

中華人民共和国高等学校の検定済教科書
『美術鑑賞』及び『中国書画』に関する研究

発表者 東京学芸大学教職大学院 杜 怡策

研究背景と目的

- 近年、中国の高等学校書教育は大きな変化を遂げている
 - 『國務院弁公序關於新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見』（国弁發〔2019〕29号）
 - 『關於全面加強和改進新時代學校美育工作的意見』
 - 『中華優秀伝統文化進中小学課程教材指南』（教材〔2021〕1号）
 - 『普通高中美術課程標準（2017年版・2020年修訂）』改訂
 - 檢定済教科書の改訂
- 主な変化
 - 教育内容の再編
 - 評価規準の明確化
 - 教科・科目横断的教育方針の導入

研究の背景と目的

- 2022年：必修科目『美術鑑賞』、選択必修科目『中国書画』が全面改訂
- 学生に求められる資質・能力は課程標準で明示
- 教科書出版社（計6社）
 - 人民美術出版社、人民教育出版社
 - 山東美術出版社、湖南美術出版社
 - 広東教育出版社、上海書画出版社

中国における高等学校美術科の教育課程

課程の性質	学習の系列	領域	組織形式	教育段階
必修 (1 単位)	美術鑑賞内容系列 (1 単位)	美術鑑賞	クラス、クラスを越えた形式 または学年を越えた形式で教 学を組織することができる。	第1学年の第1学期ま たは第2学期に配置す ることを提案する。
選択必修 (2 単位)	美術表現の内容系列 (各モ デルは1単位、2つのモデ ルを選択して履修するこ とで2単位を取得し、美術鑑 賞内容系列の1単位と合わ せて高等学校美術必修の3 単位を構成する)。	絵画 中国書画 彫塑 デザイン 工芸 現代メディア アート	学校が開設するモデルに基づ き、学生にはその中から2つ のモデルを学ぶことを勧める (1つのモデルを連続して学 ぶこともできる)。教学は、ク ラス、クラスを越えた形式、 または学年を越えた形式で組 織することができる。	第1学年の第2学期、 第2学年の第1または 第2学期、第3学年の 第1学期に配置するこ とができる。
選択 (9 単位)		美術論史基礎 スケッチ基礎 デッサン基礎 色彩基礎 創作と設計基礎	学校の統一的な計画と学生の 発展意欲に基づき、クラスを 越えた形式や学年を越えた形 式で授業を組織する。	学校は状況に応じて、 高等学校のいずれかの 学期に配置するこ とができる。

『中国書画』及び『美術鑑賞』の各情報キャプション

編社・出版単位	所在地	地域	主編	美術鑑賞のページ数	中国書画のページ数
人民美術出版社	北京	華北	周偉	200 (主体) 6 (折り込みページ)	120
人民教育出版社	北京	華北	孫偉、劉冬輝	184	104
山東美術出版社	山東	華東	孔新苗	172	100
湖南美術出版社 現代美術教育研究所	湖南	華中	徐冰、黃嘯	192	112
廣東教育出版社	廣東	華南	皮道堅	180	96
上海大学 上海書画出版社	上海	華東	潘輝昌	184	104

注：中国教育部弁公庁が発行した『2023 年小中学校用教科書目録』に基づき筆者が作成した。

『美術鑑賞』人民美術出版社

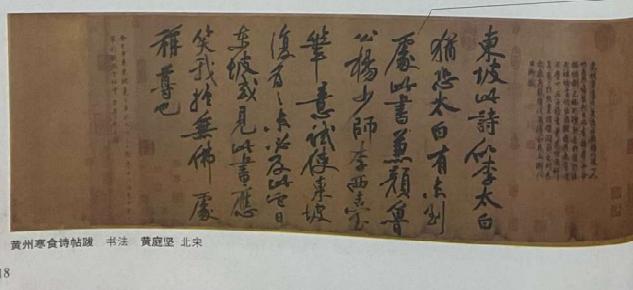
思考·探究

1. 以小组为单位分析毕加索作品，用分解的方式找出画面中“女人”不同的睡姿。从形式美的语言元素（点、线、面、色的构成）角度讲述你对这幅作品的理解。

2. 比较黄庭坚的“处”字和苏轼的“秋”字在书写中的特点，并陈述你的直觉感受。从形式美的语言规则角度出发，分析苏轼与黄庭坚书法的不同美感，如字形上的大小错落、节奏与韵律的关系。

《雄视》作品形式分析图

雄视 中国画(轴) 纸本设色 347.3cm×143cm
潘天寿 1963年 潘天寿纪念馆

思考·探究

1. 观察本页的五种书体与四幅画面局部的线条，分别用连线的方式找出它们的相似性，并说说你连线的理由。

在红色安乐椅上睡着的女人 油画 石膏油彩 130cm×96.5cm
毕加索(西班牙) 1932年 纽约现代艺术博物馆(美国)

毕加索是一个一生都在不断探索的艺术家。这幅作品用笔简洁，色彩明亮而单纯，主要用块面表现女人的形象，是他的立体主义的作品。

思考·探究

1. 以小组为单位分析毕加索作品，用分解的方式找出画面中“女人”不同的睡姿。从形式美的语言元素（点、线、面、色的构成）角度讲述你对这幅作品的理解。

2. 比较黄庭坚的“处”字和苏轼的“秋”字在书写的中的特点，并陈述你的直觉感受。从形式美的语言规则角度出发，分析苏轼与黄庭坚书法的不同美感，如字形上的大小错落、节奏与韵律的关系。

葫芦图(局部) 吴昌硕 清

夏日山居图(局部) 王蒙 元

秀石疏林图 中国画(卷) 纸本水墨 27.5cm×62.8cm 赵孟頫 元 故宫博物院

毛笔作为中国古人的书写工具和绘画工具，决定了中国传统绘画以线造型的特征。线条本身有高度概括性和表达性，线条的粗细、轻重、强弱等体现出较强的美感韵律。中国书法又为线条赋予另一审美要素——书写性。中国画强调书法用笔：强调中锋，体现用笔力量感和均匀性；强调藏锋，体现线条浑厚性；强调提按和用笔速度，体现线条的节奏感。书法的书写性把毛笔特性充分发挥出来，形成了中国画以线造型的独特的美感。

心曲(草书)

含兴(隶书)

始获(行书)

可立(草书)

万物(楷书)

『美術鑑賞』人民教育出版社

第5课 书为心画——中国书法

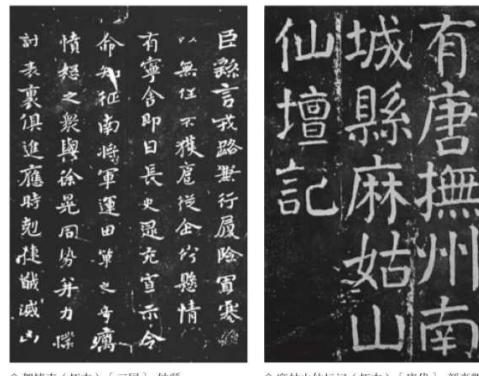

◇《白氏草堂记》中的“南”字 ◇《麻姑山仙坛记》中的“唐”字 ◇《颜有哀祸帖》中的“增”字

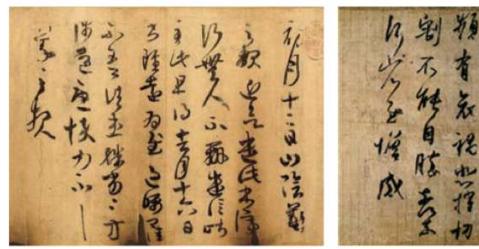
三种笔法示意图

探究与发现
请认真观察笔法示意图，说一说不同的笔法对应的不同线条有什么不同的特点。

探究与发现
请认真观察右侧两幅楷书作品，重点关注笔画的起笔和收笔，比较三国时期与唐代的书法作品有何不同。

◇贺捷表（拓本）【三国】钟繇 ◇麻姑山仙坛记（拓本）【唐代】颜真卿

◇初帖（纸本）【东晋】王羲之 辽宁省博物馆藏 ◇颜有哀祸帖（纸本）【东晋】王羲之 日本前田育德会

第5课 书为心画——中国书法 35

古人用了一些方法来分析字的结构，如初学者可利用九宫格来摹字帖，体会字的不同笔画的摆放位置。人们常说的“中宫收紧”就是指九格中最中间的一格内摆布的笔画较多，因此整个字的结构就更为紧凑。右图中颜体“神”字和欧体“神”字在结构上的区别明显。

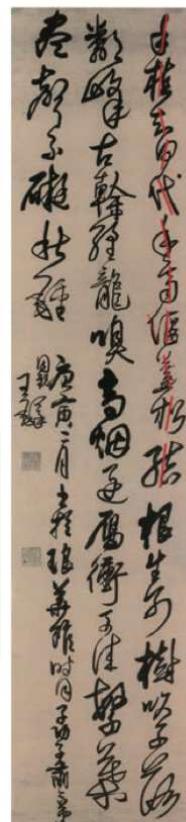

◇颜体“神”字与欧体“神”字的对比

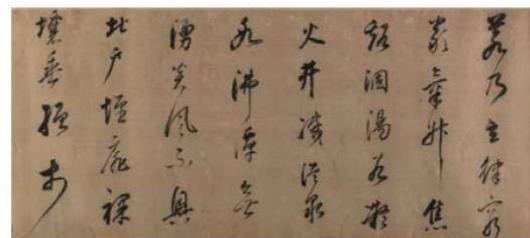
◇汉字演变——马

探究与发现
元代大书法家赵孟頫《定武兰亭跋》中说：“书法以用笔为上，而结字亦须用工。盖结字因时相传，用笔千古不易。”他强调用笔的重要性。书法家启功《论书绝句》中说：“用笔何如结字难，纵横聚散最相关。”更强调结构的重要性，你怎么认为？

◇草书五言诗轴（局部）（纸本）233.3厘米×51.8厘米

【清代】王铎 故宫博物院藏

◇谢惠连赋（局部）（纸本）26.7厘米×183.7厘米

【明代】董其昌 美国纽约大都会艺术博物馆藏

40 第二单元 中国美术鉴赏

王铎书法中上下字的中轴线方向常常不一致，例如其作品《草书五言诗轴》中的首句“手植知何代，年齐偃盖松”，字势似穿了线的珍珠随波摆动。“偃”字的右半部分接续“年齐”两字的字势，左半部分又与“代”字遥相呼应。正是这样表现造就了王铎作品顿挫、回旋、变化多端的面貌。

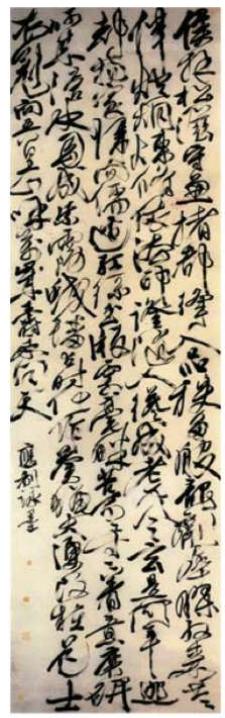
除了上下字之间的关系，行与行之间的空间也十分重要。明代书画家徐渭的作品行距小，点画常常插入邻行，布局错乱复杂，可见书写者震荡不平的心绪。同为明代书画家的董其昌，其书法作品的行距则极尽疏朗之能，纵向空间通透，加之淡墨，更显空灵，这是董其昌书法的特质。

探究与发现
尝试画出来芾《蜀素帖》、王铎《草书五言诗轴》中其余字的轴线，并体会米芾和王铎在章法布局上的异同。

◇蜀素帖（局部）（绢本）27.8厘米×270.8厘米

【北宋】米芾 中国台北故宫博物院藏

◇行草应制咏墨轴（纸本）352厘米×102.6厘米

【明代】徐渭 苏州博物馆藏

第3课 『美術鑑賞』 山東美術出版社

生活蕴美 书画寄情

二、中国书法与中国画的密切关系

中国书法与中国画，都是中华文明以文化人、以美育人的重要载体。

绘画是美术的重要门类，而中国美术的一个重要特点，就是中国画与书法之间有着千丝万缕的密切关系。相比于世界上其他美术体系，只有中国画与书法审美相通，创作一体，联系紧密。书与画不仅使用笔、墨、纸、砚这些同样的工具材料，在具体的技巧和审美追求等方面，也十分协同一致。

中国的汉字是世界上最古老的文字之一，从甲骨文开始，经历了篆书、隶书、楷书、行书等书体的演变，形成了完美的文字表意符号体系和书写规范。《历代名画记》中谈论古文字、图画的起源时说：“是时也，书画同体而未分，象制肇创而犹略，无以传其意，故有书；无以见其形，故有画。”可见汉字

三、书、画审美相通

中国书法和中国画鉴赏品评的标准也是相通的。当我们欣赏中国书法、中国画作品时，可以从两个方面感受到这一点。

一方面，由于书、画使用同样的工具材料，鉴赏时，我们会直观地感受到两者在用笔、用墨、章法布局等方面有诸多相通之处。历史上著名的美术家通常在书、画两方面均有很高成就。书法与中国画均以线条为基本造型元素，随着运笔的提按顿挫、徐急轻重，用墨的浓淡干湿、点染泼洒……可以产生无穷的笔墨变化。笔墨，在中国书画鉴赏中具有独立的价值，我们在观

知识窗

写干用篆法，
枝用草书法，写叶
用八分法，或用鲁
公撇笔法，木石用
折钗股，屋漏痕之
遗意。

——〔元〕徐

活动

活动主题：中国古代陶器、青铜器鉴赏。

活动形式：搜集自己喜欢的陶器、青铜器图片各两幅，并查找相关资料，从作品的器型、纹饰入手，通过鉴赏、分析，体现出自己掌握的相关知识，形成400字左右的文章。

学习评价表

得分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	选择的陶器、青铜器作品典型性不足，对相关知识了解不够充分。
6~10	选择的陶器、青铜器作品较典型，文章的基本逻辑清晰。
11~15	选择的陶器、青铜器作品典型，文章的基本逻辑清晰，能涉及相关历史知识、人文知识。
评语	

学习与探究

篆书、隶书、楷书、行书、草书是中国书法的五种书体。尝试通过查阅资料，把同一字的五种不同书体填入表格。

	篆书	隶书	楷书	行书	草书
水					
本					
语					

『美術鑑賞』湖南美術出版社

2 第一单元 美术与眼睛

第一课

什么是美术作品

掌握美术作品的基本定义，培养用审美的眼光去对待美术作品乃至日常生活的意识

对于大多数人来说，我们好像模模糊糊地知道“美”是什么，却无法清清楚楚地定义或阐释“美”是什么，“美”在哪里。那么到底什么是美？哪些是美术作品？美术鉴赏的意义又在哪里呢？

上古之时，人们便注意到了“美”。某些事物或形式，喜欢的人多了，便自然成为美的，而那些令人讨厌的便成为丑的。随着一代又一代的口耳相传，人们逐渐形成对事物的一定看法，这样，美便随之产生，美的标准也随之形成。将美的观念与相应形式法则运用到生活与生产的实际制造中，便有可能创造出美的物品。

美的观念与相应形式法则，是在人们的生产实践中逐渐形成的，有的与实用功能相关，有的则是源于精神生产活动。

鲵鱼纹陶瓶（工艺陶）
石器时代仰韶文化

颜体“永”字（选自《颜勤礼碑》，楷书）（唐代）颜真卿 原碑藏西安碑林

在汉字结构规律中，重心平稳、左右均衡是最为重要的法则。人们写字时以米字格作为辅助，就是为了遵循这种美的形式法则。

先民在制作陶器的过程中逐渐认识到重心要放在中轴线上。这种稳定、均衡的法则，运用，也成为书法艺术审美的法则。

先民在对大自然的观察之饰器具会使人产生愉悦的感受。图样按照一定的大小与比例，

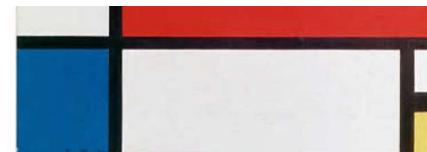
可古诗四帖（局部）（书法 纸本 29.5 厘米 × 195.2 厘米）（唐）张旭 辽宁省博物馆

等方式进行组合与再创造，逆锋起笔的线条随着中锋推进、浓墨匀吐，时而重若崩石，时而轻若蝉翼，曲直相间，欹正互生；线条与线条间的穿插，或疏或密，或实或虚，或仰或俯，或承或启。

逆锋起笔的线条随着中锋推进、浓墨匀吐，时而重若崩石，时而轻若蝉翼，曲直相间，欹正互生；线条与线条间的穿插，或疏或密，或实或虚，或仰或俯，或承或启。

中国的草书，就是一种抽象艺术。我们通过学习，完全能感受到草书中线条形态和线条疏密所形成的美感。如果我们能从自己的感受出发，再了解这类作品的背景、特点、产生的原因，是可以认识它们的。

红、蓝、黄的构成（油画 布面 46 厘米 × 46 厘米 1930）（荷兰）蒙德里安
蒙特里安美术馆，瑞士

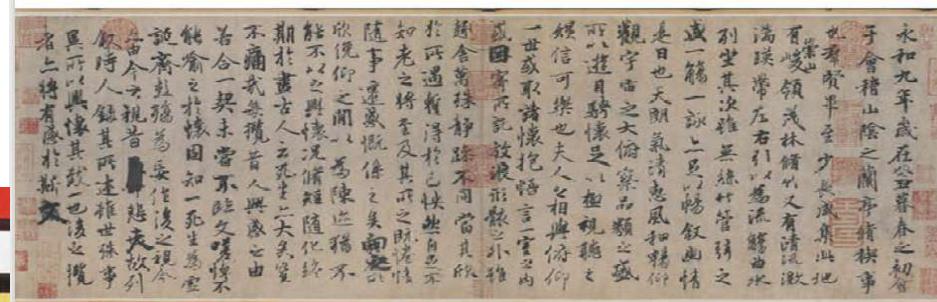
非常标准整洁的黑线将画面分成几个大小不等的方形区域。色彩的张力使微妙的图形显得关系紧密，粗细不等的黑边界线包含着完美的平衡。

5.1 第二单元 美术的历程

第五课

审美自律

认识美术作品是如何表达艺术家的个人感受和独特的形式之美的，学习用个案分析的方法来研究艺术家

兰亭序（唐摹本 书法 纸本 24.5 厘米 × 69.9 厘米）（东晋）王羲之 故宫博物院

思考与交流

《兰亭序》出现 20 个“之”字，但每一个“之”字的字态和美感各有不同。如果将它们在作品中的位置互换，会影响整篇布局与审美和谐吗？为什么？

从前面的课程我们了解到，在历史的长河中，美术其实总是依附于一定的实用功能而存在的，美术家被赋予这样那样的任务，美术作品的创作也是为了满足不同的现实需要。在很长的时间里，艺术家的自我与个性并不被重视，一定时期的美术有一定的形制和样式，那时的艺术家通常只能在符合“规定”的前提下体现自己的个人特色。但是，随着历史的发展，当美术家在作品中发现了自己的乐趣，独立审美和个人风格便成为他们主动追求的目标。

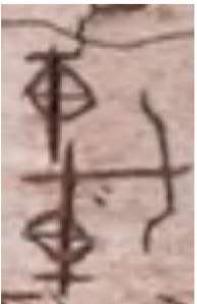
早在魏晋时期，中国的书画理论就已经注意到美术创作过程与作者情绪之间的内在联系。人们欣赏书法，不仅看字的间架结构是否漂亮，还要看书法家是否能赋予每一笔画以独特的技巧和神韵。东晋著名书法家王羲之的作品《兰亭序》被尊称为“天下第一行书”，它记录了东晋永和九年（353）三月三日，王羲之同他的文人好友来到兰亭饮酒作诗的情景。据说，王羲之当时游兴正浓，于是乘着酒兴写出这篇序文，文章如行云流水般一气呵成，书法遒健秀美而隽永，耐人回味。

The fine arts

第五课

中国汉字书法

甲骨文

金文

隶书

楷书

行书

草书

▲ “车”的汉字演变

第五课
中国汉字书法

不同书体的区分
笔法、结体、章法、
墨法的掌握

分三种书体，如隶书、行书、楷书；能从一个方面（如笔法）来赏析书法名作。

水平2：能区分篆书、隶书、楷书、行书和草书等不同书体；能从两个方面（如笔法、章法）来赏析书法名作。

水平3：能区分篆书、隶书、楷书、行书和草书等不同书体，各说出一件代表作；能从笔法、结体、章法、墨法等方面赏析书法名作。

『美術鑑賞』 广東教育出版社

『美術鑑賞』 上海書画出版社

翰墨荟萃

学习目标

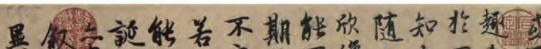
在鉴赏中国书法名作的过程中，了解中国书法的流变过程，知道重要书体的艺术特点，体会书法的用笔美、结构美、章法美、意境美等，感受中国书法艺术的魅力。

关键词

书体
章法
笔法
意境

情境导学

永和九年（353）三月初三，东晋书法家王羲之与友人坐溪边，以“曲水流觞”的游戏饮酒赋诗，并将所赋之诗写下了举世闻名的《兰亭序》，被后人誉为“天下第一行书”。虞世南、褚遂良、冯承素等临摹《兰亭序》。相传太宗去世时，多为唐代摹本，字体圆流转美，遒媚飘逸，生动自然。除了《兰亭序》，你还知道历史上的其他书法名作吗？

思考分析

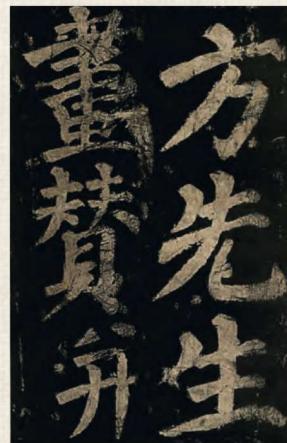
请你试着找出《兰亭序》中相同字的不同变化，如二十多个“之”字各具形态：有的平稳，有的舒展，有的峻峭……思考同一个字为什么采用不同的写法？尝试分析字形的变化对书法作品的表现有什么作用。

◎ 颜真卿书法鉴赏案例

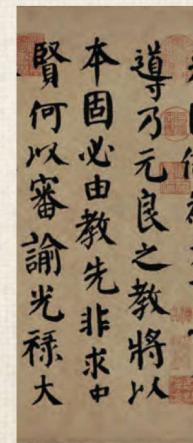
从书法家不同时期的作品风格来鉴赏

郭虚己墓志铭（局部）颜真卿 唐
104.8厘米×106厘米
偃师商城博物馆藏

东方朔画赞（局部）颜真卿 唐
340厘米×151厘米
故宫博物院藏

自书告身帖（局部）颜真卿
29.6厘米×230.4厘米
日本台东区立书道博物馆藏

二 点画之间 笔法之美

入境引思 对中国书法的欣赏和解读，往往与一个人的书法体验和文化修养有关。书法的美通常表现为用笔美、结构美、章法美和意境美等，其欣赏不仅在于它的外在形态，还在于它所展现出的书风意境。古人云：“文质彬彬，然后君子。”这里的“文”是外表，“质”是内在，故常言“书以载道，文以铸心”。你能从“可作楷模”的楷书、“行云流水”的行书与“奔放连绵”的草书中体会到书法的这种魅力吗？

二 书法艺术 源远流长

入境引思 中国书法历经数千年而魅力不减，从以实用功能为主的书写技能，发展升华为一种独特的艺术门类。在悠久的历史长河中，产生了篆、隶、楷、行、草等书体，诞生了许多优秀的书法家，留下了大量珍贵的书法作品。那么你知道中国早期的书法是什么样的吗？

早期 颜真卿早期的楷书骨力劲挺，与其晚年肥厚如绵里藏针的风格有所不同，如意气风发的少年郎。

中期 结实宽博，用笔雄浑，苏东坡称“字间栉比而不失清远”。

晚期 结字端庄宽博，和捺画收笔处有明显的特征，体现其成熟期的风格。

互动交流

◆ 以小组为单位，合作梳理出各种书体的特征和相互演变的关系，并列举身边所熟悉的招牌、匾额、对联等所采用的书体和主要取法对象。

『美術鑑賞』における書法の位置づけ

- ・人民教育出版社版・上海書画出版社版
 - ・書法の独立単元を設け、体系的に扱う
- ・その他の出版社
 - ・美術の一部として配置
 - ・絵画の説明と関連づけて扱う
- ・広東教育出版社
 - ・中間的な位置づけ
 - ・独立単元を設けつつ、美術全体との関連を意識

『中国书画』人民美術出版社

学习评价

翰墨情谊——书法的审美与应用

第二单元

第一课	笔墨千秋——书法文化与创作基础知识	22
第二课	方正雄浑——隶书匾额式横幅练习与创作	28
第三课	中正朴雅——楷书对联练习与创作	34
第四课	顾盼生辉——行书手札练习与创作（附草书练习体验）	40
第五课	方寸之间——篆刻闲章与姓名印	48

隶书点画形态表（礼器碑）

基本形态	例字	临习要点
点		点虽然很小，但也包括起笔、行笔、收笔的过程，有的点写作短竖或短横。
平画		平画起笔逆峰入纸，中锋行笔，收笔回锋。
波画		波画起笔逆峰入纸，中锋行笔，收笔逐渐按笔，稍顿，然后逐渐顺势提锋，有“蚕头燕尾”的特点。
竖画		竖画一般要藏头护尾，隶书竖画较直，自然收笔。
撇画		逆峰入纸，中锋向左下行笔，收笔略微停顿，然后向右上提笔回收。
捺画		逆峰入纸，中锋向右下行笔，稍顿后，顺势提锋。
折笔		折笔是由横画转为竖画。隶书中的折笔至转折处稍作停顿后下转，也有的字形横画完成后另起一笔转写竖画。
转笔		在隶书中钩分为转笔和弯钩，转笔如“见”的下边最后一笔，竖画完成后与波画基本相似。
弯钩		弯钩如“字”的最后一笔，由竖画向左转弯，转弯处一般为弧形，收笔有出锋与不出锋两种形态。

点画形态表（欧体）

基本形态	例字	临习要点
点		欧字中一般点笔锋侧起向左上行，行笔转折后，提笔轻轻向左上收笔。外形大致为三角形。多个点出现在一个字上，需要相互顾盼。
横		横画一般右边略高，或带曲势，平直劲挺。起笔笔锋逆入，略向左折，使其呈方头，然后运笔向右，行笔中没有显著的提按变化，这一点和颜、柳楷书横画形态有显著不同。欧体短横有时会根据整个字的点画、结构而进行特殊的处理，变成撇、点的形态。
竖		笔锋先由下向上逆行，然后顿笔成方，提笔转成中锋下行，于末端驻笔、顿笔再轻轻回锋上行收笔。如果是悬针竖，则是要在末端将笔锋轻提后收笔。
撇		逆锋入纸，先向上折，顿笔后转笔锋，向左下方运行时逐渐提笔，然后撇出，尤其要注意力送至撇画末端。
捺		逆锋入笔，先向左上折，再回转笔锋向右下方行笔，稍驻顿笔，拓满、铺开，然后调整笔毫提笔出锋。
折		欧体的折笔先横画至转折处稍作停顿，转锋后下行，于竖画末端驻笔收锋。
钩		竖钩运笔至下端准备出钩，稍驻略顿，挫笔后向左上方折，稍作停顿，向左平推出钩。竖弯钩在欧体楷书中保留了隶书“雁尾”之形，出钩自然而舒展，里圆外方。
提		欧体挑画运笔方式有两种，或直入锋切成方笔，或逆入转成圆笔。笔势由左下向右上，要求峻整锋利。

内 容

在已完成的项目后划√或简述

- 你了解书法为什么能够成为一门独特的艺术形式吗？
你了解书法发展的大致历程和原因吗？
你能够从不同角度进行书法作品品鉴吗？
你能够按照礼物的要求设计出书法创作的小稿吗？

学习单

- 通过观看书法展览、探访书法家工作室等方式，感受书法原作的笔墨韵味。
- 在现代生活中，书法可谓无处不在。除专门的书法作品外，生活空间、产品设计、广告宣传等都会选择不同的书法形式来凸显文化意蕴与魅力。关注身边的生活，感受书法是如何融入我们今天的生活的。
- 中国是统一的多民族国家，许多民族在各自的发展历程中，创造了记录本民族语言的文字，形成了自己的书法艺术，成为中华民族宝贵的文化财富。请收集相关文字的书法，体会其中的审美趣味。

学习评价

内 容

在已完成的项目后划√或简述

- 你能够区分不同楷书碑帖的风格特点吗？
通过临习，你掌握楷书书写的基本特征了吗？
你了解楷书对联的设计、书写方式，并完成创作了吗？

学习单

- 查找资料，了解落款中对不同赠送对象的称谓和谦语的应用，并在你的对联书法作品中应用。
- 查找资料，了解楷书其他形制的创作设计要求与规范，以条幅、斗方等三种其他形制完成楷书创作。

学习评价

内 容

在已完成的项目后划√或简述

- 你能够区分不同隶书碑帖的风格特点吗？
通过临习，你掌握隶书书写的基本特征了吗？
你了解隶书匾额在生活中的应用，并能够设计、书写，完成创作吗？

学习单

- 了解扇面、对联等其他形制的整体章法特点，并运用对联、扇面等形制进行隶书创作。
- 书法考察：根据本地资源条件，考察当地古代书法遗迹（碑刻、摩崖及风景名胜区的名家题字等），也可到博物馆和文物保护单位进行主题参观，邀请文物专家或书法家结合实物讲解。

第6课 学书有法

64

第7课 结字章法

69

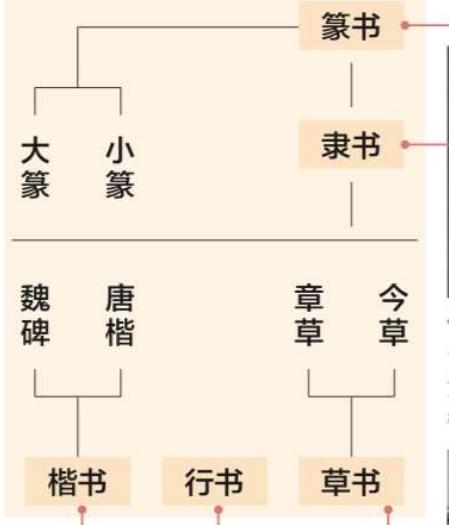
『中国书画』人民教育出版社

一、中国书法的主要书体

中国书法源于实用的汉字书写，汉总趋势是简化。从商周到秦朝之前出现的

从战国后期开始，人们对篆书结构形成了一种新的书体——隶书。随后，和行书三种书体。至此，汉字的结构特书、草书、行书、楷书五大书体。书法书写技法和艺术风格的探索。

中国文字与书法源流表

二、执笔法

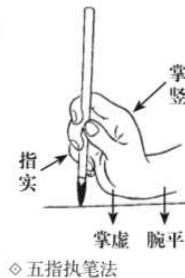
大拇指、食指、中指捏笔，无名指以指背抵住笔杆。

指尖捏笔，宜表达运笔的细腻变化。

虎口张开，手掌自然空虚，成“马镫”形为佳。

掌竖腕亦竖，便于笔的使转。

执笔的高低，一般以笔杆的中间偏下一点儿为宜。

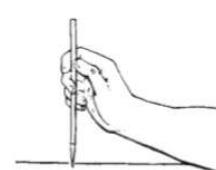
三、手腕运笔

正确的执笔是前提条件，更重要的是要学会运笔，手腕是运笔的关键。学习书法，应先练运腕，然后注意手指与手臂的协调配合。

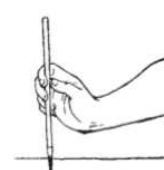
腕法有三种：枕腕、提腕、悬腕。枕腕，以左手背垫在右手腕下，主要用于书写小楷。提腕是肘着桌面，而腕提空，比枕腕运笔更灵动，适宜写小字与中楷。悬腕是手腕与肘部都离开桌面，作大楷及行草书必须要用悬腕。

枕腕

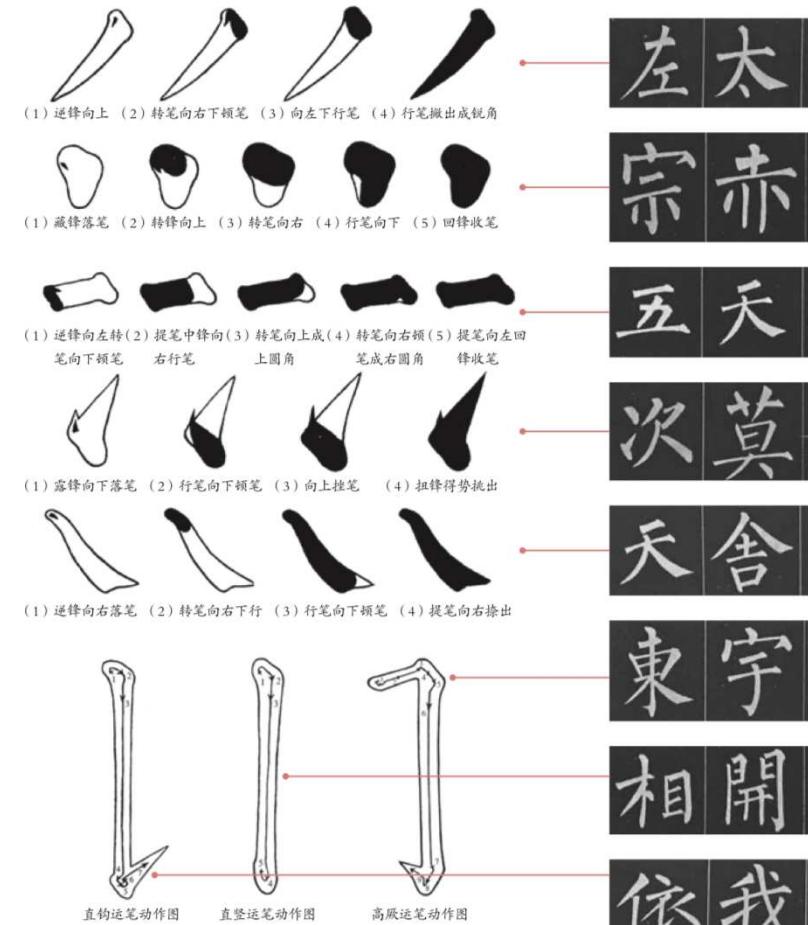

提腕

悬腕

四、楷书的中锋运笔与提笔、按笔

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

『中国书画』 山东美术出版社

(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“敝”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。

1. 行书的笔法

行书的笔画包括横画、竖画、撇画、捺画、钩画、点画、挑画和转折等多种类型。

横画：有长横、短横之分。如“无”字中的长横，从右逆锋起笔，按后提笔调锋右行，回锋收笔；而“圣”字中的短横，取逆势斜落笔，顺势向右行笔，最后笔锋轻收。

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。

(2) 左右结构

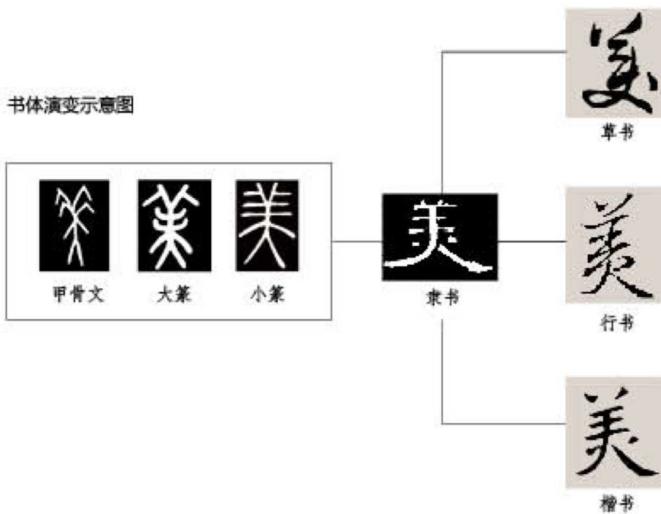
左敛右展，左损右补，左让右争。其书写要领是：左小右大上齐平，左大右小下齐平，笔画多者细而密，笔画少者粗而疏。如“殿”这种笔画中有撇、捺的字，要注意处理好左右关系，保持撇、捺的舒展；“僧”字左小右大，右半部分要高过左半部分。

『中国书画』湖南美術出版社

第四课 平凡者的创造——隶书	68
第五课 书写与诗律相映——楷书	78
第六课 务从简易出机杼——行书	88
第七课 刀笔纵横镌真情——篆刻	100

书体演变示意图

横：起笔时藏锋进入，顿笔铺毫，调锋蓄势后向右行笔，最后收笔。

竖：起笔时藏锋逆入，稍领铺毫，调锋蓄势后向下行笔，收笔或藏锋顿收，或稍稍出锋。

雁尾横：起笔时藏锋逆入，顿笔铺毫，收笔时先渐渐接笔，再顿笔，然后逐渐提笔，顺势出锋收笔。

捺：起笔藏锋，顿笔后朝右下方渐按笔，收笔的雁尾由轻渐重，再提笔出锋。

撇：起笔藏锋，铺毫顿笔后朝左下弯曲，渐渐下按，加重笔力，收笔处多重顿后回锋。

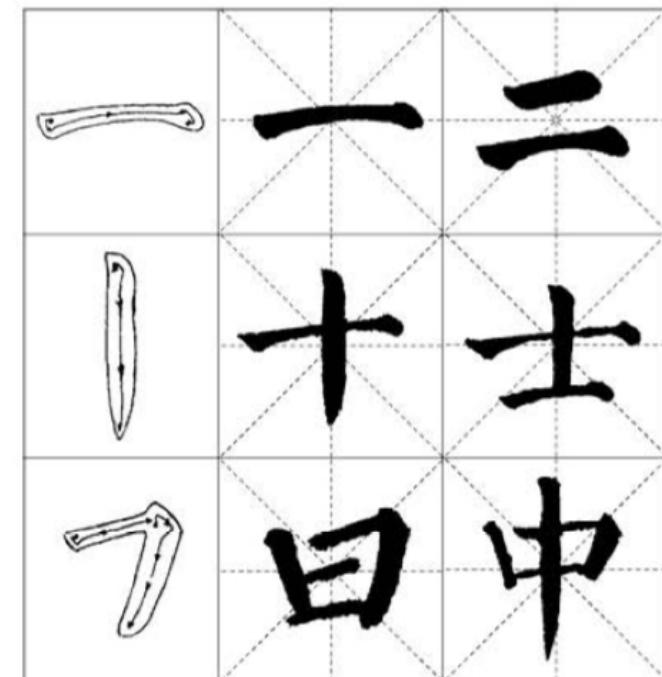
横折：隶书中的横折，常有一部分保留着篆书的笔意，不折而转。书写时先逆锋起笔，拐弯处变换行笔方向，向下行笔。收笔处因字而变。

竖折：先写短竖，再另起一笔写横。

方点：起笔藏锋逆入，向右折锋，顿笔铺毫而下，微带楷意。

圆点：起笔如同写竖，逆锋、绞转，

包围结构	左右结构	上下结构	独体字	
遠	時	寺	之	行书
遠	時	寺	之	楷书
遠	時	寺	之	隶书
讌	時	寺	之	篆书

第三课	汉字之始	11
第四课	汉字之美	19
第五课	刀笔之书	23
第六课	经典楷模	25
第七课	即兴之书	27
第八课	飞动之美	31

探索与发现

中国象形文字

▲现代考古发现的鼓

▲鱼 (金文)

▲车 (金文)

▲象 (金文)

▲鹿 (金文)

苏美尔楔形文字

早期图形体	后期图形体	水
≡		水
足	足	足
鸟	鸟	鸟
鱼	鱼	鱼

请查找中国象形文字、苏美尔楔形文字和古埃及象形文字的相关资料，分析并讨论文字的起源。

创想与体验

书写指导

- 字体特点：金文字体讲求笔画凝重，因铸造使然。
- 书写要点：行笔沉稳缓慢，宜用兼毫笔。

书写尝试

选择不同风格的金文进行临摹，并体会金文线条的特点及图形美感。

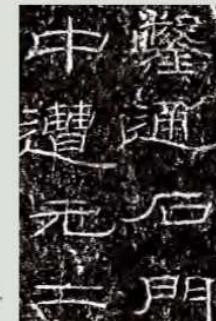

▲金文运笔示例

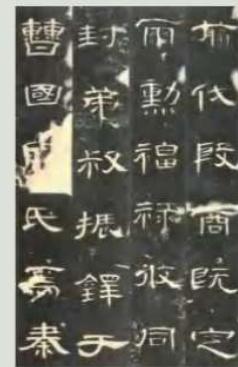

理解与思考

◀西狭颂 (局部)
特点：结体方正，有方圆变化，有篆书笔意

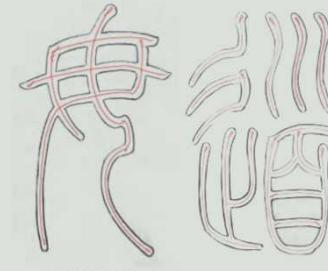
►石门颂 (局部)
特点：结体扁方，笔画迟滞，字形舒展

◀曹全碑 (局部)
特点：结体秀美，体态绰约，是汉隶中精美之代表

►张迁碑 (局部)
特点：结体自由，朴素敦厚有稚趣

创想与体验

书写指导

- 字体特点：字体方正或呈扁方，笔画波磔明显。
- 书写要点：运笔有“蚕头燕尾”的特点，结构多横向取势。宜用羊毫笔。

书写尝试

- 选择你喜欢的隶书作品进行临写，掌握隶书中锋用笔的特点。
- 搜集日常所见的隶书字幅或招牌，观察隶书的风格特点。
- 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。请查阅相关资料，并结合隶书作品集字创作，举办一场小型展览。

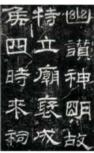
▲隶书运笔示例

第3课 赵孟頫通
——书法之篆书
篆书的发展
小篆的书写技法

第六课 翁逸神
——书法之行草
行草书的发展过程
行草书的书写技法

第4课 蚕头燕尾
——书法之隶书
隶书的演变
不同隶书碑刻的风格特征
隶书的书写技法

第七课 分朱布白
——篆刻的魅力
印章由发展演变
篆刻工具的选择
篆刻技法的运用

第5课 正大气象
——书法之楷书
不同风格的楷书欣赏
楷书的书写技法

单元架构

◎ 吴昌硕临摹《石鼓文》鉴赏案例

运用描述、分析、解释、评价的方法来鉴赏

描述 临摹古帖是学习书法的必经之路，清代书法家吴昌硕就是在临摹先秦《石鼓文》基础上形成自己独特的艺术风格的。

分析 吴昌硕对《石鼓文》的临摹不是重现，而是加入己意的再创造。

解释 字形不同，原石接近正方形，临本增加了“垂脚”；线条变化，原石为石刻线质，墨迹临本增添了用笔提按；结构错落，原石字势平稳，临本中字的部件参考；用墨丰富，原石看不出墨色，临本有明显的浓淡枯湿变化。

评价 这是吴昌硕借古开今的成功尝试，将静穆的大篆书体融入灵动之感，是继承和创新的成功案例。

临石鼓文册 吴昌硕 清 纸本
32.2 厘米 × 19.8 厘米 朵云轩藏

石鼓文 (局部) 大篆 先秦 石刻
高 66 厘米 直径 33 厘米 故宫博物院藏

『中国书画』上海书画出版社

◎ 《峄山刻石》的基本特征案例

从篆书字形、用笔、布白的角度来鉴赏

字形 长方形，上紧下松，方中寓圆，下部基本上是上部的1.5倍左右，大部分小篆的重心在上半部分。

- ① 逆入藏锋起笔
② 铺毫向右行笔
③ 行至末端提笔向左
④ 回锋收笔

用笔 笔画粗细基本一致，转折处委婉圆转，中锋用笔，以圆为主。

- ① 逆入藏锋起笔
② 铺毫向下行笔
③ 行至末端提笔向上
④ 回锋收笔

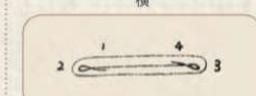
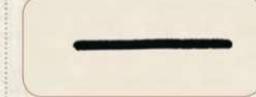
布白 结字中轴对称为主，字形的左右基本一致，空间分割均衡。

圆弧 弧的用笔是欲右先左，欲下先上，要保持圆劲的态势，两弧衔接处自然。上弧、下弧、左弧和右弧同理。

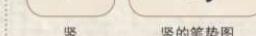
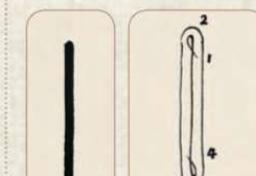

◎ 《峄山刻石》基本笔画示意

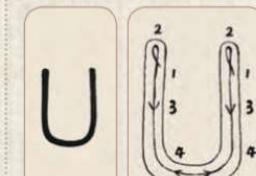
从字形、用笔、章法的角度来鉴赏

横的笔势图

竖的笔势图

弧的笔势图

◎ 《峄山刻石》与《曹全碑》对比鉴赏案例

从字形、用笔、章法的角度来鉴赏

字形 秦小篆呈竖长方形，纵向取势。隶书横向取势，笔画收缩纵向之势，而强化横向发展。

用笔 秦小篆笔画以圆为主，横画和竖画等距平行，圆起圆收。隶书起笔蚕头，收笔燕尾，形成隶书用笔的典型特征，特别是隶字中的主笔横、捺画多用此法。

章法 秦小篆字距、行距基本一致，横竖排列整齐。隶书行距小、字距大，体势开张，因其横向取势的特点，给人纵成列、横成行的美感。

◎ 基本笔画示意图

从横、竖、撇、捺的写法来解析

『中国書画』における特徴と傾向

- ・技能習得重視
 - ・人民美術出版社
 - ・山東美術出版社
- ・鑑賞重視（文化的意義・美的価値）
 - ・広東教育出版社
 - ・上海書画出版社
- ・評価の二極化
 - ・技能重視型の評価規準・方法
 - ・鑑賞重視型の評価規準・方法

『美術鑑賞』の出版社別比較

- ・人民美術出版社：部分的に配置、美術との共通性重視
- ・人民教育出版社：独立单元、歴史的・技法的に体系化
- ・山東美術出版社：絵画との関連を中心に扱う
- ・湖南美術出版社：分散的に配置、文化的背景を重視
- ・広東教育出版社：独立单元、五体書の系統的学習
- ・上海書画出版社：体系的構成、古典作品を中心に評価規準を提示

『中国書画』の出版社別比較

- ・人民美術出版社：古典碑帖中心、基礎技法重視
- ・人民教育出版社：楷書中心、技能習得を重視
- ・山東美術出版社：全体の約40%を占める、技法分析に注力
- ・湖南美術出版社：臨書と創作、篆刻も詳細に解説
- ・広東教育出版社：文化的背景・意義を強調
- ・上海書画出版社：技法と鑑賞を統合、文化的価値を強調

なぜ出版社ごとに違いが生じるのか

- ・編集者・執筆者の専門領域
 - ・美術教育・美術史の研究者 → 書画同源の鑑賞重視
 - ・書法教育の実践家・書家 → 技能重視
- ・出版社の編集理念・地域的背景
 - ・人民教育出版社 → 全国普及を担い、普遍的・体系的文化理解を重視
 - ・人民美術出版社・地方出版社 → 教育現場の実践性を重視

高等学校における書教育の比較

項目	中国	日本
教育課程	<ul style="list-style-type: none">『普通高中美術課程標準（2017年版2020年修訂）』に基づき、美術科の一分野として書法を位置づける。『美術鑑賞』は必修科目『中国書画』は選択必修科目	<ul style="list-style-type: none">『學習指導要領』（芸術科編）に基づき、芸術科の一科目として書道を位置づける。書道の内容構成<ul style="list-style-type: none">漢字仮名交じりの書漢字の書仮名の書
教科書	<ul style="list-style-type: none">検定済教科書『美術鑑賞』及び『中国書画』全1冊が使用される。出版社により書法単元の構成・評価規準に差異あり。	<ul style="list-style-type: none">文部科学省検定済の学年別『書道I』『書道II』『書道III』が使用される。評価規準の原則は『學習指導要領』に示される。

ご清聴ありがとうございました。