

普通
高中
教科
书

普通高中教科书

美术

选择性必修

中国书画

山东美术出版社

美
术

选择性必修

中国书画

山东美术出版社

绿色印刷产品

普通高中教科书 美术 选择性必修 中国书画

价格批准文号：鲁价格一核(2020)010006

举报电话：12358

ISBN 978-7-5330-6622-2

定价：11.41元(上光)

山东美术出版社

普通高中教科书

美术

选择性必修

中国书画

山东美术出版社 编著

主 编：孔新苗
副 主 编：王大根 米海峰
分册主编：向 彬
分册副主编：许晓华
编写人员：向 彬 许晓华 张 卉 周迎峰

责任编辑：周绍光 贾 琼 杜 坤 信 奇 徐 璐
美术编辑：王世强
装帧设计：王海涛

山东美术出版社

普通高中教科书 美术 选择性必修 中国书画
山东美术出版社 编著

主管单位：山东出版传媒股份有限公司
出版单位：山东美术出版社
济南市历下区舜耕路20号佛山静院C座（邮编：250014）
<http://www.sdmspub.com>
E-mail:sdmschs@163.com
电话：（0531）82098268 传真：（0531）82066185

发 行：山东新华书店集团有限公司
印 刷：
开 本：890mm × 1240mm 1/16 6.25印张
版 次：2019年12月第1版 2019年12月第1次印刷
定 价：11.41元（上光）

ISBN 978-7-5330-6622-2

山东出版传媒股份有限公司教材售后服务电话：（0531）82098188

编者的话

中国书法与中国画统称中国书画，是中华民族的文化瑰宝。中国书画不仅是中华文明以文化人、以美育人的重要载体，更以其独特的艺术成就贡献于世界艺术之林。无论是绚烂求备的重彩，还是潇洒空灵的水墨；无论是端严俊秀的楷书，还是翩若惊鸿的行草……中国书画都形象而直观地体现着中华美学的精神：讲求托物言志、寓理于情，讲求言简意赅、凝练节制，讲求形神兼备、意境深远，强调知、情、意、行相统一。

中国书法和中国画在审美标准和意境追求上有异曲同工之妙。北宋韩拙在《山水纯全集》中有言：“存形莫善于画，载言莫善于书，故知书画异名，其揆一也。”而宋代以后文人画兴起，诗、书、画、印四者合于一体的样式，更增强了中国画的观赏性和独特的表现力。书画融合、诗情画意，是中国书画区别于其他美术样式的重要特征。中国书画艺术近百年来变革发展，古为今用，洋为中用，辩证取舍，推陈出新，通过为大众服务和借鉴西方绘画语言成功实现了现代转型。中国书画独特的文化气质与美学品格，并没有在这一现代转型中消失，具有创新意识、全球意识的中国书画家在 21 世纪继续新的创造，延续着中华文化传统的精神。

随着对中国书画古今演变的了解，大家将更深入地体会到中国书画艺术的人文境界、审美品位和艺术智慧。我们今天学习中国书画，既是与传统文化精华交流对话的过程，更是立足于当代生活，感悟历史文明、勾画未来图景的过程。

本册教科书《中国书画》，是普通高中美术课程的选择性必修课程，由书法、篆刻和中国画三部分组成。本书首先带领大家走进中国书画世界，从了解中国书画的器具和基本特点开始，逐步进入具体实践课程的学习。同学们可以根据自己的爱好，分别从中国书法、中国画中选学一种书体和一门画科，通过对中国书画的作品鉴赏、技法学习和创作练习，初步掌握一种中国书画的实践技能。

让我们在书画艺术的广袤时空中遨游，试着用诗的情思、书的灵动、画的意笔、印的精练，去表现心中美好的理想吧！

· 目 录

第 1 课

走进中国书画世界 / 1

第 2 课

中国书法——篆书、隶书、楷书 / 12

第 3 课

中国书法——行书、草书 / 28

第 4 课

篆刻 / 40

第 5 课

中国画——花鸟画 / 50

第 6 课

中国画——山水画 / 66

第 7 课

中国画——人物画 / 82

山东美术出版社

第1课

走进中国书画世界

问题导入

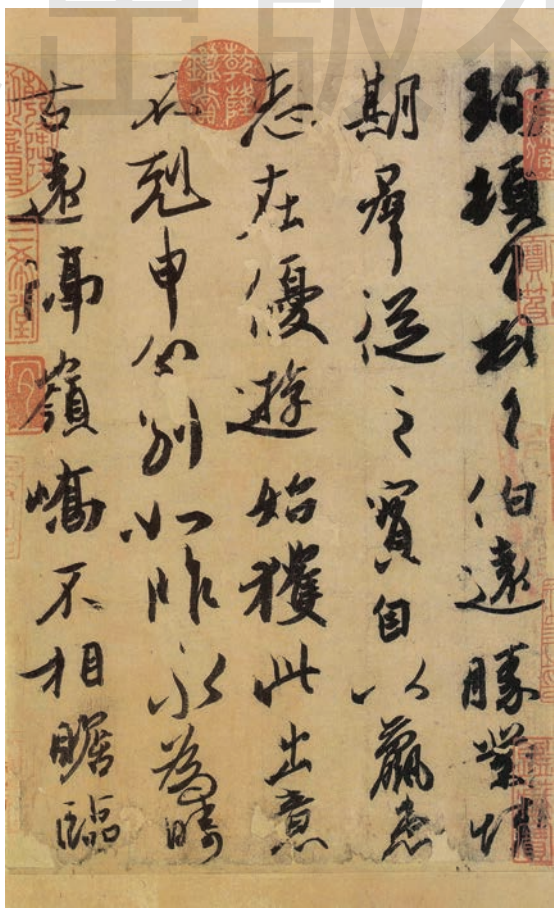
中国书画，是一门历史久远、内涵丰富的艺术。通过本课学习，大家在了解和掌握中国书画艺术特点与创作手法的基础上，思考一下：你如何理解中国书法与中国画之间的内在联系？

一、书法

书法是在中国传统文化的土壤中孕育、培植出来的一朵奇葩，最鲜明、最直观地体现了中国文化的特色。从书法创作的角度说，只有具备了丰富的文化修养，才可能在书法艺术上达到一定的高度。从书法鉴赏的角度说，只有品鉴过丰富的传统经典作品，才能深入领略书法艺术的魅力。

中国文字的书写能够成为艺术，主要与两个因素有关：一是汉字。汉字是以象形为始逐步演变而成的表意方块字，它以丰富的汉字字形、多样的书写章法，为书法艺术提供了表达载体。二是毛笔。中国书法的美感形式，在一定程度上来自毛笔。毛笔分不同毫制，柔软而有弹性。自从用毛笔书写以来，其复杂的变化为书法艺术的产生提供了条件。

书法是线的艺术，毛笔书写过程中速度的急缓，用力的轻重，用笔的中锋、侧锋、藏锋、出锋……使书法线条产生了时而迟缓顿挫、时而

伯远帖 纸本 25.1cm×17.2cm 东晋 王珣 故宫博物院藏

奔放激越的审美表达形态。不同书体的书写规范、字的结体和书写者笔下线条的运动美感的结合，生成了中国书法艺术风韵多姿的情感表现之美。

艺术史上有一个美妙的传说：唐代大书法家张旭一日看到舞蹈家公孙大娘舞剑，其柔美的身姿和拂动的衣带随剑起伏，节奏分明、刚柔相济，让张旭看得如痴如醉，并从中悟出了书法艺术的创作之道。宗白华先生就此说：

“人愉快时面呈笑容，哀痛时放出悲声，这种内心情感也能在中国书法里表现出来，像在诗歌、音乐里那样。别的民族写字还没有能达到这种境地的。”

（宗白华：《中国书法里的美学思想》）

二、绘画

中国的绘画，既有工致精细的工笔画，又有意笔传神的写意画；既有设色丰满具灿烂之美的佳作，也有勾画简约彰笔墨之韵的精品。但无论是工笔画还是写意画，设色斑斓还是笔墨空灵，中国绘画最讲究诗情与画意的结合，即绘画中描绘的形象，与其说是对自然形象的再现，不如说是大自然形象与画家心中被唤起的审美诗情两相交融后生成的艺术形象。所以，中国画家把“读万卷书，行万里路”作为提升绘画艺术质量的必要基础，认为只有具备了充实的内心世界、丰富的与大自然交流的审美感受，才可能达到绘画艺术的高境界。

中国绘画在唐代出现了水墨画，后逐渐成为中国画的主要形式。水墨画所用的各类宣纸、绢，可以发挥出笔墨勾线、晕染的丰富效果。早于绘画而成熟的中国书法艺术的用笔形式、创作观念，又直接影响了水墨画的艺术技巧和审美表现。从宋代到明清，随着文人画的兴起和繁盛，书与画在形式上的结合更为成熟。元代书画家赵孟頫在《秀石疏林图》画后题：“石如飞白木如籀，写竹还与八法通。若也有人能会此，方知书画本来同。”就是说画

秀石疏林图 纸本水墨 27.5cm×62.8cm 元 赵孟頫 故宫博物院藏

石头的笔法像书法中的飞白，画树木像写篆书一样中锋运笔，画竹则应该通晓书法的“永字八法”，以写点、挑、撇、捺等笔画的用笔方法去画竹叶的前后、俯仰、疏密等各种变化。书法用笔法与绘画的结合，为水墨画的“写意”艺术手法提供了支持。

知识窗

论画以形似，
见与儿童邻。
赋诗必此诗，
定非知诗人。
诗画本一律，
天工与清新。
边鸾雀写生，
赵昌花传神。
何如此两幅，
疏澹含精匀。
谁言一点红，
解寄无边春。

——[北宋]

苏轼《书鄮陵王
主簿所画折枝二
首》其一

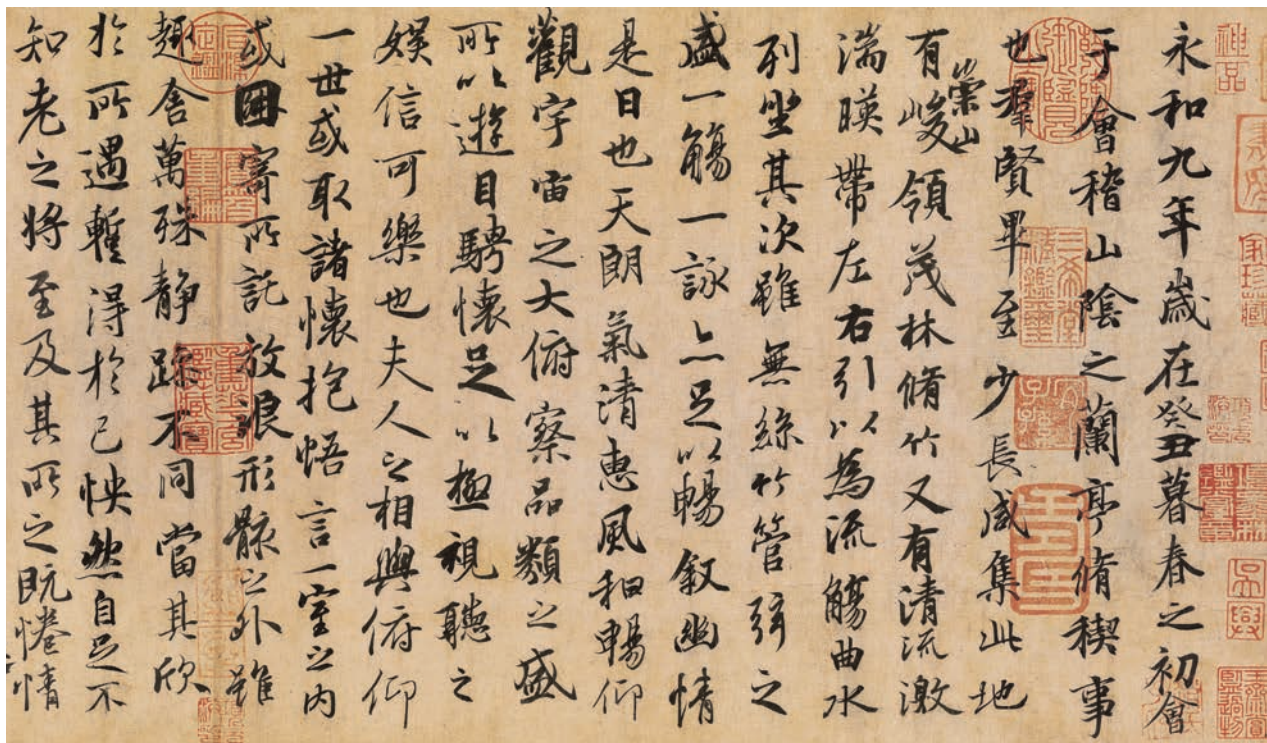
六君子图 纸本水墨 61.9cm×33.3cm 元 倪瓒 上海博物馆藏

唐代诗画全能的文人王维创作了一幅《袁安卧雪图》，画面上出现了“雪中芭蕉”的形象，炎夏才有的绿叶芭蕉被置于冰天雪地中。这一故事说明在中国绘画的世界中，绘画画的是“画意”，而不是对自然的真实再现。雪中芭蕉是心灵世界的诗意。宋代文人苏轼评价王维的作品“诗中有画、画中有诗”。中国古代书画家大多能诗善文，他们用作诗的“比”“兴”之思，结合“借景抒情”“状物言志”的创作手法，通过画面形象、书法题字、铃印位置在画面中的配合得宜，最终构成水墨画的整体审美意境，从而使中国绘画尤其是文人画作品实现了诗情与画意的高度融合。

三、传承经典

中国书画艺术讲究文脉清晰、传承有序，主张在继承的基础上有所创新，因此，中国书画艺术的学习多从临摹入手。只有通过对中国历史上经典作品深入系统地学习，才能了解、掌握中国书画的艺术特点与艺术手法。

如楷书学习大多以欧、颜、柳、赵四大楷书家的经典作品为范本，通过临摹掌握作品中的笔法、结构、章法等，领略作品的风格与审美特性，在掌握古人的笔法和风格的基础上创作出新的书法作品。再如中国画造型语言具有明显的程式化特点：描法有高古游丝、钉头鼠尾、铁线、折芦等，皴法有披麻、折带、斧劈、解索等，点叶法有介字、个字、鼠迹、梅花等，另外还有夹叶法、出枝法、云水法等。除了笔迹形态，还有关于运笔动作的，比如起笔藏锋、收笔回锋、无往不复、无垂不缩等。要掌握足够的笔墨技巧，方能在物象描摹时运用自如。从清代开始广为流传的《芥子园画谱》《十竹

兰亭序（神龙本局部） 纸本 东晋 王羲之 故宫博物院藏

斋书画谱》，从历代经典画作中总结出一整套的技法程式，成为学画入门的基础范本。

在当下真切的生活体验中，传承经典笔墨章法，将审美的诗心与观察自然的感受融合，用书画作品传达出自己的艺术情思，是中国文化独有的审美生活体验方式。

芙蓉锦鸡图 绢本设色 81.5cm×53.6cm 北宋 赵估 故宫博物院藏

墨葡萄图 纸本水墨 165.4cm×64.5cm 明 徐渭 故宫博物院藏

墨梅图 纸本水墨 31.9cm×50.9cm 元 王冕 故宫博物院藏

👁️ 观察与分析

1. 观察徐渭的《墨葡萄图》，分析如何从笔墨表现力层面理解这件作品。

2. 观察王冕的《墨梅图》，分析作品中诗、书、画、印的关系。

四、书画器具与材料

(一) 文房四宝

“文房四宝”在中国古代一般特指湖笔、徽墨、宣纸、端砚。因为我国古代的书画家非常注重书画器具与材料的品质，而产自古代湖州的毛笔、徽州的墨、宣州的纸以及端州的砚最为精良，备受书画家的推崇。这些书画器具与材料是中国文化遗产的典型代表。

宋人人物册 绢本设色 29cm×27.8cm 北宋 佚名 台北故宫博物院藏

笔：中国书画之笔一般专指毛笔。毛笔制作的选材和工序非常讲究，主要以禽、兽的毛制成。根据笔毛的软硬程度，毛笔分为软毫、硬毫和兼毫。好的毛笔具有尖、圆、齐、健的特点，称为笔之“四德”。“尖”就是笔锋尖锐，“圆”就是笔头圆正，“齐”就是笔锋修削整齐，“健”就是笔头弹性强健。毛笔软硬适度且具有很好的蓄墨性能和弹性，能表现出丰富多样的线质。

墨：中国书画重要的材料之一。墨通常分为油烟墨和松烟墨。优质的墨，

版社

其材料和制作工艺都非常精良，且色泽黝黑，性能稳定，历经千百年而色泽不褪。古代墨的造型多种多样，但大多制成墨条或墨块，使用时加清水在砚台上慢慢研磨，现在很多书画家用墨汁代替传统的墨块。好的墨能呈现出由浓到淡的丰富层次变化，被称为“墨分五色”。

纸：中国书画用纸以宣纸最为适宜。宣纸“始于唐代、产于泾县”，迄今已有千余年历史。因唐代泾县隶属宣州管辖，故因地而得名“宣纸”。宣纸按纸张润墨程度分为生宣、半熟宣和熟宣，按原料配比分分为棉料、净皮、特种净皮三大类，按大小分为三尺、四尺、六尺、八尺、丈二、丈六等规格，按纸面纹理分为单丝路、双丝路、罗纹、龟纹等。书画家会根据创作的需要选择不同类型的宣纸。由于宣纸具有很好的拉力，日久而不脆，呈现在宣纸上的书画作品可以折叠且易于保存，故有“纸寿千年”之誉。

砚：用于研墨的器具。砚按材质可分为石砚、玉砚、砖砚、陶砚等。我国制砚的历史非常悠久，很多地方盛产良砚。其中尤以产于广东肇庆的端砚、安徽歙县的歙砚、甘肃卓尼的洮河砚、山西绛州以及河南洛阳一带的澄泥砚最为著名，被称为中国“四大名砚”。好的砚台材质细腻温润，研墨时发墨均匀无沉渣，有利于书画创作。

笔、墨、纸、砚的品质对书画创作的呈现效果有极大影响。宋代欧阳修《试笔》中载：“苏子美尝言，明窗净几，笔砚纸墨，皆极精良，亦自是人生一乐。”

（二）颜料

中国画颜料多以天然的矿物类颜料和植物类颜料为主。矿物类颜料为天然矿石研磨而成的粉末，故也被称“石色”。使用矿物类颜料时，须将其放在乳钵中渐渐加胶研磨，但加胶要适度，以干后不脱落为最佳，胶多则色泽灰暗。矿物类颜料具有较强的覆盖能力，大多没有渗化的性能，着色很稳固，不会变色。矿物类颜料主要包括赭石、朱砂、石青、石绿、石黄、白粉、金银等。植物类颜料与矿物类颜料性能相反，色彩透明，容易渗化，人们常常称其为“草色”。植物类颜料包括胭脂、花青、藤黄等。

（三）印章

印章是书画作品中不可或缺的一部分，一般为姓名印、闲章和鉴赏印。姓名印是书画作品创作者的“信物”，具有辨别真伪和装饰的作用。闲章的内容非常广泛，多使用吉祥词语、诗词格言，常常表达创作者的艺术感悟和

追求。从印章钤盖的位置来看，有起首印、压角章等；从内容上来分，有吉语印、肖形印等。鉴赏印多为后人钤盖，如著名的“乾隆御览之宝”。

除上述主要器具与材料外，书画毡、笔洗、镇纸、调色盘、笔筒或笔架等也是中国书画创作不可缺少的工具。

五、书画类型

（一）书法的分类

中国传统书法是书写汉字的艺术，它伴随着汉字的起源与文字字体的演变而发展。书法起源可以追溯到殷商时期的甲骨文，至魏晋时期，汉字字体的演变基本结束，书法的发展进入对书写技法、艺术风格、审美特征和文化意蕴探索的阶段。在中国历史上产生了蔡邕、张芝、钟繇、王羲之、王献之、颜真卿、苏轼、赵孟頫等众多杰出的书法大家，留下了大量优秀的书法作品。

2009年10月，中国书法和中国篆刻均被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

甲骨 商 中国国家博物馆藏

毛公鼎铭文（拓片局部） 西周 台北故宫博物院藏

书法按照字体来分，可以大概分为篆书、隶书、楷书、行书、草书五大类别。书法按照载体来说，有甲骨文、金文、简帛书、石刻文字和纸本书法。

（二）中国画的分类

广义的中国画，是指历史悠久、风格独特、富有中华民族传统审美理想和审美趣味的民族绘画。它的形式多样，内容丰富，包括崖画、漆画、壁画、帛画、画像石、画像砖、年画、卷轴画等。狭义的中国画，简称“国画”，是指使用中国特有的绢或宣纸、毛笔、墨、颜料等创作的绘画作品，具有鲜明的中国特色。在神与形的关系上，中国画不像西方古典绘画那样偏重形似，而是主张形神兼备，神重于形。在透视上，中国画不同于西方绘画的焦点透视，而更多地使用散点透视，取景宽阔，长于表现全景式的场景，如高山大河，甚至长江万里，都可以浓缩于一幅画作之中。在表现手法上，中国画不像西

方绘画那样着重表现立体效果和光影变化，而是注重线条的表现力。尤其是唐宋以后，文人画兴起，把诗、书、画、印冶于一炉，更是大大地加强了中国画的观赏性和表现力。通过毛笔的皴擦、墨的浓淡变化等，中国画呈现出特殊的艺术效果，在世界艺术之林中独树一帜。

中国画从内容上可分为花鸟画、山水画、人物画三大画科。

花鸟画以花卉、竹石、鸟兽、虫鱼、蔬果等为主要描绘内容。

山水画以山川自然景观为主要描写对象，按画法分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。

人物画是以人物为主体的绘画，大体分道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。

中国画按画法分类，主要有工笔画和写意画两大类。写意画又可分为小写意和大写意。

六、书画形制

中国书画的作品有中堂、对联、条幅、横幅、扇面、手札、册页、手卷、立轴、斗方等多种形制，这些形制的出现与中国书画艺术走向生活息息相关，也与文人的生活方式及大众的需求有很大的关系。

中堂与对联

手卷

立轴

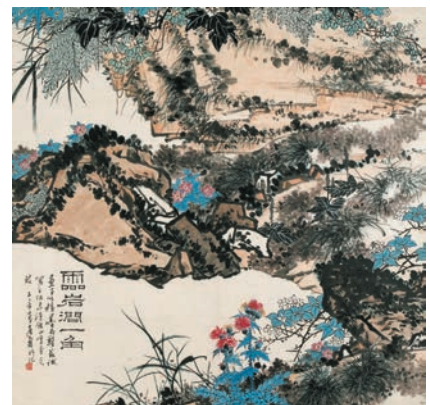
册页

扇面

横幅

斗方

观察与分析

1. 你最喜欢哪种形制的中国画作品？为什么？
2. 你的家中是否也挂过书法作品？你知道它属于哪种书法字体吗？

山东美术出版社

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项的评价要求。
1~5	鉴赏	能大体说出中国书画的基本分类，但对书画作品种类的具体特点还不能清晰地描述。
	技能学习	能用简单的美术术语描述书画艺术的分类特征。
	创意实践	能以一幅中国书画经典作品为例，描述出自己对这件作品的两个创作特点的理解。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，但在发表个人观点方面不够积极主动。
6~9	鉴赏	能描述中国书画的基本特点，并用作品进行举例说明。
	技能学习	能用美术术语描述不同书画种类的艺术特征，并举例说明。
	创意实践	选一组中国书画作品，通过搜集资料，能讲述其创作年代，分析其创作特点是如何体现的，分组合作，共同撰写一篇鉴赏短文。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，能主动发表个人观点。
10~15	鉴赏	能描述中国书画的基本特点，从社会原因、创作者的立场、工具材料、书画技法等方面，描述书画风格与时代的关系。
	技能学习	能运用丰富的美术术语讲述中国书画艺术的分类及其不同种类的艺术特征，并举教科书之外的例子进行说明。
	创意实践	通过对教科书的学习，搜集相关资料，能用充分的理由和依据阐述一幅经典中国书画作品所蕴含的诗情画意；联系作品的象征寓意和文化背景，能运用人文、历史等方面的知识，用自己的语言写出图文并茂的鉴赏报告。
	作品展示	在参与小组合作学习和探究性学习时，能积极发表个人观点，并能用教科书之外的相关典型作品，来丰富自己的观点陈述。
综合表现 附加分 1~5	参与度	课堂学习的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终结果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第2课

中国书法——篆书、隶书、楷书

问题导入

中国书法有着悠久的历史、丰厚的遗产。篆书、隶书、楷书是三种具有严格规范的书体，初学者应从哪些方面学习掌握，打下基础？

一、篆书

(一) 认识篆书

篆书是中国最古老的书法，自甲骨文算起已有近四千年的历史。甲骨文又称“契文”或“殷墟文字”。殷商时期，人们将生产、生活及占卜等活动记录下来并刻画在龟甲或兽骨上，让我们有幸见识了现存最早的成熟的汉字体系。

随着青铜冶炼技术的成熟，王公贵族为了记事和祭祀，将文字铸刻在钟、鼎等青铜器上，这些文字被称为“金文”或“钟鼎文”。从西周到秦统一六

虢季子白盘铭文（拓片局部） 西周
中国国家博物馆藏

虢季子白盘铭文字形严谨，布局和谐，体现了端庄雄浑的风范，是西周金文的典型代表。

战国楚简（局部） 战国 上海博物馆藏

战国时期楚国的文字自成体系，字体结构形态独特，笔画圆转，字形扁圆，书写流畅，起伏轻重变化显著，是战国时期各诸侯国字体中最为精丽清新的。

石鼓文（拓本局部） 战国
故宫博物院藏

石鼓文是战国时期典型的秦国书迹，小篆即以此为范本而创立。它用笔流畅稳健，结字均衡平正，成熟而有序。

鉴赏与讨论

秦代及其以前的书法都属于古文字阶段的书法，与同学们讨论一下学习书法应该具备哪些基本的文字学知识。

知识窗

黄帝史官仓颉，见鸟兽蹄远之迹，知分理之可相别异也，初造书契。

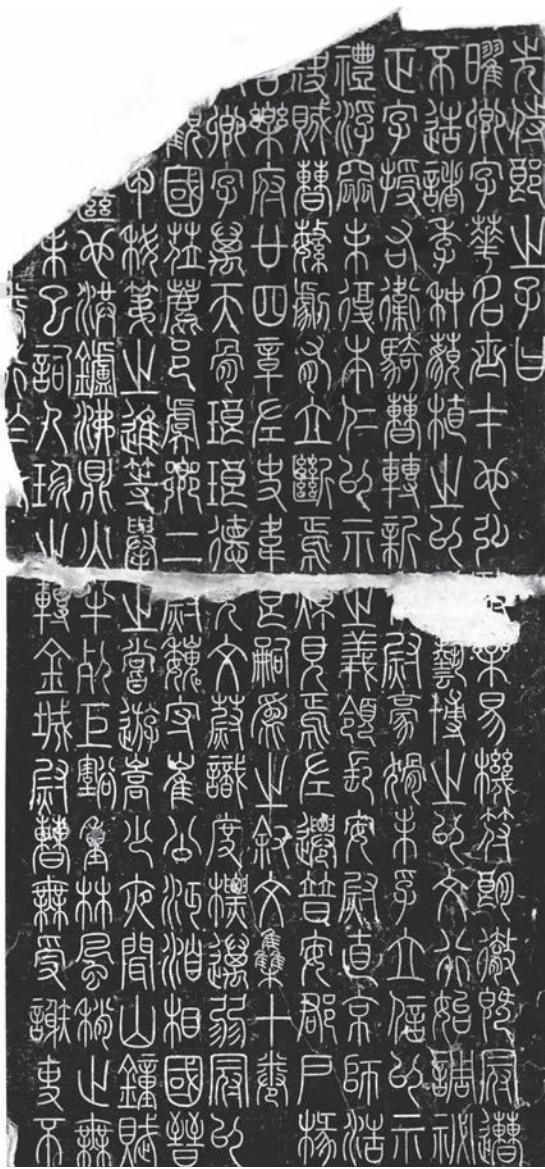
——[东汉]许慎《说文解字·序》

国之前，以青铜为主要载体的文字类型统称为“大篆”。大篆字体风格整齐迢丽，古朴厚重，其中最为经典的当数散氏盘、大盂鼎、毛公鼎、虢季子白盘的铭文。

秦在统一六国的过程中，就开始推行秦国的文字。统一六国后，在丞相李斯的组织下，对秦文字进行了简化、规范，并推行到全国。今天，我们把整理之后的篆书称为“小篆”。秦小篆的代表作品主要有《峄山刻石》《泰山刻石》等；唐代篆书书法家的代表为李阳冰，其代表作有《三坟记》《城隍庙记》；清代习篆之人很多，但篆书真正的勃兴始于邓石如，其代表作有《白氏草堂记》《四体书册之篆书八阙册》等。之后又有邓石如的学生吴熙载，他的篆书是在继承邓石如风格的基础上，一改邓石如的迢劲峭拔为温润婉丽，从而丰富了邓派篆书的表现风格。近代以来，出现了杨沂孙、徐三庚、赵之谦、吴昌硕等篆书名家人。

泰山刻石（拓本局部）秦 李斯 故宫博物院藏

三坟记（拓片局部）唐 李阳冰 西安碑林博物馆藏

《三坟记》笔画以瘦劲取胜，结体修长。线条道劲平整，笔画从头至尾粗细一致。

（二）学习篆书

篆书主要由直线、曲线、弧线等线条组成。秦小篆的线条粗细一致；至清代，有些书法家写小篆时略微增加了提、按甚至顿、挫等动作，线条略有粗细变化。初学篆书时，可从临摹小篆开始，然后写《石鼓文》，最后写金文。秦代的《峄山刻石》，唐代李阳冰的《城隍庙记》，清代吴熙载的《吴均帖》和邓石如、杨沂孙等人的小篆作品都是很好的学习范本。

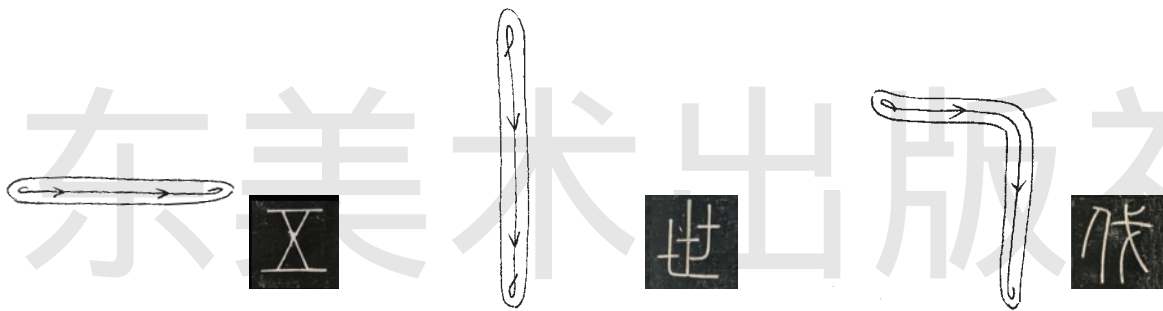
1. 篆书的笔法

篆书笔法分为起笔、行笔、收笔三个过程，多逆锋起笔，笔锋藏在笔画之中，不露锋；小篆的行笔是平动式的，采用中锋行笔，行笔过程中几乎没有提、按、顿、挫等动作变化；收笔时采用回锋收笔，收笔处不露锋，笔锋含隐。

篆书主要包括直画、曲画、环画等笔画形状，不同形状的运笔在笔锋转换方面略有区别。

✎ 学习与探究

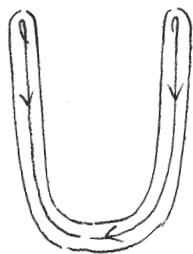
你知道有哪些篆书书法的碑帖吗？你了解它们的历史和艺术特点吗？

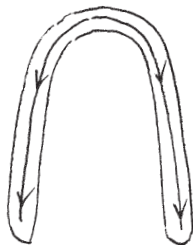
横：逆入藏锋至首端，转成圆锋向右行，行至末端转锋，向左回锋。

竖：笔尖向上逆入引至顶端，使笔尖垂直，然后向下行笔，行至底端勿顿，轻提笔锋，顺势提收。

横弯：逆锋落笔向左，转锋向右行笔，顺锋向下行笔，行笔渐慢，顺势上提收笔。

上弧：逆锋起笔，保持圆劲、稳健的势态，以及均匀的速度。注意对称，两弧在中间底段衔接，衔接处要自然，不留痕迹。

下弧：先写左半弧，然后写右半弧，注意两边对应，线条要一气呵成。不要迟疑缓慢，否则线条会柔弱无力。

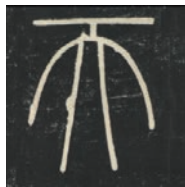
左右外弧：写左右弧时，主要是两边弧的起讫处要一致，不要偏倚，要对称自然，紧凑处不松散，充分体现篆书的婉转流畅之美。

2. 篆书的结构

篆书可以从独体字、上下结构、左右结构、包围结构等不同类型的字形进行分析和学习。

(1) 独体字

独体字的结构既有对称均匀的特征,也有笔画之间呈现疏密变化的情况。如“天”字属于独体字,呈现出左右对称、结构均匀的特征;而“也”字笔画组合时,则呈现出明显的疏密变化。

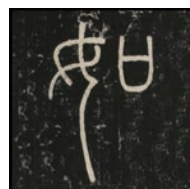
(2) 上下结构

上下结构既有上下均等的字形,也有上下不均等的字形;既有上下笔画穿插的字形,也有上下笔画不穿插的字形。如“念”字属于上下结构的字,是上下对等、均衡布局的字形;而“薦”字上下部分的笔画有穿插关系,上下两部分大小也不一样。

(3) 左右结构

左右结构的字,其结构特征也有多样性,既有左右均等并列的字形,也有左右两部分不均等的字形。如“诵”字,左右两部分是并列的,大小相当;而“如”字则左右两部分明显不均等,呈左长右短形态。

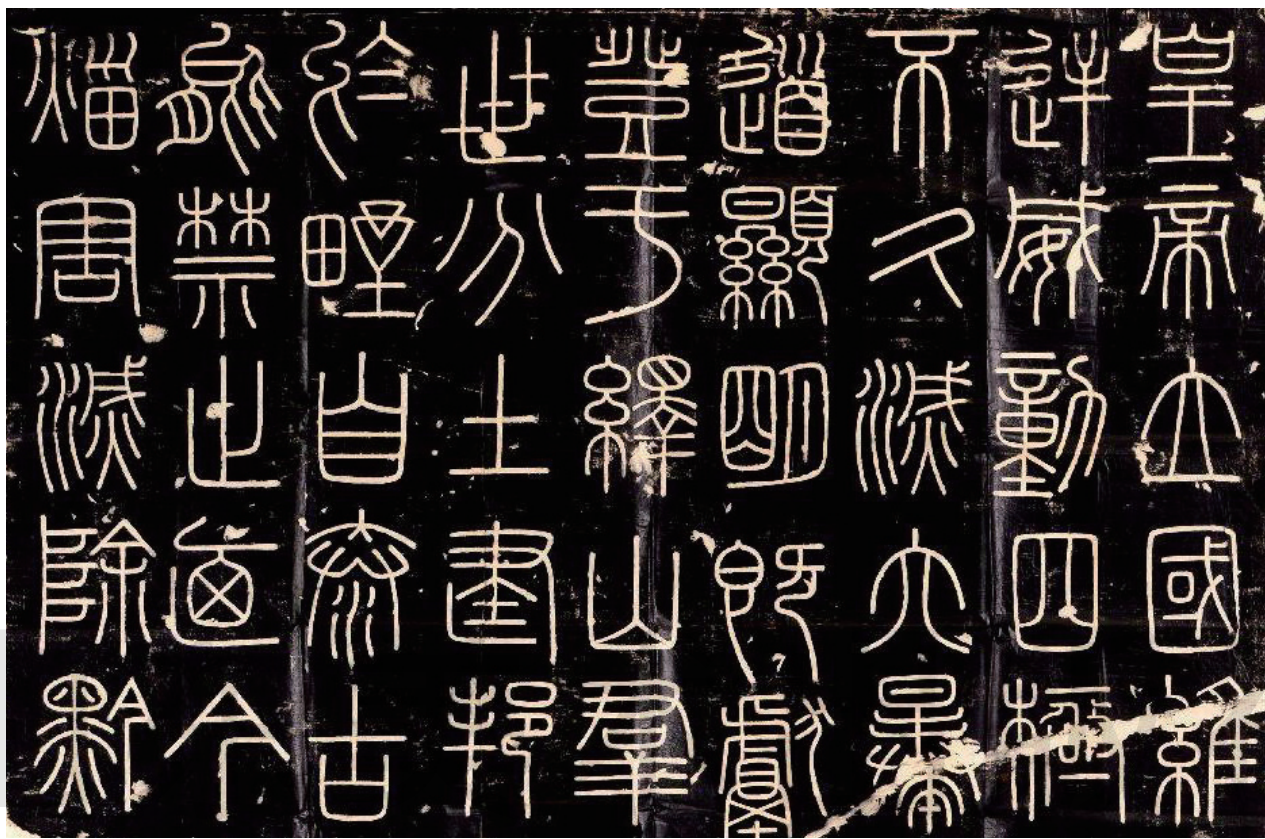
(4) 包围结构

包围结构的字,外框高度比宽度要长,多呈竖式的长方形,外框的角多呈圆弧状。如“因”和“害”字,中间部分布局合理,位置恰当。

3. 篆书的章法

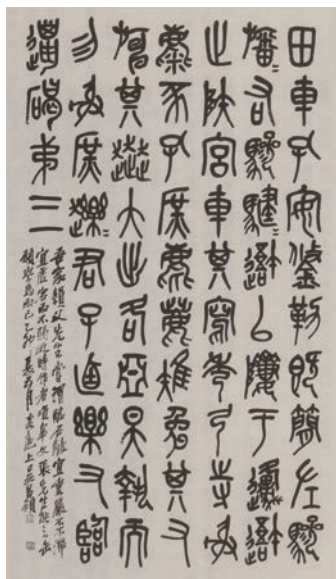
小篆的字形多呈竖式的长方形，结构严谨，字形大小、字距和行距都大体一致，整体章法整齐划一，体现出严格的“纵有行、横有列”的章法美。

峰山刻石（拓片局部） 秦 李斯 西安碑林博物馆藏

创意与实践

1. 临写教科书中所列范字。
2. 创作一幅成语书法作品，成语内容不限。

临石鼓文 纸本 149.5cm×82.3cm
清 吴昌硕 故宫博物院藏

五言诗 纸本 18.2cm×51.5cm 清 吴熙载 扬州博物馆藏

知识窗

《晋书·卫恒列传》提及：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，即令隶人佐书，曰隶字。”隶书开始只是在日常生活、非正式场合使用，是辅佐篆书来承担快速记录和传达功能的，故称为“隶书”或“佐书”。

二、隶书

(一) 认识隶书

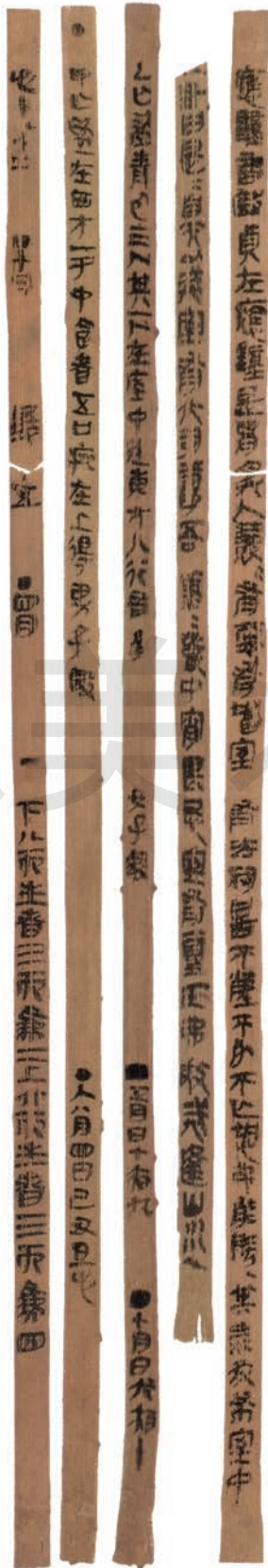
西汉初期，篆书仍是官方正体文字，到西汉中晚期，汉字的“隶变”才逐渐完成。这是汉字发展史上的一次重大变革，标志着汉字“古文字”阶段基本结束。到东汉时期，隶书作为一种书体已完全成熟。汉代隶书体现了隶书的最高水平，其中最具代表性的是两汉时期的简牍墨迹和东汉的碑刻书法。

隶书是由篆书简化并逐渐演变而成的，其字形由长变方，笔画由弯变直，出现波挑，由纵势变为横势。

1. 秦代的简牍墨迹

秦至汉初，被称为隶书的形成期，其间的书体尚介于篆隶之间，被称为“古隶”。从先后出土的秦简中，能清楚地看到古隶书的书写风貌，其形趋方正，字势变纵为横，改圆折为方折，可见点、横、波、磔等隶书用笔的特征。

秦简以甘肃天水放马滩秦简和湖北云梦睡虎地

天水放马滩秦简（局部）
秦 甘肃省文物考古研究所藏

云梦睡虎地秦简
的书体为秦隶，笔势短促简洁，结体紧密厚重。

云梦睡虎地秦简（局部） 秦 湖北省博物馆藏

山东美术出版社

秦简最具代表性。这些秦简虽然在书写风格上略有不同，但均属于古隶，能充分体现当时的墨迹书法水平和风格。这些秦简大多起笔稍重，收笔轻提，字势略微向右上角或右下角倾斜，形成一定的动态，线条大多以直线为主。

2. 两汉的简牍墨迹

汉简中最能反映当时书法水平的当属甘肃居延汉简、武威汉简，山东银雀山汉简和湖南长沙马王堆汉简等。从出土的居延汉简可以看出，这些汉简篆、隶、草各种书体都有，风格多样。

知识窗

隶书者……
夫物负阴而抱阳，
书亦外柔而内刚，
缓则乍纤，急则
若灭，修短相异，
岩谷相倾，险不
至崩，跌不至失，
此其大略也。

——[唐]
张怀瓘《六体书论》

山东银雀山汉简（局部） 西汉 山东博物馆藏

居延汉简（局部） 西汉
甘肃省文物考古研究所藏

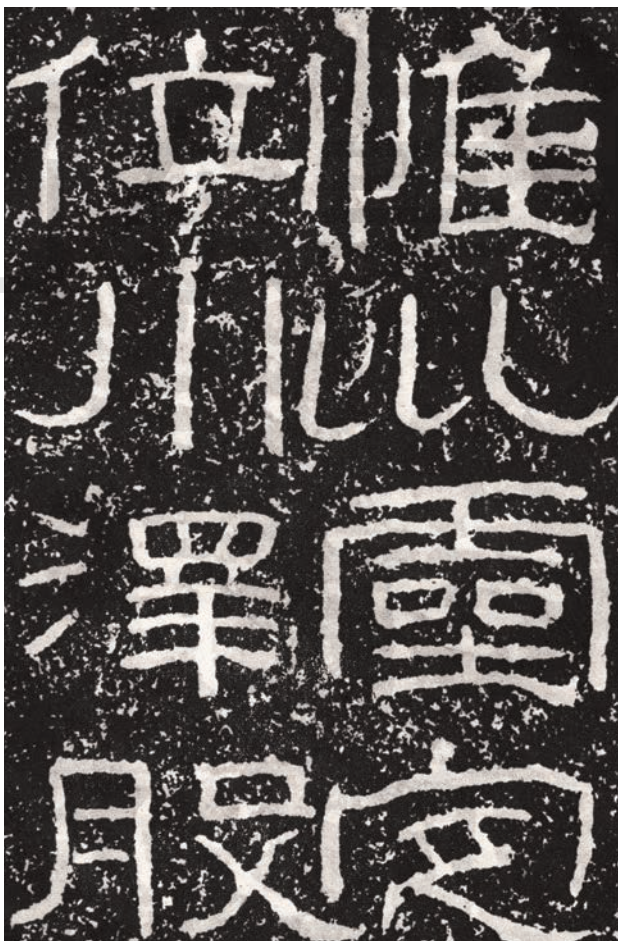
以上两种汉简隶法渐趋完善，主笔出现了汉隶典型的蚕头雁尾等美化性笔画，字形横向拉伸，字势略微倾斜，具有很高的艺术水准。

3. 东汉的碑刻书法

东汉的碑刻，目前出土数量多达数百件，且风格多样。这些隶书多带波挑笔画，后人称之为“八分书”。

东汉碑刻大致可以分为以《张迁碑》为代表的方整类、以《曹全碑》为代表的清秀类、以《乙瑛碑》为代表的圆润类、以《礼器碑》为代表的爽劲类、以《史晨碑》为代表的含蓄类、以《西狭颂》为代表的雄强类、以《石门颂》为代表的飘逸类等多种风格类型。

东汉桓、灵二帝之后，隶书渐渐僵化。此后隶书一方面向整齐规范化发展，逐渐演变为楷书；另一方面则向更草率、流便、省减的方向发展，逐渐演变为章草、小草和行书。因此，可以说隶书是楷书、草书、行书等书体形成和发展的源头。无论是从汉字形体的演变，还是从书法发展史来看，隶书都起着承上启下的作用，并仍然广泛应用于当今社会。

石门颂（拓本局部） 东汉 王戎 汉中博物馆藏

张迁碑（拓片局部） 东汉 泰安市博物馆藏

（二）学习隶书

隶书由篆书逐渐简化演变而成，蚕头雁尾是隶书最突出的笔画特征。隶书笔画主要有横画、波画、竖画、撇画、捺画、钩画、点画、转折等类型。用笔以中锋为主，不同作品的笔画线条呈现出不同形态，字形结构和章法也各具特征。

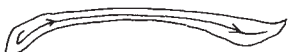
初习隶书时，宜忠实于原作的特点，要对原帖进行细致入微的分析和认真体会。选取适合临摹的字帖，如《曹全碑》《礼器碑》《乙瑛碑》等。下面以《曹全碑》为例来分析字形和笔法特征。

1. 隶书的笔法

隶书的笔画可以分为横画、波画、竖画、撇画、捺画、钩画等多种类型，每种笔画都有它独特的书写方式。

横画：用力较为均匀，形较直，横尾回锋轻收。

波画：其实就是长横中的一种，也是字中最重要的笔画。用笔夸张，左右舒展，重起重收，呈“蚕头雁尾”状，是隶书的特征性笔画。字中只能出现一次这样的笔画，也就是所谓的“雁不双飞”。

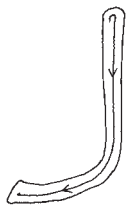
竖画：是字的主干，在书写的时候要注意粗细变化。

撇画：向左伸展弯曲夸张，撇画的弯曲程度和弯曲角度与其在字中的位置有关。

捺画：长捺与撇画相反，由左向右伸展。尾部出现雁尾形状，与波画写法相似。

钩画：在隶书中又称竖弯钩，尾端可圆转也可方折。圆转后应回锋，与撇画相似。方折后，向左提笔出锋。

知识窗

《曹全碑》的风格典雅秀美，波挑笔画是其典型特征，行笔多提、按、顿、挫，笔势圆熟潇洒，字形结构变化较为丰富。对其临摹时宜采用羊毫或兼毫笔，以便表现其刚柔相济、圆润丰腴的笔画特征，用笔不宜过于涩滞，用墨不宜太干。

2. 隶书的结构

隶书可以从独体字、左右结构、上下结构、包围结构等不同类型的字形进行分析学习。

(1) 独体字

独体字一般笔画较少，如“王”“于”等字，关键在于笔画的位置处理，笔画排列要均匀，左右要对称。钩画及波画，应尽力向左右伸展，以显隶书的舒展飘逸。

(2) 左右结构

左右结构的字形要注意左右、左中右各个部分的占位大小、长短、宽窄的变化。如“敞”字左右两部分大小大致相当；而“际”字左边小于右边，书写时要注意左右两部分的穿插、避让关系。

(3) 上下结构

上下结构的字形要注意上下、上中下各个部分的占位大小、长短、宽窄的变化，如“曹”字上下两部分大小略有不同，上部较大且左右大致对称；而“宁”字分为上、中、下三部分，各部分所占比例大体相当。

(4) 包围结构

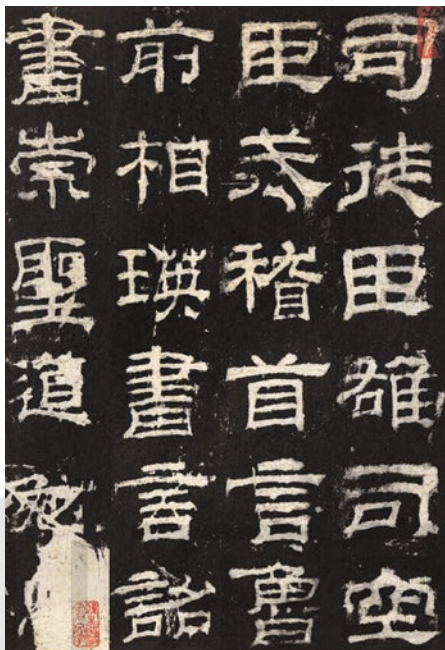
包围结构的字形，按部首的形态可分为两面包围、三面包围及全包围三大类。在包围结构中，无论哪种形式，都应以笔画均匀为主，主体部分要均匀紧凑，不可疏松而显得形散。如半包围的“廓”字，“广”字头要注意伸展，其下“郭”字又要注意空间上的处理；全包围的“国”字要注意笔画内部布白的均匀和透气。

3. 隶书的章法

汉代碑刻隶书的字势多以左右拉伸取势,造成字距大于行距的视觉感受,行气表现以横向为主,这是汉碑隶书特有的章法布局。

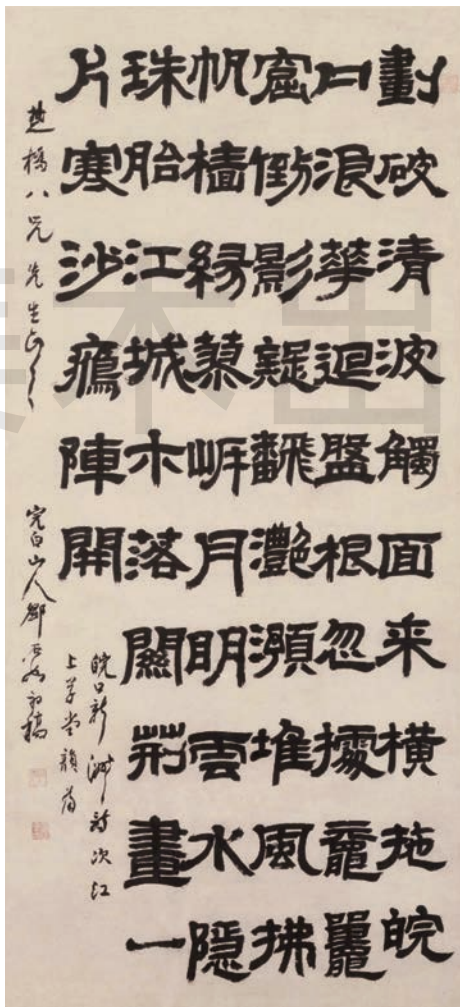
后代隶书在章法方面也延续了汉碑隶书的特征,如唐代史惟则所书《大智禅师碑》、清代书法家邓石如隶书作品。

乙瑛碑（拓本局部） 东汉 故宫博物院藏

大智禅师碑（拓本局部） 唐 史惟则 中国国家图书馆藏

新洲诗轴 纸本 134.7cm × 62.6cm
清 邓石如 故宫博物院藏

知识窗

假令众妙攸归，务存骨气；骨既存矣，而遒润加之。亦犹枝干扶疏，凌霜雪而弥劲；花叶鲜茂，与云日而相晖。

——[唐] 孙过庭《书谱》

版社

创意与实践

1. 选取自己喜欢的隶书碑帖进行临摹。
2. 每个同学创作一幅隶书作品，在班级内做一次小型的书法展览。可以邀请家长和朋友前来欣赏。

三、楷书

(一) 认识楷书

楷书是规范化程度最高、应用范围最广的一种字体。它经历了长期的书写实践，由隶书逐渐发展演化而来，其书法艺术至唐代达到顶峰。

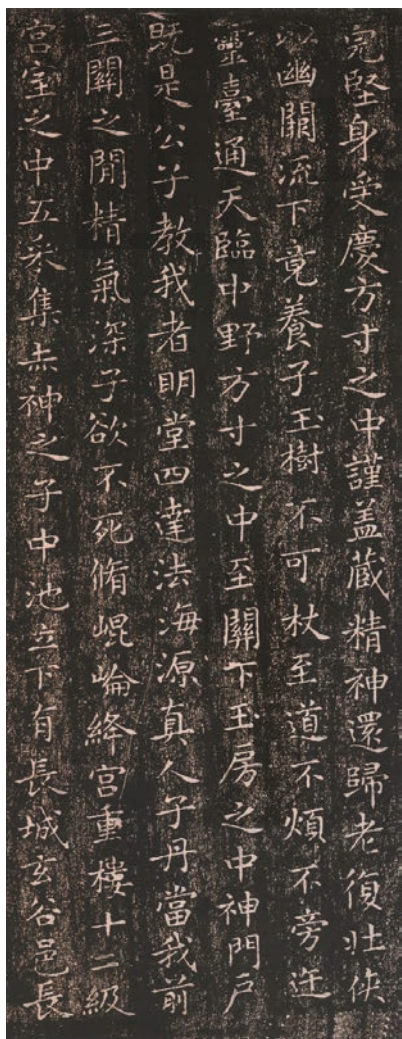
楷书有晋楷、魏碑、唐楷等不同类型。

王羲之和王献之的小楷代表了笔画平整、形体扁方的晋楷的最高成就。

南北朝时期，以北朝刻石书法最具代表性，以北魏书法最为精湛，故称“魏碑”。魏碑包括摩崖刻石、造像题记、刻碑和墓志等呈现方式。它上承汉隶，下启唐楷，一改隶书波磔秀逸之气，渐现唐楷方正雄强之风。

唐楷最具代表性的书法家有颜真卿、柳公权、欧阳询、褚遂良等。他们的楷书各有特色，又具有很突出的共性，那就是体势开张、法度严谨，字体纵向贯通，书写简便流畅，其实用性大大提升。

因此，楷书作为官方正体文字，一直沿用到今天。

黄庭经（拓本局部）东晋 王羲之
故宫博物院藏

张猛龙清颂碑（拓本局部）北魏 故宫博物院藏

九成宫醴泉铭（拓本局部）唐 欧阳询 故宫博物院藏

（二）学习楷书

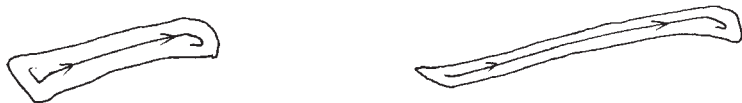
楷书笔法非常讲究，笔画也最为完备。不同书法家的楷书作品，其笔法、结构和章法都各具特点。

学习楷书要从临摹入手，可以从唐代楷书或者元代赵孟頫楷书中挑选经典作品作为学习范本，如欧阳询的《九成宫醴泉铭》、褚遂良的《雁塔圣教序》、颜真卿的《颜勤礼碑》、柳公权的《玄秘塔碑》、赵孟頫的《妙严寺记》等都是学习楷书的经典范本。

下面以赵孟頫的《妙严寺记》为例，了解楷书的临摹要领。

1. 楷书的笔法

楷书的笔画可分横画、竖画、撇画、捺画、钩画、点画、挑画、转折等多种类型。书写这些笔画时，要注意起笔、行笔和收笔的运笔要领。

山东夫美术事出版社

横画：横画在字中起横梁作用，要写得挺秀。运笔时，起笔、行笔和收笔的每个过程都要到位，笔锋转换要清晰自然。

赵体楷书横画内的粗细变化不是特别明显，但要尽量写出变化。如“夫”字的第一笔横画起笔较方，明显为逆锋起笔，第二笔行笔速度较快；再如“事”字的横画起笔较轻，不同横画的起笔都有差异。

竖画：楷书的竖画可分为垂露竖与悬针竖。竖画如同大殿的柱子，起着支撑的作用，要写得劲健挺拔。如“中”字的竖画是垂露竖，“千”字的竖画是悬针竖。书写时，起笔就要用力，把竖写得筋强骨硬，并将笔力一直贯注到竖画的末端。

知识窗

《妙严寺记》，又称《湖州妙严寺记》，牟巖撰文，赵孟頫书并篆额，字迹匀称，笔势圆劲流丽，结构布局端庄秀美。

知识窗

夫书……藏头护尾，力在字中，下笔用力，肌肤之丽。故曰：“势来不可止，势去不可遏，惟笔软则奇怪生焉。”

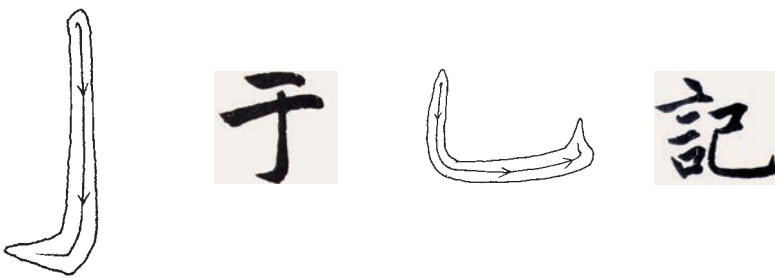
——[东汉] 蔡邕《九势》

撇画：撇和捺是字的两翼，要左右呼应，两两相称。撇是向左伸展的一笔，要写得仪态舒展，弧度适中，首尾粗细相当，力度贯注撇尖。

捺画：捺与撇相反，是向右伸展的一笔。作波浪形，有一波三折之势。如捺头到捺颈，或平或略向右斜，此为一折；捺颈到捺脚，向右下斜，此为二折；捺踵到捺尖，再略向右斜，此为三折。“及”字的反捺类似于长点。

钩画：变化多端，但是写法大致相同，只是方向、长短和粗细不同而已。

此外，楷书中的点画、挑画以及转折等笔画，书写时要根据其形状调整笔锋和笔势，写出灵活多变的笔画形态。

2. 楷书的结构

楷书的结构特征可以从独体字、左右结构、上下结构、包围结构等不同类型的字形进行分析和学习。

(1) 独体字

写笔画较平直的独体字，要处理好横与竖的伸缩关系。斜笔画多的独体字，要做到平稳，找准重心。字的重心一般落在上点、撇捺交叉、中竖和字底之钩。如“壬”字要注意中间主笔横画与上下横画的关系，处理好竖画的位置；而“为”字要注意字内重心位置，学会以斜取正。

(2) 左右结构

左敛右展，左损右补，左让右争。其书写要领是：左小右大上齐平，左大右小下齐平，笔画多者细而密，笔画少者粗而疏。如“殿”这种笔画中有撇、捺的字，要注意处理好左右关系，保持撇、捺的舒展；“僧”字左小右大，右半部分要高过左半部分。

(3) 上下结构

由上下两部分相叠而成，其书写要领是：重心平稳，上下协调，左右对称，上收下放。如“聚”“安”两字，要注意重心平稳和上下协调。“聚”字上半部分和下半部分均占字的一半；“安”字虽然横画左低右高，但是下方长点压住了整个字势，所以重心平稳。

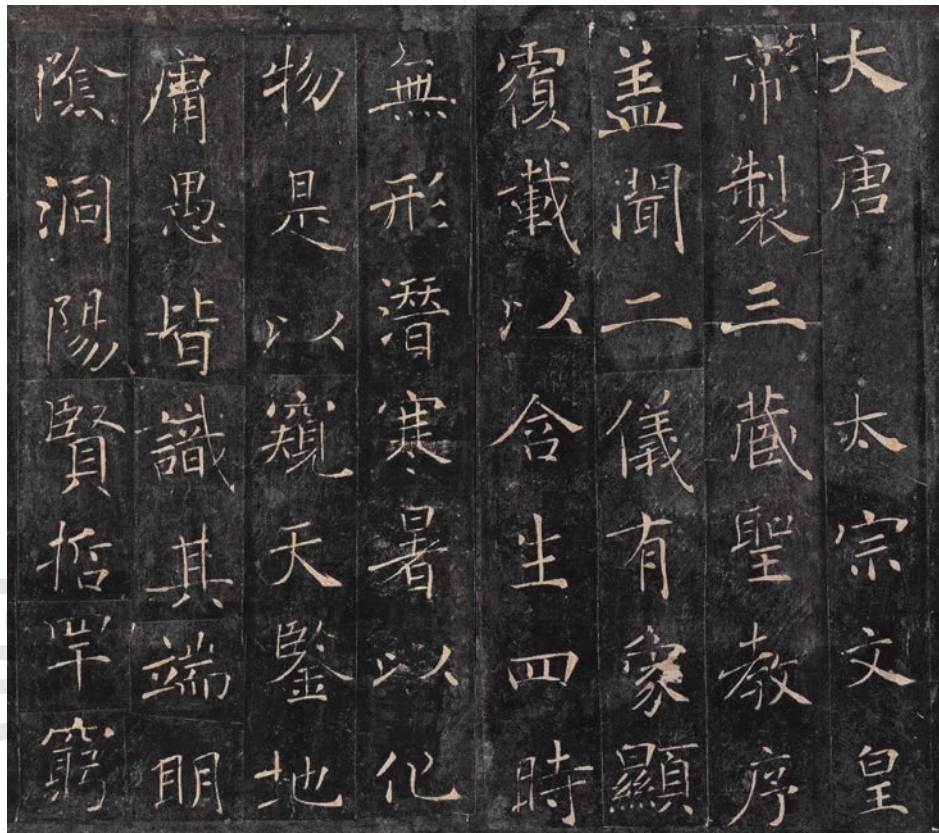
(4) 包围结构

包围结构的字，关键是写好外框，外框决定字的大小、方正。书写时应较其他字稍微小一点儿，如果写得同样大，则显得比别的字大一些。外框一般取梯形结构，两竖呈相向之势，左轻而稍短，右重而稍长。外框的形状大小因字心的笔画多少而定，字心上紧下松。如“应”“圆”两字都属于包围结构的字，要注意外围部首的大小；“应”字笔画较多，重心在字的中上部，上紧下松，要注意字内空间的分布。

3. 楷书的章法

楷书的章法大多字距、行距相对一致，字形大小略有变化，整体统一协调。就《妙严寺记》而言，通篇笔画简练，笔法娴熟，笔势圆劲流利，楷书中寓含行书笔意，端稳中不失轻灵雅和，字距和行距较为一致，字形大小较为整齐又略带变化。整体端庄秀美，恬静温润。

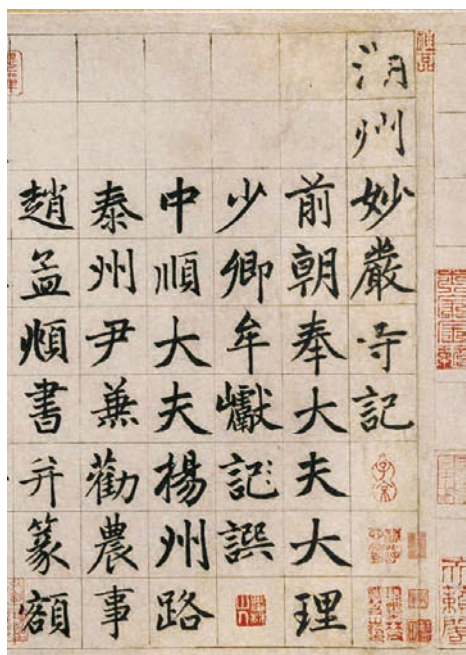

《雁塔圣教序》最有褚家之法，结字较欧阳询、虞世南舒展，笔法变化甚多。

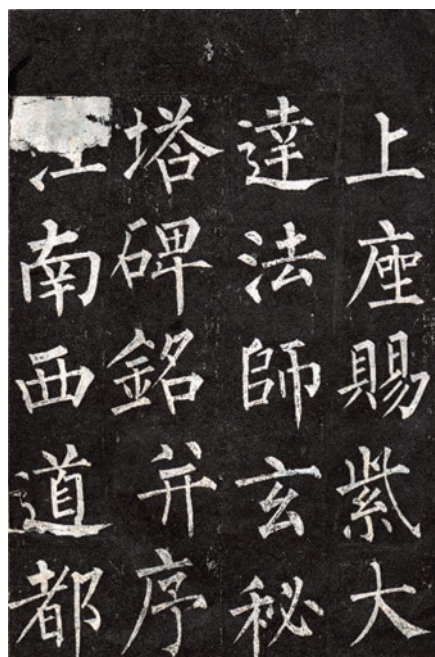
雁塔圣教序（拓本局部）唐 褚遂良 故宫博物院藏

创意与实践

1. 从《妙严寺记》中选取一段临摹。
2. 选取自己喜欢的诗文或经典名句创作一幅楷书作品，并在班级内做一次小型的楷书书法展览。可以邀请家长和朋友前来欣赏。

妙严寺记（局部）纸本 元 赵孟頫
美国普林斯顿大学美术馆藏

玄秘塔碑（拓本局部）唐 柳公权 故宫博物院藏