

“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材
国家社会科学基金“十四五”规划课题
新时代师范院校进阶式美育课程

大学美育概论

金 波 邢亚男 李 丹 主 编

中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

在国家大力提倡美育的背景下,为了满足大学美育课程的教学需要,促进在校大学生的和谐全面发展,编写了本教材。本教材共十二章,主要包括美育新识、文学艺术、书法艺术、绘画艺术、音乐艺术、戏曲艺术、舞蹈艺术、雕塑艺术、建筑艺术、摄影艺术、影视艺术、数字媒体艺术。本教材将美学基础理论、审美欣赏和创造实践有机结合,既不脱离美学的哲学品位,又强调在美学观点下紧密联系并指导实践,探讨和揭示审美的特征和规律,并引导大学生对美的欣赏和创造。

图书在版编目(CIP)数据

大学美育概论 / 金波, 邢亚男, 李丹主编. -- 北京: 中国纺织出版社有限公司, 2024. 7. -- ISBN 978-7-5229-1904-1 (2025.8 重印)

I. G40-014

中国国家版本馆CIP数据核字第 20248FF695 号

责任编辑: 向连英 顾文卓 特约编辑: 郭妍旻昱
责任校对: 寇晨晨 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
三河市海新印务有限公司印刷 各地新华书店经销
2024 年 7 月第 1 版 2025 年 8 月第 3 次印刷
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 14.5
字数: 265 千字 定价: 59.80 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

编委会成员

主 编

金 波 邢亚男 李 丹

副主编

刘 畅 赵 文 王 力 朱 炜

参 编

王 超 谢 静 欧阳亮 韩莹莹

序

当我们站在新时代的起点上，面对快速变化的社会与文化环境，高校人才培养的目标在不断地深化与更新，美育对于培养时代新人所发挥的独特作用也日益凸显。金波教授的《大学美育概论》正是在这样的背景下应运而生，它不仅深化了我们对美育的理解，更是将立德树人、中华优秀传统文化与美育浸润紧密结合，为我们提供了一种全新的教育视角。

立德树人，是教育的根本任务。教育的目的不仅是传授知识，更重要的是培养品德，帮助学生建立正确的世界观、人生观和价值观。基于此，本教材深刻阐释了美育在立德树人中的重要作用，提出美育不仅是艺术的教育，更是一种对美的追求、对生活的热爱、对人与自然和谐共生的向往。通过美育，我们可以更好地引导学生发现生活中的美，培养他们的审美情趣，激发他们对美好生活的追求，陶冶情操、温润心灵、完善人格，进而提升他们的道德素养。

中华优秀传统文化是中华民族的精神瑰宝，也是我们进行美育的重要资源。本教材立足于弘扬中华美育精神，强化以美育人、以美化人、以美培元的目标宗旨，深入挖掘中华优秀传统文化的丰富内涵，并将其与美育紧密结合。无论是古典诗词的韵味，还是传统艺术的魅力，都被巧妙地融入美育教学中。这样的融合不仅丰富了美育的内容，也让学生更加深入地了解 and 热爱自己的文化，不断增强文化自觉，提高文化自信。

而美育浸润，则是本教材的又一重要理念。美无处不在，美育也无处不在，课堂上的教学是美育，课外实践与校园文化也是美育。它渗透于教育教学的全过程，体现在学生生活的各方面。我们要让学生在日常生活中时刻感受到美的存在，培养他们的审美情趣和创造力，让他们真正成为爱生活、会生活的生活美学家。这样的浸润式教育，无疑将对学生的全面发展乃至整个人生都产生深远的影响。

总的来说，这是一本具有较强学术价值和育人价值的教材。它不仅为我们提供了一种全新的美育理念，也为高校美育教学指明了改革创新的方向。期待这本教材能够对推动新时代高校美育改革发展产生积极影响，为培养更多有德、有才、有情、有志的新一代青年贡献力量。

郭卫健

2024年6月

前言

审美教育是情感教育的基石。当我们带着审美的眼光来重新审视人与人、人与社会、人与自然及人与世界的关系时，我们会发现一个充满美的世界。美的教育可以潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。

党的教育方针历来坚持全面培养学生的素质。在 2018 年全国教育大会上，习近平总书记对我们党的教育方针又进行了进一步的扩展，从德智体到德智体美，到德智体美劳“五育”并举，教育真正进入全面培养学生综合素质的新时代。2020 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2022 年，为了深化公共艺术课程改革，推进高等学校美育高质量发展，教育部办公厅印发《高等学校公共艺术课程指导纲要》。2023 年 12 月 20 日，教育部印发《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强学校美育工作，强化学校美育的育人功能。在国家大力提倡美育的背景下，为了满足大学美育课程的教学需要，促进在校大学生的和谐全面发展，我们集合了多位从事美育教学的老师，共同编写了本教材。

本教材是国家社会科学基金“十四五”规划课题，教育学一般项目“新时代师范院校面向人人进阶式美育课程”研究成果。本教材共十二章，主要内容包括美育新识、文学艺术、书法艺术、绘画艺术、音乐艺术、戏曲艺术、舞蹈艺术、雕塑艺术、建筑艺术、摄影艺术、影视艺术、数字媒体艺术。本教材将美学基础理论、审美欣赏和创造实践有机结合，既不脱离美学的哲学品位，又强调在美学观点下紧密联系并指导实践，探讨和揭示审美的特征和规律，并引导大学生欣赏美和创造美。

本教材结合高等教育人才培养目标和大学生审美的特点进行编写，主要有以下几个特点。

一、循序渐进

编写体例遵循人的审美认识规律，由浅入深，引导学生感受美、欣赏美、创造美，逐步提高学生的审美能力。由“思政目标”“美之漫谈”板块入手，引发学前思考；通过“寻美之迹”板块引领学生进入本章内容的学习；在“知美识美”板块中介绍各种艺术形式的发展历程；在“以美

培元”板块中介绍美学思想及各种艺术形式的审美特征，了解审美标准；通过“赏美之心”板块引导学生赏析各种艺术代表作品，鼓励学生通过“美的体验”发现身边的美。

二、内涵丰富

美育的内涵远超艺术的传授，它更像是一场对美的探寻，一种对生活的无限热爱，以及对人与自然和谐共存的深切向往。通过美育的熏陶，我们能够引导学生以更加细腻的目光捕捉生活中的点滴美好，塑造他们的审美观念，进而在美的熏陶下，提升他们的道德品质和人生境界。在编写过程中，本教材以中西方美学研究理论为依托，辅以各种艺术形式加以展示。既对审美的过程进行分析，又通过各种艺术形式将审美活动具体化；既引导学生欣赏美，又引导学生将审美活动融入自己的生活，创造诗意的人生。

三、力求贴近实际

本教材在内容上力求贴近学生的知识结构和生活实际，选择学生喜闻乐见的艺术形式，将审美教育与学生的课堂学习、课外活动及校园文化相融合，培养学生高雅的审美情趣与正确的审美观。特别是中华优秀传统文化，它作为中华民族的精神核心，是美育教育中不可或缺的重要源泉。在教材中，我们深入探索了中华优秀传统文化的深厚底蕴，并将其与美育教学完美融合。无论是古典诗词中流淌的雅致韵味，还是传统艺术所展现的独特魅力，都被我们巧妙地引入美育的课堂中。这种融合不仅极大地丰富了美育的教学内容，还让学生能够更深入地领略和珍视本国的优秀传统文化，从而培养其对中华优秀传统文化的热爱与自豪。

由于编写时间紧迫，编者水平有限，书中难免有疏漏之处，望读者批评指正。

本书编写组

2024年6月

目录

第一章 美育新识

第一节 美学的基本脉络	3
第二节 审美教育的基本特性	9
第三节 艺术作品的审美	12

第二章 文学艺术

第一节 文学艺术发展概述	18
第二节 文学艺术的审美特征	26
第三节 文学作品欣赏	29

第三章 书法艺术

第一节 书法艺术发展概述	38
第二节 书法艺术的审美特征	43
第三节 书法作品欣赏	45

第四章 绘画艺术

第一节 绘画艺术发展概述	54
第二节 绘画艺术的审美特征	67
第三节 绘画作品欣赏	68

第五章 音乐艺术

第一节 音乐艺术发展概述	81
第二节 音乐艺术的审美特征	84
第三节 音乐作品欣赏	86

第六章 戏曲艺术

第一节 戏曲艺术发展概述	101
第二节 戏曲艺术的审美特征	104
第三节 戏曲艺术作品欣赏	109

第七章 舞蹈艺术

第一节 舞蹈艺术发展概述	117
第二节 舞蹈艺术的审美特征	120
第三节 舞蹈作品欣赏	122

第八章 雕塑艺术

第一节 雕塑艺术发展概况	129
第二节 雕塑艺术的审美特征	138
第三节 雕塑作品欣赏	140

第九章 建筑艺术

第一节 建筑艺术发展概述	147
第二节 建筑艺术的审美特征	156
第三节 建筑作品欣赏	158

第十章 摄影艺术

第一节 摄影艺术发展概述	165
第二节 摄影艺术的审美特征	169
第三节 摄影艺术作品欣赏	172

第十一章 影视艺术

第一节 影视艺术发展概述	179
第二节 影视艺术的审美特征	188
第三节 影视艺术作品欣赏	199

第十二章 数字媒体艺术

第一节 数字媒体艺术发展概况	207
第二节 数字媒体艺术的审美特征	208
第三节 数字媒体艺术作品欣赏	213

参考文献	219

第三章

书法艺术

先帝創業未半
崩殂今天下三分
敵此誠危急存亡之秋
也
侍衛之臣不懈於內忠士

中国书法是世界上最独特的东方艺术，也是东方美学的杰出代表之一。它凭借着点面的组合、线条的变化和笔墨的运用而成为一种独立的艺术门类，在传统艺苑中具有重要的地位。

中国书法作为一门古老的艺术，凭借线条和结构来表现人的气质、品格、情操。它是中华民族审美经验的集中表现，不仅具有悠久的历史，形成了各种书体、流派，并涌现出许多独具风格的书法家。书法在发展中也吸收了其他艺术（如绘画、建筑、音乐、舞蹈等）的经验，丰富了自身的表现力，因而具有无穷的韵味和独特的情趣及重要的审美价值。

思政目标

（1）了解中国书法悠久的历史，感受中华优秀传统文化的魅力、书法名家的魅力，增强学生的文化自信、民族认同感和自豪感，激发学生的爱国热情。

（2）欣赏历代经典法帖。字如其人，书法能够反映书法家个人的生活感受、品性、学养、思想境界等。体会楷书四大家欧阳询的学富五车、颜真卿的大气、柳公权的谏臣风度、赵孟頫的雍容华贵。行书三大家王羲之作《兰亭序》时的轻松自在、颜真卿作《祭侄文稿》时的悲痛欲绝、苏轼作《黄州寒食帖》时的郁闷矛盾都可以从他们的作品中探知一二。

美之漫谈

（1）中国书法有哪几种书体？

（2）说说你所了解的中国古代书法家。

寻美之迹

《颜勤礼碑》（图 3-1）是颜真卿为其曾祖父颜勤礼所书的神道碑，全文内容主要记载了颜氏家族的世系及颜勤礼的生平事迹。此碑不仅具有极高的历史价值，更是书法艺术的瑰宝。从整体风格来看，此碑笔法浑厚、端庄大气，字形结构严谨而不失灵动，充分体现了颜体“雄秀独出，一变古法”的艺术特色。在字形结构方面，《颜勤礼碑》展现了颜真卿高超的结字能力。他善于处理笔画之间的穿插避让，使得每个字都呈现出和谐的美感。同时，他还注重字与字之间的呼应与对比，使得整篇作品在统一中又不失变化，充满了生动的气韵。在审美价值方面，《颜勤礼碑》不仅具有深厚的传统文化底蕴，还体现了颜真卿高尚的人格魅力。通过此碑，我们可以感受到颜真卿对家族荣誉的珍视和对传统文化的传承与发扬。同时，从他的字里行间，我们还可以体会到他那种刚正不阿、气宇轩昂的精神风貌。

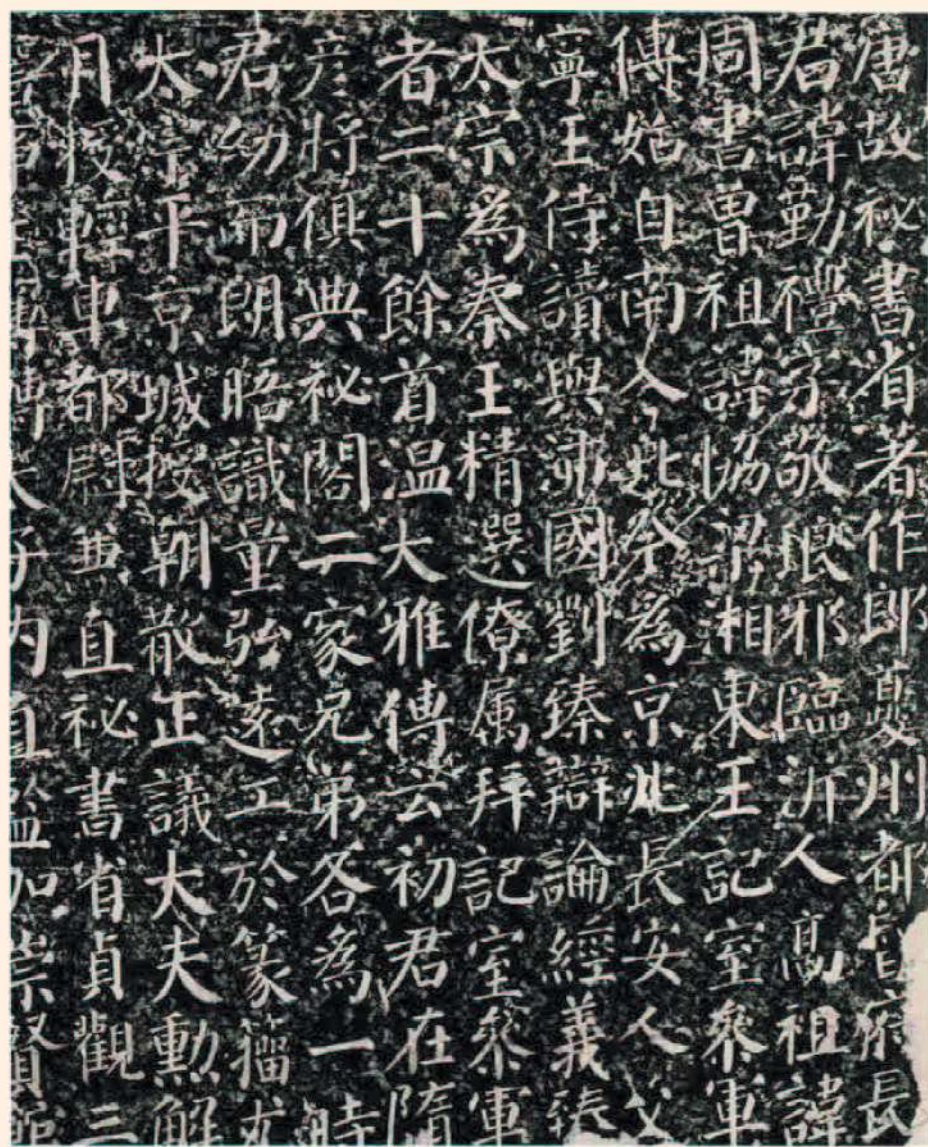

图 3-1 颜真卿《颜勤礼碑》（局部）

知美识美

第一节

书法艺术发展概述

中国书法作为一门古老的艺术，古称“书契”。《尚书·序》说：“书者，文字；契者，刻木而书其侧，故曰书契也。”

我国的书法艺术源远流长，历史悠久。早在 3700 年前，就出现了甲骨文，这是刻在龟甲和兽骨上的最早的象形文字。甲骨文字形大小不一，笔画横平竖直，粗细多有变化，结构平衡对称、疏密相间，已初步具备了书法的用笔、结体和章法三个基本要素。此后，刻在古代钟鼎等器物上的金文诞生了。金文用笔较粗，笔线渐趋圆转，笔画开始讲究起收，开藏锋用笔之先河。随后的石鼓文，经金文之后，笔形渐粗、字大逾寸、笔画圆畅遒劲。从秦代以后，书法才脱离工艺美术装饰而成为一门独立的艺术，并逐步发展出了篆、隶、真（正楷）、行、草五种基本字体（图 3-2）。

图 3-2 汉字演变过程

篆书是在甲骨文基础上发展而来，分大篆和小篆两种。大篆始于周代，小篆创于秦代。字形修长、起笔浑圆、转角处带有弧形是篆书的特点。隶书流行于两汉，这种字体的横笔首尾方中带圆，撇和捺下端比楷书宽阔厚重，字形方扁。三国曹魏时期，产生了笔画平直、字形方正的楷书。行书在东晋时渐趋成熟，是楷书的流动与快写，点画之间强调牵丝连系。草书作为一种特定的字体，形成于汉代，是在隶书的基础上为了书写简便演变而来的，沿袭多种古文字变

化而成。“草书”尤其是狂草难以辨识,所以它只能作为人们欣赏的艺术作品。

我国的书法艺术发轫于先秦,东晋时期空前繁荣,盛唐达到鼎盛,元、明、清三代众多的书法家在个人风格上比前代更为多样。新中国成立后,我国书法艺术进入了一个崭新的发展阶段,人们以高尚情操、生活情调和人类情感去充实与丰富书法艺术的内涵,从而使其在体现美感形象的同时,又具有深沉的历史感和人生感。

一、书法艺术的产生

甲骨文(图3-3)是我国目前发现的最古老的文字,产生于商代中后期,其笔画多为单线条,线条严整、粗细均匀、瘦劲有力、挺拔爽利,笔画多方折。章法多为纵行,文字大小相依、错落变幻,行款疏密有致,呈现出古朴而又烂漫的情趣。甲骨文已具备了书法艺术的三要素:用笔、章法、结字。特别是甲骨文的用笔,已体现出书法的线条美及结字的造型美。

商周时期出现的金文,又称“钟鼎文”,是指铸刻在青铜器上的铭文,其笔法变化丰富,起笔、收笔都比甲骨文要圆润,线条遒劲、结构优美、布局整齐妥帖。金文的代表作有毛公鼎铭文(图3-4)、散氏盘铭文、史墙盘铭文,其书法的艺术性已逐渐显现。

图 3-3 殷墟出土的龟甲甲骨文

图 3-4 毛公鼎铭文

春秋战国时期,各诸侯称王争霸,社会动荡不安,在不同的文化理念下,各诸侯国朝着自己的审美趋向发展,形成了丰富多彩的书法艺术形式。随着社会的发展,毛笔已开始书法上广泛应用。毛笔的书写技巧是中国书法的重要元素,书法的笔法、结字、章法、墨法及书法家的性情、审美趣味都依赖用笔技巧去表现。

另外,从这一时期的“石鼓文”可以发现,此时的大篆结字要比金文更有规律性,其笔画遒劲凝练,结构更加浑厚,并开始向小篆转化。

二、书法艺术的发展

秦始皇统一六国后,下令“车同轨,书同文”,小篆(图3-5)由此成为统一后使用的文字。文字的统一为书法艺术的发展奠定了基础。小篆笔画圆匀,多为弧线,笔道圆融、笔力雄健,结字对称均衡、结法谨密。但由于小篆不便速写,于是,结构较为简单、书写更为方便的隶书

便应运而生。

唐代张怀瓘《书断》说：“隶书者，秦下邳人程邈所作也。”隶书(图3-6)虽然产生于秦代，但发展不够成熟，此时的隶书还带有很多篆意。到了汉代，隶书逐渐取得统治地位，成为官方统一字体。汉代隶书去繁就简，笔画变曲为折，点画分明、提顿结合、左波右磔、蚕头燕尾，结构简便，造型趋于扁方。同时，为了字的结构简便和书写便利，隶书结体一改篆书的形象化而为符号化，例如，“刀”做字的右旁时则写成“刂”，使隶书适应了时代发展的要求，从用笔、结字、章法到形成的风格，既显得工整庄重，又变化多姿。汉代隶书上承篆书和古隶，下启草书、行书、楷书。所以隶书在书法艺术上有着重要意义。隶书不仅改变了整个汉字的文字体系和书写方式，而且把书法艺术带入了一个崭新的天地。任何书体在使用中都有书写便捷的要求，由此就产生了省简笔画和潦草的趋势，特别是在繁忙急迫之时更是如此。草书的产生便是在由篆到隶的演化过程中，由于书写的便捷和笔法发展所致。唐代张怀瓘《书断》说：“汉元帝时，史游作急就章……此乃存字之梗概，损隶书之规矩，纵任奔逸，赴速急就，因草创之义，谓之草书。”这一时期草书略存八分笔意，笔画常常波磔，字与字不相牵连，被称为“章草”，代表人物有史游、杜度、崔瑗(图3-7)、蔡邕等。《宣和书谱》中说：“自隶法扫地，而真几于拘，草几于放，介乎两者之间行书存焉。”即隶变后，写得近于严谨的书体即为真书(楷书)，写得近于狂放的书体即为草书，介乎真、草之间的书体即为行书(图3-8)。至此，汉字的几种书体均已形成，书写也不仅仅在于实用，审美的需求也成为书法的发展动力，于是书法艺术便进入了成熟时期。

图 3-5 李斯《峰山石刻》(局部)

图 3-6 《礼器碑》(局部)

图 3-7 崔瑗《贤女帖》

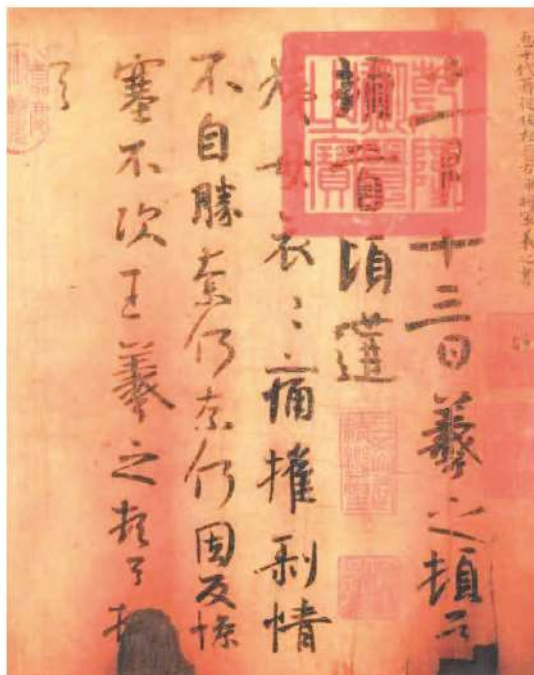

图 3-8 王羲之《姨母帖》

三、书法艺术的成熟

魏晋南北朝是我国书法艺术进入自觉发展的时期，是书法艺术发展的一个重要阶段。这一时期各种书体交相发展，隶书已发展到了程式化的阶段，楷书也日趋成熟，草书也经章草逐渐发展到今草阶段，行书在隶楷递变过程中发展成熟。这一时期书法艺术呈现以下特点。

（一）草书、楷书、行书已完全成熟

中国书法技法的基本体系已经形成，后世的书法技法虽有所突破和变化，但没有本质的突破。楷书又称真书、正书。三国时期，汉字的书写逐渐将波、磔变为撇、捺，而且笔画中增添了点、长撇、短撇、直钩等笔画，使结构更趋于严整规范。《辞海》说它“形体方正，笔画平直，可作楷模”，所以称为“楷书”，并一直沿用至今。三国钟繇被尊称为“楷法之祖”。被人们尊称为“书圣”的东晋著名书法家王羲之，兼善隶、草、楷、行各体。王献之的《洛神赋十三行》则是楷书的精品。

（二）书法艺术完全走向自觉的发展阶段

书法已成为社会各阶层普遍欣赏的对象。史载，师宜曾在酒肆壁上作书，观者纷至，致使酒肆兴隆。

（三）文人士族对书法美的追求

文人把书法作为一种高雅的社会活动，并不断尝试新的书法技法，探索新的书法审美风貌。

此时产生了清新婉丽和雄奇朴拙的碑、帖两种书法艺术境界。西晋末年北方战乱，大批文人流入江东。美丽富饶的江南使书法家们在艺术上更加追求婉媚的风格。

在中国书法发展史上，唐代书法是晋代以后的又一座高峰，此时，楷书、行书、草书、篆书各体书法中都出现了具有深远影响的书法家，其中楷书、草书的影响最为深远。唐代书法艺术充分体现了唐朝社会洒脱奔放、恢宏博大的气象，其中楷书的成就最高，今天仍有“学楷书从唐楷入手”的说法。其代表作有颜真卿《勤礼碑》、欧阳询《九成宫醴泉铭》和柳公权《玄秘塔碑》。它们或端正厚重，或刚健险劲，或骨力劲健，体现了书者“心正则笔正”的书法意念。唐代时我国书法艺术进入全盛时期。

四、书法艺术进入个性化时代

自宋以后，书法家仅在原有书体的基础上融入自己的审美趣味，以表现个人的审美意趣为主。在宋代，由于社会环境的改变，书法成为文人们的普遍喜好，流畅洒脱、随意挥洒的行书非常盛行。著名的是宋四家：苏轼的书法（图 3-9）丰腴跌宕、天真浩瀚；黄庭坚的书法（图 3-10）体式开张，在跌宕中不时露出韵致；米芾因其生性倜傥不羁，其书法（图 3-11）也神采淋漓，跳跃、奔放、迅捷、激昂；蔡襄的书法（图 3-12）浑厚端庄。元代书家、画家多集于一身，书家不事丹青尤可，画家则决不可不习书法。中国画有题跋即始于元代，这对后世的书法、绘画艺术有着极为深远的影响。明朝时期国家设有中书科，凡能书者，就授之以官职在内阁中办理文书。清代是中国书法史的一个重要转折时期，书坛逐渐形成“帖学”和“碑学”对立的局面。

清代书法家们将中国书法艺术的两大传统流派做了较完整的诠释，对中国近现代书法艺术的发展起到了非常重要的作用。如康有为的《广艺舟双楫》是碑学的重要理论著作，对碑学发展起了很大的推动作用。

图 3-9 苏轼《宝月帖》

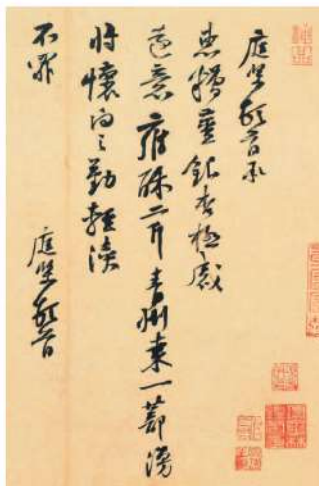

图 3-10 黄庭坚《糟姜帖》

图 3-11 米芾《伯充帖》

图 3-12 蔡襄《暑热帖》

以美培元

第二节

书法艺术的审美特征

一、书法的艺术语言

书法是以汉字为基础，通过点画运动来表现一定情感和意蕴的艺术。它的艺术语言包括用笔、用墨、结构和章法。

(一) 用笔

用笔是指行笔的方式和方法，如运笔中的刚柔、急缓、轻重、藏露、提按等。历代书家都重视用笔，主张用笔要“逆入、涩行、紧收”，也就是落笔要藏、运笔要涩、收笔要回。这是一种以中锋为主、侧锋为辅的用笔方法，正锋取劲、侧锋取妍，可使点画达到刚柔结合。但是，历史上也有一些杰出的书法家是以侧锋为主的。中国书论中所谓“棉裹铁”“折钗股”，都是指用笔中刚柔相济的艺术效果。

(二) 用墨

用墨是指墨的着色程度及变化，如浓淡、枯润等。墨色对于烘托书法的神采、意境和情趣，具有重要作用。所谓“润含春雨，干裂秋风”“以润取妍，以燥取险”“带燥方润，将浓遂枯”等，都是描述用墨的审美特性。墨色处理得当，可以产生血肉骨坚的艺术效果。用笔和用墨相结合，“以笔取气，以墨取韵”，可以使书法更加气韵生动。

(三) 结构

结构是指字的分间布白、经营位置。如果说用笔体现书法的时间特征，那么结构则体现了书法的空间特征，如大小、宽窄、欹正等。用笔赋予线条之美是在字的结构中表现出来的。字的结构犹如建筑，结构对于表现情感也很重要。明代祝枝山说：“情之喜怒哀乐，各有分数。喜则气和而字舒，怒则气粗而字险，哀则气郁而字敛，乐则气平而字丽。”这里所说的“舒”“险”“敛”“丽”，都包含了结构的因素。王羲之和颜真卿写同样的字，由于各自结构的差异，可以产生不同的艺术效果。

(四) 章法

章法又称“布白”，是指书法作品的整体布局。布白体现了作品的整体效果。欣赏一幅字，首先感受到的是通篇的黑白大效果。考虑布白最紧要的是处理好虚实关系。书法中点画的运动

是一个连续的过程，积画成字、积字成行、积行成篇，全篇是一个有生命的整体，在创作中一气呵成。书法中有所谓“一笔书”，并不是说全篇每个字都连接在一起，而是指气脉连贯，即使笔不连也要意连。在点画的运动中形成了各种空间，在布“黑”中同时也在布“白”，这种“白”并不是没有意义的空洞，“白”本身也包含了某种意味。书法创作中的“计白当黑”，就是把空白作为一种表现因素，它和点画的实体具有同等美学价值。

二、书法艺术的欣赏方法

（一）从欣赏笔法入手

笔法，是指书写的笔画要合乎规矩法度。笔画是汉字的构成元素，也是书法美的物质基础。要使写字成为书法，用笔时应讲究提按、粗细、轻重、强弱、徐疾和起笔、收笔的方法技巧，行笔时应具有节奏和韵律，使所写每一个字的点、横、竖、撇、捺、挑、钩、折等笔画都笔笔入法。只有把一笔一画写好，才会有整个字的美观，才会使整个字圆润厚重、富有质感。因此，在欣赏书法用笔时，首先，应注意笔画是否具有实在的形体感。成功的书法用笔，即使是细如游丝、轻若蝉翼，也能使人感到具有某种浑圆的体积或某种厚度；而失败的书法用笔，则是平贴飘浮在纸上的，没有实在的形体感。其次，应注意笔画的长短、粗细和浓淡是否多变而适宜。成功的作品，若干笔画皆有变化，或长或短、或粗或细、或曲或直、或浓或淡、或回锋收笔、或露锋收笔；失败的作品，则若干笔画一模一样。最后，应注意笔画“骨肉”是否相称，“筋脉”是否相通。古人说：“善笔力者多骨，不善笔力者多肉；多骨微肉者谓之筋书，多肉微骨者谓之墨猪。”即骨肉筋脉应以骨和筋为主，以肌肤血脉为辅。只有“丰骨多筋”，才能达到美的境界。

（二）重视欣赏结体

结体，又称“结字”“结构”“间架”等，是指一个字按照文字的构成原则和美的规律，进行笔画间的合理安排。王羲之在《题卫夫人〈笔阵图〉后》中强调，作字必须先“凝神静思，预想字形，大小偃仰，平直振动，令筋脉相连，意在笔先，然后作字”。也就是说，书法要写出仪态活泼而富有生命力的形象，不能以点画的平庸搭配为满足，这种形象的创造，是与“意”紧密关联着的，即受作者艺术构思驾驭的。古代书家们论述“字形在纸，笔法在手，笔意在心，笔笔生意”等，正道出了这一审美原则的内涵。他们要求“行行要有活字，字字须求生动”，对每个字的长短、大小、疏密和宽窄等，有造诣的书法家总是精思熟虑、意随心到、笔随势生，使之曲尽其美、富有生趣，让人从静止的字形中领略出活泼飞舞的动势，给人以凝神观赏及回味无穷的艺术享受。

（三）注意章法布局

章法，是指一件作品中字与字之间、行与行之间，以及所留空白的整篇布局和总体效果。好的章法布局，各字之间顾盼有姿、错落有致，各行之间气势不断。丰子恺在谈欣赏吴昌硕作品的体会时指出：“各笔各字各行，对于全体都是有机的，即为全体的一员。字的或大或小，或偏或正，或肥或瘦，或浓或淡，或刚或柔，都是全体构成上的必要，绝不是偶然的。有一次我看吴昌硕写的一方字，觉得单看各笔画，并不好；单看各个字各行字，也并不好。然而看这方字

的全体，就觉得有一种说不出的好处。单看时觉得不好的地方，全体看时都变好，非此反不美了。”这段话充分说明书法的美在于整体的和谐，而局部的审美价值也须从整体去衡量。

（四）领悟内在精神

所谓内在精神，就是书法作品中体现出来的书法家的人格美。书法和其他艺术一样，都是富有生命力的。古代书法家一向就有“书者，心之迹也”的说法。好的作品必定倾注着书法家强烈的思想感情，这些内在的感情真实地蕴涵在笔画之中，人们可以从书法的外形，潜移默化地受到书法家人格的熏陶。因此，欣赏书法艺术，固然不可忽视一笔一画、一字一行和整体作品的外形的观赏，但是还需要了解书法家所处的时代，以及他们的生活态度、人格和书写的内容、技巧之间的关系。只有这样，才能进入全面欣赏的境界。

第三节

书法作品欣赏

一、甲骨文“祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞”

“祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞”（图 3-13）出土于河南安阳，长 32.2 厘米，宽 19.8 厘米。该骨版保存完整，正面刻辞 4 条，背面刻辞 2 条。正反两面共有 160 余字，字内填朱，色彩鲜艳，记录商武王时期社会生活和天气等方面的情况，具有重要的文史价值。该刻辞字体瘦劲有力、工整端严、风格豪放，字形大小相依、长短有致、错落变幻、各尽其态，生动而富有变化，不愧为甲骨文中的杰出作品。

二、篆书《泰山刻石》

《泰山刻石》（图 3-14）又名《封泰山碑》，立于秦始皇二十八年（前 219 年），是泰山刻石中最早的作品。前半部是秦始皇东巡泰山时所刻，后半部为秦二世刻制，均传由丞相李斯所书。《泰山刻石》被列为国家一级文物，堪称稀世珍宝。

图 3-13 殷商甲骨文“祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞”

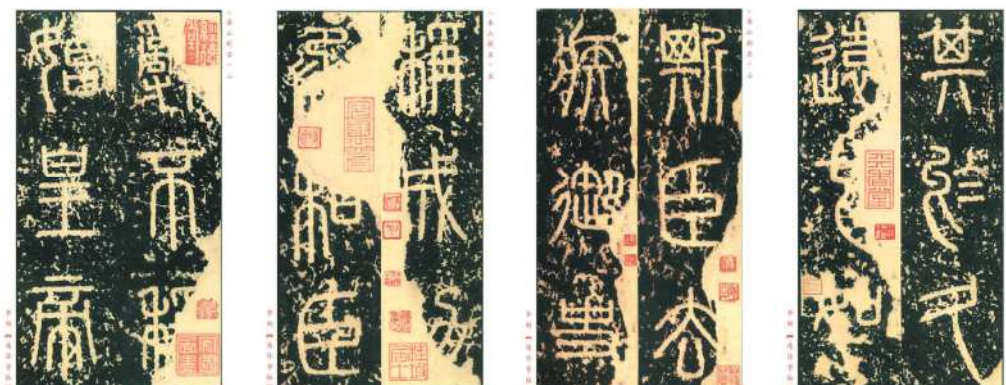

图 3-14 李斯《泰山刻石》(局部)

《泰山刻石》书体是秦统一文字后的标准字体——小篆。其书法浑厚谨严、平稳端正，字形端庄匀称、宛转修长，线条圆润流畅、厚重劲健、亦圆亦方，结构横平竖直、左右对称、上紧下松、端庄雄伟、疏密适宜，风格典雅，给人以端庄稳重的感受。章法上行列整齐划一，具有极高的艺术价值。唐张怀瓘《书断》中说，李斯小篆“画如铁石，字若飞动”“骨气丰匀，方圆妙绝”。

三、隶书《曹全碑》

《曹全碑》(图 3-15)是东汉王敞等人为纪念曹全的功绩所立。隶书产生于秦代，发展于汉代，尤其到了东汉，隶书碑刻最为兴盛，留下很多书法艺术精品。《曹全碑》可以说是隶书中的精品。

此碑从书法艺术上看，其用笔逆入平出，以圆笔为主，运笔如顺势推舟、不激不励、笔势稳健、婉丽道媚、磔波较长、姿态丰富。结体精密谨严、圆润平和，虽向背，仍自然和谐。从其风格上看，此碑应属于典雅秀美一类。

图 3-15 《曹全碑》(局部)

四、楷书《九成宫醴泉铭》

《九成宫醴泉铭》(图3-16)是欧阳询的经典之作,历来为学书者所推崇。其笔法谨严、字字规范。点画精致多变、笔力劲健挺拔、结构严谨俊朗、间架纵敛自如、造型凝练缜密、笔势灵活稳健。善于在变化中寻求工稳、欹侧中保持端正、缜密中求疏朗,是一幅法度谨严规范、笔力劲健深厚、结字活泼优美、气韵安详传神的书法佳作。学习书法,从此碑入手,仔细比较,认真临写,做到得心应手,就可以上溯魏晋、下窥唐宋诸家,并可以深入书法艺术的堂奥。

此碑笔法的特征有:点画以方笔为主、方圆兼施,落笔藏露结合、行笔雄健有力,轻重缓急、纵敛自如,点画相互呼应、气韵传神,结字、行笔精到沉着、错落有致,整体章法疏朗,于严肃端庄中见飞动隽永之姿。

图3-16 欧阳询《九成宫醴泉铭》(局部)

五、行书《祭侄文稿》

《祭侄文稿》(图3-17)是唐代书法家颜真卿追祭从侄颜季明的草稿,书于唐乾元元年(758年)。此文稿追叙了常山太守颜杲卿父子在安禄山叛乱时,挺身而出,坚决抵抗,以致取义成仁、英烈彪炳之事。本帖通篇用笔之间情如潮涌,书法气势磅礴,纵笔豪放,一泻千里,常常写至枯笔,更显得苍劲流畅。不仅英风烈气见于笔端,而且悲愤激昂的心情流露于字里行间。此帖用笔极为精妙,纯用中锋行笔,一改中侧并用的传统用笔方法,刚中带柔,娴熟稳健,采用大量枯笔,书写时思如泉涌、肝肠寸断、悲愤至极,速度极快,这也显现出书家技艺之高超。结构上扬抑、刚柔,收放也被运用得生动自然。很多字仍保有颜体字开阔博大的取势特点,文章通篇流露着浓烈的正义之气,尽显雄浑刚健的神韵。王羲之的《兰亭序》被公认为“天下第一行书”,《祭侄文稿》则被誉为“天下第二行书”,现藏于中国台北故宫博物院。

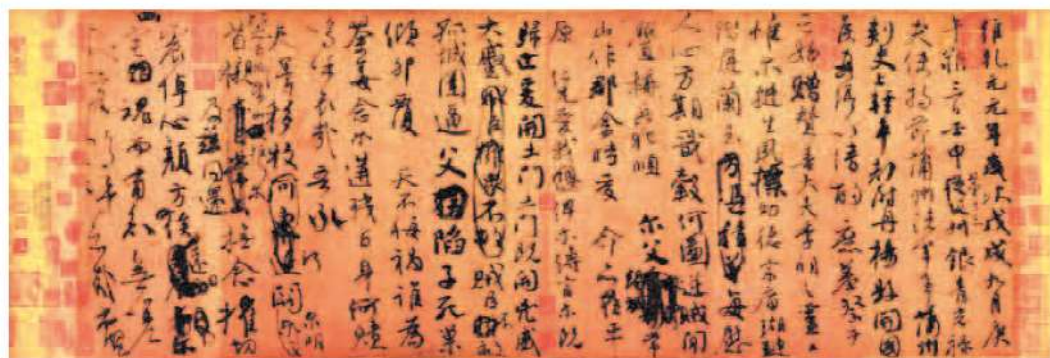

图 3-17 颜真卿《祭侄文稿》

六、草书《自叙帖》

怀素(737—799年),字藏真,永州零陵(今湖南零陵)人,自幼出家为僧,经禅之余,喜习书法。以“狂草”名世,史称“草圣”,与张旭合称“颠张狂素”。《自叙帖》(图3-18)细笔劲健,笔画圆转遒逸、曲折盘旋、使转如环,收笔出锋锐利,正所谓“铁画银钩”。全卷草势连绵、奔放流畅,运笔上下翻转、一气呵成、轻重自如、忽左忽右、纵横捭阖,极富感染力。纵有点画分散者,也是笔断意连,互相呼应。

张旭多用隶法作草,故点画多方折;怀素则多用大篆作草,故擅长圆转笔法,藏锋内转、瘦硬圆通、纵横捭阖、运笔迅疾、气势宏大、变幻多端、疏密有度、回环矫健。他的草书结字简练,开创了草书的新风貌。整幅作品章法、体势之新,可谓前无古人。

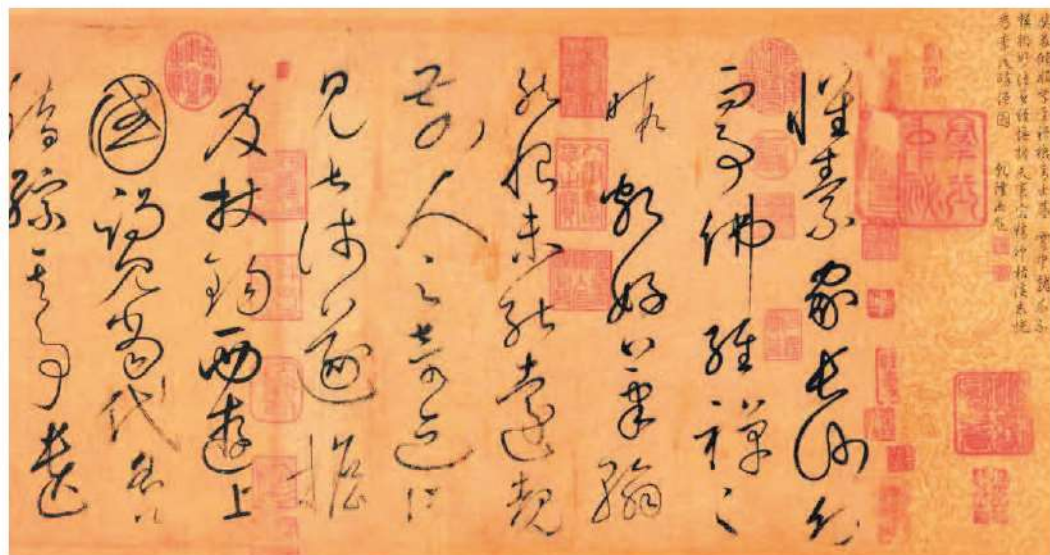

图 3-18 怀素《自叙帖》(局部)

美的体验

1. 课外阅读

观看一次书法展览，感受书法之美。

2. 课外活动

选择自己喜欢的一本字帖进行临摹，参加一次校内举办的书法临摹作品展。

3. 思维拓展

(1) 了解书法艺术的构成要素，体会汉字之美。

(2) 掌握书法艺术的审美特征与欣赏方法。