

编者的话

本教科书根据教育部《普通高中美术课程标准（实验）》编写，属于书法篆刻系列的书法模块，供选用这套教材的学校进行教学实验用。

书法是以汉字为书写对象的艺术。它书写的是汉字，又是对汉字的艺术性创造；它表现的是笔墨，却蕴涵着对传统文化的理解。它用的笔毫最柔软，却最能表现力量；它用的墨色最单一，却最能表现变化；它用的线条最简练，却最能表现复杂。它不是哲学，却含有对中国传统哲学观念的阐释；它不是美学，却含有对传统美学观念的追求；它不是诗歌，却含有诗歌的韵律和意境；它不是音乐，却含有音乐的起伏与和谐；它不是图画，却含有图画的灿烂与生动。它是中国传统文化孕育出的奇葩，最能体现传统文化的品格。它融会了多种艺术样式的美，是中国古典艺术的代表。

基于书法艺术的这种特殊性质，编者在课程内容的设定上，努力突出书法与中国传统文化的关系，在大的文化背景下，彰显经典书家和经典作品。本教材的编写隐含纵横两条线索：根据历史分期介绍书法艺术在不同阶段呈现出来的美学风格，这是纵线；以书体为单元介绍经典书家和经典作品，这是横线。纵横交叉，使学生对书法艺术既有总体的把握，又有细致的了解。同时，编者又注意审美能力和创作能力并重，加强对学生书写能力的培养。根据学生的接受能力，对楷书和行书两种书体进行了具体的技法指导。

书法模块教科书编写的指导思想，本着体现基础教育课程改革的基本精神，促进学生审美能力和创造能力的提高，启发学生的创新精神；以人的综合素质的养成为根本，充分考虑学生发展的需要。同时，书法是中华民族艺术的瑰宝，要通过书法教学活动提高学生的自豪感和文化认同，从而增强学生的爱国主义，做到既能陶冶情操，又能提高能力。

教材中所提供的经典书法和经典作品，具有一定的示范性和例题性。教材的使用者可以根据具体的教学实践，变通拓展，灵活选用。教学的内容和方式，应当充分考虑可行性和开放性，本着务实求真的原则，为学生提供能够发挥创造性的自由空间。

目 录

编者的话	1
第1单元	
历史的巡礼——书法小史	
第1课 从萌芽到自觉	4
第2课 历史的整合	11
第3课 群星丽天	15
第2单元	
告别图画——篆书	
第4课 文字与书法	20
第5课 篆书的原始形态	22
第6课 创作型篆书	25
第3单元	
解散篆体——隶书	
第7课 古隶的诞生	28
第8课 成熟与革新	30
第4单元	
走向严整——楷书	
第9课 历史的积淀	34
第10课 楷书四大家	39
第11课 楷书技法	43
第5单元	
追求自由——行书	
第12课 书法中的魏晋风度	48
第13课 “二王”的影响	52
第14课 多元的明清	58
第15课 行书技法	63
第6单元	
脱略形骸——草书	
第16课 章草	66
第17课 今草	69
附录	
书法与传统文化	72
学习效果评价	74

第1单元

历史的巡礼

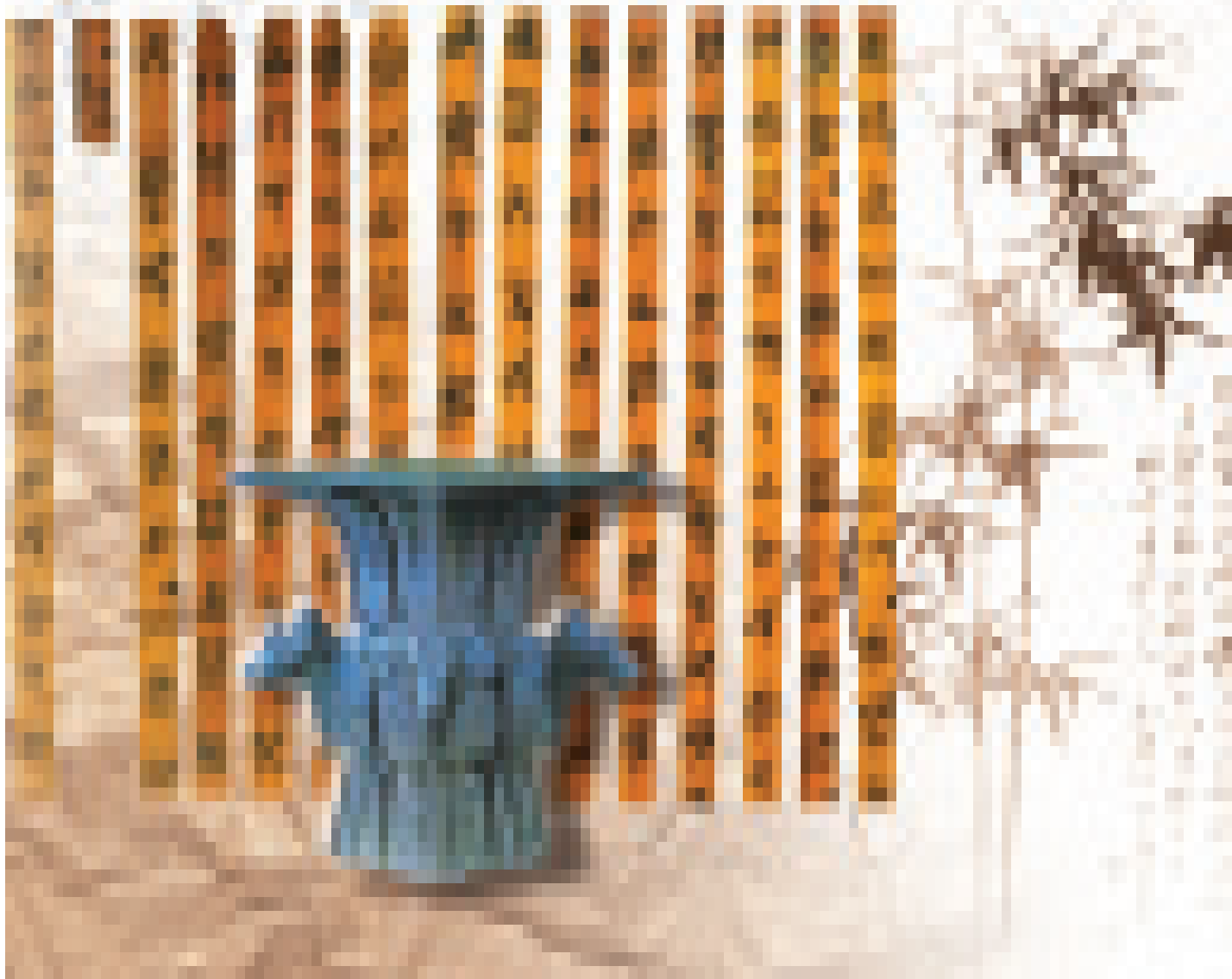
——书法小史

第1课 从萌芽到自觉

第2课 历史的整合

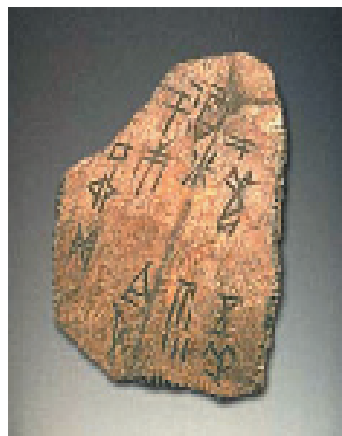
第3课 群星丽天

中国书法的发展历程，充分体现出各时代的文化意蕴和审美特征：秦汉尚势，魏晋尚韵，唐代尚法，宋代尚意，明代尚态，清代尚质。透过一件件法书名迹，不难想像那些遥远时代的生命情调和文化精神。让我们拨开时空的云烟，在历史的巡礼中接受艺术的洗礼。

第1课 从萌芽到自觉

河南安阳的小屯本来是一个名不见经传的村子，洹河从村口缓缓流过。村里的农民世代务农，商代（约公元前17世纪初—约公元前11世纪）的故都——殷墟就在他们脚下沉睡了几千年。农民们常常从田里翻出一些龟甲和兽骨，有的龟甲和兽骨上还刻有符号。这些符号，就是迄今所能见到的最早的成熟文字——甲骨文。甲骨文的发现引起了中国学术、艺术的革命。一种新的学问——甲骨学诞生了；中国书法艺术的源头，也因此上溯到殷商时代。在殷墟和周原（今陕西扶风、岐山交界的地方，曾作过西周初期的都城）已经发现了大量刻有文字的甲骨。迄今为止，人们一共发现了五千多个甲骨文的单字，其中可以辨认出来的有一千多个。

甲骨刻辞

甲骨文里的“典”字和“聿”字

商白陶墨书“祀”字

甲骨文的发现，使我们可以欣赏到几千年前先民的书法艺术。甲骨文的书法风格随着时代的先后，有所不同。有的遒劲雄浑，有的险峭峻利，有的秀丽流畅，有的静穆整饬。那时候书写的行款还不固定，有的从左向右，有的从右向左。我们可以断定，殷商时期就有毛笔了，因为今天所能见到的甲骨文中，有墨书的文字；而甲骨文中的“聿”字，就是“笔”字的初文。甲骨文中还有一个“典”字，就像双手捧着竹简的样子，说明可能当时就有类似后代竹简之类的书写材料。

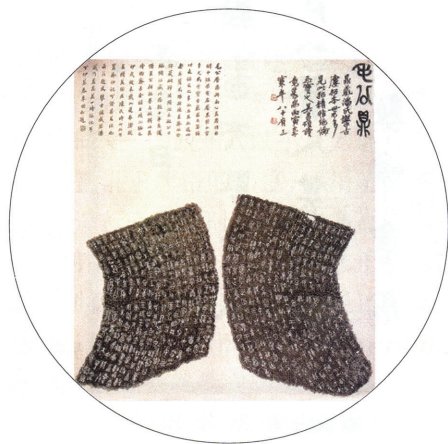
甲骨文发现后，很快成为书法家们学习的对象。许多人加以临习、创作，并取得了很高的艺术成就。一种崭新的书法门类——甲骨文书法，正在形成。

思考与活动

新学问的产生，往往依赖于新材料的发现。艺术领域也有相似的情形。比如敦煌藏经洞的发现，就大大促进了书法艺术的创作和研究。你能找一些材料来说明一下吗？试试看，把自己的心得写下来。

对我们来说，商周时代充满了神秘色彩。那时候，人们特别重视祭祀。在这些宗教仪式中常常要用到大量的青铜器，还要在上面刻铸造器的理由。这些铭文，往往先刻在模子上，再翻铸到青铜器上去。因为这是那时候人们最重视的仪式，所以书写和翻铸时都格外小心，具有很高的艺术水准。青铜器的种类名目繁多，其中乐器里最重要的是钟，食器里最重要的是鼎，人们就把刻铸在青铜器上的文字叫作“钟鼎文”，也叫“金文”，因为商周时期最重要的“金”就是青铜。

毛公鼎铭文

毛公鼎器形全拓

鄂君启节

和甲骨文相比，殷商时代的金文把方折的笔画改为圆转，把勾描的轮廓填实，细笔变为粗笔，所以象形的意味更浓重。从西周（约公元前11世纪—前771年）到春秋（公元前770年—前476年），象形意味逐渐减弱。书法风格上有的庄严凝重，有的古拙素朴，有的疏朗秀丽。战国时代（公元前475年—前221年）因为诸侯割据，不同地域形成了不同的艺术风格。比如齐鲁金文在儒家文化熏陶下崇尚端庄整饬，楚国在巫覡文化影响下趋于奇诡华丽。从清代开始，就有人借鉴金文的笔法来写小篆，后来金文书法逐渐独立成科，成为书法艺术百花园里的一朵奇葩。

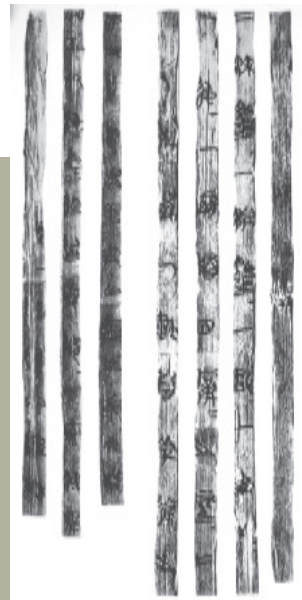
思考与活动

文化的地域性特征往往表现得很突出。结合上下文提供的图版，说说秦国和楚国的书法遗迹在风格上有什么异同。

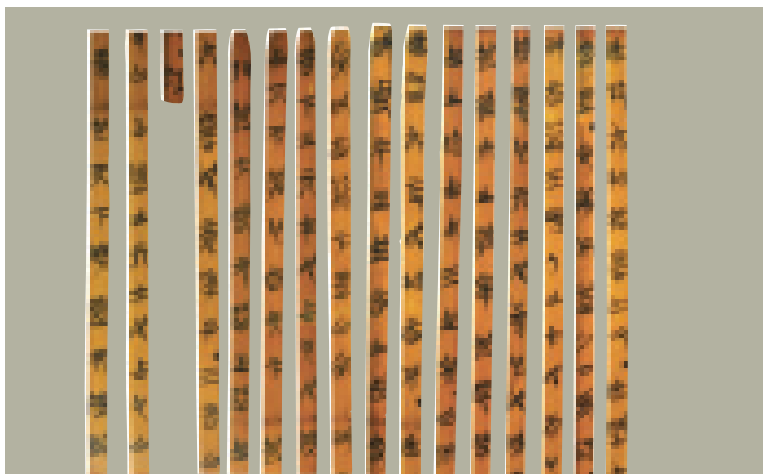

睡虎地秦简

西汉初年，鲁恭王改建他的宫殿，把孔子的旧宅拆除后，发现了藏在夹壁墙里的“古文”抄本。这是人们为了逃避秦始皇“焚书”而保留的先秦典籍。此后的几千年里，人们一直对此津津乐道。谁能想到，二十世纪中期以来，大量战国时代的墨迹层出不穷。这些发现不但在文献学上有重大的意义，更为我们研究、欣赏战国书法艺术提供了莫大的方便。这其中重要的有睡虎地秦简、郭店楚简等。战国时期，帛也作为一种比较重要的书写材料应用，虽然绢帛比简牍更容易腐烂，可今天我们还是能幸运地看到战国时代的帛书。简牍和绢帛上的文字合称简帛书。和出于刻铸的金文相比，直接用毛笔书写的简帛书更能保持书写的意趣和原貌。

信阳楚简

郭店楚简

东汉墓砖上的抱筒图

将同一时代、同一区域的简帛书和金文相比较，就能够清楚地看出墨书文字和刻铸文字的差别。这一点对学习书法特别重要，因为到了南北朝时期，我们还会看到魏碑上的文字和墓砖上墨书文字之间美术风格的差异。造成差异的原因常常不是书法风格的不同，而是墨迹经过刻工雕刻，风格就与原迹有所不同。所以在欣赏和学习书法艺术的时候，能够通过拓片去想象墨迹、通过刻工的刀锋去想象书法家的笔锋，是一种很重要、也很必要的能力。

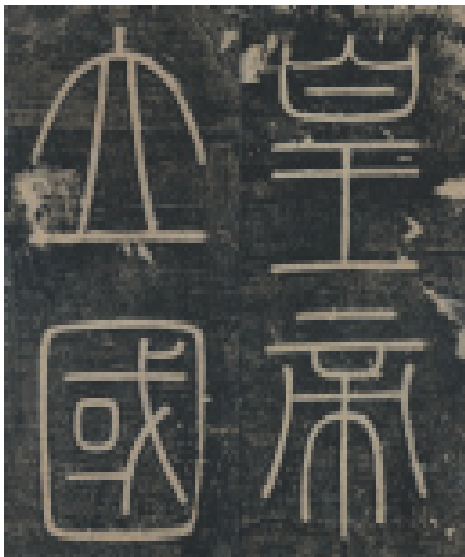
今人能看到战国时代的墨书作品，是以往任何一个时代的书法家梦想不到的事。要超越前人、有所建树，这些新材料为我们提供了更大的可能性。

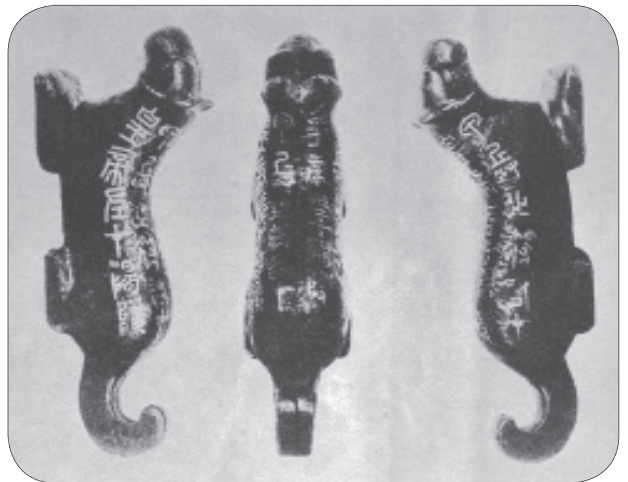
思考与活动

有人说，古典艺术总是“今不如昔”。这话有一定的道理，可也不全对。想想看，为什么？不妨从主观和客观两方面都考虑一下。

公元前221年，秦国以风卷残云之势吞并了六国，建立了大一统的封建帝国。秦始皇采纳李斯等人的建议，实行“书同文”的政策，以小篆为通行文字取代了六国文字。小篆讲求严格的法度，但用笔又不失婉转妩媚。秦始皇在巡行全国的时候，在许多高山大川刻石纪念，向后人昭示他的功烈。经过了几千年的沧桑，泰山、会稽等刻石还依然向我们诉说着这位始皇帝的文治武功。据说这些刻石都出自秦相李斯的手笔。如果这说法可信，那么，李斯就是中国书法史上第一位知名的书法家了。在秦朝的诏版、虎符等文物上，也可以清楚地看到小篆的典型。

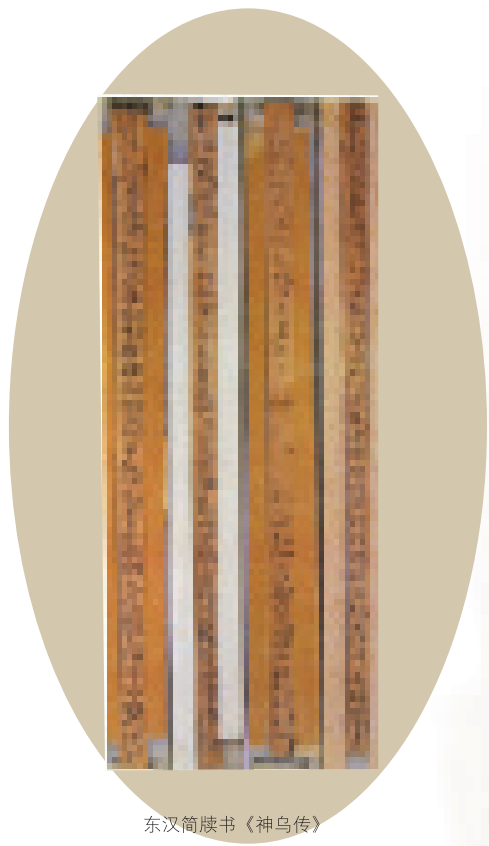
秦 峰山刻石

秦 阳陵虎符

汉代帛书《周易》

东汉简牍书《神乌传》

在秦朝的云阳监狱里，关着一个特殊的犯人程邈。他本来是下层小吏，对文字有特殊的兴趣和爱好。他在狱里对小篆加以省改，创造出一种新的书体——隶书。这故事在很多书里都有记载，有很多书法史家因此就把程邈看作是隶书的创造者。正如鲁迅先生所说：仓颉不只有一个。文字不可能由一个人创造出来，一种书体也不可能由一个程邈创造出来。文字学的研究已经证明，小篆和隶书都是从战国文字中演变出来的，它们之间是“兄弟”，而非“父子”。

经历了“隶变”，文字由古文字系统演变而为今文字系统。隶书解散了篆书系统的象形意味，开始了迈向自由写意的历程。隶书在两汉得到了充分的发展，并且孕育出楷书、章草等字体。西汉（公元前206年—公元25年）的碑刻保存下来的很少，今天所能见到的丰碑大碣，绝大多数都是东汉（公元25年—公元220年）的遗物。

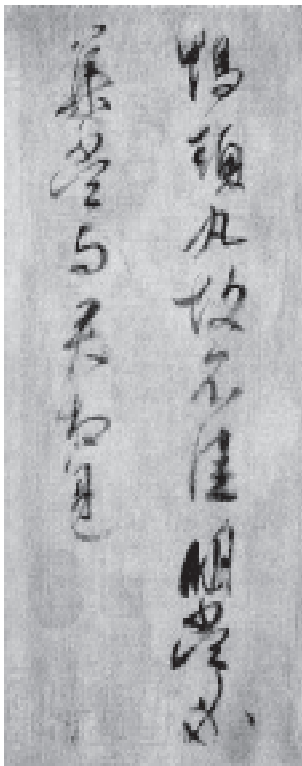
在书法史上，东汉是一个值得注意的时代。因为从那时起，书法的发展逐步进入了自觉时代。一个明显的标志，就是书法理论著作的出现。赵壹的《非草书》是现存最早的书论。这篇文章为我们描绘出当时人们对书法的痴迷狂热。当时的大书法家蔡邕书写了儒家的几部经典，刻石于洛阳太学。全国的士子抢着前往摹写，车子每天有千余辆，连都城的交通都堵塞了。魏文帝曹丕在《典论·论文》里说，有人“不假良史之辞，不托飞驰之势，而声名自传于后”，这话虽然是在表扬文学家，可用在书法家的身上，再恰当不过了。

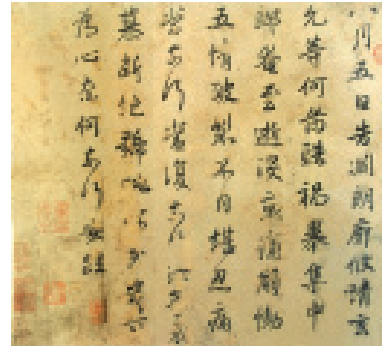
赵壹《非草书》书影

如果说两汉书法的总体风貌是庄严雄伟，那么魏晋（公元220年—公元420年）就是放达文雅。书法是表现个性、任情自我的最好方式，魏晋玄学的兴起和清谈之风的盛行，为书法的发展提供了肥沃的土壤。在这一时期，萌芽于汉末的楷书逐渐定型，钟繇略带古拙的楷书成为人们争相摹拟的对象，他的《荐季直表》被晋朝的丞相王导视为生命，即使在仓皇南渡的时候还藏在衣带里。这大概是书法收藏史上有据可考的最早记录了。行书这种书体在二王（王羲之、王献之父子）手中高度成熟，介于行书和草书之间的行草书成为士人表现胸中逸气的最好载体。王羲之被后世尊为“书圣”，他的地位就好像诗中之有杜甫，画中之有吴道子。伴随着社会风尚的变迁，这一时期的书法风格，也经历了从古质到道媚的过程。文化史上常用到“魏晋风流”一词，拈出“风流”二字，正足以概括魏晋时代人们“越名教而任自然”，对自由、玄远、超脱的生命境界的追求。

鸭头丸帖 王献之

中郎帖 谢安

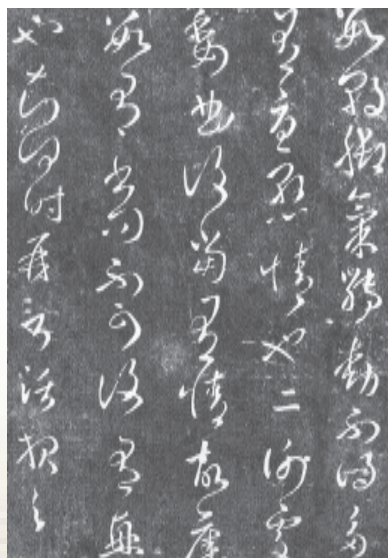
快雪时晴帖 王羲之

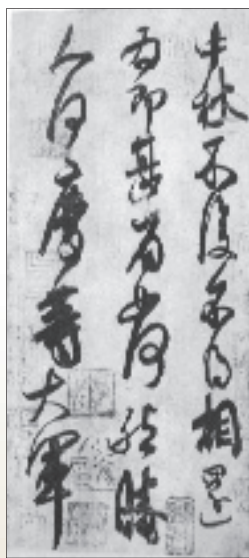
龙门造像

南北朝时期（公元420年—公元589年）在艺术上是浪漫主义空气弥漫的时代。刚刚从玄学的沉思中走出，大江南北就投入到对佛教的迷狂里。为了表达对佛的虔诚，许多人不惜倾家荡产，来开凿石窟、塑造佛像、刻写题记。当宗教的狂热消隐后，这些刻满文字的石窟就成为书法艺术的宝库，这大概是当初那些顶礼膜拜的佞佛者想不到的。楷书经过石匠的凿刻，加上了工艺美术的因素，形成了刚劲朴野的独特面貌。后人称这些书法作品为“魏碑”体。

与北朝书法的平民化形成鲜明对比的，是南朝书法艺术的贵族化倾向。许多皇帝本人就是很有造诣的书法家，比如梁武帝。他和“山中宰相”陶宏景研讨书法的通信成为书论经典的一部分。所谓“上有所好，下必甚焉”，对书法的领悟能力成为南朝评判士人是否风雅预流的重要标准。书法艺术的发展往往与文学同步，在南朝形成宫体诗的时候，书法风格也一变而为靡丽侧艳。这时期，许多江南的世家大族世代擅书，以书传家。他们的书迹在宋代被收集到《淳化阁帖》里。

脚气帖 梁武帝

中秋帖 王献之

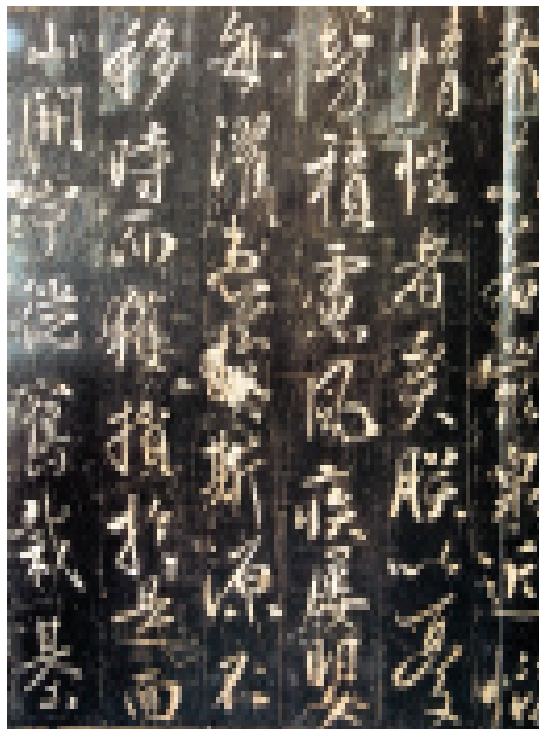
思考与活动

《世说新语》是一部很有趣味的书，记载了六朝时很多名人逸事，反映了那时候的“魏晋风度”。那里面反映出来的人的精神和六朝书法作品中蕴涵的精神一致吗？大家交流一下读书心得，这可是一个很有意思的话题。

第2课 历史的整合

董美人墓志（局部）

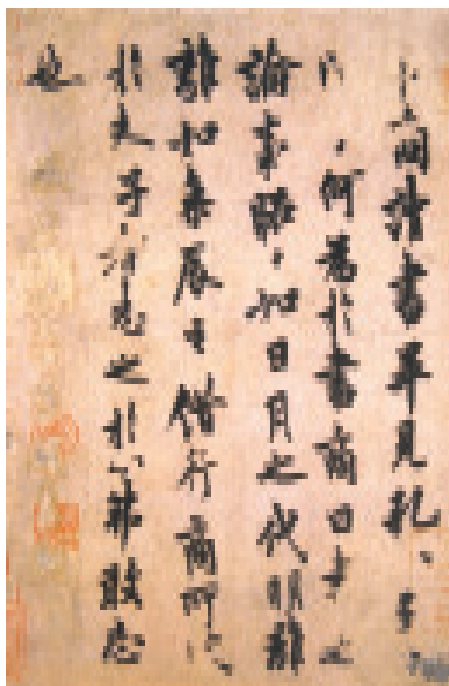
温泉銘（局部） 唐太宗

苏东坡曾一唱三叹地说：“诗至于杜甫，文至于韩退之（韩愈），书至于颜鲁公（颜真卿），画至于吴道子，而古今之变、天下之能事毕矣。”他对唐代文学和艺术的推崇蕴涵着一个重要的命题：唐代是文学艺术发展历程上的整合期。强盛的国力，赋予唐王朝海纳百川、无所不包的气度。书法艺术的涓涓细流，汇入盛唐文明的大海，在其中动荡、整合，每一种书体都高度成熟，并被赋予了新的因子。一遇到适合的历史文化温床，便茁壮生长。

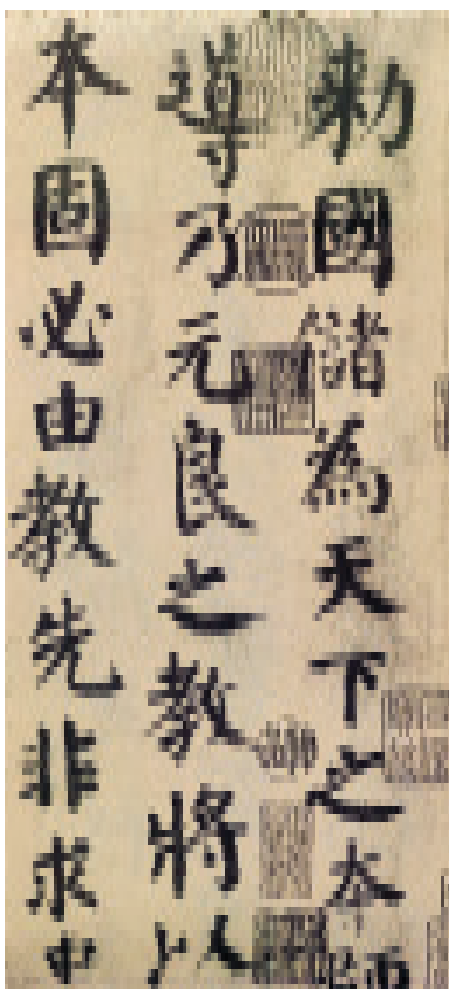
隋代（公元581年—公元618年）国运虽短，但在楷书的发展史上却有承前启后的意义。王羲之的七世孙智永和尚，书法颇有先祖遗风，向他求书的人把寺院的门槛都踏破了，只好包上铁皮，号称“铁门限”。近代所发现的苏孝慈墓志、董美人墓志、龙藏寺碑等，已经开了初唐楷书的先河。这好比去看花儿，还没有走到花园，就已经闻到花的香气了。

唐代（公元618年—公元907年）继晋代成为书法史上的又一高峰，这和皇帝的提倡与身体力行是分不开的。唐太宗喜欢王羲之的书法，他搜集羲之书迹3600多纸，并且以九五之尊亲自为《晋书·王羲之传》作传论。他对王羲之的书法推崇备至，许为“尽善尽美”。号为“天下第一行书”的《兰亭序》，相传就作为唐太宗的殉葬品，埋在了昭陵。他颇擅行书，所书《温泉铭》、《晋祠铭》等，即使单凭书法艺术上的造诣，也会青史流芳。唐高宗、武则天、唐玄宗等也都擅书，这都有力地推动了唐代书法艺术的繁荣。

唐太宗曾经为三藏法师玄奘所翻译的佛经作序，怀仁和尚花费了二十多年的时间，为序文摹集王羲之的书迹，这就是《集王书圣教序》，后来，它成为人们临习王字不可或缺的范本，其重要性不在《兰亭序》之下。

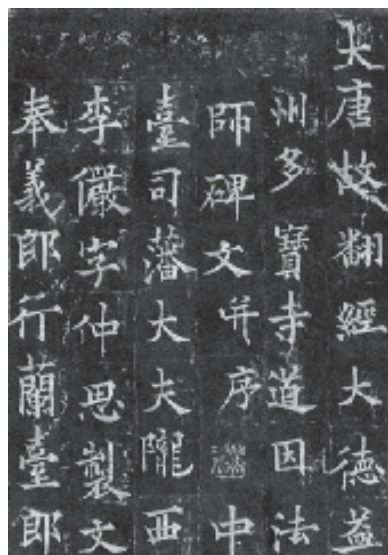
卜商帖 欧阳询

告身帖（局部） 颜真卿

唐代是楷书成熟、定型和大发展的时期。初唐欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷四大家为唐楷的发展开辟了广阔的前景。欧阳询的楷书笔力瘦劲，结体端严，盛名远播，连高丽国也特地遣使来中原搜求。他的儿子欧阳通能继承家学，笔力险峻，突过其父。他们的书体称为“欧体”。褚遂良的楷书妍媚超逸，金相玉质。《孟法师碑》、《雁塔圣教序》是他的代表作。中唐颜真卿的楷书清雄雅健、遒劲端庄，影响笼罩百代，号称“颜体”。《颜勤礼碑》和《自书告身帖》是他楷书的代表作。晚唐的柳公权曾经担任宫廷的专职书法教师达二十年之久，他善于融合唐代楷书诸家之长，别开生面，形成险峭劲媚的风格，号称“柳体”。《玄秘塔碑》、《神策军碑》是其代表作。

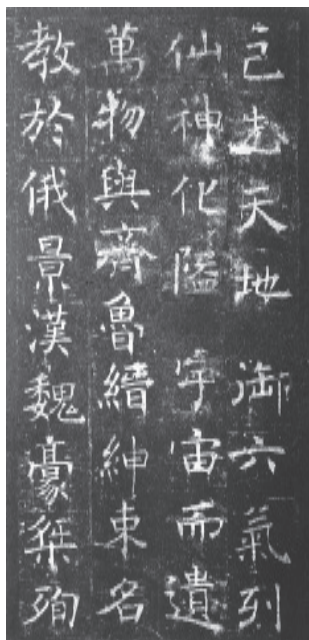
在楷书盛极一时的同时，唐代政府还十分重视“字样之学”，对文字的字形、笔画进行规范。政府颁布了《五经文字》、《新加九经字样》等规范字样，颜真卿还亲自书写过《千禄字书》。这在很大程度上促进了唐代楷书的繁荣，确立了唐楷“百代楷则”的地位。

道因法师碑（局部） 欧阳通

唐代的毛笔

孟法师碑（局部） 褚遂良

在这些大书法家的努力下，楷书的法则基本确定，在以后的千余年间，几乎没有什么大的改观和突破。直到今天学习书法时，老师还是告诉我们，楷书要学“欧、颜、柳、赵”。这四个榜样里，唐代就有三个。他们有一个共同的趣尚，就是对“楷法”的自觉追求，所以有人把唐代书法的总体特征归纳为“尚法”。以楷书论，这说法是很有道理的。与楷法定型同时，律诗在唐代也完成了形式上的定型。有人说，律诗乃诗中之正书。就法度森严这一点来说，我们不妨把这话倒过来讲，正书乃书中之律诗。

思考与活动

我们把隋唐时代称为书法发展的整合期，想想看，这样说的理由是什么？

被冷落了很多年的篆书和隶书，这时候也从历史的角落里走出来，焕发了新的光彩。李阳冰的小篆继承了秦代刻石玉箸篆的风格，这对清代篆书的复兴有重要影响。唐代隶书有独特的面目，称为“唐隶”。唐玄宗的隶书风调雅正，韩择木、蔡有邻的隶书曾被大诗人杜甫称赞过。

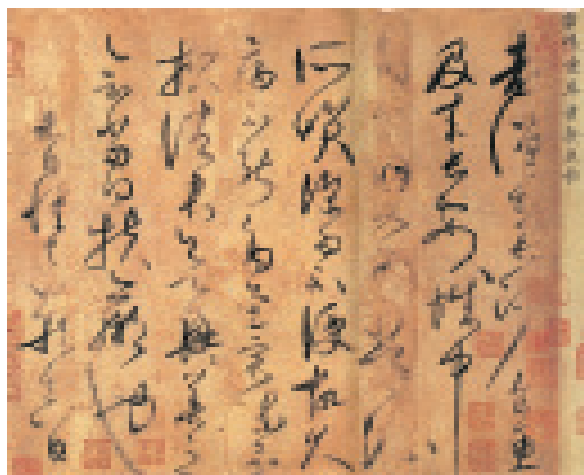
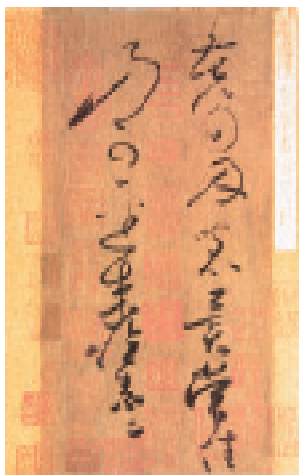
以草书著名的书法家有张旭、僧怀素等。张旭的传世名作有《肚痛帖》等，怀素的传世作品有《自叙帖》、《苦笋帖》等。张旭的楷法精严，《郎官石柱记》可见其楷书上的造诣。怀素的小草书简净平和，《小草书千字文》、《论书帖》等都充满了禅悦的欢欣。狂草的出现，在书法史上是一件大事。因为到这时，汉字书体才最终齐备。我们说唐代是书法发展史上的整合期，这也是一个重要的表现。

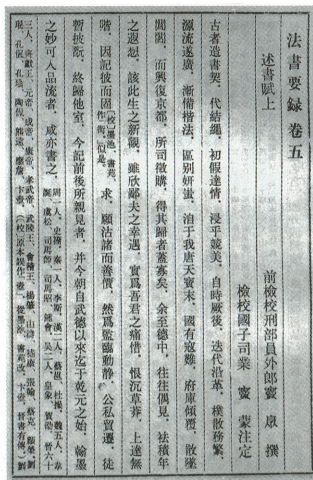

三坟记（局部） 李阳冰

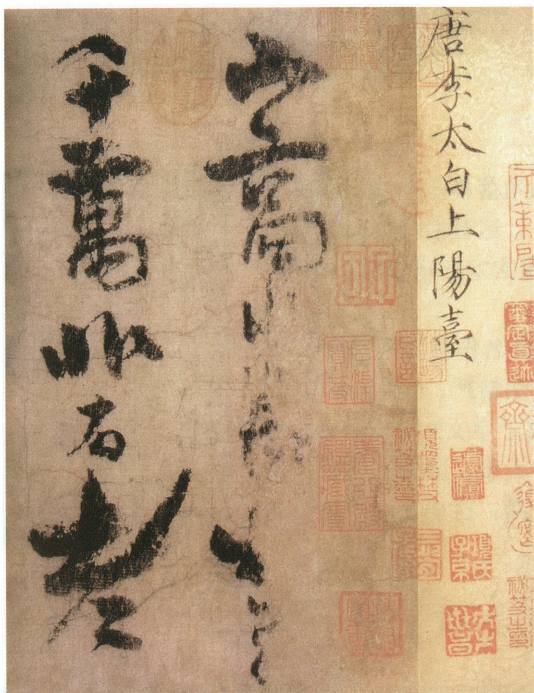
右一 食鱼帖 怀素
右二 苦笋帖 怀素

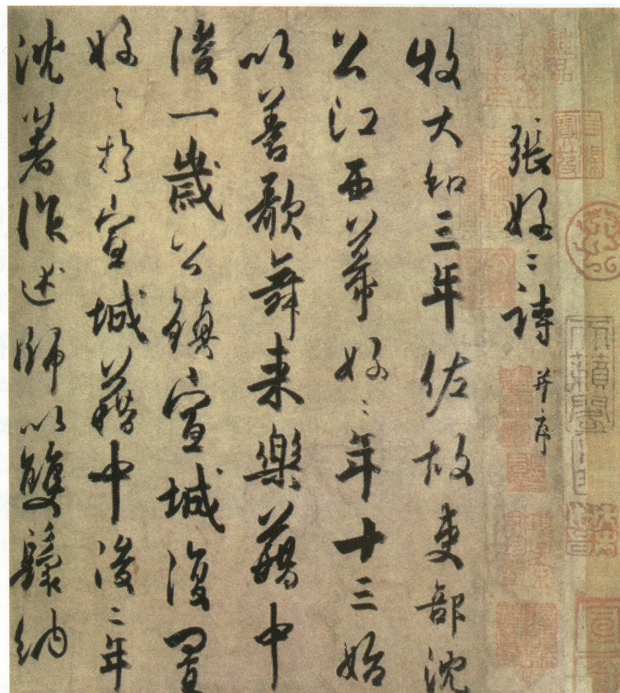

述书赋 窦思

萌生于汉魏之际的书法理论在唐代也走向成熟。孙过庭的《书谱》既是博大精深的书法理论著作，又是唐代草书的经典。张怀瓘的《书断》、窦泉的《述书赋》等，都闪烁着理论的光芒，成为中国古典美学一个不可或缺的部分。张彦远把它们汇集成《法书要录》一书，成为后代研究书论的重要参考著作。无论技法还是美学思想，后世书法家总能从唐代的书论中找到他们所需要的资源。

上阳台帖（局部）李白

张好好诗（局部）杜牧

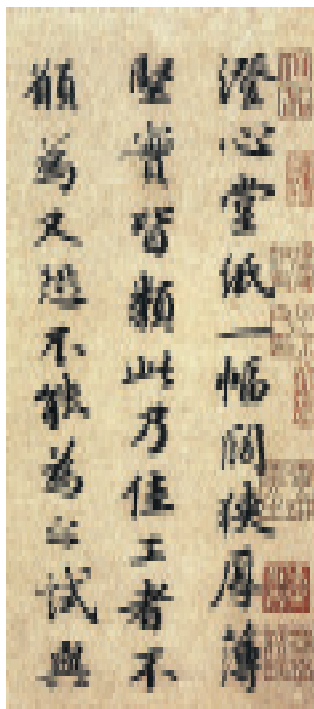
思考与活动

唐代许多有名的文学家都有墨迹流传下来，比如这里所附的李白和杜牧的作品。把他们的诗文和书法结合在一起学习，就更有意思了。唐代还有哪些文学家有书法作品流传下来呢？向师友请教，或者查一下资料。这工作可一点也不枯燥。

第3课 群星丽天

经过唐代的整合，宋代（公元960年—公元1279年）的书法出现了崭新的面貌。俗话说：观于沧海者难为水。在盛唐文化艺术的巨大成就面前，要想有所超越，真是一件难事。可宋代的艺术家们擅长另辟蹊径，在“尚意”观念的影响下，以行书、草书上的创作成就，在书法史上留下了绚丽的一幕。

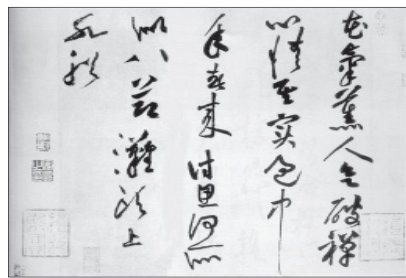
宋代的人文多喜欢谈禅。禅宗哲学的影响，使宋代的文学艺术染上了一层奇异的色彩。在禅宗“不立文字，见性成佛”的修行方式影响下，宋代的书法家追求遗貌取神。苏轼在一首诗中说：“论画以形似，见与儿童邻。赋诗必此诗，定知非诗人。”说的是画画和作诗的道理，但未尝不可当作他的书法观来理解。出新、尚意是宋代书法的总体特点。

澄心堂帖（局部） 蔡襄

苏轼是北宋文坛、书坛的领袖，他蔑视成法，崇尚自然。《中山松醪赋》、《黄州寒食诗帖》等是他的代表作。他说：“吾书虽不佳，然自出新意，不践古人，是一快也。”看来古人对他的影响远远比不上他对后人的影响大。黄庭坚说：“随人作计终后人，自成一家始逼真。”这既表明了他自己的志向，同时也揭示了他对书法艺术的看法。黄庭坚崇尚以韵取胜，掣掣行书有天马行空的气概。和苏黄同时的大书法家米芾，也崇尚天真自然。他有个外号叫“米颠”，痴迷于翰墨，世事毫不经意。皇帝问他写字有什么诀窍，他回答说：“臣书刷字！”“意足我自足，放笔一戏空”，他的这两句诗或许可以作为“刷字”的注脚。《苕溪诗》、《蜀素帖》等是人们临习米字常常取法的对象。苏轼、黄庭坚、米芾加上比他们稍早一些的蔡襄，被尊称为“宋四家”。

宋四家年轻时候都在古人的典型里转了很多年，因为读书多、胸次高，这些人才可以大胆地鄙薄成法，崇尚意趣。苏轼说：“笔成冢、墨成池，不及羲之及献之。”米芾说：“壮岁未能立家，人谓吾书为集古字。盖取其长处，总而成之。”这都是他们的甘苦之言。能从古人的森严法度中跳出去，是了不起的本领。他们成功的探索和创新，也就成为后人取法的新“法”。

花气帖 黄庭坚

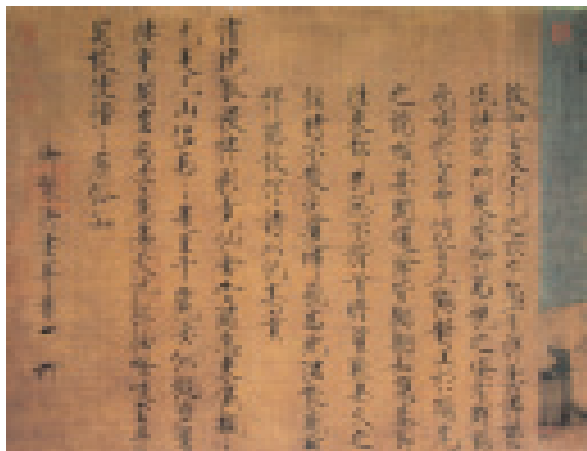

李太白仙诗卷
苏轼

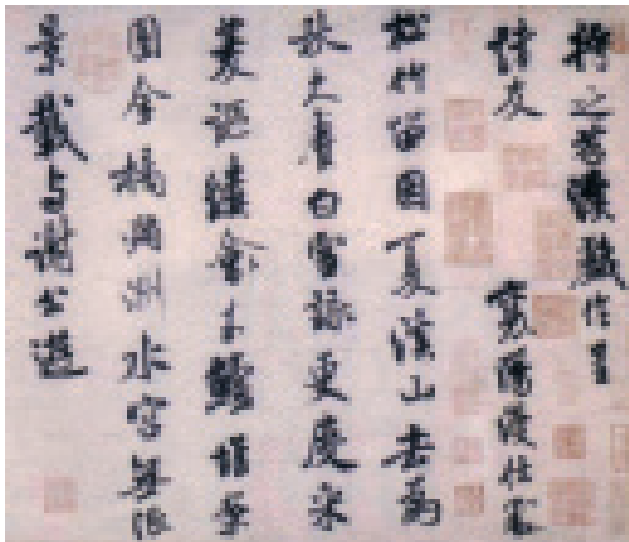
思考与活动

苏轼和黄庭坚是好朋友，经常开玩笑。苏轼曾经取笑黄庭坚，说他的字“如树梢挂蛇”，黄庭坚反唇相讥，说苏轼的字“如石压蛤蟆”。从书法风格的角度考虑，他们为什么要这样开玩笑呢？

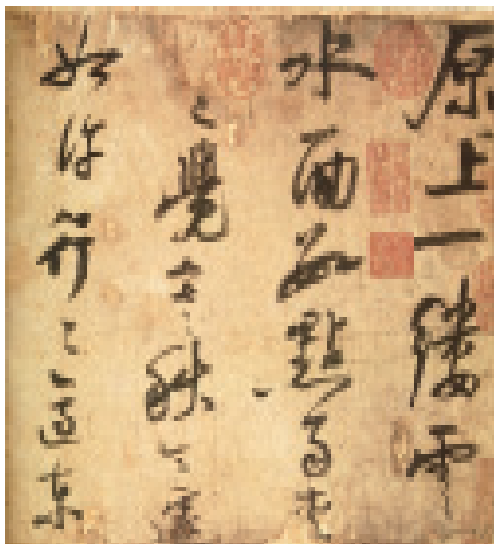

瑞鹤赋图咏 宋徽宗

宋代国势很弱，经常受到少数民族政权的侵袭。统治者在政治上常常束手无策，可在艺术上却表现出很高的天份。宋徽宗以“瘦金书”著名，宋高宗在书法上也有很高的造诣，开了后来赵孟頫一路的先河。宋代还把内府收藏的历代法书刻成《淳化阁帖》，使珍若珙璧的前贤名迹化身千亿，使更多的人得到学习、临摹的机会。宋代书法的整体水平之高，超过了以前任何一个朝代。许多文人——比如我们熟悉的范仲淹、欧阳修、陆游等人的信札、手稿保存下来，成为书法珍品。

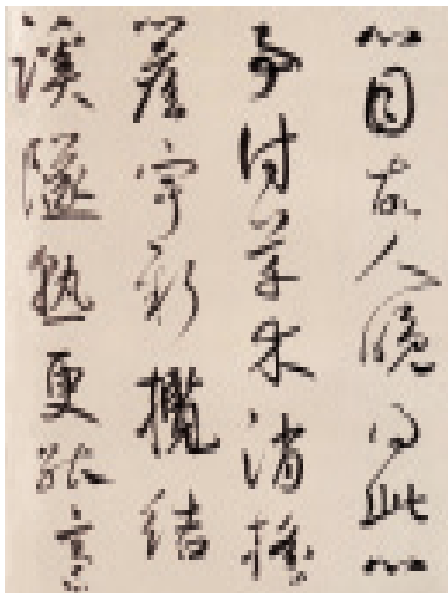

茗溪诗（局部） 米芾

自书诗卷（局部） 陆游

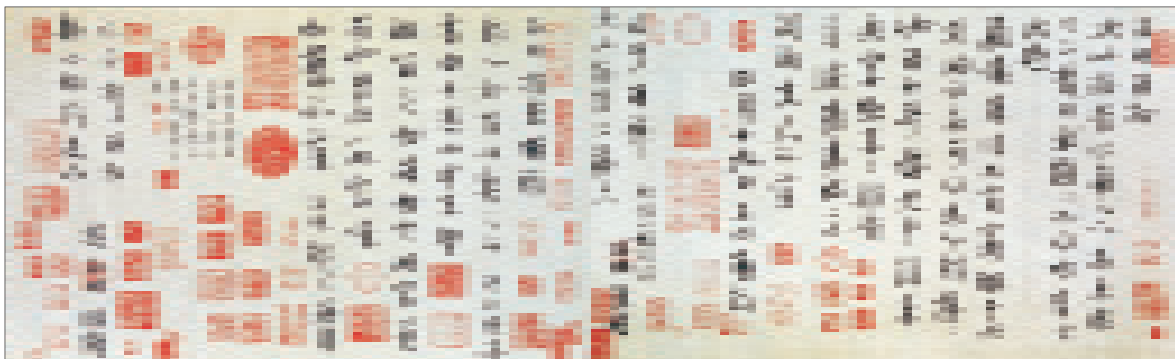

王安石杂诗卷（局部） 鲜于枢

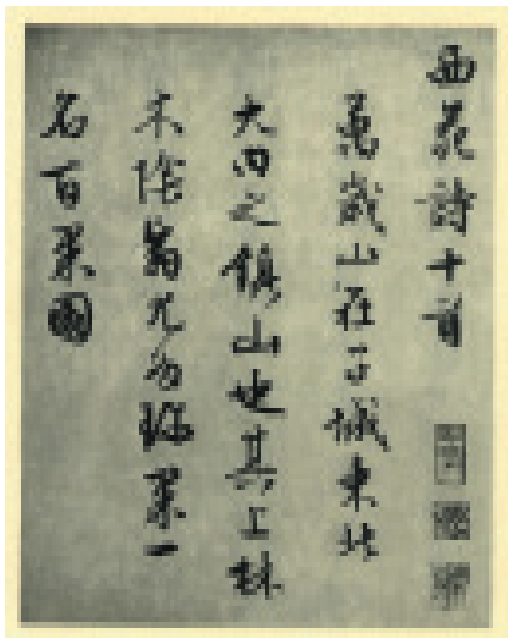
妙严寺记（局部） 赵孟頫

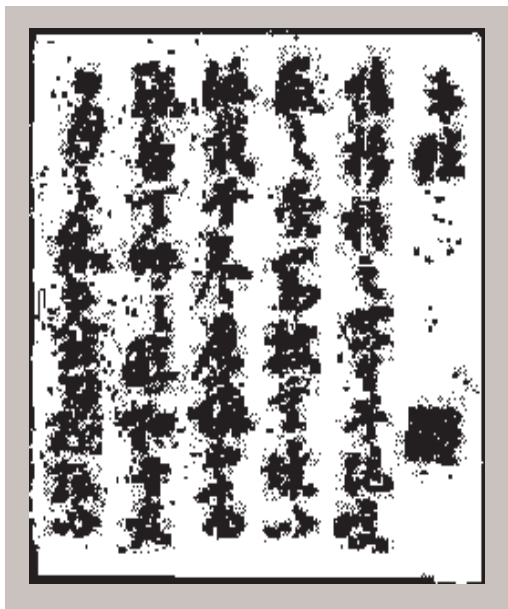
赵孟頫手札

宋室南迁以后，主张“存天理，去人欲”的理学思想逐渐主导了人们的艺术观念，书法艺术的发展逐渐衰微。直到元（公元1206年—公元1368年）、明（公元1368年—公元1644年）复古主义思潮兴起，人们重新取法晋唐，这种一蹶不振的状况才扭转。

元代赵孟頫以“二王”为旨归，真、草、篆、隶无不兼能，而以楷书、行书的影响最大。他的楷书结体严谨，用笔精到，号称“赵体”，代表作有《妙严寺记》、《胆巴碑》等。行书秀美流利，气韵高华。赵孟頫一生临池不辍，对晋唐气韵和法度有很深的把握。他的书艺又得到了几个皇帝的赏识，几百年间，书坛还在他的书风笼罩之下。与之同时的鲜于枢，行书流美酣畅，是他的同调。

西苑诗卷（局部） 文征明

嵇康琴赋（局部） 祝允明

明代初期的书法，陷在“台阁体”的泥潭里。中期以后，城市经济的发展和市民阶层的出现，引发了人文主义思潮的萌芽，明代书法开始中兴。其中，祝允明的草书倜傥纵横、跌宕奇崛；张瑞图、倪元璐的用笔夸张、纵横欹侧，笔端倾注着强烈的感情。这和当时文学上重“情”轻“理”的浪漫主义思潮是一致的。但明代的书法多元性很强，文征明、王宠等人在古典主义的道路上同样取得了很大成就。文征明的行楷体势平正、笔意圆活、风调儒雅，这使他成为继赵孟頫之后古典主义的一个高峰。王宠的楷书拙中寓巧，秀发天成。董其昌书奇宕洒脱，结体疏朗，墨色淡雅，与晚明小品文中表现出来的情趣毫无二致。晚明文人精致而丰富的文化生活，还深深地影响到书法的物质表现形式。不论小巧而文雅的手卷、扇面、信札，还是煌煌的中堂、对联，都供他们尽情挥洒纸上云烟。

真草千字文（局部） 董其昌

思考与活动

你一定知道明代的戏剧家汤显祖。他在《牡丹亭》的“题词”里说过一段很有名的话，提倡真性情，反对假道学。这和明代书法思想的发展是一致的。可见，哲学和文学对艺术有很大的影响。你还能举出一个类似的例子来吗？

第2单元

告别图画

——篆书

- 第4课 文字与书法
- 第5课 篆书的原始形态
- 第6课 创作型篆书

告别了图画，汉字步履蹒跚地走入古文字时代，篆书是其代表书体。它主要包括盛行于殷商时期的甲骨文、起始于商而盛行于两周的金文，以及秦统一天下后采用的标准篆书——小篆。在龟甲兽骨、吉金礼器上，先民们创作了最初的书法作品。在很长时间里，小篆是人们学习、创作篆书所能驾御的主要字体。正因为这缘故，书法家常常以别样的心态去缅怀秦代这个短暂的王朝。

第4课 文字与书法

彩陶盘绘舞蹈纹 新石器时代

灰陶尊刻日月山形纹 新石器时代

人类最伟大的劳动是创造性劳动，语言、神话、宗教、艺术、科学等都由此而生。钱锺书说：“古人屋宇、器物、碑帖之类，流传供观赏摩挲，原皆自具功能，非徒鉴赏之资。人事代谢，制作递更，其初因用而施艺，后遂用失而艺存。”考之于原始艺术以至文字和书法，也莫不如此。不过，远古人的“用”与现代人的“用”可大不相同。据学者研究，原始艺术和早期文字除记事、交际等外，可能还有更重要的宗教意义，那就是出于人神沟通的需要。想想甲骨文卜辞不过是一些问事于天的记录，就可以使我们得到这种启发。

云南纳西族至今流传着一种经书文献，其文字类似象形图案，夹有少数符号，可以传达意义而不能同语言一一对应，只有叫做“东巴”（“东巴”在纳西语里是“智者”、“山乡诵经人”的意思）的专职宗教人员才能识读。这种文字就叫“东巴文”。这使人想到远古汉字的情形。

文字产生以前，人类用以记事的办法很多。早一点的，是以利用实物为主；晚一点的，当以利用图画和刻划符号为主。汉字的形成也许有多种途径，但用以记事的图画和刻划符号应该是其主要来源。图画和刻划符号在成为文字前，只能理解而不能诵读；后来，它们同语言结合得越来越紧密，最终成了有音有义的文字。

							
							
犬	家	龙	牛	虎	亦	集	步

象形装饰文字与甲骨文字对照表

从世界文明史进程来看，进入文明社会的基本条件和重要标志之一应该是文字的使用。没有文字，一切经验和信息都只能靠口口相传。口口相传不能传久致远，社会进步自然十分缓慢。

文字一产生，人类前进的脚步大大加快了。古人有言：“聚来千亩雪，纺出万机云。”如果把“千亩雪”比喻成早期的汉字系统，这“万机云”便是五彩缤纷、光辉灿烂的文章、文化和文明。

汉字的创造，集中体现了中华先民的智慧。以甲骨文“人”字为例：突出他的眼睛（目）是“见”字，突出他的耳朵是“听”字，突出它的头部是“元”字（“元”是“首”，也就是“头”），突出他的脚（古代的“止”表示“趾”）是“企”字（“企”即踮起脚），竖起眼睛是“望”字，眼睛上加几根毛是“眉”字，人后有人会意“从”字，三人聚会会意“众”字，人旁加“木”（人倚树木）会意“休”字，“人”、“言”会意“信”字，如此等等。据后代人的研究，古人基本上采取了四种造字方法，即象形、指事、会意、形声，其中含有很多汉字文化的精义。大家如有兴趣，可借浅显通俗的文字学书读一读。

甲骨文							
楷书	天	休	企	从	见	听	望

使炎黄子孙引以自豪的是，汉字产生以后，不仅成了传承中华文明的主要载体，而且又演绎成了独树一帜的艺术。其实，汉字与书法本是一对孪生姊妹。我们说“文”说“字”，说“书写”说“刻画”，原本并无二致。这就透露出文字、书法甚至连同绘画之间的渊源关系。在古埃及语中，“画”与“写”，“绘画”与“文字”，“艺术家”与“书写人”这几组词语也没有不同，这也启发我们认识图画与文字以及文字与书法之间的联系。

世界文明古国的文字同汉字一样，也是从图画和符号开始的，但硕果仅存者是汉字。据当代人研究和统计，全世界绝大多数民族都没有产生过自己的文字。至今存活和使用的语言有5000多种，其中有影响的500种左右。在这500个左右的语种中，也有三分之二以上的语种没有文字。而在现存影响最大的文字中，除汉字以外又都是拼音文字。这实在引人思考：汉字究竟凭什么能如此有生命力？也许我们首先要想到汉字优美的造型和巧妙的结构，也许我们要想到汉字所负载的博大精深的传统文化，也许我们还要想到汉字与书法的美好联姻以及传递的文化信息和人文精神。这就难怪世界上许多文化史学者和汉学家都惊叹汉字文化和书法文化的魅力，而以羡慕的眼光仰望中国文化！

思考与活动

汉代许慎《说文解字·序》里说：“黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄远之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”张怀瓘《书断》也据古书记载，说仓颉“仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字”。根据你所知道的传说或见解，谈谈对文字起源的看法，并思考文字与书法的关系。