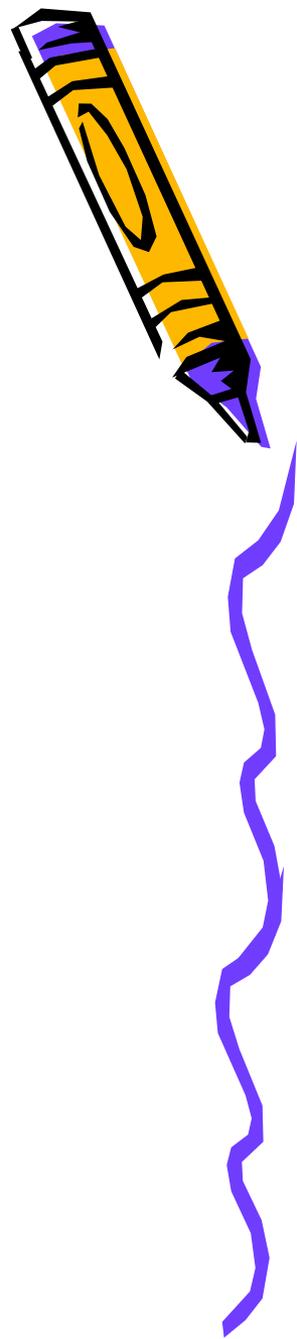
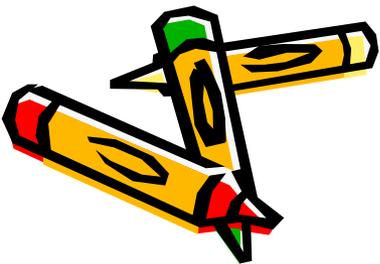

第三章 汉字的艺术（一）

课中问题

- 1、什么是小篆？
- 2、简述小篆中的藏头护尾。
- 3、什么是隶书？
- 4、楷书分为哪几类？

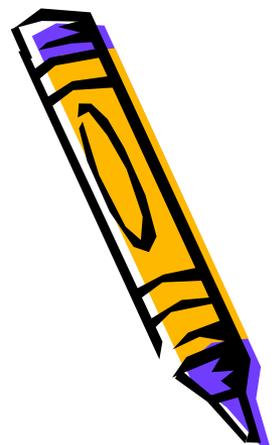

- 毕加索说，“如果我是中国人，我会努力成为书法家”。
- 书法是我国汉族的传统艺术，至今已有三千多年的历史。书法不仅仅是一种书写的艺术，更重要的是它依附于汉字，根据汉字造型的特点，运用毛笔这一特殊的书写工具，再通过书法家艺术构思，表现作者的思想感情和美学追求。汉字作为文字而上升为艺术，在人类文化中可以说是独有的现象。正是这种独特性，使书法在世界艺术之林中具有特殊的魅力。

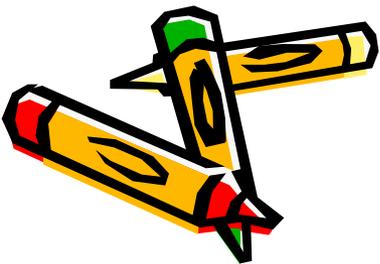
书法作为独特的表现艺术，被誉为：无言的诗，无行的舞；无图的画，无声的乐等。

一、书法与生活

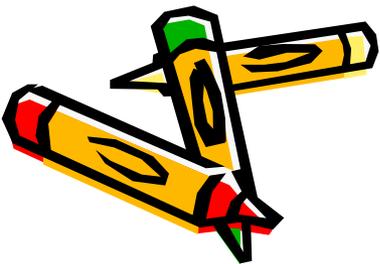
- 1、陶冶情操
- 学习书法能陶冶情操。人们可以通过对书法的欣赏，临摹和创作，增添生活乐趣，有助于工作学习后休息，陶冶情操，激发人们对美好生活的向往和追求。
- 书法练习的过程也是一个思想品德的成长过程，在注重书法美的同时，也净化了灵魂。

一、书法与生活

- 2、人格体现
- 唐代书法家柳公权有句名言：“心正则笔正”，“书如其人”，这说明一个人的书法笔迹能够反映出他的性格特征。
- 在书法作品中，笔画写的轻重匀称，说明书者个性稳重，自制力强，对所喜爱的事务能达到痴迷程度；相反，笔画写的不匀称的人，脾气暴躁，因琐碎小事就会伤人；用笔重的人，往往很自信，大气；笔画较轻的人，相对自信程度差，爱反悔，自负。

一、书法与生活

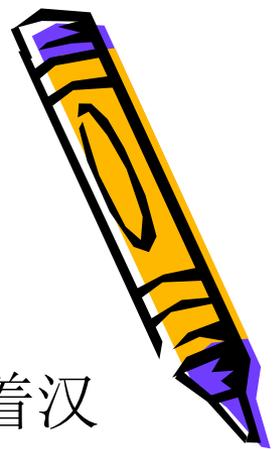

• 3、长寿之道

- 书法是养生的重要方法之一。古往今来，卓有成效的书画家往往都是长寿者，特别是造诣较深的书法家更是长寿者居多。如唐代的书法家柳公权**88**岁，欧阳询**85**岁。当代书法家沙孟海、赵朴初**93**岁，启功**94**岁。
- 科学证明，书法与气功导引有着异曲同工之妙。书写过程中，由开始存神，到逐步实现凝神定志，气息不自觉地得到了调控，呼吸随之减慢，一切杂念妄想都统统屏除在外，经气自然正向运行，百脉通利，气血畅达，脏腑得以濡养，使整个人的机体维持在“阴平阳秘”的状态下。常年坚持书写，不仅在书法上有造诣，更能使精神得到完全放松，超然于物外，神怡而心稳，达到健身和延年益寿的作用。

二、书法的种类

- 中国书法是以汉字为载体的线条艺术，因此它随着汉字字体的演变而显现不同的特征。
- **1、篆书**
- 篆书是个统称，书写的是古文字，这里我们主要了解甲骨文、金文、小篆。
- (1) 甲骨文是现今所能发现的最早的文字，距今约有**3000**年历史，**1989**年出土于河南安阳小屯村，“小屯”曾是殷王朝的故都，随着历史的变迁，这里便成为废墟，所以甲骨文又称为“殷墟文字”。多年来经过不断发掘，甲骨文累计约**15**万字义，单字总数已达到**4600**多。

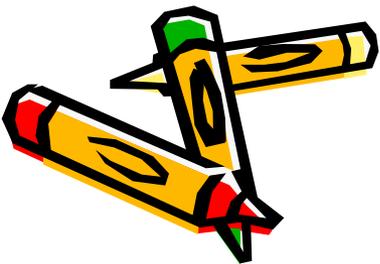

甲骨文大多用刀刻成，但从书法的角度分析。已具备了书法的用笔、章法、结字三要素。

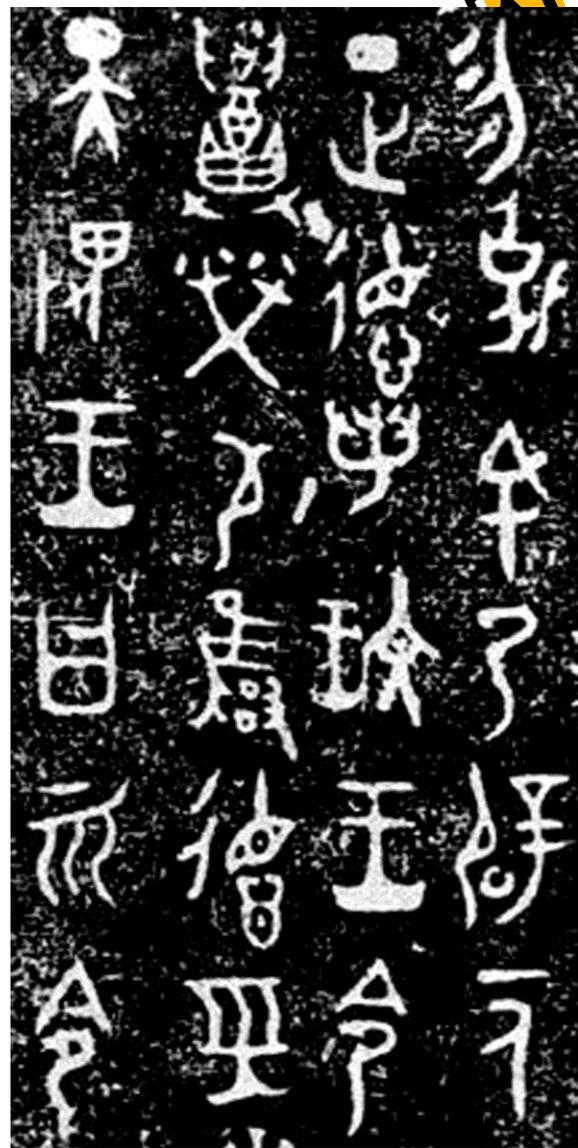

- 从用笔上来说，在甲骨文中已发现了朱文和墨书的痕迹，这说明当时已经有了毛笔之类的工具。
- 从形体上看，甲骨文的形体多变和谐，面目多姿多彩。
- 从章法上看，甲骨文多为纵成行，横则有列与无列并存，行款错落，大小变化，疏密有致。

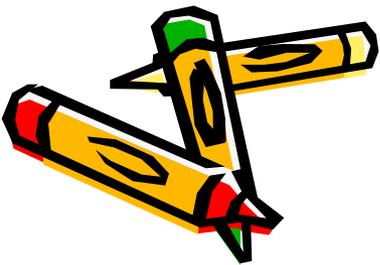
《甲骨文》

- (2) 商代的金文亦具有与甲骨文同样的书法意味。由于殷商时期钟鼎在青铜器中占有特殊地位（钟为礼乐之器，鼎为权利象征），故后世又称金文为“钟鼎文”。
- 从时间上说，金文与甲骨文同时并存，金文自成体系而又受甲骨文的影响。商代晚期铜器铭文较早期金文字数增多，一篇铭文最长达几十字。金文工艺过程繁杂，在书写后还要经过刻模、浇铸等复杂工艺过程，因此其线条丰满柔韧，在章法上比甲骨文端庄而稳定，气势恢宏。
- 西周金文较多，称得上是铜器铭文的鼎盛时期。初期金文可以以《大孟鼎》《小孟鼎》为代表。其主要风格朴茂凝重，逸丽沉雄，起止用笔多露锋，线条遒劲峻拔，时有肥厚用笔及点团状的华饰，在整体上呈现出线与块面的结合。

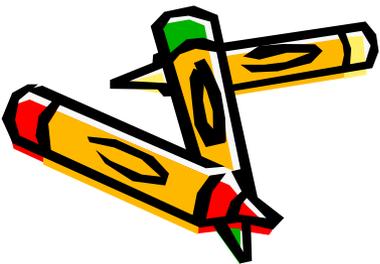
《大孟鼎》

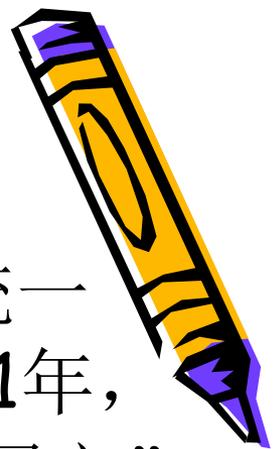

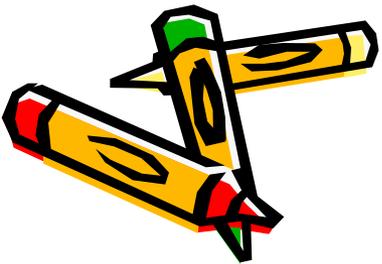
- 西周中期，金文一改其谲奇峥嵘的格调，变为典雅平和，这一时期的作品用笔柔和而势畅，笔画圆浑，尽管还保留有肥厚的笔道，但装饰意味减少，用笔意蕴增强。
- 西周晚期，金文日趋成熟，字形结构愈加稳定。这一时期的金文以《毛公鼎》、《散氏盘》为代表。

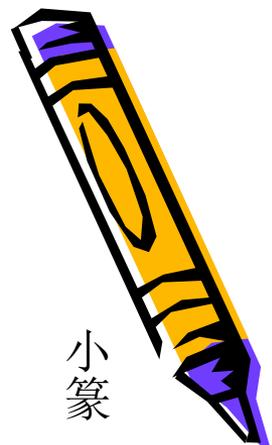
散氏盘是中国首批禁止出国（境）展览文物，又称矢[cè]人盘，因铭文中“散氏”字样而得名。清乾隆初年出土于陕西凤翔（今宝鸡市凤翔县），现藏于台北故宫博物院。盘高20.6厘米，口径54.6厘米。圆形，浅腹，双附耳，高圈足。腹饰夔纹，圈足饰兽面纹。内底铸有铭文19行、357字。记述的是矢人付给散氏田地之事，是研究西周土地制度的重要史料。

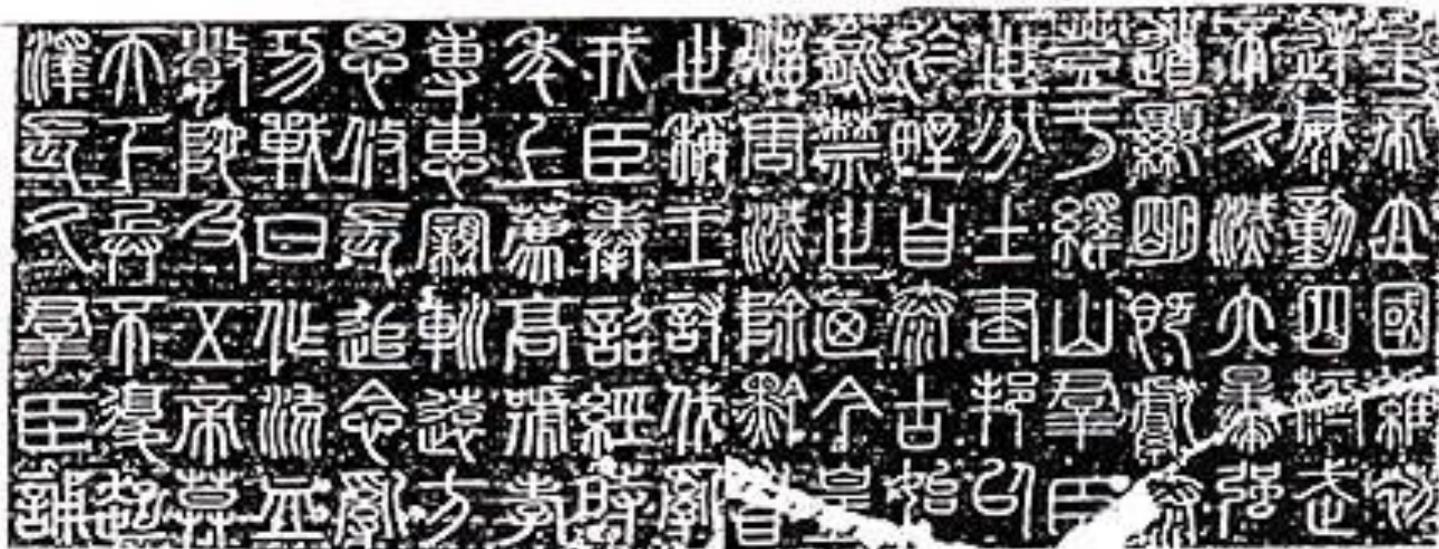

- (3) 小篆是秦推行“书同文”所制订的统一规范文字，也被称为“秦篆”。公元前221年，秦始皇统一中国后，进行了“车同轨，书同文”等各种制度的划一，制定了统一的书体，这是中国文字史上第一次使用行政手段进行文字改革，对以后文字的规范统一产生了深远的影响。秦代书法对以前的汉字形成了科学系统的总结，在继承前代书法的基础上，创造了新书体——秦篆，把书法艺术的发展推向一个新天地，并孕育着隶书时代的到来。

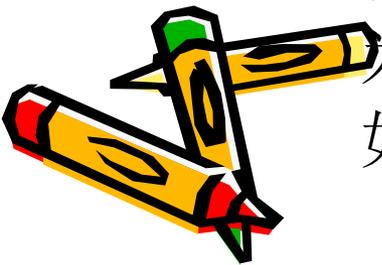

小篆

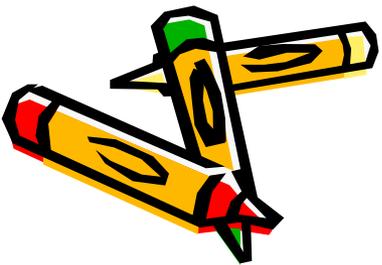

- 秦小篆以刻石为标准，它不仅确立了严格的形式规范与笔法规范，而且以其独特的艺术风采受后人推崇喜爱。
- 在笔法上，小篆起笔藏头，中锋用笔，收笔时护尾。这种用笔使字体看起来对称均衡，节奏鲜明，和谐自然。小篆笔画比较简单，但难度实际相当大，因为它弧变多样，形态复杂，书写的辨识难度也较大，如果行笔粗率浮华，力感也会减弱。

- 在结构上，小篆的形体以方为主，纵向取势，布列均齐，体极工整，大小如一，行气舒徐，结字多取上紧下松之势，重心偏上，上收下放，上短下长。从而形成了横平竖直，对称均衡，疏密相间，和谐自然的结构特点。

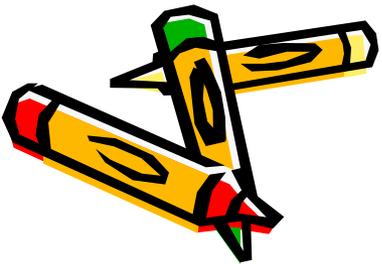
在章法上，小篆章法自行无列，以整齐端庄匀称和谐及富有虚实变化为主，忌刻板呆滞。笔画遒劲圆转，风格古朴高雅，气魄宏伟雄浑。

2、隶书

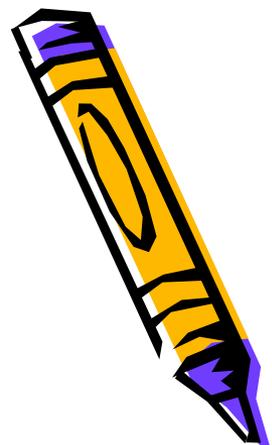
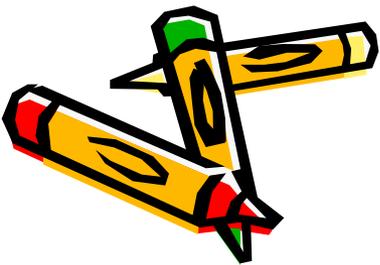
- 隶书是由篆书演化而来的一种新书体，从隶书开始，中国的文字就由古文字系统进入了今文字阶段。所以隶书不仅在中国汉字文字而且中国书法史上都具有承前启后的作用。
- 关于它的起源众说纷纭，大多数人认为隶书创始于秦代，是秦隶人程邈在云阳狱中所创，所以称为隶书，也有人认为隶书始于周。
 - 隶书是汉代普遍使用的书体。汉代隶书又称分书或八分，笔法不但日臻纯熟，而且书体风格多样。刘勰《文心雕龙·碑》说：“自后汉以来，碑碣云起。”至东汉，隶书开始进入型体娴熟、流派纷呈的阶段，目前留下的百余种汉碑中，表现出琳琅满目、辉煌竞秀的风貌。

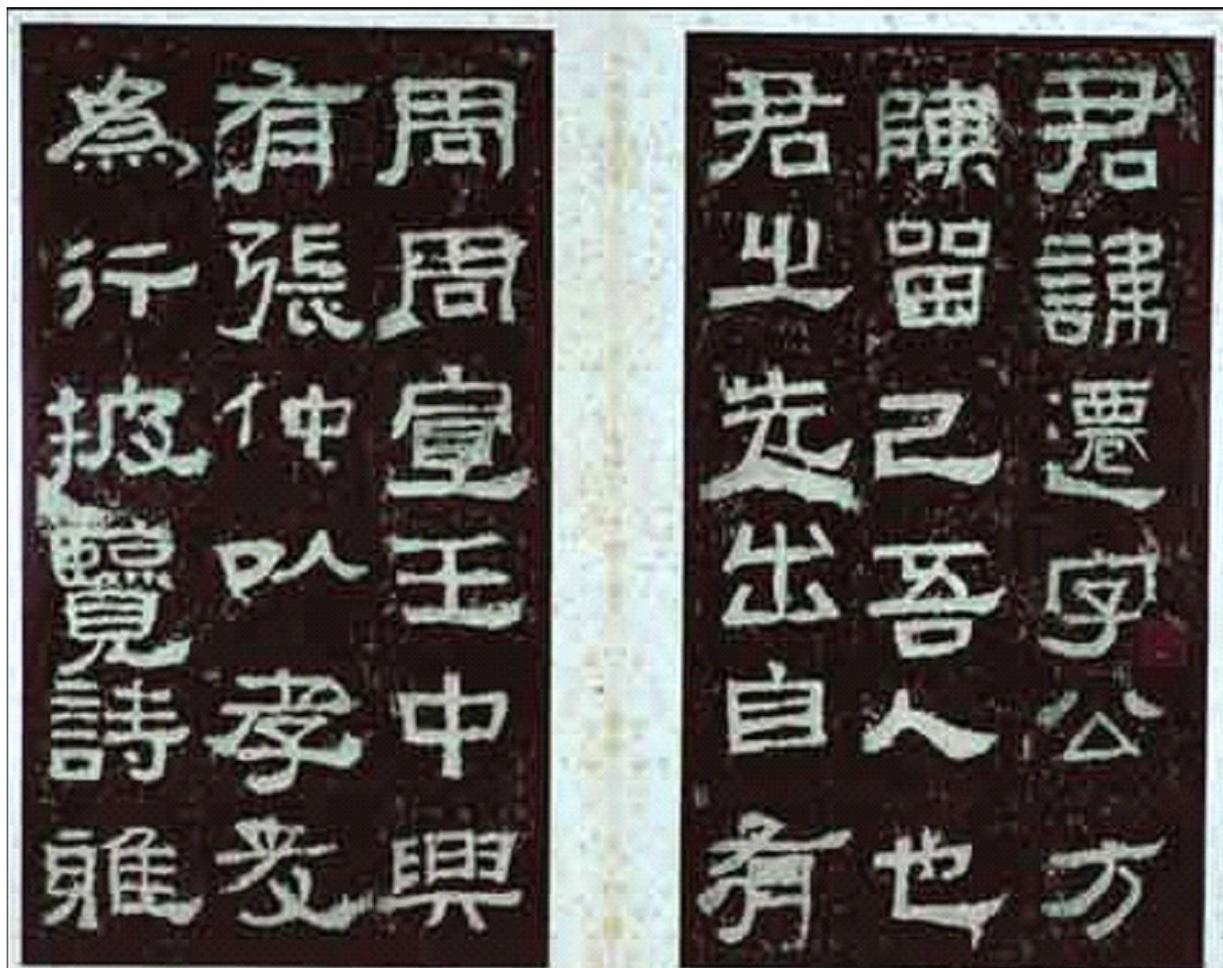
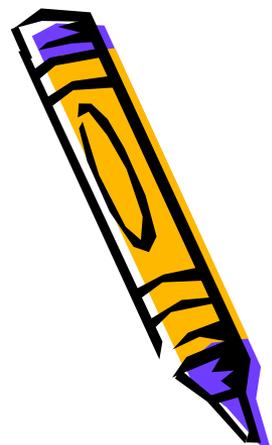

《西狭颂》

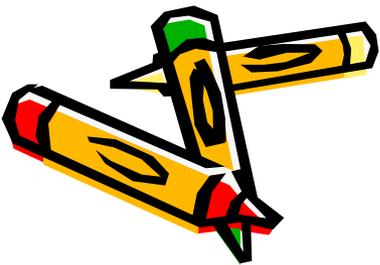
《西狭颂》为汉代隶书，篆额有“安西表”四篆字，故又名《惠安西表》，位于甘肃成县天井山摩崖。此石结字高古，庄严雄伟，用笔朴厚，方圆兼备，笔力遒劲。杨守敬评论说：“方整雄伟，首尾无一缺失，尤可宝贵。”碑文末刻有书写者“仇靖”二字，开创书家落款之例。

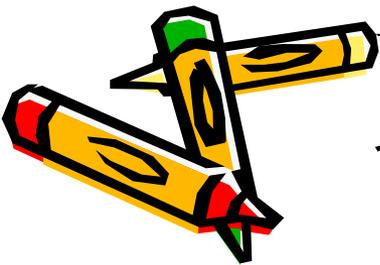
《张迁碑》

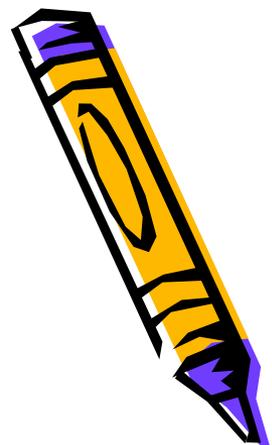
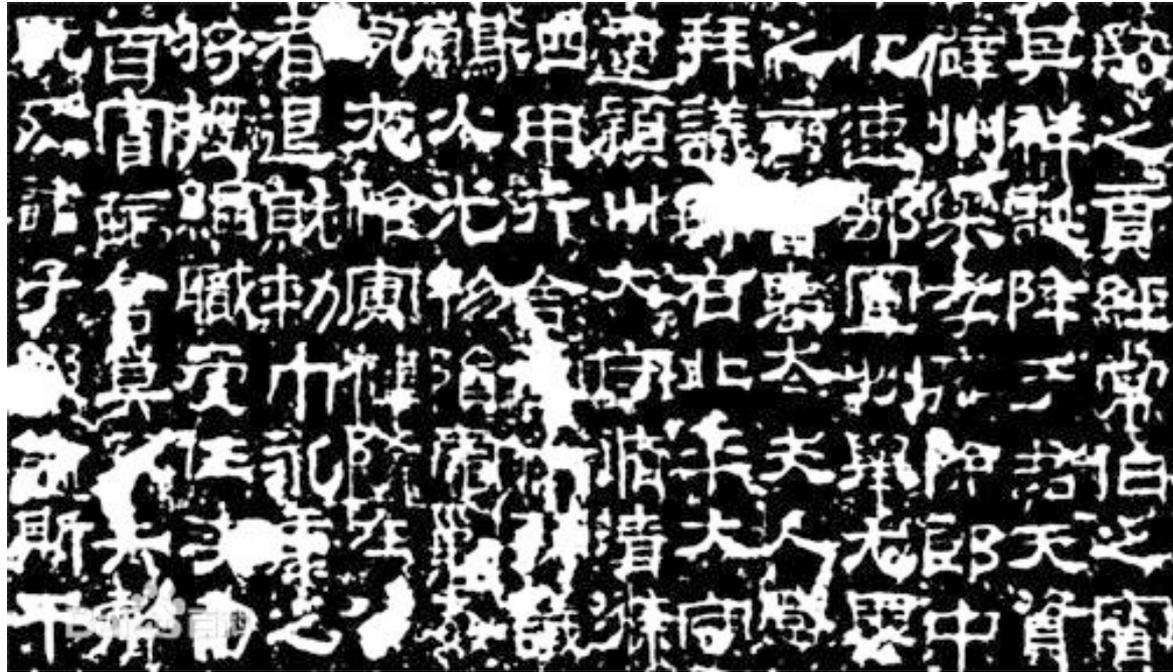
《张迁碑》为东汉碑刻，在今山东东平县。字体严密方多变化，于朴厚中见劲媚。用笔以方笔为主，方劲沉着、力气雄健。碑阴的题名，书法更是流畅自然，为书家所称道。

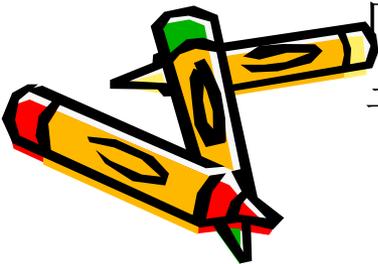

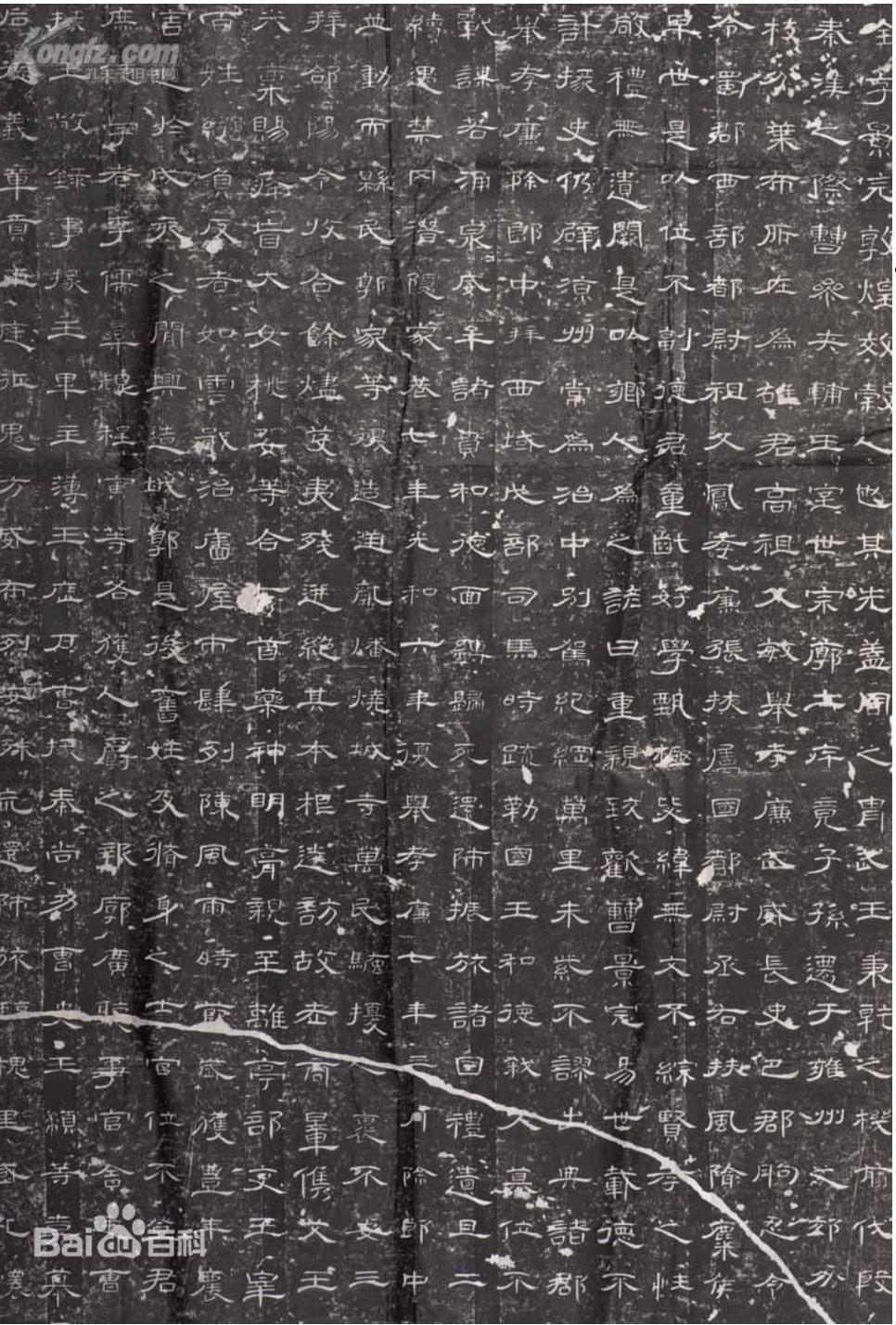
《礼器碑》为汉代隶书，位于曲阜孔庙，此碑字体工整方纵，大小匀称，左规右矩，法度森严。用笔瘦劲刚健，轻重富于变化，捺脚特别粗壮，尖挑出锋十分清晰，是汉隶中典型的厚重，燕尾极为精彩。书势气韵沉静肃穆，典雅秀丽，被夸为汉隶中第一。此碑对以后唐代楷书的形成影响很大。

- 《华山碑》为汉代隶书，全称《西岳华山庙碑》，与《礼器碑》一样被誉为汉隶中典范，结字堂堂正正，字、行距齐整，波磔秀美。碑原在陕西华阴县西岳庙中，明嘉靖三十四年毁于地震。额篆书“西岳华山庙碑”六字，末行有“郭香查书”字样，是汉碑隶属成熟时期的代表作之一。书风朴茂古拙又圆转流动，用笔丰满中和又波磔（zhé）明显，为书家所推重。

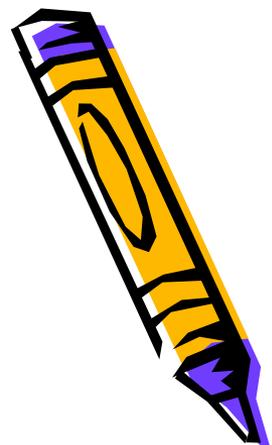

曹全碑，全称“汉郃阳令曹全碑”，是中国东汉时期重要的碑刻。明万历初年，该碑在陕西郃阳县旧城出土，在明代末年，相传碑石断裂，人们通常所见到的多是断裂后的拓本。1956年移入陕西省西安博物馆碑林保存。曹全碑是汉代隶书的代表作品，以风格秀逸多姿和结体匀整著称，历代书家推崇备至。

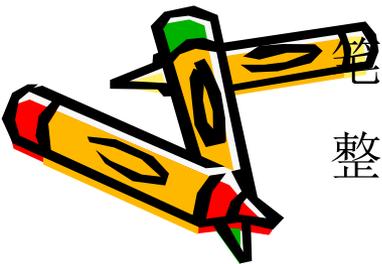

- 《史晨碑》为两面刻，前碑全称《鲁相史晨奏祀孔子庙碑》，刻于东汉建宁二年，记载当时鲁相史晨及长史李谦奏祭祀孔子的奏章。后碑全称《鲁相史晨飨孔子庙碑》，刻于建宁元年，为东汉后期汉隶走向规范、成熟的典型。现存山东曲阜孔庙。

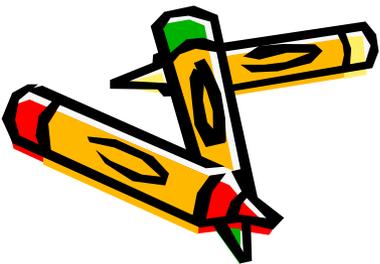
- 《乙瑛碑》立在山东曲阜孔庙。此拓本为故宫博物院藏明拓本，用墨沉细，字形丰厚清明，，结体方整，骨肉停匀，法度严谨，用笔方圆兼备，平正中有秀逸之气，是汉隶成熟期的典型作品，属方整平正一路。历代书家对此碑赞誉甚多。

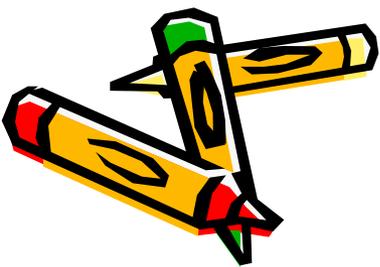
3、楷书

- 楷书始于汉，成熟于魏晋南北朝，盛于唐，是在隶书的基础上演变而来的。
- 隶书演化至楷书后，至今已有二千多年的发展，大到政治文化，地域，小到个人师承、素养、习惯的差异原因，使楷书的风格千差万别，形式多种多样，但总的来说，可分为“晋楷”、“魏楷”和“唐楷”三大类。

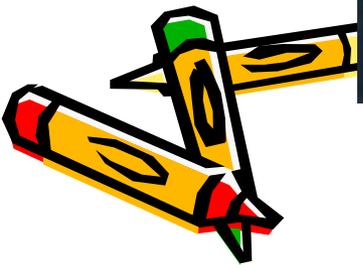
- (1) 晋楷，是隶书向楷书演变的过渡阶段，因为这一时期的楷书不可避免留有隶书的部分特征。这一时期，比较有名的书法家及其代表性作品有魏朝钟繇的“宣示表”，晋朝王羲之“黄庭经”和其子王献之的“洛神赋”。
- 钟繇，三国时期曹魏著名书法家、政治家，在书法方面颇有造诣，是楷书（小楷）的创始人，被后世尊为“楷书鼻祖”。钟繇对后世书法影响深远，王羲之等后世书法家都曾经潜心钻研学习钟繇书法。与王羲之并称为“钟王”。南朝庾肩吾将钟繇的书法列为“上品之上”，唐张怀瓘 [guàn] 在《书断》中则评其书法为“神品”。

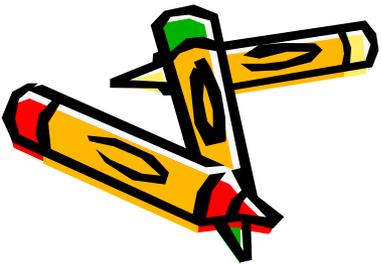
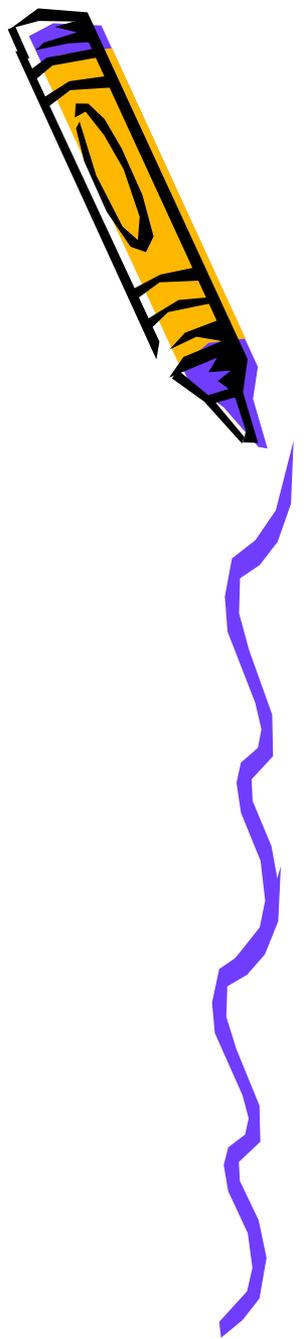

黃庭經
上有黃庭下關元後有幽關前有命嘯吸廬外出
八丹田審能行之可長存黃庭中人衣朱衣關門壯齋
蓋兩扉幽關俠之高魏丹田之中精氣微玉池清水上
生此靈根堅志不喪中池有士服朱橫下三寸神所居
中外相距重閉之神廬之中務脩治玄雍氣管受精符
急固子精以自持宅中有士常衣絳子能見之可不病橫
理長尺約其上子能守之可無恙呼喻廬間以自償保守

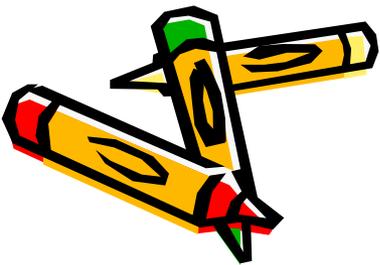
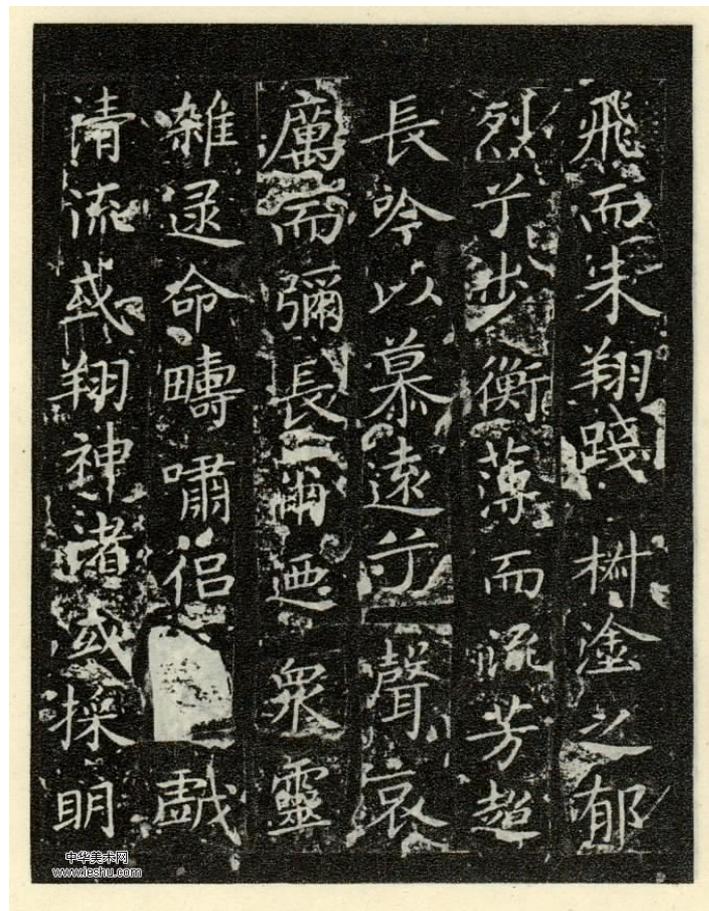
- 说起王羲之，人们首先想到的一定是被誉为“天下第一行书”的作品《兰亭序》。其实，王羲之的楷书同样达到了一个新境界，为楷书的定性成熟作出了历史性的功绩。其楷书代表作品《黄庭经》，又称《换鹅帖》，全文以七言韵语记述，是道教修习养生的经典，共计60行，1200余字，结字轻灵飘逸，用笔流畅舒展，被后人奉为书法楷模。

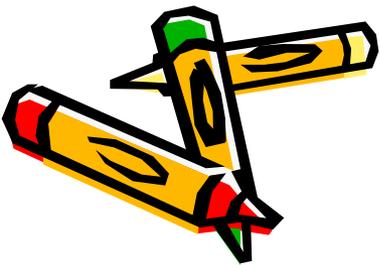
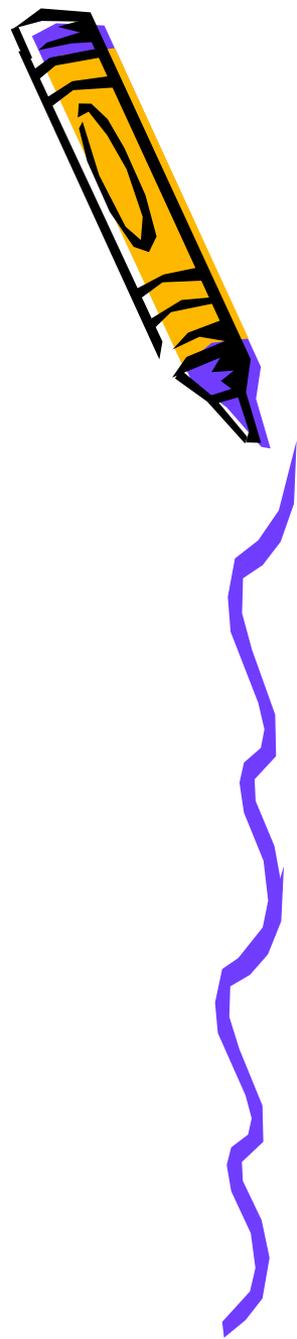
- 《黄庭经》又俗称《换鹅帖》，关于它的创作流传着一个小故事。《晋书》称，王羲之“性爱鹅”，某日其出访的时候，看见清清的池水上一群矫健俊美的白鹅互相嬉逐，立即被这景象迷住，久久不忍离去，遂找到鹅的主人想买鹅。鹅主人是位道士，知道王羲之是著名的书法家，并且知道他爱鹅成癖，便提出抄写一份《道德经》作为换鹅的报酬，王羲之欣然同意，便为道士写了半天的经文，高兴地“笼鹅而归”。原文载于南朝《论书表》，文中叙说王羲之所书为《道》、《德》之经，后来到了唐朝不知怎么就传成了《黄庭经》。唐代著名诗人李白的诗句“山阴道士如相见，应写《黄庭》换白鹅”讲的就是这段趣事。

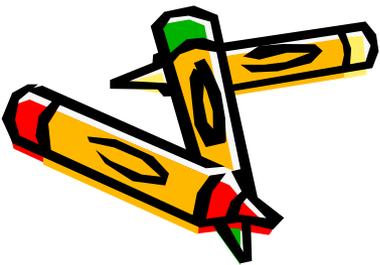
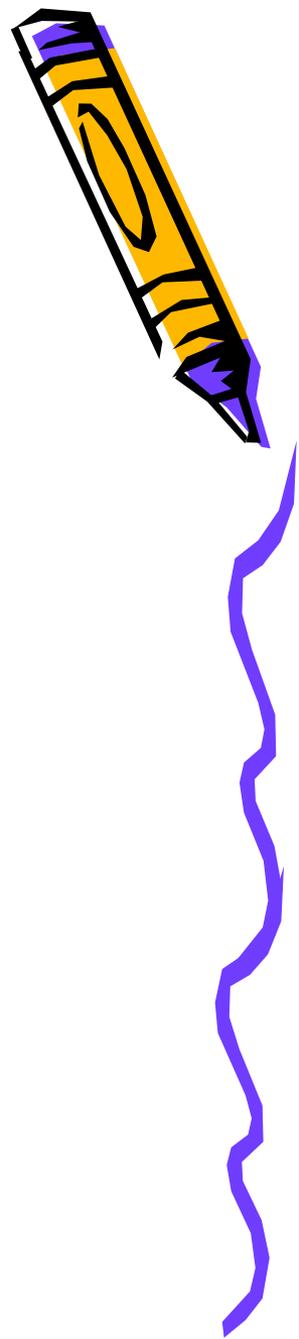
《洛神赋十三行》，简称《洛神赋贴》、《十三行》，东晋王献之的小楷书法代表作，原来的墨迹写在麻笺上，内容为三国时期魏国著名文学家曹植的著名文章《洛神赋》，但流传到唐宋时代就已经残损并亡佚了。流传下来的刻本为宋代根据真迹上石的拓本，包括“碧玉版本”和“白玉版本”两种，其中“碧玉版本”较好，它于明万历年间在杭州西湖葛岭的半闲堂旧址出土，原石藏首都博物馆。

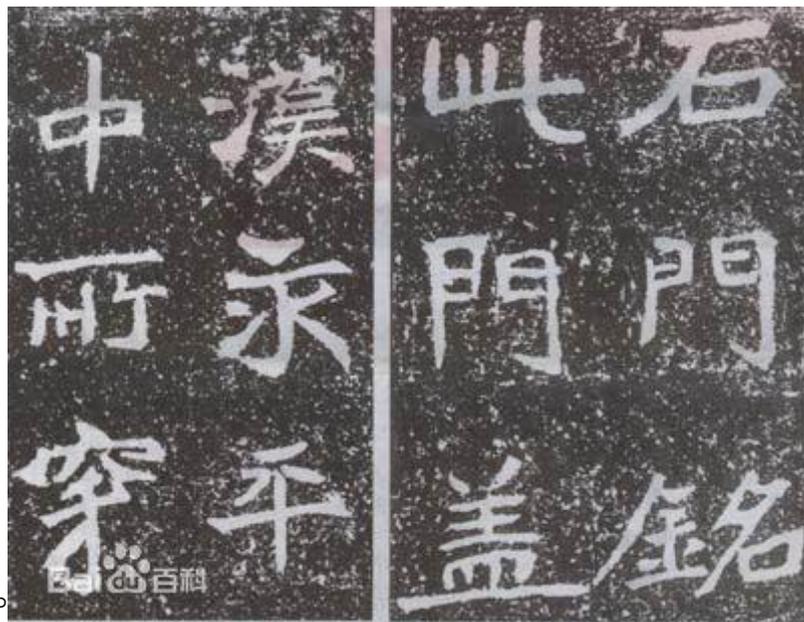
- 王献之的原配是郗道茂，漂亮优雅，端庄娴静，是他的舅家表姐，两人青梅竹马，情投意合，是一对世人眼中的神仙眷侣。然而，他们生了一个女儿叫玉润，不久夭折，后来再没有小孩。
- 新安公主司马道福，一直倾慕王献之，于是央求皇太后褚蒜子，非王献之不嫁，圆自己多年的梦。当时的皇帝是新安公主的弟弟孝武帝，为了拉拢王家，下诏命令王献之迎娶公主。王献之已经**30**岁，不肯答应这门婚事，但面对圣旨，怎么办呢？他用艾草烧伤了双脚，只有拄着拐杖才能走路，然后打报告说自己已经是个瘸子，不能娶公主了。

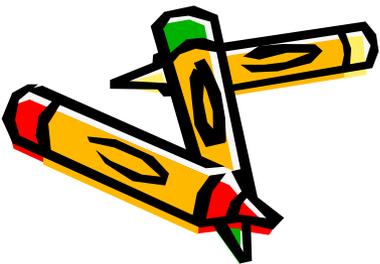
- 王献之这种自残的方法根本不奏效，公主已经铁了心，说：没关系，就算残废也要嫁给他。王献之被逼和妻子离婚，娶了司马道福。可怜的郗道茂，只有打点起自己的包裹，离开了王家。她表示终身守节，誓不再嫁，在伤心和孤独中去世。
- 由于和皇室的联姻，王献之在仕途上春风得意，升为谢安的长史，不久转任中书令，类似于中央办公厅主任。但他心中并不快乐。曹植写《洛神赋》，是因为怀念深深爱着的甄氏，王献之的传世小楷名作是《洛神赋十三行》，是表达对郗氏无尽的思念。

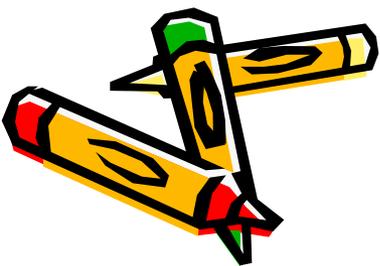
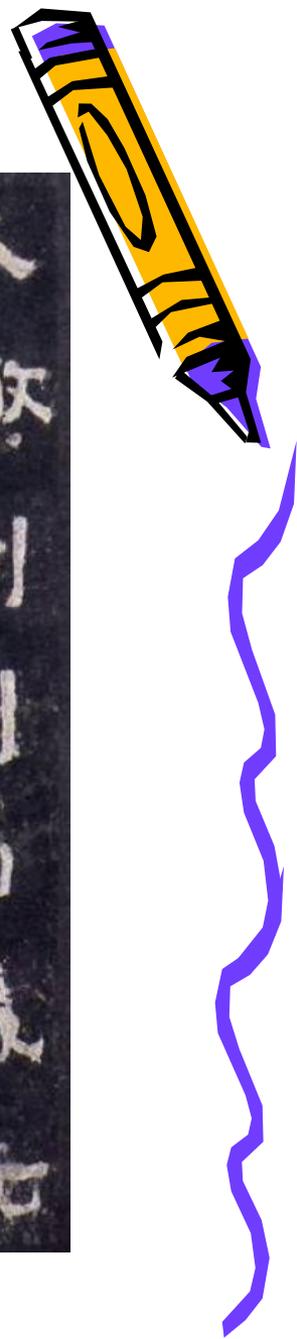
- (2) 魏碑，是南北朝时期刻在碑石、墓志等处的文字字体，此时楷书初兴，摆脱了隶书法度，用笔以方笔为主，结构方正严谨，意志凝重奇逸，书风豪放，代表作品有“石门铭”“灵庙碑”“郑文公碑”“张猛龙碑”等。

“石门铭”全称《泰山羊祉开复石门铭》，北魏时期，太原典签王远书丹、武阿仁凿刻于陕西褒城县东北褒斜谷石门崖壁。康有为将其列为“神品”，云：“石门铭飞逸奇浑，翩翩欲仙，若瑶岛散仙，骖鹤跨鸾”。

- 《中岳嵩高灵庙碑》位于河南省登封县，是由隶书向楷书过渡书体，传为寇谦之书。寇为昌平人，著名道学家，活动于嵩、华间。康有为评此碑书为“体兼隶楷，笔互方圆。”由于它脱胎于魏晋隶书，所以隶书森严；又因为是尚未成熟的楷书，故结体自由，用笔无拘无束。此碑以其独特的风格，世人所重视。

- 1、什么是小篆？
- 2、简述小篆中的藏头护尾。
- 3、什么是隶书？
- 4、楷书分为哪几类？

