

中国教育学会『十一·五』科研规划立项课题

褚遂良阴符经

编著 肖敦兵

经典碑帖导学教程楷

丛书主编 庆旭

苏州大学出版社

丛书主编 庆旭

苏州大学出版社

中国教育学会“十一五”科研规划立项课题

经典碑帖导学教程

楷
褚遂良阴符经

编著 肖敦兵

图书在版编目(CIP)数据

经典碑帖导学教程. 楷. 褚遂良阴符经 / 庆旭主编
; 肖敦兵编著. —苏州: 苏州大学出版社, 2012. 11

ISBN 978-7-5672-0308-2

I. ①经… II. ①庆… ②肖… III. ①楷书—书法—
教材 IV. ①J292. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 262094 号

楷

褚遂良阴符经

- 丛书主编 庆 旭
编 著 肖敦兵
丛书策划 张建初
责任编辑 巫 洁
装帧设计 吴 钰
出版发行 苏州大学出版社
地 址 苏州市十梓街 1 号
邮 编 215006
电 话 0512-65225020 65222617(传真)
网 址 <http://www.sudapress.com>
印 刷 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司
开 本 889 mm×1 194 mm 1/16 印张 6.25 字数 188 千
版 次 2012 年 11 月第 1 版
2012 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5672-0308-2
定 价 20.00 元
版权所有 侵权必究

中国教育学会“十一五”科研规划立项课题

书法教育教学的模式研究课题组

总顾问 连秀云

顾 问 江 吟 王伟林

学术委员会主任 王继安

学术委员会委员(按姓氏笔画排序)

马一超 朱建华 朱 敏 朱瑞雪 刘 学 刘 春
刘 淮 庆 旭 杜军勇 杨 薇 李建军 肖敦兵
吴旭春 张志英 陈海良 邵 勇 金 丹 周时君
单志泉 赵 锟 顾 琴 徐世平 郭良实 桑永生
曹万峰 薛龙春

编辑委员会(按姓氏笔画排序)

丁 勇 尤天虹 左 侗 李枝枢 吴耀华 张祥华
周 彬 欧阳志刚 徐 卫 蒋文亮 潘建中

课 题 组 组 长 孔宝刚

课题执行组长 庆 旭

序 一

教材的编写确是难事,不然各种教材就不会不断地审定,又不断地修改,以求达到最佳的教学效果。书法教材的编写也是如此。不过,由于书法学习的特殊性,编写过程中又有其特别的难处,其难大体有三。

其一,编写的目的性。即要清楚准备培养什么样的人,是实用型的写手,还是书法艺术家。以往的书法教材大都以培养写手为主要目的。历史上留下了众多的这类教材,也积累了不少理论和经验,而过去的艺术学习大都在艺术与实用的夹缝中生存。在计算机高度发展的今天,实用性的教育已经渐渐地退居于次要地位,而艺术教育的比重将会不断地增加,这也是历史的必然。从目前已出版的大量书法教材中,可明显地看出这种发展趋势。

其二,编写体例的科学性。受教学目的的影响,每本教材的体系都是在目的的直接支配下生成的。优秀书法教材的编写应符合艺术的接受规律,而不是实用性的简单训练。艺术训练的方式也应符合艺术的接受规律。教学内容的安排、教学流程的设计,更应该符合艺术的接受心理学和教育学的有关原则。

其三,编写的贴切性。所谓编写的贴切性,即编写者应是品尝过“梨子滋味”的创作能手。他们知道艺术学习和艺术创作的甘苦;知道书写中哪些是实用的因素,哪些是艺术的因素,如何联系,如何剥离;也能够教学中一针见血地以最简洁的方式方法指出学习书法艺术最便捷的路径。

基于以上三点,学习者在选择教材时就不至于迷失方向了。

我想,这套教材充分印证了以上三个特点。首先,丛书的编者都是书法专业毕业的本科生或研究生,受过系统而严谨的艺术专业训练,有一定的书写和创作经验。其次,他们大都毕业于师范院校,对艺术教育学和心理学有一定的了解和认识,且毕业后大部分从事着基础的书法教学工作。多年来,他们在实践中积累了不少基础教学经验。

我认为,这套教材将会在书法专业教育不断兴盛的今天收到良好的社会效果。当然,任何教材的问世都要接受社会使用者的检验,使之不断地完善,这是教材编写的普遍规律。我们相信,这套教材将会像其他优秀的教材一样,逐步为广大的艺术学习者所认可,所接受。

王继安于金陵随园

(作者系南京师范大学美术学院书法系主任、教授)

序 二

中国书法的学习与成就,法门万千,而道理为一,即从临摹与研习历代碑帖经典入门,体会法理,进而登堂入室,一窥书法艺术“由技进道”的万千气象。不难看出,升阶登梯的凭依,就是诸家法帖,是那些已经过千百年审美的眼光检验了的名迹。

然而,近年来的书法热潮,多多少少有些淡化法度或颠覆经典的意味,不仅民间书家如此,而且一些学院的书法教学也推波助澜,搞起书法新潮来。实际上,书法艺术的根就在点画间架以至谋篇布局上,任何游离,都是舍本逐末的。当然,利用书写元素的艺术探索,是另一码事。

千层之台,起于垒土。基础永远是关键。许多看似炫目的书法巨制,一旦触及其基础部分,竟然是动摇而不坚实的。于是,我们开始怀疑时尚的欺妄。若干年前,我曾对已故书法大家启功先生的书法略行评点,认为它有“现代馆阁体”之嫌。一时间有种误会,以为我是反对规整谨严的馆阁体书法的。事实上,这种看法并不准确,也不全面。我的习书即从师于馆阁余绪的民间书家,我对书法的楷范规矩十分在意。只不过,我推重书者的性灵与才学要主导那些已经被无数次重复书写的点画而已。楷法、行法、隶法、草法,永远是不过时的,它们是书法之所以为书法的安身立命处。

庆旭先生多年来从事学院书法教育,以科班之学,为基础研究之学,心得殊多,经验甚丰,成果可观,令人刮目。他组织编辑出版的《书法技法导学教程》便影响日著,成为许多学院(校)书法教学的理想教材。近来,庆旭君又有此编将以付梓,其功德将彰显于未来,似为不待言喻之事。

是编尽精微、重实用,从基础编排求精求妙,乃不可多得的好教材。读者不可以其浅近而忽之,因为其中凝聚着作者们的智慧与经验,还有一种特殊的使命感。

梅墨生于北京

(作者系中国国家画院理论部副主任)

目 录

《阴符经》

——富含隶情草意的褚遂良楷书 1

笔画篇 3

偏旁篇 27

结构篇 55

《阴符经》原帖选录 66

临帖示范 90

创作示范 91

后记 92

《阴符经》

——富含隶情草意的褚遂良楷书

褚遂良，字登善，生于596年，卒于659年，钱塘（今浙江杭州）人。曾历官谏议大夫兼知起居事、中书令等。褚氏先世在河南阳翟（今河南禹州），晋室南迁时徙居江南，故又称河南阳翟人。唐高宗时封河南县公进郡公，人称“褚河南”。后迁吏部尚书，尚书右仆射。因反对高宗立武则天为后，被贬为爱州刺史。

褚遂良博涉文史，书法初师虞世南，后学王羲之父子，为初唐四家之一，尤擅楷书，得劲媚之趣，世称“褚体”。传世的楷书有《伊阙佛龕碑》《孟法师碑》《房玄龄碑》《雁塔圣教序》等，对后世影响很大，刘熙载评：“褚河南为唐之广大教化主，颜平原得其筋，徐季海之流得其肉。”王澐说：“褚河南书，陶铸有唐一代。”米芾、赵孟頫、董其昌等无不受之影响。褚遂良书艺最为突出的特色为“空灵”。梁巘《评书帖》中说：“褚书提笔‘空’，运笔‘灵’。瘦硬清挺，自是绝品。”书法的空灵，正是通过运笔与提笔而体现出来的。褚遂良不掩饰用笔的痕迹，以表现他所倾心的活泼节奏，一起一伏，一提一按，造成一种韵律，异常明快。像孙过庭《书谱》中要求的“一画之间，变起伏于峰杪；一点之内，殊衄挫于毫芒”，褚遂良的书法体现得是最为彻底的。

《阴符经》传为褚遂良传世墨迹之一，尚有行书和小楷两种刻本存于世。帖后题跋，多认为其为褚书墨迹珍品，沈尹默先生也认为其为真迹，而也有人认为它是伪作，佐证是褚遂良署款为“起居郎”，那时他的书风应该是《伊阙佛龕碑》一路的，而不是晚年《雁塔圣教序》式的。但从其笔法结体来看，有褚书神韵。因此，学习褚遂良楷书，《阴符经》无疑是较好的范本之一。

《阴符经》书法体势在《伊阙佛龕碑》与《雁塔圣教序》之间，笔势纵横，跌宕多姿，宽博劲秀，神采流利，有很高的艺术性。其用笔清晰，抑扬顿挫，轻重缓急表达得真实清晰，气势连贯，纵横潇洒，古朴清劲。其笔画以行法入楷，线条语言丰富，墨迹中点画呼应，蕴含着线条的节奏和韵律，且隶情草意兼备，绝无俗笔，曲中求直，顾盼多姿。这种明净媚好，却又沉着飞动，正是褚遂良用笔的最大特色。

“工欲善其事，必先利其器。”写好《阴符经》，首先，我们必须选择合适的纸和笔，特别是对笔的选择。观《阴符经》，我们不难发现，其字细处细中见遒，弹性十足，粗处厚重朴茂，且粗细提按对比强烈。此类笔画，笔锋过长，弹性过小都是很难写就的。学习《阴符经》，用短锋狼毫为宜。

其次，《阴符经》以行法入楷，虽为楷书，但点画多变，有较多的露锋、游丝，表现一种行书笔意，笔法自然，结构灵活多变，饶有趣味。因此，学习《阴符经》，必须要与行书的学习相结合，这样才能相得益彰，没有一定的行书基础，对于《阴符经》灵活多变的字中趣味，是很难体会和表现的。

再次，《阴符经》结体宽博，字体多方，笔法、结构存有隶意。潘伯鹰先生说：“褚遂良的楷书，最特殊的一点是隶书的形态所存特多。”和隶书相比，它的横画较长，竖画较短，所书之字呈扁方形，和隶书字形接近，古意十足。笔画的转折、起收等处，颇多相似，特别是有些横画的结尾处，峻拔一脚，隶意犹存。从笔法上来看，潇洒而恬淡，不衫不履中尤见性情的流露，可谓极尽风流。学习过程中，我们既要把握其结体的宽博特点，把字形写扁，又要注意表现单独笔画的隶意。

又次，线条抑扬顿挫有变化，轻重缓急有节奏，是《阴符经》的又一大特点。如果细看，可以发现，没有一笔是像欧阳询或虞世南那样保持着每一笔画的平直与匀净，而是偃仰起伏，轻重缓急，极尽变化之能事。如其横画，欲平行，先上扬；其捺画，中间部分，提按丰富，收笔稍向下，筋骨内含，笔力饱满。因此，学习《阴符经》，我们切忌把笔画写简单，一带而过，而应该在书写过程中，增加笔锋的提按，丰富楷书线条的表现力。

最后,从章法来看,此作相较欧阳询疏朗俊美的《九成宫醴泉铭》来说,字距行距都相对较小,整体更显真力弥漫,渐显盛唐气象,开颜真卿丰腴雄浑、结体宽博而气势恢宏、骨力遒劲而气概凛然的盛唐之先声。

总之,从笔法与体势上来说,褚遂良是直接承继晋人风度的;或者说,他在同时代人之中,是最深刻地理解晋人韵致的书家,并将这种风韵也表现在自己的书作之中。书法中楷书之有笔意的表现,当以褚遂良为最高。如果说,北碑体现了一种骨气之美,欧阳询体现了一种来自于严谨法度的理性美,虞世南体现了一种温文尔雅的内敛之美,那么,褚遂良却是表现了一种来自于笔意的华美。因此,我们在学习褚书时,应该注意他那以笔意的表现来呈现出一种自然的空灵之美的特点。

笔画篇

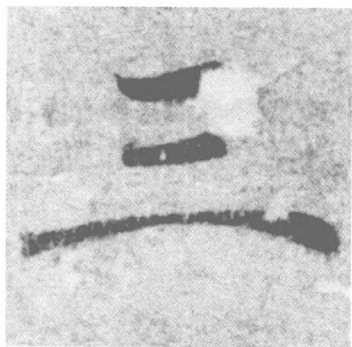
笔画是汉字书写的最小单位。学好书法,首先要掌握基本笔画的写法。元代赵孟頫说“用笔千古不易”,意思是说不论学什么字,都有其笔法所在,而这种笔法是相对不变的。因此,初学者应该从基本笔画学起,在熟练掌握基本笔法后,才能把字写好。

汉字基本笔画有横、竖、撇、捺、点、提、折、钩八种。这些笔画大都有变形,进而组合成相对复杂的笔画。单个笔画看似简单,但具体剖析后可以发现对毛笔的控制特别是提、按、转折等要求特别高,因此在笔画训练时应着重注意这几方面。

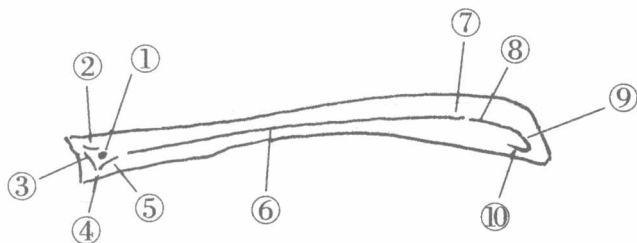
一、长横

1. 基本形

横画是汉字中使用频率最高的笔画,也是楷书基本笔画训练中需要重点掌握的一个技巧,它几乎包容了其他笔画的各种笔法。这也是本套教程之所以先练横画的原因之一。

2. 运笔过程

- ① 定位
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 翻转笔锋、右下斜切
- ④ 稍停取势
- ⑤ 转锋向右
- ⑥ 中锋行笔
- ⑦ 收笔处稍停取势
- ⑧ 笔锋上提
- ⑨ 右下斜切
- ⑩ 稍停取势回锋收笔

3. 审美效果

势如横梁,稳重挺秀。运笔过程步骤分明,一丝不苟。

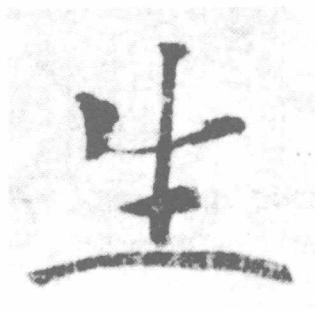
4. 形变

① 短横

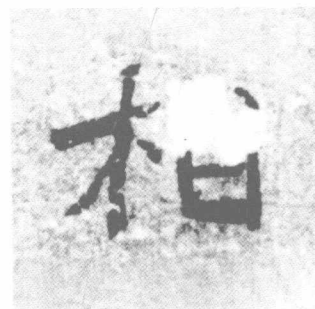
写法：露锋右下斜切起笔，中段直行，稍作右上斜。

② 左尖横

写法：露锋斜式切笔入纸，其余同短横。

③ 右尖横

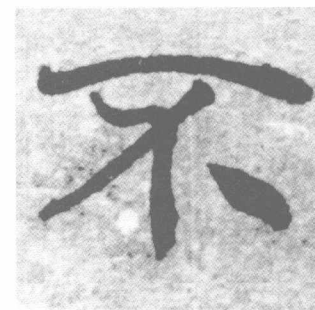
写法：起笔同短横，收笔时渐提收笔。

④ 仰横

写法：同短横写法，中段下凹。

⑤ 俯横

写法：同长横写法，中段上鼓。

5. 病笔

粗头

① 粗头:落笔太重。

长喙

② 长喙:落笔随意。

柴担

③ 柴担:起收笔太重。

折木

④ 折木:缺少回锋收笔。

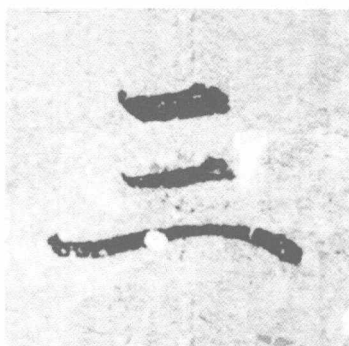
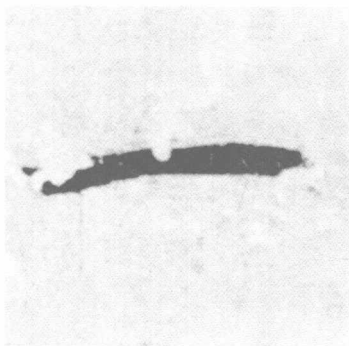
坠尾

⑤ 坠尾:收笔处顿得太多。

6. 练习题

“一”字起笔收笔有所剥蚀,但依稀可见起笔方形,收笔不作顿势,中途多按笔运行。两个“三”字区别主要在线形的粗细变化上。

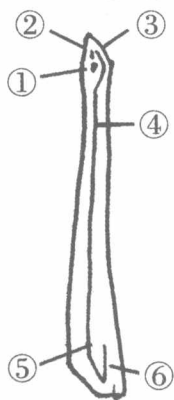
二、竖画

1. 基本形(垂露竖)

2. 运笔过程

- ① 定位
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 翻转笔锋、右下斜切
- ④ 直下中锋行笔
- ⑤ 收笔处稍停
- ⑥ 左(右)上回锋收笔

3. 审美效果

势如支柱,劲健挺拔。

4. 形变

① 悬针竖

写法: 起笔收笔一如垂露, 收笔处稍停, 直下渐提, 出锋收笔。

② 短竖

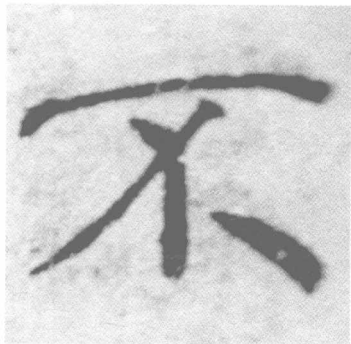
写法: 与垂露竖相似, 形短。

③ 左弧竖

写法: 与垂露竖相似, 中段往左鼓出。

④ 右弧竖

写法：与垂露竖相似，中段往右鼓出。

5. 病笔

钉头

尖头

折木

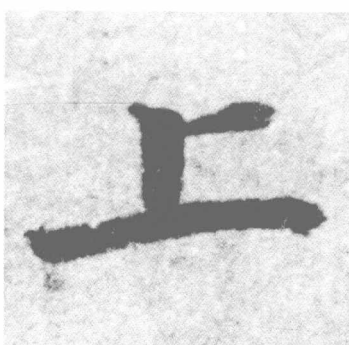
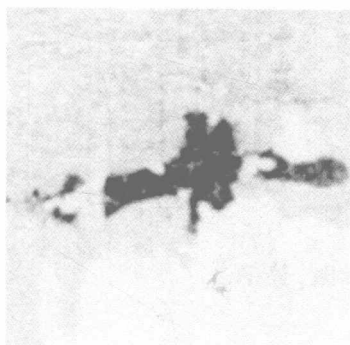
竹节

- ① 钉头：落笔太重。
- ② 尖头：落笔随意，没有逆锋。
- ③ 折木：偏锋书写，收笔未能力送笔尖。
- ④ 竹节：首尾顿笔太重，中间太细。

6. 练习题

“十”“上”二字取势皆扁，横放竖收。

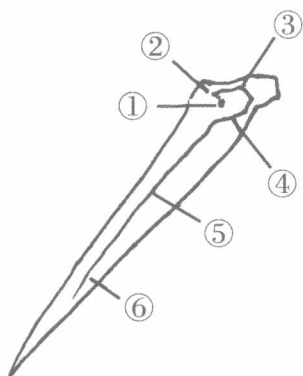
三、撇画

1. 基本形(直撇)

取直撇作基本形的目的是因为它与悬针竖的写法极为相似，于是从竖到撇就有了一个很自然的过渡。

2. 运笔过程

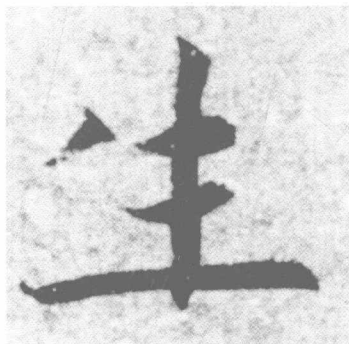
- ① 定位(立笔位置)
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 翻转笔锋、右下斜切
- ④ 稍停取势、转锋左下
- ⑤ 左斜下方中锋行笔
- ⑥ 渐提出锋收笔

3. 审美效果

撇与捺在字中犹如两翼,左右呼应,两两相称。撇画要仪态舒展,弧度适中,力贯撇尖,既飘逸潇洒,又坚实有力。

4. 形变

① 短撇

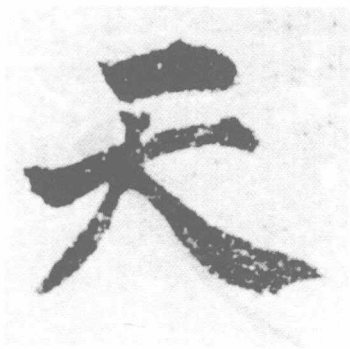
写法: 同直撇,形短。

② 平撇

写法: 同短撇,势平。

③ 弧撇

写法：同直撇，中间行笔稍作弧式，出锋力送末端。

④ 竖撇

写法：同弧撇，竖势较足。

⑤ 回锋撇

写法：同竖撇，收笔时稍驻，笔锋从笔画左上方回收。

⑥ 挑钩撇

写法：同弧撇，收笔左上挑出。

5. 病笔

钉头

垂尾

鼠尾

锯齿

① 钉头:落笔太重。

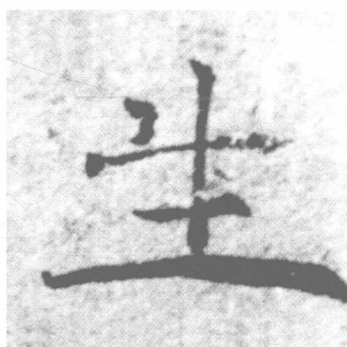
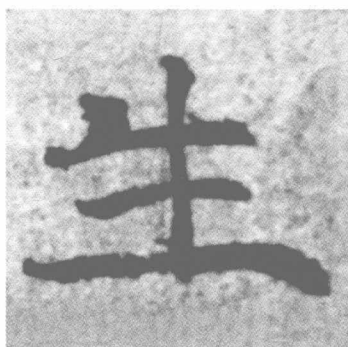
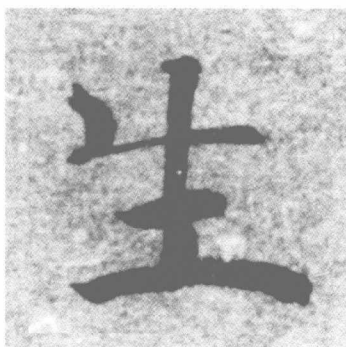
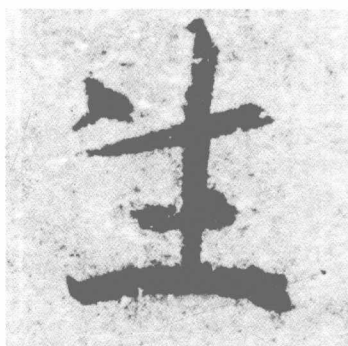
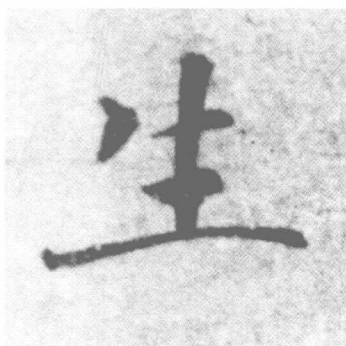
② 垂尾:落笔太重,收笔下垂无力。

③ 鼠尾:行笔过程未铺开笔毫,笔画细瘦,收尾笔锋未送末端。

④ 锯齿:行笔未用中锋,笔毫没有居中均匀铺开运行,而是笔锋在上,笔肚在下。

6. 练习题

六个“生”字取势相仿,底横左右伸展,中横收缩,短撇形态灵活多变。

三个“在”字上横细劲入骨,长撇舒展,左竖收缩,“土”字与左部拉开距离,造成一定虚白。

