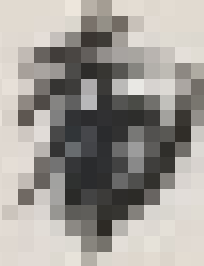

菊山筆函

何晓东 著

西泠印社出版社

泰山筆函

王 亮 題

何晓东 著

图书在版编目 (C I P) 数据

南山笔迹 / 何晓东著. — 杭州 : 西泠印社出版社,
2015.7

ISBN 978-7-5508-1520-9

I. ①南… II. ①何… III. ①汉字—法书—作品集—
中国—现代 IV. ①J292.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第162534号

南山笔迹

何晓东 著

责任编辑 许晓俊

责任出版 李 兵

地 址 杭州市西湖文化广场32号5楼 邮编: 310014

经 销 全国新华书店发行

设计制作 杭州典集文化艺术有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 9

印 数 0 001-1 200

书 号 ISBN 978-7-5508-1520-9

版 次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

定 价: 128.00元

(本书采用“典集印艺”技术)

美国著名教育家和建筑师海杜克曾充满深情地写道：“某个夏季黄昏，在树干上看到知了褪下的外壳，那般完整，那般剔透，像X光片一般闪闪放光。突然在更高的枝头上听到知了的鸣叫，它以新的躯体在叫，老的躯壳留在下方，那是来自灵魂的声音。”海杜克的这段话在说什么？他在述说一个生命转换的故事：青春的躯壳留在这里，新的生活在未来鸣唱。这是关于教育、关于青春成长的故事。同学们，我们正在走进这个永恒的美好的故事，共同努力着，发出独特而响亮的生命的鸣唱！

——摘自2012年中国美术学院新生入学典礼致辞
《学脉、望境及生命的鸣唱》

中国美术学院院长 许江

序

在浙江的诸多城市中，义乌是除了家乡杭州之外，一个我最为熟悉而亲切的城市，这种由心而发的感觉并不是源于我对这个城市市容街貌的熟悉，而是出自我所相识的这些义乌朋友，在他们身上总有一种涌动的能量在感染并推动着我。

在我的感觉中，义乌人自古到今都是不乏智慧和才华的，唐时就有妇孺皆知的“初唐四杰”骆宾王，他出身寒门，七岁能诗，有“神童”之称，其《咏鹅》诗更为世人耳熟能详。宋元明清各朝各代皆有大批理学、儒术、艺文学人涌现，文化积淀深厚。而当今的义乌人更以朴实而智慧的“鸡毛换糖”精神开辟了蜚声海内外的小商品经济和具有中国经济风向标之称的“义乌指数”。义乌人从文化到经济的成功和精进，其间固然有地域文化中尚文好学的智慧因素，更有一种非常可贵的品格在砥砺和支持着，这便是“勤”，业精于勤。

这些年来，义乌书界不断有先进者来我院学习深造，他们大都有较好的社会职业，事业处在上升期，事务的繁忙可想而知，但他们都能以潜心虔诚，笃志守勤的态度认真地完成学业，并以身示范带动当地书法事业的发展，晓东兄便是其中一位。对于他的熟识主要源于他来美院学习深造的这两年时间，我们因此有缘建立了很好的师友关系。

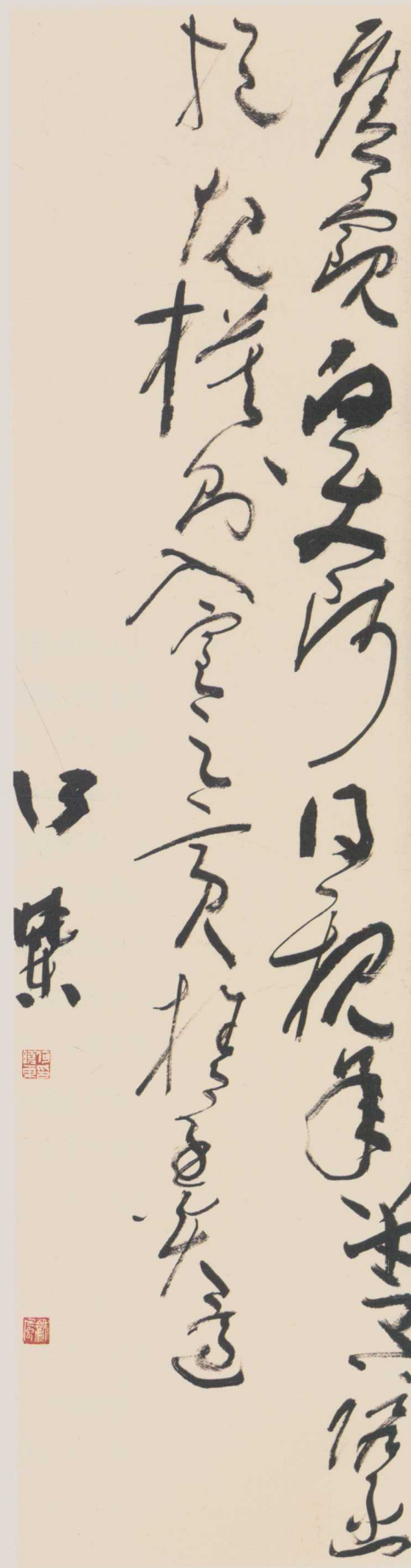
晓东兄教师出身，在文化领导岗位上任职多年，但书生气依旧，求学精神不减。这两年间，他既不能在工作上有丝毫懈怠，又要扎实地学习，唯有守勤善学，才能多面兼顾。印象中，求学期间，他不但几无缺课，而且日课丰实，实为可贵。《礼记·学记》言：“善学者，师逸而功倍，又从而庸之。”两年里，晓东兄在与美院诸师的教学互动中，睿智地吸收了专业教学系统科学的教学理念，专精与博采结合，基础与创作并进，理论与实践并举，重于实践，勤于思考，书艺不断精进。

这两年来，晓东兄主攻行草，兼及其他诸体，既固本强基，又不乏自出机杼的创作探索。他以北海行书为根基，在帖学系统中穷源竞流，从二王书翰到宋元明诸家，名帖经典无不精察细琢，认真规摹，并不断尝试在孙过庭《书谱》和鲁公行草书翰之间寻找与自身心性相契的内涵，努力探索创作的突破口，力求“规矩谙于胸襟，自然容与徘徊，意先笔后，潇洒流落，翰逸神飞”的书写境界。天道酬勤，通过两年的勤学苦练，孜孜以求，晓东兄的行草已渐入精微而不失酣畅，跌宕开合，雄健浑洒的晋唐气象，“穷变态于毫端，合情调于纸上”，自家风貌亦日见端倪。

如今，晓东兄将两年在美院求学期间的实践与理论课业集结成《南山笔迹》，这亦是他的勤奋耕耘，频繁往来义杭之间的心迹，书文并列，知行并呈。他将所思所想，所临所创交于方家同好共鉴，以求匡正，更上层楼，这亦是能量的传递，精神可嘉，在其作品集付梓之际，吾敬为之序。

中国美术学院书法系主任、教授 沈浩

2014年11月28日

怀素《自叙帖》选段 草书条屏 纵 180cm 横 50cm×4
 释文：夫草稿之作，起于汉代，杜度、崔瑗，始以妙闻。迨乎伯英，尤擅其美。羲、献兹降，虞、陆相承，口诀手授，以至于吴郡张旭长史，虽姿性颠逸，超绝古今，而模楷精详，特为真正。真卿早岁常接游居，屡蒙激昂，教以笔法。资质劣弱，又婴物务，不能悉习，迄以无成。追思一言，何可复得。忽见师作，纵横不群，迅疾骇人。若还旧观，向使师得亲承善诱，函挹规模，则入室之宾，舍子奚适。

七子集此以在漢代桂皮

定陵如好 志平 日美 尤 極

美 志 秋 在 休 市 乃 傳 右 手 只 是 校

等 柱 心 乃 能 心 長 史 學 安 煤 心

志 乃 能 心 乃 能 心 乃 能 心 乃 能 心

志 乃 能 心 乃 能 心 乃 能 心 乃 能 心

等 柱 心 乃 能 心 乃 能 心 乃 能 心

志 乃 能 心 乃 能 心 乃 能 心 乃 能 心

志 乃 能 心 乃 能 心 乃 能 心 乃 能 心

目 录 contents

序.....	4	王维《山水论》一则.....	29
怀素《自叙帖》选段.....	6	临《礼器碑》(局部).....	30
上篇		临《散氏盘》(局部).....	33
会通古今——书法美学之初探.....	1	临颜真卿《祭侄文稿》.....	35
一、书“势”之解.....	2	《绣湖小学赋》.....	37
《诗经·周南·汉广》.....	3	王维《山水论》一则.....	40
临李邕《云麾将军碑》(局部).....	4	黄庭坚论书一则.....	43
临褚遂良《大字阴符经》(局部).....	7	黄庭坚茶诗一首.....	45
临米芾《彦和帖》.....	8	临怀素《自叙帖》(局部).....	49
临智永真书《千字文》.....	13	临藤原佐理《离洛帖》.....	53
李白《梦游天姥吟留别》.....	16	何可《小生自传》.....	55
骆宾王《咏怀》.....	18	三、书“韵”之论.....	56
范仲淹《岳阳楼记》(选段).....	20	临王羲之《虞休帖》.....	57
《孝经》(选段).....	21	临苏轼《覆盆帖》.....	58
张彦远《历代名画记》(选段).....	22	临苏轼《东武帖》.....	59
王维《山水论》(选段).....	23	临米芾《戎薛帖》.....	60
《荷风诗草》.....	25	临米芾《值雨帖》.....	61
二、书“气”之悟.....	28	欧阳修《醉翁亭记》.....	62
		临苏轼《寒食帖》.....	65
		楼立剑《绣湖赋》.....	67

临黄庭坚《诸上座草书卷》(局部)·····	69
米芾《天马赋》·····	73
临黄庭坚《教审帖》(局部)·····	75
《世说新语》一则·····	76
孙过庭《书谱》(选段)·····	77
临米芾《竹前槐后诗帖》·····	81
临黄庭坚《糟姜帖》·····	82

下篇

健笔纵横——大字行草书的条幅创作·····	83
一、引言·····	84
临颜真卿《争座位》(局部)·····	85
二、条幅的产生与发展·····	86
三、古代条幅作品的构成要素与表现形式·····	90
临王铎《豹奴帖》·····	96
四、条幅创作的要素·····	98
草书黄庭坚论书一则·····	105

李白《拟古》之一·····	106
姜夔《鹧鸪天·元宵有所梦》·····	107
《颜真卿述张长史笔法十二笔意》(选段)·····	109
试纸系列·····	113

五、条幅创作发展特点及思考·····	114
曹组《如梦令》·····	116
黄潜题跋六则·····	117

六、结论·····	118
旧作七律《企业之兴》·····	120
《世说新语》一则·····	121
苏轼论书一则·····	122
黄庭坚论书一则·····	123
旧作七律《万松岭习颜公有感》·····	124
李清照《如梦令》·····	125
孙过庭《书谱》选句·····	126

名家辑评·····	128
后记·····	130

上篇

会通古今

——书法美学之初探

一 书『势』 之解

势，《辞海》解释为：“冲发或冲击的力。形势、气势。”^①东汉书法家蔡邕《九势》曰：“夫书肇于自然，自然既立，阴阳生焉，阴阳既生，形势出矣。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。凡落笔结字，上皆覆下，下以承上，使其形势递相映带，无使势背。”^②蔡邕之“形势”是由笔而生势。笔势是笔合乎情理的运行，由此而产生的刚柔、舒敛、虚实、轻重等对立统一的轨迹。这种轨迹无固定形状，它是随自然而产生，符合客观规律的。它既约定俗成，又无定则可依，笔势常因人因时而异，因工具而异，也正是由于其不确定性，增强了书写的丰富性。所以张怀瓘说：“必先识势，乃可加工。”

一、“形”与“势”的理解

书之“形”，有点画之“形”，一字之“形”，行列之“形”，篇章之“形”。“势”是由笔法、结构、行气、章法所构成，点画之间组成了结构，字与字之间联系组成了行气，行与行之间的联系组成了章法。有行无势，便死气沉沉；有势无形，则单调粗野。故点画之间、字与字之间都存在“势”，点画在运动中形成相互关系，独立的上下字之间也因“势”形成运动的关系，使作品和谐统一，气息贯通。

形，若无势，则无生机。书法的“形”离不开“势”。所谓“作书必先识势”^③，足见“势”在书法中的重要地位。“或凌邃惴栗，若据高临危。旁点邪附，似螳螂而抱枝。绝

南有乔木不可休思
 汉有游女不可求思
 汉之广矣不可泳思
 江之永矣不可方思
 翘翘错薪言刈其楚
 之子于归言秣其马
 汉之广矣不可泳思
 江之永矣不可方思
 翘翘错薪言刈其萋
 之子于归言秣其驹
 汉之广矣不可泳思
 江之永矣不可方思

癸巳仲冬晓東書

《诗经·周南·汉广》 行草横幅 纵46cm 横71cm

释文：

南有乔木，不可休思。汉有游女，不可求思。汉之广矣，不可泳思。江之永矣，不可方思。
 翘翘错薪，言刈其楚。之子于归，言秣其马。汉之广矣，不可泳思。江之永矣，不可方思。
 翘翘错薪，言刈其萋。之子于归，言秣其驹。汉之广矣，不可泳思。江之永矣，不可方思。

嗣害國誘
關通邪言
悲詞售讒
之譖助逆

除散滿歲
朝軍州倉
事出急怯
擢受其狄

临李邕《云麾将军碑》（局部）行书斗方 纵44cm×2 横41cm×2

屈能左衛
將軍徵家
益給傳嶠
則雅騎侍

扇楊氣所
南求舉勤
京臣常也
寺漸載曠

笔收势，馀綖纠结。若山峰施毒，看隙缘岷；腾蛇赴穴，头没尾垂。是故远而望之，灌焉若注岸奔涯；就而察之，一画不可移。”^①晋代书家卫恒的《四体书势》引用了魏晋以来蔡邕、崔瑗等书法家对各种字体笔法的阐述，形象地展示了篆、隶、行、草书体的笔法势态，用生动的语言把抽象的“势”描绘成一个个鲜活灵动的画面，给人以丰富想象。在笔墨技巧中，“势”寓意着字的“筋脉”、“行气”。一幅作品中，如果点画之间、字与字之间顾盼呼应；行与行之间递相映带，作品就会显得神完气足。古代许多经典作品，有的雄壮宏伟、有的缓徐沉着、有的淋漓酣畅、有的茂密丛生、有的纵横舒展，虽然手法各不同，但都给人一种心手交会、血脉相通、一气呵成的艺术感受。如果一幅作品缺乏笔势，则显得形散气短，毫无生机。

从点画来看，点画好比砖石，结构则似梁架。不同点画形态的变化，不同的搭配，可以产生不同的审美效果。同样一个字，可以表现出不同的姿态，有的疏朗、有的严密、有的流丽、有的古朴、有的消瘦、有的丰腴。正如王羲之《书论》所言：“夫字贵平正安稳”^②，但若一味平正则失之呆板，故要“始于平正，终与变化”，“既知平正，务追险绝”^③。平中寓奇，正不板滞，奇不涉怪，合乎情理。只要合乎自然美的法则，方可在多样变化的基础上达到和谐统一。

从章法来看，一幅作品就是一个“形”的复杂物，“势”的统一体。它通过字形的大小、长短、伸缩、欹正以及用笔的轻重徐疾、墨的浓淡枯润等变化，在笔势的统领下，组合成平衡而统一的整体。如王羲之《兰亭序》全篇三百多字，分二十八行，字字相映带，行行相呼应，如行云流水，气势连贯，浑然一体。正如清代包世臣《艺舟双楫》所言：“古帖字体大小颇有相径庭者，如老翁携孙行，长短参差，而情意真挚，痛痒相关。”^④

二、在“动”与“静”的矛盾中“形势相生”

“动”与“静”是存在于一切事物中的一对矛盾体，是观者的一种生理或心理的感觉。在书法中亦然。从点画上，水平、竖直的笔划是“静”态；倾斜的笔划产生“动”态。从字型的外轮廓看，方正的属于“静”态；不规则的多边形则属于“动”态。“动”与“静”各有所需，既矛盾又统一，形成了作品的主从关系，构成了意味无穷的艺术审美。

笔势从“静”的角度看，它是相对的，暂时的，是字的形势，结体的合理安排，线条的形象表达。从“动”的角度看，它是绝对的，永恒的。通过虚虚实实的呼应，将空间布白与笔势结合起来，因形生势，因势立形，形与意合，使结体美观，线条劲挺，气势连绵不断。所以，笔势又是一种技巧，一种方法，一种语言，一种力量。

“动”态虽然能够赋予生命力，有较强烈的感情色彩，但缺少了“静”也容