有姿态。

风格：率真。

要点：落笔、行笔要肯定，笔毫铺开，用力沉着，速度不宜缓滞，也不能过快。体会笔力沉雄。

苏轼《黄州寒食诗帖》(局部)

字体特点·临书要点

用笔：中锋、侧锋兼用。

结体：字形偏扁。

风格：秀丽。

要点：注意取势时，字形要上下伸展，可不拘大小疏密，体会自然状态。

第四节 草书

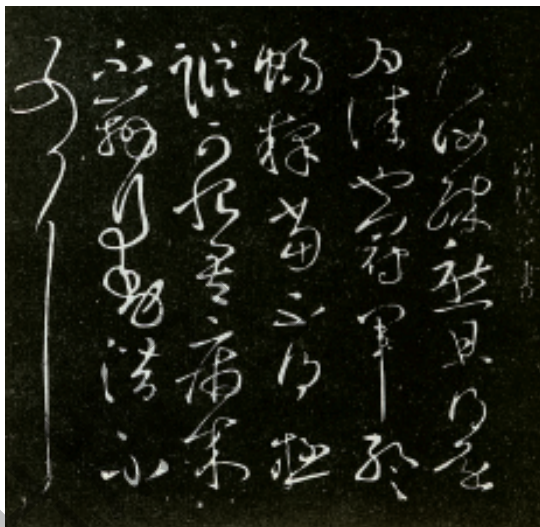
提示与范例

草书本意原有草率、草稿之义，也有快捷、初步、非正式等意义。所以，《辞海》对草书的定义首先是“为书写便捷而产生的一种字体”。草书也是书法艺术中达到极致的一种带有抽象性表现的艺术形式。

草书，始于汉初。据《说文解字》记载：“汉兴，有草书。”世传东汉赵壹作《非草书》一文。可见在东汉，草书已成为一种字体的专用名称。草书经汉至晋，又得到王羲之等人的发展。唐以后，历代都有草书的代表人物。

草书也被称为今草，从章草发展而来。唐人张怀瓘引述晋人王谡语：“解散隶体粗书之，有字之梗概，损隶之规矩，纵任奔逸，赴速就急。”这就是说章草是对隶书体的一种快捷草写，实际上已经是一种草书的形式，不过是用章草命名。而后草书又对章草做了一次快捷的简化，彻底去除了章草中还保留的隶书笔画形迹。草书与章草明显不同的是，章草虽草，但仍然字字独立，其字也能清晰辨识，有行文往来的实用性和可读性；而草书则字字相连，偏旁互相假借，多一笔而成，笔势连绵回绕，已不具实用性或可读性。因此，草书实际上已成为一种纯粹的审美活动。然在汉时，草书曾遭到当朝人士赵壹持实用性观点的强烈抨击：“乡邑不以此较能，朝廷不以此科吏，博士不以此讲试，四科不以此求备，征聘不问此意，考绩不课此字。徒善字既不达于政，而拙草无损于治。”

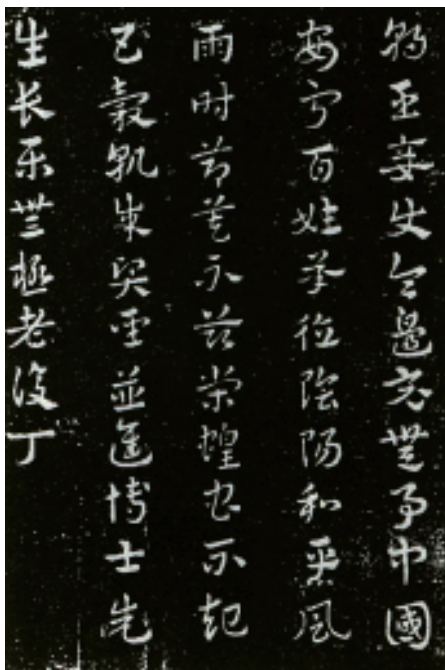
草书

汉·张芝《冠军帖》

相传草书的首创者为东汉人张芝。张芝精熟草书，被后世誉为“草圣”。但根据记载，张芝草书墨迹早在魏晋已寸纸不留，现在我们看到的，都是经历代摹刻的各种拓本，常见的有《冠军帖》和《今欲归帖》。因此，究竟张芝的草书是什么样已不可考，有关的说法和字迹仅可视为一种参考。

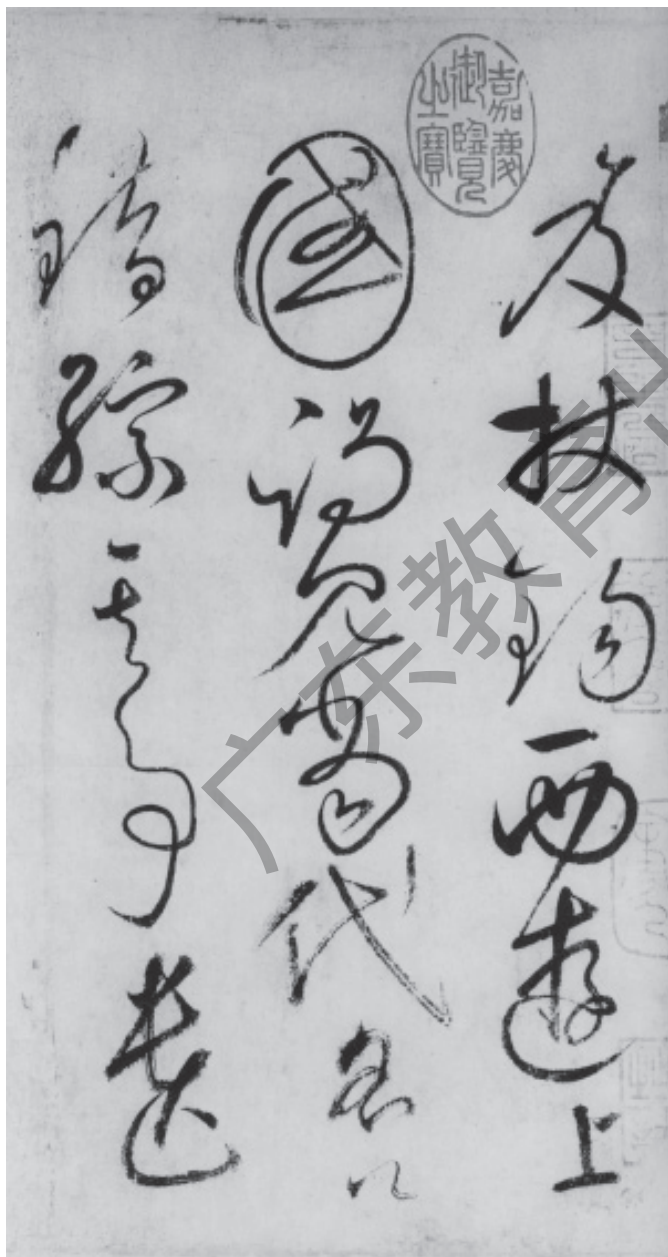
章草

皇象《急就章》

● 草书书法作品

草书到了唐代，有世称“颠张醉素”的张旭和僧人怀素，把草书写得更加狂放。字形千变万化，线条牵连宛转，辨认更加困难。所谓“狂草”，其特点为诡奇疾速。张旭曾说：“孤蓬自振，惊沙坐飞，余师而为书。”

怀素《自叙帖》(局部)

怀素(725—785)字藏真，本姓钱，长沙(今属湖南)人。《自叙帖》现藏于台北故宫博物院。

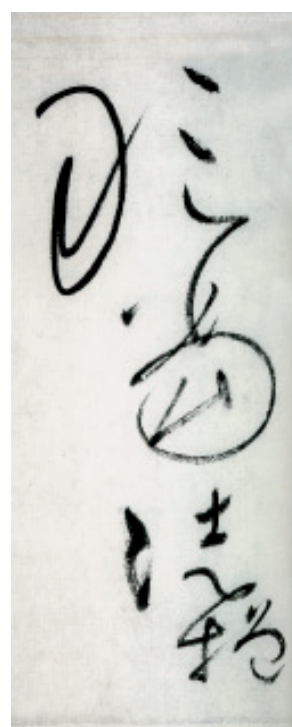
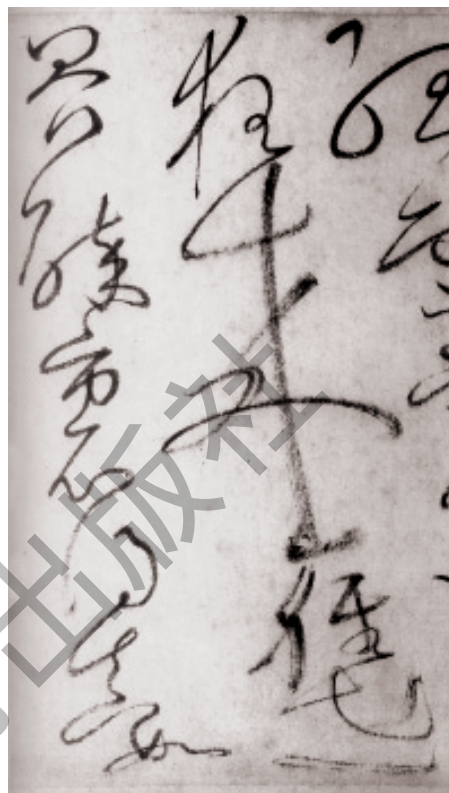
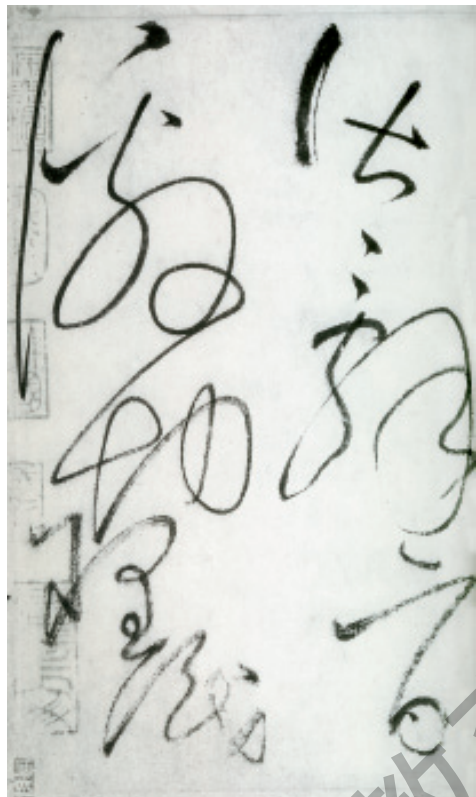
张芝《今欲归帖》

张芝(?—约192)字伯英，敦煌渊泉(今甘肃安西)人。

张旭《肚痛帖》

张旭(生卒不详)字伯高，苏州吴县(今属江苏)人。

怀素《自叙帖》(局部)

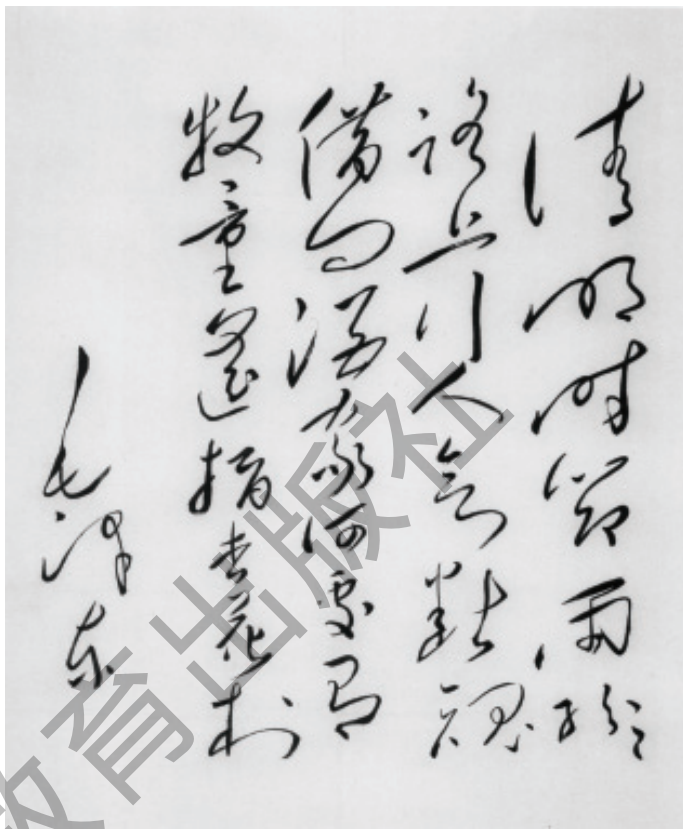
草书字形特点和书写要点

① 草书重在点、线条的节奏。线条纵横上下，方圆转折，讲求轻重缓急。缓则静，速则动。点画“大珠小珠落玉盘”。

② 唐人孙过庭言：“草以点画为情性，使转为形质。”“使转”主要指运笔能收放自如，形成所谓“跳荡如龙虎相持，纠缠如万岁枯藤”的视觉冲击。

③ 整幅布局中行距宽疏、字距紧密。字间多牵行连带。

④ 草书可用于右任编著的《标准草书》，学习草字法。

毛泽东草书杜牧诗《清明》

毛泽东（1893—1976）字润之，湖南湘潭人。

草书用笔示例：

记住关键词

今草 草圣 章草 拓本 笔势

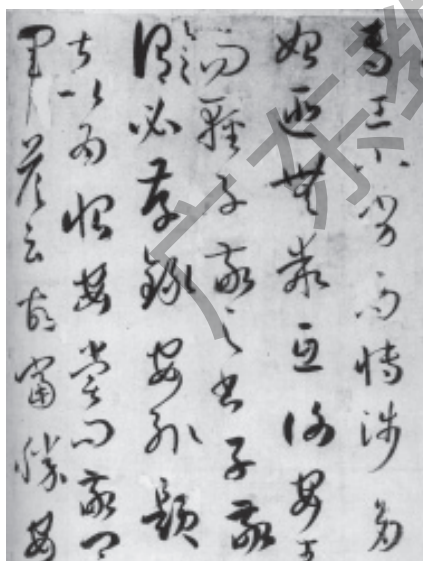
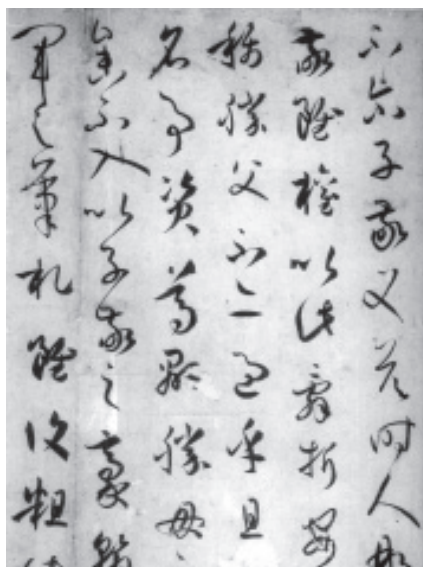
临摹·创作·技法

请选购于右任编著的《标准草书》字帖，练习和熟记草书体单字的基本写法，临摹孙过庭《书谱》并阅读其内容文字。

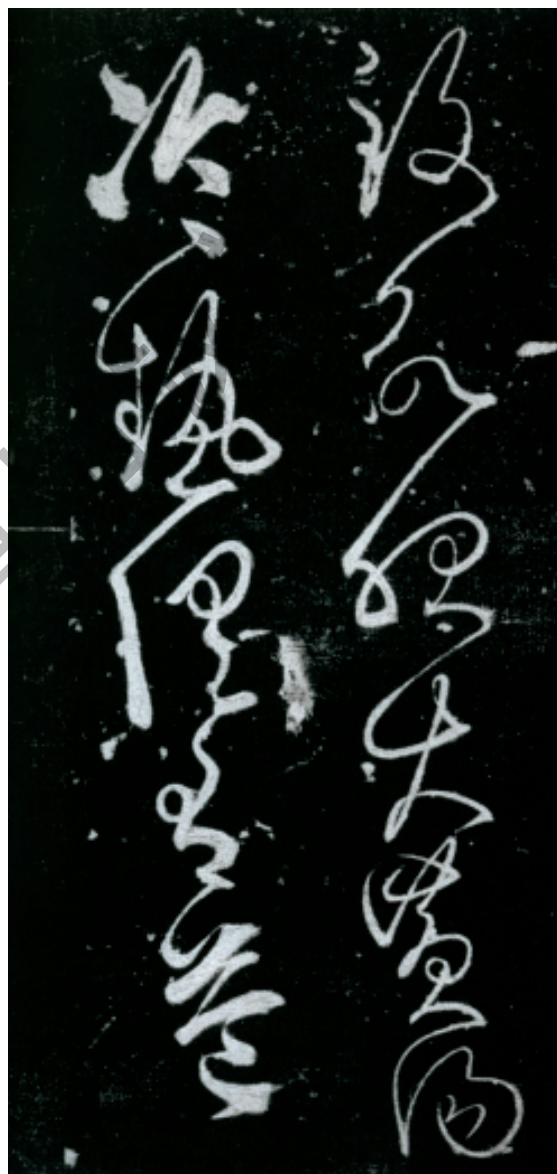
评价·思考·课外实践

- ① 观看有关中国舞蹈、武术等影像资料，捕捉其中的动态变化与草书形态之间的联系。
- ② 感受一下音乐节奏，用草书的线条记录和表现出来，尝试用视觉的形式表现听觉的感受。
- ③ 选临一幅草书作品，注意其线条和用笔的变化。

● 草书临摹范图

孙过庭《书谱》(局部)

张旭《肚痛帖》

字体特点·临书要点

用笔：要注意其中锋、逆锋、侧锋、藏锋、露锋等变化。

结体：以纵势为主，字形偏长。

风格：疏密相映。

要点：流美。

字体特点·临书要点

用笔：速度较快，首尾相连。

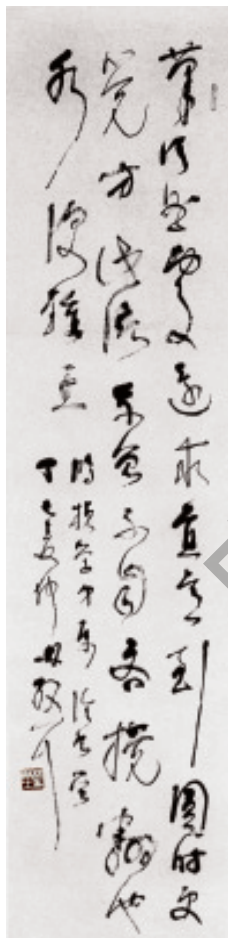
结体：大开大合，大收大放。

风格：俊逸流畅。

要点：使转自如，起伏连贯，富有节奏美感，疏朗宽敞。

林散之（1898—1989）名以霖，以字行，笔名散耳、江上老人等，安徽和县人。

林散之书法“瘦劲圆健”，精用笔，坚持“中锋”，善用墨，浓枯相间，把墨的浓与枯和速度的快与慢结合并用，自成一体。“浓”讲求强烈、力度、刚健，“枯”讲求委婉、柔韧、苍润。“浓”则快，“枯”则慢。刚柔兼济，急缓并施。其用笔虽以“中锋”贯之，但能随机应变，故能凝练单纯，又多趣味。在千百年草书书法艺术当中，颇有创造性建树。林散之自叙：“十六岁始学唐碑；三十以后学行书，学米；六十岁以后学草书，草书以大王为宗，释怀素为体，王觉斯为友，董思白、祝希哲为宾。”“余初学书，由唐入魏，由魏入晋，转而入唐，入宋、元，降而明、清，皆所摹习。”

笔从曲处还求直
意到圆时更觉方
此语我曾不自吝
搅翻池水便钟王

林散之《论书绝句》

字体特点·临书要点

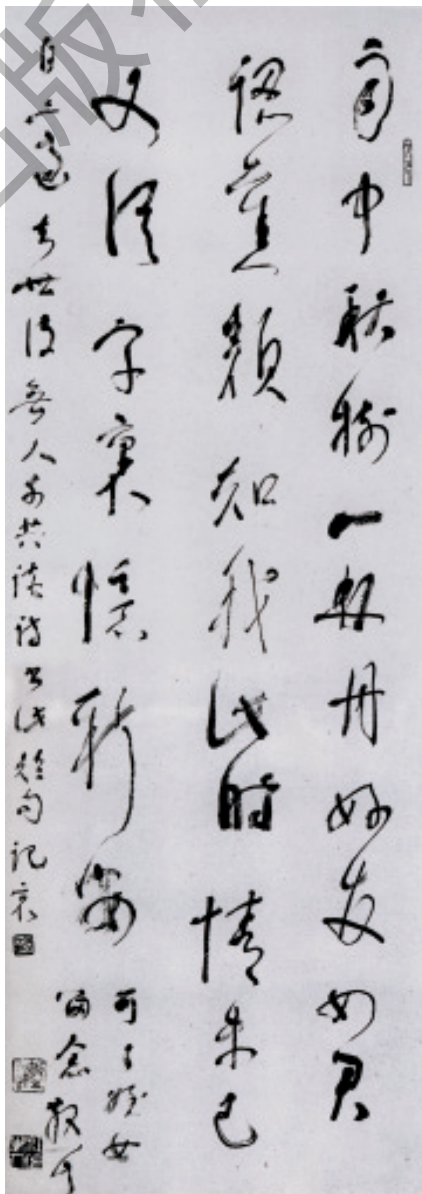
用笔：笔笔相应，起伏变化大。

结体：倾斜取势，连带穿插自然。

风格：率真。

要点：线条凝练、苍润。

雨中秋树一林丹
好友如君认旧颜
知我此时情未已
又从字里忆新安

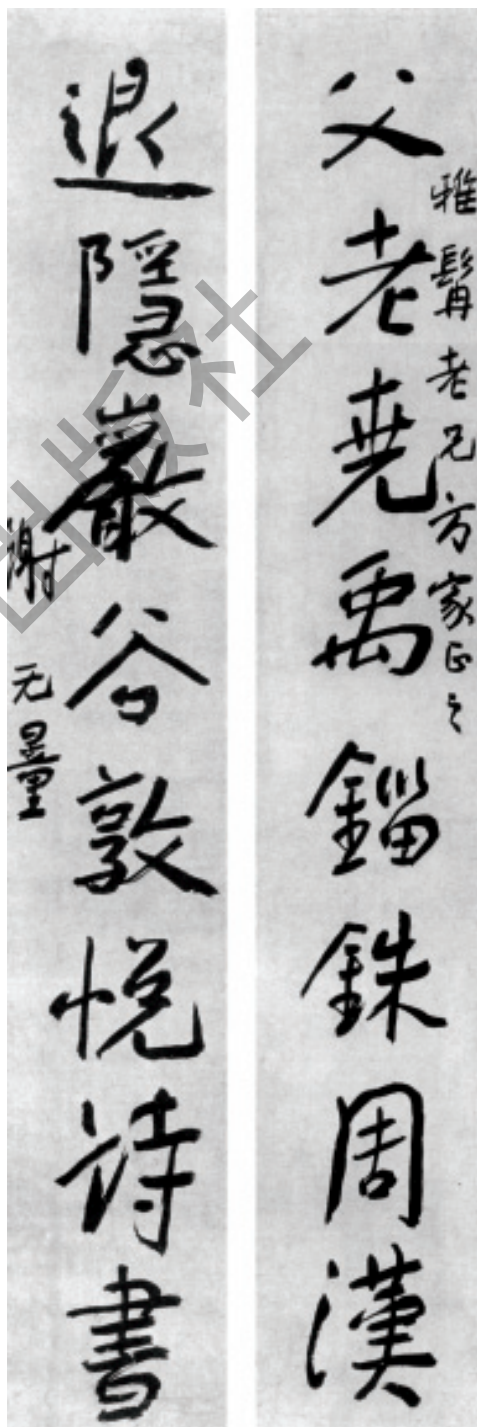
林散之《题画诗》

第五节 求变的书体

提示与范例

求变的书体现当代书法的一个基本特征,就是突破了长期以来学书必遵守“二王”和唐楷的单一准则,强调对甲、金、篆、隶、楷、行、草的全面学习和融会贯通。现当代书法的一大特征就是“求变”。

从明末清初到清末民国初年,中国社会的变革愈加剧烈,尤其是遭到了来自西方列强军事、政治、经济等多方面的冲击,使中国不再是一个封闭的、以“天朝大国”为中心的社会。西学东渐,革命思潮风起云涌,中国社会处在极大的动荡之中。这种巨大的社会变革,使中国的文化、艺术也发生了前所未有的变化,书法也不例外。此外,直接对学术界产生推动作用的两大具体原因还有:一是晚清的康有为以其变法维新的思想,对碑学给予了极高的评价与推崇,使碑学成为一种时尚,尤得画家、文学家、政治家的喜爱,追求拙朴,标新立异,成为一时的风气。二是考古新发现层出不穷,甲骨文、汉简、敦煌写经等的发现,引起了中国乃至世界学术界的震动。从此,人们开始把目光投放到文字初始阶段去追根溯源,学习书法的视野更加开阔。自清末民国初年,书法艺术的个性化、风格化发展一直持续到现当代,形成一个众星灿烂的格局。

谢无量《行书八言联》

谢无量(1884—1964)原名蒙等,字无量,四川乐至人。

● 求变的书体作品

王子武所画黄宾虹像

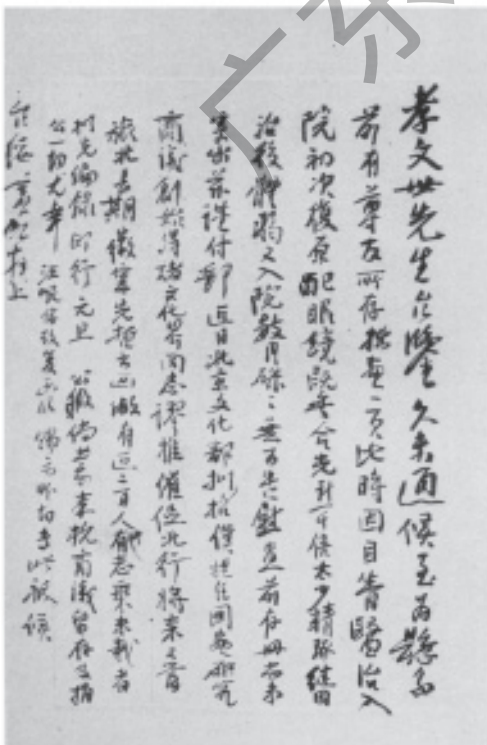
黄宾虹(1865—1955)
名质,字朴存,号宾虹,安徽歙县人。

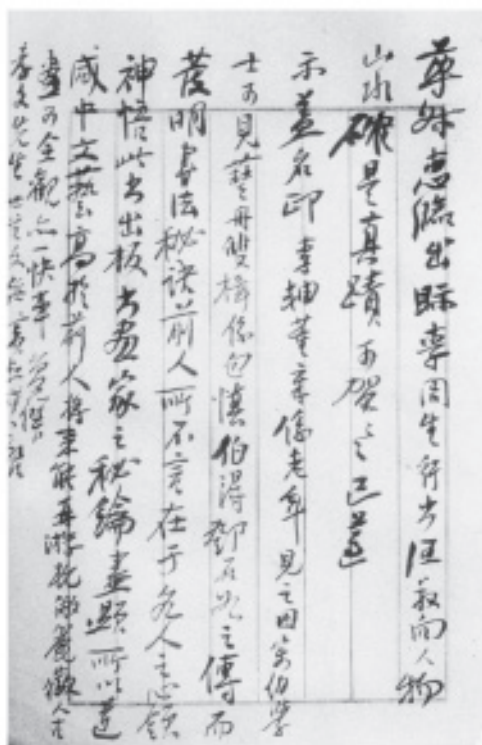
陈春帆《家庆图》(图中右起第二人为黄宾虹)

黄宾虹《设色山水》

黄宾虹手札

黄宾虹手札

徐悲鸿（1895—1953）

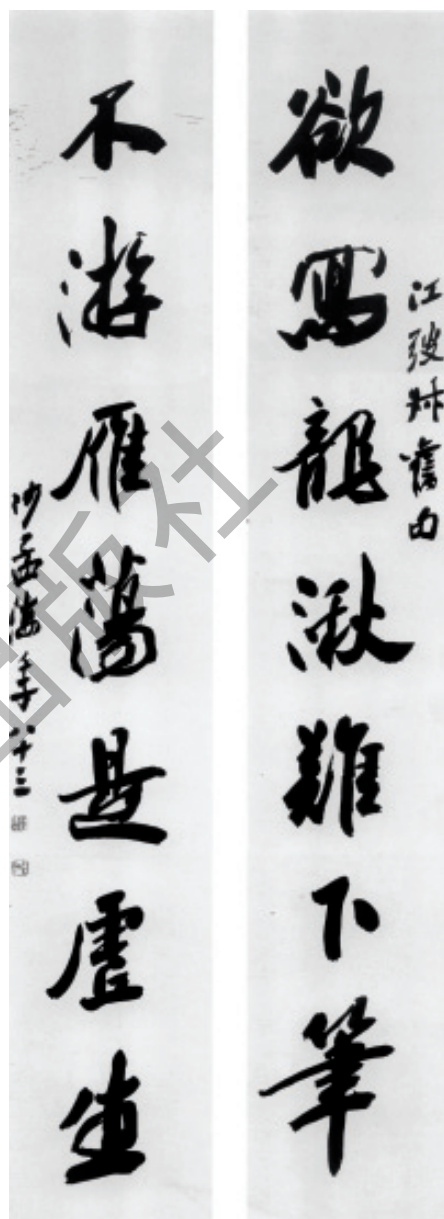
江苏宜兴人。

徐悲鸿《行书五言联》

徐悲鸿《立马》

沙孟海《欲写不游七言联》

沙孟海（1900—1992）名文若，号石荒，浙江鄞县人。

记住关键词

石鼓文 尺牍 碑学 敦煌写经

临摹·创作·技法

选择一幅自己喜欢的现当代书法家的书法作品，临摹并试说明其书风特征及来源。

评价·思考·课外实践

查找相关资料，讨论现当代的书法审美与古代书法审美的异同。

● 求变的书体临摹范图

吴昌硕（1844—1927）原名俊卿，字昌硕，号苦铁。浙江安吉人。

吴昌硕《集石鼓文字五言联》

字体特点·临书要点

用笔：中锋。

结体：长。

风格：雄强。

要点：笔锋宜长，行笔直挺沉着。

于右任（1879—1964）原名伯循，字右任，陕西三原人。

于右任《行书五言联》

字体特点·临书要点

用笔：中锋为主。

结体：错落有致。

风格：爽朗。

要点：用行书笔意写魏碑书体。

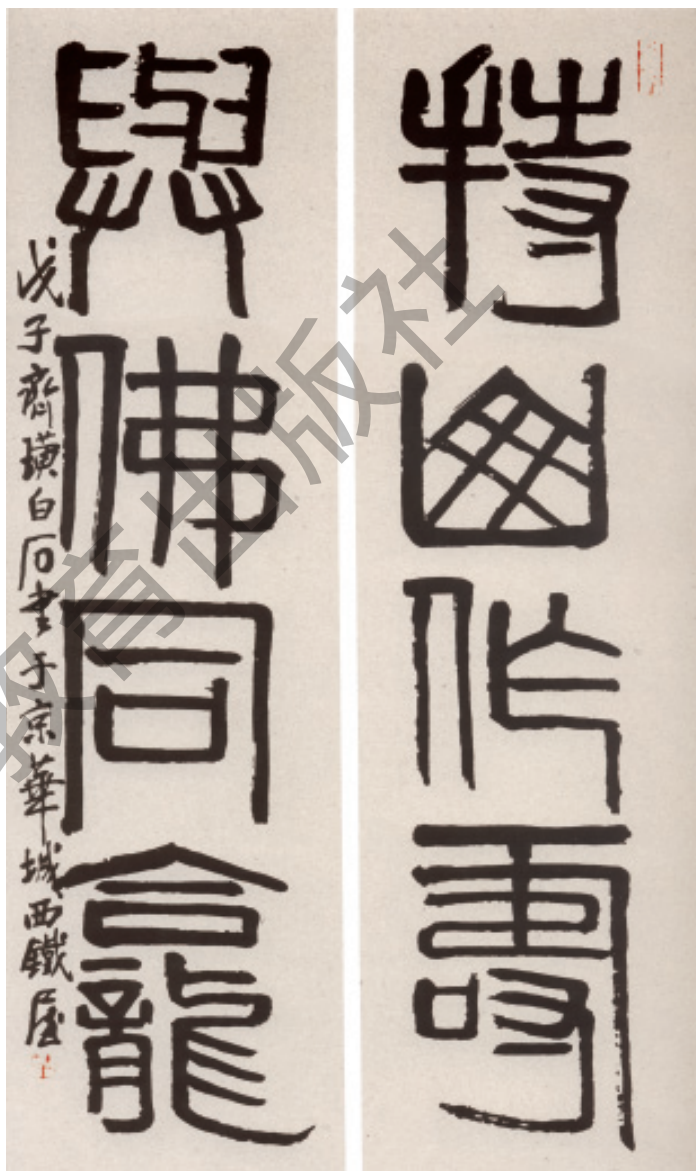

齐白石题款及签章

王子武所画齐白石像

齐白石(1864—1957)原名纯芝,字渭清,后改名璜,字濒生,号白石,湖南湘潭人。

齐白石《持山与佛四言联》

字体特点·临书要点

用笔：中锋为主。

结体：长方。

风格：恣肆。

要点：笔锋多变，用笔转折分明，行笔沉稳。

第四章 写字的基本技法

学习书法必须了解和掌握写字的基本技法和技巧。首先要学会执笔的方法，懂得用笔之法，才能驾驭毛笔。然后要研究汉字的结构，谙熟汉字结体的造型特点，了解其变化规律。最后须从章法布局以及落款、钤印等方面，整体掌握书法的基本要求和基本技法。

第一节 执笔

提示与范例

前人曾说：“凡学书字，先学执笔。”学执笔是学习书法的第一步。历代流传的执笔之法，主要有五指执笔法、四指执笔法、三指执笔法和握拳执笔法等。其中，五指执笔法一般被认为是较科学，也较为实用的执笔法。

五指执笔法示范图例

五指执笔法

五指执笔法，又称五指拔镫法。五指执笔，就是要充分发挥五个手指的作用，做到五指齐力。五个手指的具体动作是：**抵**——以大拇指的上节端紧贴笔管的内侧，用压力按住笔管。**压**——用食指的上节端压住笔杆的右前方，其力向内，与大拇指相对，内外配合，捏紧笔杆。**钩**——用中指的上节压住笔杆的前方，其力向内，把笔管钩住。**揭**——有顶住和向外推着的意思，就是用无名指的指甲根部顶住笔杆。“钩”和“揭”是相对应的说法，“揭”是顶住向外推（上），所以就有了中指往回钩（下）。**抵**——小指紧紧抵住无名指。

执笔主要靠大拇指、食指和中指的力量，无名指和小指起辅助作用。五指互相配合，共同用力，笔杆才能在手中被执稳，并使转自如，挥运随意。

大拇指和食指主要是捏紧笔管。中指和无名指是控制运送笔管的上下、内行、外行。小指起辅助作用。五指配合，既要握稳，又要挥运灵活。

● 五指执笔法的五个要领

一是指实：即执笔要坚实，手指要用力。

二是掌虚：即执笔时掌心空虚，可以握卵。掌虚，则运笔便易，伸缩自如。

三是掌竖：即手掌斜竖，便于运用腕力。

四是腕平：掌竖才能腕平，腕平才能掌竖，然后才能笔正、锋正。

五是肘起：即悬肘或悬臂，这样便于把全身的力直接送至笔端，如写大字时也便于手臂较大幅度的挥动。

记住关键词

指实 掌虚 腕平

临摹·创作·技法

试用五指执笔法书写，体会五指如何配合。

评价·思考·课外实践

请同学们根据老师的执笔示范，互相观察并纠正执笔的方法。

第二节 用笔之法

提示与范例

“书法在用笔,用笔贵用锋。”

(清·周星莲《临池管见》)用笔之法包括中锋、偏锋,以及提、按、起笔、行笔、收笔。

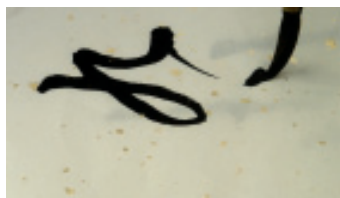

中锋运笔示范图例

中锋用笔

中锋用笔,是中国书法的基本笔法。不论方笔、圆笔,均须运用中锋。

在中国古代书论中,有关中锋用笔的形象比喻有“锥画沙”——把笔锋入纸喻为用铁锥在沙里画,使沙粒均匀地向两边凸起,中间凹成一条线;还有“屋漏痕”——中锋顿挫行笔,犹如屋漏之水沿着凹凸不平的墙面,蜿蜒而下。

偏(侧)锋运笔示范图例

偏(侧)锋用笔

与中锋相对应的是偏锋。所谓偏锋,即落笔以偏斜取势,运笔过程中笔锋偏重在一边。一般认为,多用偏锋则笔力浮薄,为书法之病笔。但是用偏锋书写的点、画线条虽然扁平,不够圆润;然而笔画形态和墨色均多变化,视觉感丰富。

● 起笔·行笔·收笔

在每一笔画的书写中,都存在起笔、行笔和收笔三个环节。

起笔是一画的开始,起笔有藏锋、露锋。

行笔是一画开始后的运行,有提、按。

收笔是一画的结束,收笔讲究有往必收,无垂不缩,讲求笔笔都有回锋之意。

● 提·按

无论中锋、偏锋,其点、画在运笔过程中均有提、按,而不是一笔直过。

由此可见,提、按也是用笔的一个重要部分。

“提”就是使笔锋聚集。

“按”就是使笔毫铺开。

提笔、按笔的不断变换,点、画就显示出不同的形态。同时,点、画的承接、使转等,也需要提、按的技巧。但提、按的幅度不能太大,不能理解成起伏。提、按需要长期的练习、琢磨,才能有所体会。

记住关键词

中锋 偏(侧)锋 提 按 起笔 行笔 收笔

临摹·创作·技法

试分别以中锋为主和侧锋为主书写同一幅作品,并比较两者的用笔特征。

评价·思考·课外实践

为什么写字一定要强调中锋用笔?

第三节 结字

提示与范例

汉字是由较多笔画组合成字的，笔画之间的组合称为“结字”。

汉字有正、草、隶、篆等字体，各体都有各自的笔画组合，不同的笔画，组成不同的结构。笔画组合千变万化，就形成了千变万化的结构美感，这就是书法艺术的魅力所在，因而字的结体十分重要。结字有四个要点：

- ① 横平竖直，重心平稳。
- ② 疏密匀称，比例适当。
- ③ 偏旁容让，配合适宜。
- ④ 点画呼应，互相联系。

● 四个要点

一、横平竖直，重心平稳。

横平竖直，是相对于每个单一笔画而言。虽然有些笔画也会有倾斜度，但从字的整体来看，应是结体端正，横平竖直，重心平稳。

二、疏密匀称，比例适当。

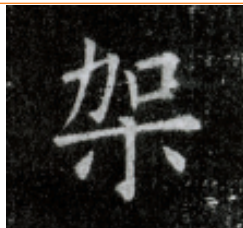
字的结构有疏密，笔画有粗细、长短之分，故结字时，须注意视觉上的匀称，注意黑白关系，保持比例平衡，不要失衡。

三、偏旁容让，配合适宜。

汉字有独体字和合体字两大类。合体字中有左右结构、上下结构等。其中有些属偏旁结合的笔画结构，有主次关系。但“主”不能扩大，“次”不能局促。所以偏旁要容让，配合要适宜。

四、点画呼应，互相联系。

在书写中，字的点画之间有承接、映带、照应等联系，行草书中容易明显看到，楷书等字体中似乎看不到这种联系，但实际上无论书写何种字体，其点画过程中都是笔断意连，有内在的呼应。这样才能使点画之间、字与字之间，存在有机的联系，节奏、韵致也才能得以展现。

重心平稳

疏密匀称

偏旁容让

点画呼应

记住关键词

重心 匀称 呼应 节奏 韵致

临摹·创作·技法

从字帖中选取若干个楷书范字，分别说明其结字的特点。

评价·思考·课外实践

请观察一下自然景物，深入理解重心平稳、疏密匀称、比例适当的造型规律。

第四节 章法布局

提示与范例

一幅书法作品中的字与字、行与行之间的关系，叫做章法布局。另外，题款、钤印也是书法作品中不可缺少的部分，故从某种意义上说，也属于章法布局。

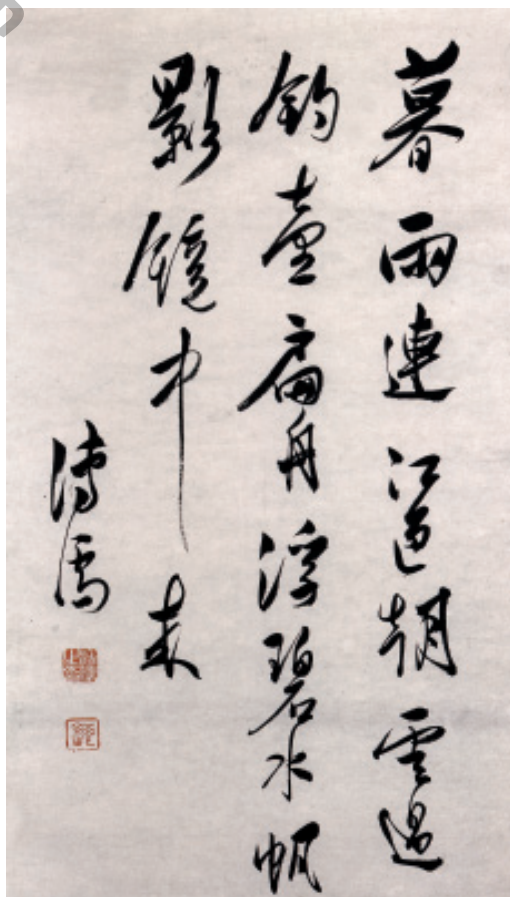
明人张绅说：“古人写字，正如作文有字法，有章法，有篇法，终篇结构，首尾相接。”

书法作品的谋篇布局，根据书写时纵、横的排列形式，大致可以分为两种：一是有行有列，一般比较适宜于篆书、隶书和楷书的创作。二是有行无列，一般多用于行书和草书的创作。章法布局其实就是要求一件书法作品的完整与和谐，把字的大小、形态的敲侧、运笔的轻重缓急、墨色的干湿浓枯、字距行距、疏密、纵横交错、黑白虚实、空间等，有机地统筹兼顾，首尾相接。

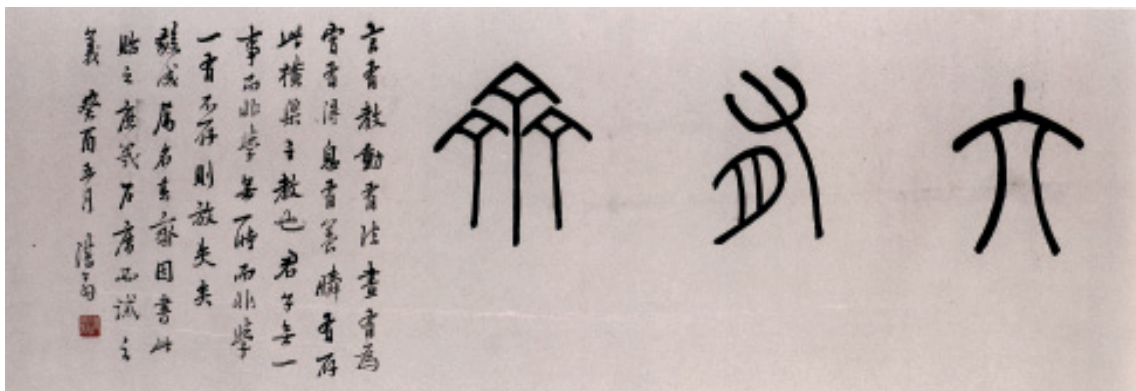
● 题款

题款，有单款和双款之分。双款亦称上下款。上款一般是写索赠者的名字、称谓，以及正文内需注释文字或出处等。下款写作者的姓名及所书的年份、地点等。只有下款而无上款的，称之为单款。单款仅写书者姓名的，则称为穷款。从总体要求上来说，题款的疏密、长短，字的大小等都要与正文相宜，款字一般要小于正文的字，不能喧宾夺主。题款的书体也要合适，如果正文是写篆、隶书，落款则以正、行书为宜；正文是写楷书，落款则可用楷、行书；正文写的是草书，落款只宜用草书或行书，绝不可用其他体。

题款如何同正文呼应，以取得和谐、统一的整体艺术效果，是书写者在完成一件作品的正文以后，必须慎重考虑和谋划的。

穷款示例

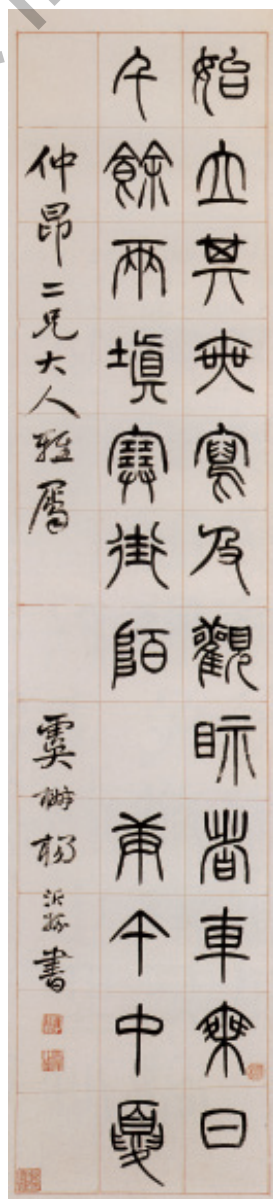

题款示例

● 钤印

钤印是书法作品中一个不可分割的部分。如从章法布局的艺术效果来探究，钤印似乎有一种画龙点睛的作用，在一幅作品中往往具有醒目的功能。有时还可以有意留出空白处，用印章来调整作品的平衡，以增加和丰富作品的视觉感受。

在书法作品上钤盖印章，主要有名章和闲章两种。名章是书写者的姓名印；闲章是书写者的斋、堂、室、阁及警句、格言和肖形印等。名章通常钤在下款署名的下面或左面。闲章中被称为“引首章”的，多盖在作品起首的空疏之处；被称为“压脚章”的，多盖在作品的末尾或下端的空白处。

压脚印示例

引首印示例

记住关键词

章法布局 行列 钤印 穷款

临摹·创作·技法

选取两幅书写有行有列、有行无列的作品并作比较，说明其章法布局的特点。

评价·思考·课外实践

组织一次现场书写观摩活动，要求作品的章法布局、题款、钤印等格式完整，并互相讲评。

第五章 工具材料及其他

正确地了解和掌握书写材料，以及熟练地使用书写工具，对研习书法来说是非常重要的。

作为书法工具材料的笔、墨、纸、砚，有很多类型和品种。毛笔笔毫的软硬，墨色蘸水的深浅变化，宣纸的渗化性，以及砚石的粗细等，都有很多不同。只有熟识这些工具材料的不同性能，才能更好地理解和掌握其用途与技巧的配合，才能得心应手，使自己的艺术思想得到体现，书写出富于变化的书法作品。

第一节 笔、墨、纸、砚

提示与范例

中国书法的工具材料主要包括笔、墨、纸、砚，常称为“文房四宝”。

毛笔是中国书法的重要书写工具之一。其轻柔的笔锋，可以书写出千变万化的线条形态，可刚可柔、可轻可重，所谓“惟笔软则奇怪生焉”。墨的使用大体上分为墨块和墨汁两类。过去多用墨块研墨，现在多用墨汁。然而要论墨色的变化，还是研墨较好。在现代，砚的观赏价值已大于实用价值，但对砚石的了解和认识，仍然属于学习中国书法艺术的一个重要部分。专用于中国书画的纸，称为宣纸。宣纸具有独特的渗化性效果，为中国独有。据说安徽宣城的纸在唐代最出名，故得名“宣纸”。

● 笔

使用毛笔的历史可以推至商代，在河南郑州小双桥商代遗址中出土的陶缸中，就有用毛笔蘸上朱砂而写的文字。现在可以看到的毛笔实物多是战国时期的，其中有湖南长沙楚墓中出土的兔毫笔，其笔杆用竹制成。河南信阳楚墓中亦发现类似的毛笔。东汉以后，人们对使用毛笔的要求更高，制笔的技术也有了很大的改进。三国时期的韦诞已对制笔选毫有了详细的论述。另据晋人所记，制笔要取在崇山绝仞中生活的野兔之毫，八九月收之，其笔管长五寸，笔头长一寸。

现代制作的毛笔

毛笔根据笔毫的软硬性能分有软毫、硬毫、兼毫（软毫硬毫兼有），按长度来分有长毫、短毫，按大小来分有大楷、中楷、小楷。选择毛笔时要注意笔锋，蓄锋时要尖、颖、锐，笔肚丰硕，散锋时笔毫整齐。

武威出土的汉代毛笔

墨条

纸

● 墨

墨的使用最早可推至新石器时代晚期。在湖北云梦睡虎地秦墓中出土的墨块,被认为是迄今最早的人工制墨。在此之前,一般是用天然墨或半天然墨作为书写材料。到了晋代,制墨技术在配胶方面有了很大改进,增加了墨的光泽和附着力。唐代末年,墨工奚超、奚廷珪父子把麝香、冰片、樟脑、藤黄、犀角等12种药物调和研制出光泽如漆、防腐防蛀、芳香的墨块。古代的墨块需要在砚台上才能研磨出墨汁。清代末年,谢松岱把原来固体的墨块改良成为墨汁,方便书写,延用至今。

● 纸

古代的宣纸是以青檀皮为主要原料,用手工制作而成。宣纸一般分为两种:生宣纸与熟宣纸。生宣纸容易渍水渗化;熟宣纸不容易渗化,适合书写小楷。另外,生宣纸经加料、染色、印制、擦蜡、研光、泥金、洒金等手段加工后,又可成为式样丰富的书画用纸。

宣纸的选择与使用应注意:

其一,质地必须柔韧。

其二,色泽要洁润不含杂质。

其三,入墨,行笔时既不容易浮滑,又不易涩笔。

造纸生产过程图

汉代砚台和砚石

端砚

洮砚

● 砚

砚亦称砚台、砚田、墨池、墨海等。制砚原料非常丰富，质地各异，除了石砚、玉砚、陶砚、瓷砚、澄泥砚之外，还有银砚、铜砚等。其中最实用的是石砚，以广东肇庆的端砚、安徽歙县的歙砚、甘肃临洮的洮砚最为出名。

砚面一般有两部分：墨堂和墨池。墨堂是用来研墨的地方，位于砚台的中心部位，比较开阔，便于旋磨推转。墨池是储放墨汁的地方。自古至今，中国的文人都有玩赏砚台的雅致，虽然今天使用墨汁较为方便，砚台的实用性减弱，但其观赏价值仍很高。也有一些书法家为了提高自己书法作品的质量，仍选用墨块在砚台上细研，使墨色更加细腻润泽，富于变化。

记住关键词

软毫 硬毫 兼毫 生宣 熟宣 端砚 歙砚 洮砚

临摹·创作·技法

分别用浓、淡墨在生宣上书写作品，观察宣纸的渗化和墨色的不同变化。

评价·思考·课外实践

用软毫、硬毫笔书写一幅书法作品，了解毛笔笔锋的性能。

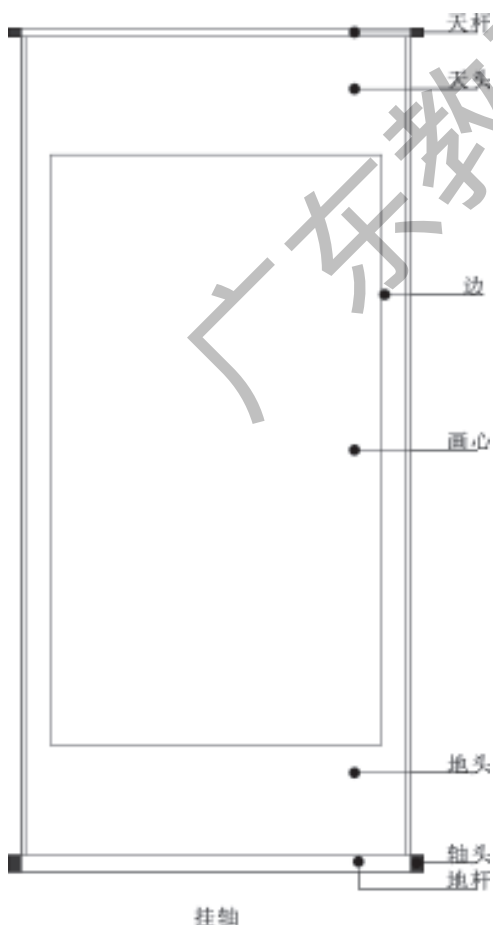
第二节 装裱与陈列

提示与范例

中国书画装裱的历史迄今约有 1700 年。据说魏晋时期已有卷轴的装裱形式，到唐代出现了挂轴的装裱形式。宋代的装裱技术和水平已经很高，出现了“宣和装”和“绍兴装”等装裱形式。明清以后的装裱形式多以挂轴为主，但装裱形制更加多样。装裱工艺已衍变成一种谋生行业，各地都形成了自己的装裱风格，其中比较出名的有“苏裱”和“京裱”。现代人的居住环境发生了很大的变化，装裱陈列的形式也在发生着变化。今后随着社会的发展，书法作品的陈列方式将会有更加多样的变化。

室内挂轴示例

● 装裱

装裱所需的工具与材料:

- ① 排笔; ② 棕帚; ③ 托台;
④ 贴板; ⑤ 启子; ⑥ 纸; ⑦ 糨糊。

装裱的基本工序:

- ① 配纸;
② 调浆;
③ 用水渗湿原作之后，涂上糨糊，然后用另一张宣纸覆盖其上，用棕刷在宣纸上面来回刷扫，挤压夹层的气泡，使两张纸贴合。接着掀起并贴在板上，等干后取下来，这叫做“托底”;
④ 把已经托底的画，再配以各种绫边进行粘接，然后再用托底方法上板，干后取下，安装挂轴，就算装裱完毕。

现代的书法陈列示例

现代的书法陈列示例

● 陈列

过去一般是根据陈列的环境和场合确定书法的装饰格式，其格式同时也是称谓。例如：对联、扇面、中堂、横批、手卷、条幅、条屏、册页等。其中对联、中堂、横批、条屏多悬挂于厅堂，扇面、册页、手卷多放在书斋玩赏。另外，还有室外的门庭楹联和立碑等陈列形式。

明人观摩作品，喜攀比字幅。这种样式到了近现代更为普遍，其原因主要是原本在私人书斋玩赏和厅堂陈设的书画，开始走向公共的展览空间，特别是现代展览更加追求展厅效应，这成为现代书法创作时所必须考虑的、新的重要因素之一。所以现在最常见的是用镜框装饰作品，由此也使镜框的形式变得丰富，有古镜式、屏风式、窗格式等等。

传统的书法陈列示例

记住关键词

宣和装 绍兴装 苏裱 京裱

临摹·创作·技法

按装裱步骤，用自己的书法作品进行托底练习。

评价·思考·课外实践

- ① 创作一幅扇面书法小品，并以镜框方式进行装裱。
- ② 到附近的画廊、画店参观，感受现代书画装裱的多样性。

敬告作者

我社根据教育部制定的《全日制义务教育课程标准（实验稿）》及《普通高中课程标准（实验）》，编辑了多种义务教育和普通高中新课程实验教材，并通过了全国中小学教材审定委员会的审定。在这些教材的编写过程中，我们选用了多位作者的作品（含图片），并多方与作者进行联系，取得了他们的大力支持。在此，我们表示衷心的感谢。但是仍然有部分作者因地址或姓名不详而无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

联系电话：020-87613835 邮编：510075

地址：广州市环市东路472号粤海大厦12-15楼 广东教育出版社