

初學書藝

陈东来 编著

西泠印社

初学书艺

陈东来 编著

西泠印社 出版社

图书在版编目（C I P）数据

初学书艺 / 陈东来编著. -- 杭州 : 西泠印社出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-5508-1382-3

I. ①初… II. ①陈… III. ①汉字—书法 IV.
①J292. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第008072号

初学书艺 陈东来 编著

出品人 江 吟
责任编辑 李 兵
责任出版 冯斌强
封面设计 王 欣
出版发行 西泠印社出版社
地 址 杭州市西湖文化广场E座32号5楼
邮 编 310014
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 7.75
印 数 00001—10000
书 号 ISBN 978-7-5508-1382-3
版 次 2015年1月第1版 第1次印刷
定 价 35.00元

解读陈东来

冯立国

陈东来这次出书让我给他作序，这可是给我出了个大难题。我虽然在学校时担任过他们班的语文教师，但已时过近50个年头了，确实在文字上荒废了很多时日，现在操起笔来困难真是不小。即便是这样，我还是真想帮他这个忙。说实在的，在学校时，他学习很用功，成绩也很好，特别是文科也算是出类拔萃吧。他参加工作后，我们之间更亲切了，每年可以见上几次面，每次见面都有说不完的话，而且是无话不谈。

说起解读，我能说清楚他的事情。因为他走过的经历和他的情况我最清楚，我太了解他了。他为人诚实、坦率，话虽不多，但很在理，办任何一件事都让人们信服，能感受到其人格魅力。与他打过交道的人们，都有一个共同的想法，都说他修养好，说话办事有分寸，经得住考验，是一个值得信赖的人。

陈东来爱好广泛，琴棋书画，吹拉弹唱，诗词歌赋，样样来得。喜攻读文史、道学、佛理等，文笔在当地享有盛名。文词秀丽通俗，意理清澈，在各级书、报、刊中多次刊登文章，并受奖。他的两篇孝道文章被国际教科文组织选用。我曾问他，你读了很多书，而且涉及多方面，是怎么消化和结合运用的。他说，总的来说是感悟，具体地说有四句话：史以深思，哲以远思，文以静思，艺以情思。

我们俩在一起时，除天南地北的海侃以外，话题最多的是书法艺术。他说，书法艺术能使思想激活，激活才能有新的思路；书法艺术能使心灵激扬，激扬才能有新的视野；书法艺术能使情感激发，激发才能有新的探索。有一次，我们谈书法艺术，特别是谈榜书的时候，他把看家本事倒了出来，他说这是四十年来摸索出来的，叫“榜书心模法”：眼看，意动起兴，捕捉美；心领，乘物游心，感悟美；手遂，寓景成型，表现美。当时我就半玩笑地说：“你这个心模法能否公开？”他说：“很愿意公开，和书法同道一起取长补短，共同提高。”

榜书，古代称署书。清康有为曾说写榜书其难有五：“一曰执笔不同，二曰运管不同，三曰立身骤变，四曰临仿难周，五曰笔毫难精。有是五者，虽有能书之人，熟精碑法，骤作榜书，多失故步。”其实，榜书难就难在一个“大”字上，大则结体难于掌握，很难做到笔笔精到。故历代榜书家甚少，遗留下来的榜书作品除石刻外，亦不多见。在当代书坛，陈东来跻身于著名书法家行列，很大程度上得益于他善写榜书。

陈东来的榜书，写得多，写得好，影响大，许多风景胜地、名山摩崖、寺院、闹市酒家的标名留下了陈东来的墨迹。他认为，榜书最能体现书法艺术的魅力，有气势，能激人奋进。写榜书，更让人感到有情致，写起来痛快！为此，他所到之处，只要有求他为单位书写匾额和个人请他书写大幅作品，他是捉笔书就，从不推托。到目前他应邀书写四尺、六尺、八尺大幅单字和丈二匹、六米、八米、十米的大幅巨作已不下千幅。幅宽字巨，大气磅礴，胜矣哉！盛亦哉！

写榜书，不仅需要深厚扎实的书法基本功，更需要掌握笔大、纸阔、墨多的特点，还要有博大的胸怀和豪爽的气质，胸有成竹，意在笔先，随激情之突发而一气呵成。观其写榜书，简直是一种非凡的艺术享受。他那一挥千里度江山的气魄，矫健的动作，举重若轻的神态，笔从心向，心笔和合，下如落山匹练，上则怒涛击空；刚乃绷出寸力，柔若晨雾迎风；上下势未尽，刚柔力无

穷。细观之，字字见功夫，笔笔挥真情，可见其造诣之深邃。吾常近之，每每有临其境、合其意、从其情之感。

通观陈东来的榜书，给人的感受是：气势宏阔，庄严凝重，雄强豪迈，震撼人心。他的榜书多以行书为主，偶也参合篆隶笔意，更显凝重自然，古穆雄浑。其榜书无论写多大，都不失形体、笔法、神韵和自然。结构严密紧凑，笔画粗壮有力。就是不按原大使用，放大几倍、几十倍，远看近看适度；起笔、行笔、收笔都沉着不浮，庄重稳健，方圆兼备，提按分明；章法不墨守成规，欹不倒，正不呆，偃仰顾盼，阴阳起伏，首尾相应，上下衔接，平中寓奇，和谐统一。

就榜书而言，要达到挥洒自如是不易的，必须经过长时间的揣摩、实践、总结、完善，才会创作出神完气足的佳作。陈东来书写榜书，除其天赋外，无疑是勤奋的结果。除在书桌上写字外，任何一种场所，都是他的用武之地。在家打扫院子，用扫帚在地上练字；在河边的沙滩上用棍子练字；甚至在冬天扫雪时，也要用竹扫帚在雪地上挥刷练字。外出浏览名山大川，遇到摩崖石刻，他总是驻足细观，留连忘返，还用照相机拍下来，回家后仔细揣摩，悟意、悟神韵。这一切最终造就了他写榜书的书法名家。

还应简单补充一点，他不但榜书写得好，而且小字写得相当不错。我见过他书写《滕王阁序》时，立身悬肘在工作台上写得很见功夫。

说到这儿，还是把他的老底揭出来，让大家一睹为快。他的座右铭很深刻，也很实在，“苦索书中法，勤求字外功”，掌握和灵活运用好法度，还要在字外去求神韵。由此，可以引伸出他的哲学慧思、文学感悟、史学渊识、美学灵知，对书画艺术有着极大的帮助，起着潜移默化的作用。

陈东来的书法很难用一两篇文章说得清、说得透的，我暂且用六句话予以总结和概述吧，那就是：艺术的实践，哲学的思辩，理性的思考，责任的勇敢，能力的综合，天才的发现。

苦索书中法 勤求字外功

保定市陈东来书法艺术研究会会长 彭江波

“苦索书中法，勤求字外功”是现任中国毛泽东书法研究院副院长、中国名人艺术画院终身院士、名誉院长，中国工商联石材业商会雕塑专家，文化部中国文化遗产保护部外联部主任，全国名人书画工作委员会副主席，国家一级美术师，中国著名书法家陈东来先生的座右铭。

欣赏他的书法作品，总要联想到他对碑帖的精深研究，因为他对碑帖的研究和他的书法艺术成就有着不可分割的联系。碑帖之学是明清两代兴起的一门学问，这门学问现在随着地下墨迹的不断出土，开辟了他新的境界。一是研究其中历史资料，以碑刻文辞证史补事，或校读文辞；二是赏鉴、研究其书法艺术。东来先生兼有两者，更精于后者，他在两者之间融汇贯通，其方向就是突破前人藩篱，因此造就了他在书法艺术上的高深造诣。

陈东来先生的书法作品整体书风以大、厚、精见长：大，不仅仅是字的尺幅大，而主要是书写气势，显得大气磅礴，如高山瀑布，势不可挡，即使是小品行书，点画毫发间有一种大气的形象；厚，就是作品的份量，线条精到，结构完美，章法平和、厚重，以结构为主的字，结构奇特，线条泼辣，章法充满着对抗和强烈的生活气息；精，字字以二王为根基，每幅作品都透着雄迈、清

俊之气。总的概括为“四面停匀，八边具备，短长合度，粗细折中”，如同雕饰的美玉般高雅。

他说，书法在中国根深蒂固，在大众的眼里，认字的、不认字的都能对书法说上一二。实际上书法欣赏是一个既简单又复杂的问题：简单，只要是中国人都能欣赏；复杂，这里也同样包含很多书法固有的语言。一件好的书法作品，往往涉及到很多方面的知识。如果我们不了解这些知识，就很难对书法作品做到真正的理解，最多也只停留在表皮的层面上。书法是门艺术，它和其他艺术一样，包含着情感、审美、哲学、历史、社会等方面的知识和技艺，只是和其他艺术在表现形式上不同而已。我们只有了解、掌握了这些书法的表现形式，了解书法各个方面的知识，才能够悟到书法通过什么样的形式表达了什么样的思想，得到更深一步的理解，从而得到更美的享受。

书法是随着社会的发展而发展的，既要有传承，又要顺应时代。书法不断的发展，技术不断的丰富，思想不断的创新，逐渐地接近我们对于现实世界的视觉感受，通过视觉感受，传递给思维作出反应。另外，书法到底以什么东西传达内容？到底它是什么东西？说简单了，书法和绘画一样，就是一种媒体，一种载体，它承载了情和意的信息。但是，这个情和意传达信息通过什么来表达的呢？通过线条和结构。在书法里边，引起人们视觉感受是通过结构传达信息，这是最重要的。我们在欣赏书法的同时，实际上也在思考。但在书法里，常常有两种手段相互交替使用，有的时候以结构为主，有的时候以线条为主。

线条和结构是书法中的两个最基本构成元素。书法的语言就是线条和结构，就像高尔基说的“文学的第一要素就是语言”一样。那么，书法的第一要素就是线条和结构，这些线条和结构，为书法表现的对象。我们可以通过书法的线条和结构，看出它的形态，它的表现，人的心态等等。我们把王羲之的《兰亭序》和颜真卿的《祭侄稿》放在一起去欣赏，就不难发现，王羲之的《兰亭序》是在平和、喜庆的情况下的杰作，颜真卿的《祭侄稿》是在悲伤、愤怒的情况下的发泄。我们从中就能看清这两件作品的目的、愿望和动机，看

到他们的情感变化。我们再看看陈东来先生所写的丈二“佛”字、六尺“寿”字和四尺“舞”字。当你站在偌大的“佛”字面前，只觉得“佛”字再大也感觉到她很亲切，有一种敬仰的心情去对待她。站在“寿”字面前，就像站在一位苍劲、结实的老人跟前，只有我们去孝顺他才能有结实的身子骨，有了结实的身子骨我们才心里踏实，工作起来才放心，但又觉得时刻不能忘掉他，关心他，爱护他。当我们站在“舞”字面前，就好像观看一群仙女们，或者说现代的而且十分熟练的舞蹈家们，在轻曼地舒展，忽而又急劲地将长袖甩出去，就势又抽了回来，整个过程就在一瞬间，但又定格在你的脑海里，时时刻刻记忆犹新，又好像单腿独立，就地旋转，绸舞满天飞，飘飘欲起，又飘飘欲落，好多种动作连续完成，但又一个回合，连绵不断，犹如月宫嫦娥舒广袖。再观他书写的毛泽东词《沁园春·雪》，不管是丈二长的，还是八尺、六尺、四尺的，就好像是在观赏林海雪原一样，字字劲松一般，矗立在雪原里，空白处是雪，把字写得跟松林一样，是那样的风景，那样的顺通，那样的和谐，犹如身临其境。尤其观他书写的《陋室铭》，不管尺寸大小，书法字体犹如一位位古贤微微走来，又像坐在大厦里谈天说地，谈古论今，在争论古辞，在互相交流，如吟诗作赋，如下棋，如弹奏古乐，如写字作画，十分生动生气和神气，给人一种从未有过的精神享受。

陈东来先生的书画理论知识是新颖的，首先是他讲的怎样欣赏书画知识，感受颇深，随之使你急切既而又想深入地探求书画理论。当说到书法创新方面，他说的颇有见地，而且耐人寻味，又通俗易懂。他说，书法创新是一种境界的升华，但又是很自然的结果。因为，只有坚固的基础，才能建筑高层楼房，只有站得高，才有高的境界，才能有新的视野，有了新的视野，才能有新的作品，这个作品才会超出原有境界。这样，你的创新书法作品才能给人一新的惊艳，才能赢得社会的认同，这就是经典。

历史上大凡有成就的书法家，大多都经历过修书养德、修道养德、师法造化、道法自然的过程。而精修书道以养德，乃以自然自性为最高境界。人品书

学则以自我心性的发挥与文学书体基本规律有机结合为要领。对这样的观点就有了更深的感悟。

“凝神静虑气轩昂，凤羽龙腾翰墨香。若问书家多寿故，健身秘诀笔中藏。”我们看了陈东来先生的书法作品，尤其是“精气神”、“天道酬勤”以及“怀远”、“观海”等，似乎感到一股温润清新的海风扑面而来，顿时身心清爽，产生了一种暑热天气里品尝到西瓜的轻松感。这种奇妙的心理反应，正是由整幅作品委婉迤邐、淡雅隽秀的风格通感而来。这些书作，清劲挺拔，秀润婉丽；用笔以圆为主，间之以方，起笔有顺逆，行笔圆劲流畅而又意含迟涩，转折顿挫，力到笔到，毫不虚滑；点画有厚重，有的纤长，有的粗短；结构疏朗明丽、端正平稳，紧凑与宽博相得益彰，可谓达到了自然率真的境界。

目 录

第一篇 书史概要.....	1
一、甲骨文：万契的玄机.....	1
二、金文：青铜之花.....	3
三、篆书：古体书的终结.....	4
四、隶书：书界革命.....	4
五、草书：抽象化的艺术.....	5
六、行书：实用性的艺术.....	8
七、楷书：书体演变的定格.....	12
第二篇 书体简论.....	19
一、篆书.....	20
二、石鼓文.....	21
三、隶书.....	21
四、真书.....	21
五、草书.....	22
六、行书.....	23
七、杂体.....	24
八、六分半书.....	24

第三篇 学书要旨.....	25
一、书法之途径.....	25
二、书法之技法.....	30
三、书法之创作.....	36
四、书品与人品.....	44
第四篇 书法知识.....	49
一、书法艺术.....	49
二、如同说话.....	52
三、什么叫章法.....	53
四、什么叫结字.....	54
五、什么叫间架结构.....	54
六、如何鉴赏书法作品.....	55
七、行书创作的基本要求.....	61
八、行书的点画特定条件.....	64
九、“一”字最难书.....	68
十、“点”的妙用及艺术.....	69
第五篇 书法浅谈.....	71
一、谈一谈“百日之功”.....	71
二、也说书法的文化意味.....	75
三、观筋说骨析内涵.....	79
四、四法练字诀.....	81
第六篇 关于读书.....	84
第七篇 作品展示.....	91
第八篇 后 记.....	109

第一篇 书史概要

一、甲骨文：万契的玄机

迄今为止，发现的最早具有完整体系的汉字，是商代的甲骨文。甲骨文虽是现代汉字体系的鼻祖，但却是最后才被人们所认识的古体字。至少，现在只能这样说。甲骨文之前所存在的刻划、画形符号也有所发现，但是否已属汉字尚不能定论。所以，叙述字体的演变只能从甲骨文讲起。

甲骨文的发现颇为传奇色彩。清末光绪25年（1899年）秋，山东福山人王懿荣在北京患疟疾，太医给他治病的药方中用了一味常用的中药“龙骨”。王氏家人按药方去宣武门外菜市口一家百年老中药店达仁堂购药。王懿荣打开药包，审视有无差错，突然发现“龙骨”上刻有刀痕，似篆非篆，大为惊讶。他是有名的金石专家，对古文字很有造诣。金石文化的敏感性使他感到这些刀痕肯定与古文字有关。于是，他把那家药店所有带有刀痕的“龙骨”都买了回来，悉心研究，并告诉了来访的友人刘鹗。刘鹗以小说《老残游记》称著于世，其实他是一位博学多才的奇人，精通数学、医学和金石学。他也认为“龙骨”刀痕带有文字的性质。王、刘这两位的一致，使甲骨文这一被湮没3000多年的古老文字重见天日，举世瞩目，他俩也就被人

们称作甲骨文的最早发现者。

甲骨文发现的文化意义，首先体现在文字学上。商代已有形态完整、规则相当严密的汉字体系，把汉字的起源一下子推前到了3000多年之前，与史籍所载的黄帝时期仓颉造字的传说和山东大汶口刻划符号相距仅1000多年，把汉字的起源的探索大大地推进了一步。

河南安阳小屯村是殷墟之地，公元前1401年商王盘庚迁亳都于此，改称殷。经过近百年的不断发掘，殷墟出土甲骨文片总数达15万片之多。另外在河南郑州二里岗、山西洪赵坊堆村、陕西长安张家坡、北京昌平白浮村、陕西岐山凤雏村和抚风齐村等地也发现了商、周时期的卜用甲骨，其中岐山凤雏村发掘出西周窖藏卜用甲骨多达1.7万片。但这些地方发现的甲骨文仅有307片，数量虽少，意义却不可忽视，既有殷墟文化之前的又有殷墟文化之后的，说明殷墟甲骨文并非孤立存在。

甲骨文文字量总数已超过百万，单字记有4500个左右，其中有1000多字已被识读，还有数千字大概是“死亡”了。现代汉语常用字也仅在三四千个字左右。而3000多年前的甲骨文中的已可识读的1000多个单字，能表达多少丰富的语言内容，也就可想而知了。所以，甲骨文发现后不久，它的文化意义就很快辐射到许多学科领域：政治、经济、哲学、历史、军事、天文历史、地理气候、礼仪、民族、医学、文法等等。经过几代学者的悉心研究，已形成了具有大文化形态的甲骨学。它可与古籍史载相印证构成商朝断代学，又能借此上溯夏文化下探周文化，是研究三代文化奥秘的“金钥匙”。

甲骨文发现的文化意义是划时代的。随着电子计算机等高科技手段在甲骨文研究中的运用，甲骨文碎片的整合和文化阐释可能出现新的突破。

二、金文：青铜之花

从广义上讲，凡铸刻在金属物上的文字，均可称作金文，上自殷周青铜器铭文，下至民国铜币上的文字。但传统文化中的金文概念，是指秦汉以前的青铜器铭文。至今已发现有铭文的青铜器约七八千件，其中殷周青铜器达六七千件，是金文研究的主体；字量总数不少于甲骨文，不同的单字约3000多个，已可释读的近2000个。

青铜器种类很多，以礼器和乐器最为常见。礼器以鼎为最多，所以金文又叫钟鼎文。钟鼎的使用有一整套礼制规格，古人称之为彝器，故金文又叫彝器文字、吉金文字。钟鼎是权力和财富的象征，属王者和贵族所有，器物上的文字与器物主紧密有关，所以又称铭文。

金文呈现的形式有两种：凹下去的阴文，叫“款”，即“空”的意思；凸起来的阳文，叫“识”，是标志的意思，合称“款识”。大多为铸成，战国以后也有刻成的。

金文早在汉朝就已发现，宋朝形成了金石学，但对金文书法的艺术审视迟至清朝才有所萌发，并产生了金文书体的书法创作。所以金文跟甲骨文一样，是在自觉的书法视野之中才升华为书法创作素材的。

对于自然形态的金文，郭沫若在《古代文字之辨证的发展》一文中说：“本来中国的文字，在殷代便具有艺术的风味。殷代的甲骨文和殷周金文，有好些作品都异常美观。留下这些字迹的人，毫无疑问，都是当时的书家，虽然他们的姓名没有流传下来，但有意识地把文字作为艺术的，或者使文字本身艺术化和装饰化，是春秋时代末期开始的。这是文字向书法的发展，达到了有意识的阶段。作为书法艺术的文字与作为应用工具的文字，便多少有它们各自的规律。”也就是说，自觉形态的书法可从金文中窥探消息。宗白华也说：“我们要窥探中国书法里的章法、布白的美，探寻它的秘密，首先要从铜器铭文入

手”；“中国古代商周铜器铭文里所表现章法的美，令人相信传说仓颉四目窥见了宇宙的神奇，获得自然界最深妙的形式的秘密。”（《艺境·中国书法里的美学思想》）

三、篆书：古体书的终结

根据文献记载，秦始皇以前，汉字书法并没有专门的名称，直至秦始皇统一文字，才有了“篆”、“隶”之别。许慎《说文解字·叙》“秦始皇帝初兼天下，丞相李斯乃奏同云，罢其不与秦文合者。”斯作《仓颉篇》，中书令赵高作《爰历篇》，太史令胡毋敬作《博学篇》，皆取史籀大篆，或颇省改，所谓小篆者也。是时秦烧灭经书，涤除旧典，大发隶卒，兴役戍，官狱职务繁，初有隶书，以趣约易，而故由此绝矣。自尔秦书有八体：“一曰大篆，二曰小篆，三曰刻符，四曰虫书，五曰摹印，六曰署书，七曰殳书，八曰隶书。”对这段文字记载，对照考古资料，可以指出不少错漏不妥之处。①小篆是由春秋战国时代的秦国文字逐渐演变而成的，并非是李斯等人由籀文省改而成的；②隶书在战国时代就已萌发，并非秦朝初有；③秦书八体混淆了书体与书体运用的界限，刻符、摹印、署书、殳书是书体的运用，而非有别于篆、隶的另一种书体。

但许慎挑明了大篆与小篆的血缘关系，并指出有了隶书，“古文由此绝矣”。意思很清楚，大篆、小篆均属古文书体，隶书的运用使小篆成了古体书的终结书体。

四、隶书：书界革命

隶书起源于何时？其文化背景如何？这是人们非常关注的问题。

隶书之名最早见于东汉。班固《汉书·艺文志》：“（秦）始皇隶书矣，

起于官司狱多事，苟趋省易，施于徒隶也。”许慎《说文解字·叙》：“秦始皇初兼天下，……大发吏卒，兴戍役，官狱职务繁，初有隶书，以趋约易，而故由此绝矣。”长期以来，人们由此认为隶书起源于秦代，并试图在秦代文字中寻找隶的存在。在20世纪70年代初之前，人们也似乎寻找到了秦隶——权置诏版书。直到1972年，郭沫若在《古代文字之辩证的发展》一文中还说：“秦代的隶书究竟是怎样，很难断言。因为秦代的竹木简书，一直到现在尚无发现。将来无疑是有发现的可能的。今传秦代度量衡上和若干兵器上的刻文，和《泰山刻石》等比较起来是草率急就的，无疑是草篆，大约也就是秦代的隶书吧。”并以《高奴铜石权》为例，说：“这就很明显地证明：隶书并不始于秦始皇时的程邈。同时也可以证明：秦始皇和秦二世的刻辞大体上也就是秦代的隶书了。”

从而，郭沫若认为隶书并不始于秦代是正确的。

五、草书：抽象化的艺术

在隶书通行的时候，草书作为一种更加简便、利于快写的书体在汉代普遍使用。许慎《说文解字·叙》说：“汉兴有草书。”赵壹《非草书》说：“草书之兴，起自秦末。”对照秦汉简牍墨迹，草书起于秦汉之际是可信的。西汉居延简中的草书已经构成完备形态的草书笔划符号，并以成篇累牍的整体性，而非片字只简的偶然性呈现，说明草书已经经过了一段较长的草化过程。

草是相对“正”而言的。把字写得杂乱无章，随便潦草，犹如起草文稿书信，被称为“草稿”。这是广义的草书，包括草篆、草隶、章草、今草等。《史记·屈原传》有“屈平属草未定”句，所以草书又名“草”。狭义的草书，一般认为是“解放隶法，用以赴急”而形成的。其实，草书符号是篆书隶化和篆书草化交融的结果。

草书符号主要特征之一是笔画带钩连，包括上下钩连和左右钩连。隶化笔