

行書研究

薛夫彬 編著

顧問 歐陽中石 柳斌
主編 趙長青 王云武

中國書法教學叢書

行書研究

薛夫彬 編著

图书在版编目(CIP)数据

行书研究 / 薛夫彬编著. —北京: 华文出版社, 2015. 8

(中国书法教学丛书)

ISBN 978 - 7 - 5075 - 4416 - 9

I. ①行… II. ①薛… III. ①行书 - 书法 IV. ①J292.113.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 209410 号

行 书 研 究

编 著: 薛夫彬

责任编辑: 张明华

出版发行: 华文出版社

社 址: 北京市西城区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwcbs.com.cn>

电 话: 总 编 室 010 - 58336239 发 行 部 010 - 58336238 58336212

责任编辑 010 - 58336211

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市宏盛印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 11.75

字 数: 160 千字

版 次: 2015 年 9 月第 1 版

印 次: 2015 年 9 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5075 - 4416 - 9

定 价: 32.00 元

版权所有 侵权必究

作字行文載道
書以復采如特

教學叢書題

中石

为中国书法教学丛书题

笔中風骨
字里情操

二〇一三年元旦

柳斌

编委名单

顾 问：欧阳中石 柳 斌

主 编：赵长青 王云武

副主编：薛夫彬 董 雁

编 委：(以姓氏笔画为序)

卜希旸 王云武 王惺卓 卢中南 李 松

吴川淮 张 继 张永明 赵 宏 赵长青

董 雁 蒙建军 薛夫彬

中国书法教学丛书

总 序

中国书法博大精深、源远流长,是国粹,是传承中华文化的载体和血脉,是中华民族独有的文化符号,是中华民族大团结的重要精神纽带。书法可以引导人们深入认识和理解中国传统文化。

近年来,书法备受人们的关注。学习书法的人愈来愈多,书法活动愈来愈丰富,人们的书写水平和鉴赏能力也愈来愈高。“书法热”的兴起,是时代的呼唤,是民族的心声,是社会的进步,也是改革开放的重要成果。

我们组织编写“中国书法教学丛书”(以下简称“丛书”),不是为了附庸风雅,更不是为了追逐名利,而是因为我们心里怀着一种弘扬中国传统文化的使命感。首先,是为了弘扬传承书法艺术,这是时代的文化担当,也是每一个中华儿女义不容辞的责任。其次,教育部把书法列入中小学教学课程之中,但是适应中小学教师需要的,特别是成体系的书法教学书不多,成了制约提高中小学书法教学水平的“瓶颈”,这套丛书可成为破解这一难题的一把钥匙。第三,这套丛书还能为自学书法的朋友提供启示和指引,帮助他们不断提高书法创作能力。

这套丛书从单个书体的研究到综合性的创作、从书法历史的阐述到书法名作的欣赏,对中国书法进行了全方位的梳理与阐释,融书法知识、理论、创作为一体,是介于学术专著和书法教程之间的一种新的探索。“丛书”有三个特点:一是有较强的理论性,深入浅出,通俗易懂。既有对各种书体的理论阐述,又有对各个历史时期书法演进的理论阐述。二是有较强的可操

作性,指导创作,途径独特。既讲述各种书体的书写技法和技巧,又讲述各体相融的创作方法和要领。三是有较强的群众性,适用广泛,覆盖面大。既适用于中年朋友,也适用于老年朋友,还适用于青少年朋友;既对初学者有指导作用,对深造者同样具有指导作用。

为了编好这套丛书,我们特别邀请近年来在书法教学领域比较活跃,对书法创作有深入研究的学者和书法家组成编委会。编委会首先对“丛书”的编写理念、体例、内容、插图等进行详细研究,在统一思想的基础上,每个作者查阅了大量资料,用一年多的时间完成初稿之后,经过三审三校,最终形成了呈现在大家面前的这套体系完备的书法教学丛书。

编委会成立之初,大家一致提议:邀请著名学者、书法教育家、书法家欧阳中石先生担任顾问。欧阳先生提议请原国家教委副主任柳斌与他共担此任,柳斌先生也欣然接受。两位先生都是年事已高的长者,他们对中国书法的热爱和对普及书法的高度重视,深深感动了编委会的全体成员。两位顾问对“丛书”的定位和编写工作,先后提出颇为深刻的指导意见,使此书的学术地位与思想含量有了明显的提升。在此对两位先生所做的重要贡献以及所有关心和支持这套丛书的专家朋友们表示诚挚的谢意!

“丛书”的编写,虽然作者都作出最大的努力,但由于时间仓促,书中的疏漏和失误在所难免,诚恳希望读者批评指正,以便再版时予以纠正。

赵长青 王云贵

2013年10月

目 录

第一章 行书概述	1
第一节 行书的概念和类别	2
第二节 学习行书的必要性	3
第三节 学习行书的过程	5
第四节 学习行书需要明确的问题	7
第二章 行书发展脉络及其经典	10
第一节 行书的初创及成熟时期	10
第二节 行书的繁盛时期	25
第三节 行书的守成时期	51
第四节 行书的流变时期	55
第三章 王羲之行书概说	72
第四章 王羲之行书技法综述	78
第一节 王羲之行书的笔法特征	78
第二节 王羲之行书的字法特征	91
第三节 王羲之行书的章法特征	112
第五章 行书的临摹与学习	118
第一节 行书临摹的基本方法	118
第二节 王羲之行书的临摹与解析	121
第三节 经典临摹举例	125

第六章 行书创作实践	144
第一节 行书的取材内容	144
第二节 行书的幅式	145
第三节 行书章法的基本要求	146
第四节 行书的题款钤印	147
附录 明清以来行书墨迹欣赏	154

第一章 行书概述

汉字沿革的历史,自汉末“行书”这一概念或称谓出现以后即完成了字体嬗变的过程。至此,汉字书写的篆、隶、草、楷、行五体齐备,再无新的字体产生。但是,这并不意味着汉字发展的结束,而只是完成了一个框架的建构。汉字所具有的实用功能和艺术内涵以及其独特的书写魅力,使它自初创伊始即引导华夏子孙开启了另一部历史——书法艺术史。近三千年的探索,凝聚了中华民族的智慧、审美与创造力。于是,我们得以纵览历代书法家以他们的才情素养而展示的理解与构想。对各种字体进行美的开掘,为求书写的便捷创造出了异彩纷呈的风格与流派,中华民族挥写了一部宏远博大、瑰丽神奇、绵延至今而自立于艺术之林的书法艺术史卷。

艺术源于社会实践。以书法而言,作为其载体的汉字,体式演变的直接原因是实用的需要。两汉四百多年的历史,使当时大汉疆域内的政治、经济、文化得到了极大的发展和繁荣。纵观书法史,我们可以看到文字在这个时期兴衰更替和剧烈变革的轨迹,各种字体相继始创或流通。篆书时有应用,隶书已臻鼎盛,章草成熟流通,楷书已露雏形,行书草创初成。正如康有为所说:“书莫盛于汉,非独气体之高,亦其变制最多,皋牢百代……盖体制至汉,变已极矣。”因此,可以说汉代是书法集大成的时代。一个朝代完成了如此浩瀚伟大的工程,我们不能不赞叹汉代先民的智慧和勇于开拓进取的精神。行书正是诞生于这样的背景之下。

汉末行书的出现使汉字的书写进入了一个新阶段。它的便捷易识、灵动晓畅极大地提高了汉字的实用价值和观赏价值,也使书家们乐于使用和推广它。从历代流传至今的大量墨迹看,其他各种书体皆有盛衰更替,而行书一经出现至今不衰,一直受到书家乃至文人雅士的关注与偏爱。因此,行书是使用最广泛、传世墨迹最多、风格面貌最为丰富的字体。

然而,长期以来,对这些遗传书迹的学习、研究与应用,我们发现一个令人费解

的现象,即与其他各种字体相比较,行书是最难规范的字体。同一个字不同书家有不同的写法,甚至同一书家可以有多种不同的处理方式。其他书体各有规范:篆有篆法,隶有隶法,楷有楷法,草有草法,唯行书无法可依,以至自有行书以来,未有专论其法者。无法而能如此流行,面对这种现象,唯一的解释,或许是唯其如此,才使行书具有极强的可塑性和抒情表意的艺术功能,同时也为书家的创作发挥、展示个性提供了无限广阔的空间,增添了无穷的乐趣。因此,可以说行书是最具创作潜质而内涵丰富的字体。

第一节 行书的概念和类别

前人对“行书”概念的界定众说纷纭,张怀瓘、姜夔、苏轼、宋曹、刘熙载、周星莲、康有为等人在论述中皆有涉及,但角度各有不同,繁略互见而极不统一。笔者认为张怀瓘为行书所下的定义较为妥帖和完整,也是对后世颇具影响的解释。他在《书断》中写道:“行书者,后汉颍川刘德昇所造也。即正书之小讹。务从简易,相间流行,故谓之行书。”在其所作《六体书论》中又说:“大率真书如立,行书如行,草书如走。”又在《书议》一文中加以释道:“夫行书,非真非草,离方遁圆,在乎季、孟之间。兼真者谓之真行;带草者谓之行草。”两相补充,既阐明了行书的特点,又做了具体分类,后世论者多遵此说。唯清人周星莲在《临池管见》中修正“楷如立,行如行,草如走”的说法,谓“楷如立,行如行,草如奔”。以动作喻书法,颇有新意,也可以帮助我们理解行书。刘熙载云:“行者真之捷而草之详。”从以上论述中,我们发现“行书”只是真草两体之间的过渡写法,或者说行书是一种介于楷书与草书之间的字体。作为一种独立的字体,它的内涵更多的是在真、草两种字体比照中确立的,兼容性是与其他书体相比独有的特征,似乎只有“离方遁圆”、“务从简易,相间流行”可以作为区别于其他字体的依据。

遵循艺术发展的一般规律,作为一种新兴字体,行书应有发生、发展、成熟的过程。同样,这种“务从简易,相间流行”的写法的出现也并非始自汉代,只不过在汉代以前并没有“行书”的概念罢了。我们可以认为行书是楷书“简易”“流行”的写法,是对楷书法度的草化与突破,明确这一点对我们理解行书、把握行书甚至认识

书法的演变发展史,具有重要的意义。

行书是可塑性很强的字体,因个人素质、审美品位、修为功力、实用需要、书写状态等不同,书写效果也会出现种种差异,后人根据各种差异的特征,做出了行书、行楷、行草的分类,张怀瓘《书议》中做了如下论断:“兼真者谓之真行,带草者谓之行草。”按照这一划分原则,分类如下:

1. 行书

指符合“务从简易,相间流行”、“离方遁圆”这个行书定义的字体,它是楷书的解放,又是草书的收敛。总之,书写起来快捷简便、收放有度、潇洒通畅、灵动易识,为行书的正统。行书历代经典很多,如王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》、米芾的《苕溪诗帖》和苏轼的《黄州寒食诗帖》等。

2. 行楷

较上面所讲的行书典例稍为沉稳收敛,即张怀瓘所谓“兼真”者,字字独立,更接近楷书的样貌,而用笔却仍轻松灵动,活泼自由,结字不似楷书那样处处严谨端庄、整齐划一,不时大小错落、欹正相生。如王羲之的《何如帖》、杨凝式的《韭花帖》、米芾的《方圆庵记》、黄庭坚的《松风阁诗》、赵孟頫的《洛神赋》等。

3. 行草

行草是行书更为纵逸的一脉,即张怀瓘所谓“带草”者,它的效果更加快捷简便,书写中多连绵映带,更多地运用草书笔法。如王献之的《中秋帖》。有些作品行书中不时出现草法,兼融顺便,转换自然,使作品更加起伏跌宕,生动有致。如王羲之的《得示帖》《频有哀祸帖》等。

第二节 学习行书的必要性

一、学习行书是传承书法之美,提高书写质量的需要

行书与篆书、隶书、楷书、草书一样,是汉字书写的一种体式,是中国书法的重要组成部分,在汉字的变革与发展中占有重要的地位。它是楷书的便捷,草书的收

敛。书写起来流畅,辨识起来容易,是极易为人们接受,又为书家喜爱的字体。

行书因书写便捷、字体美观,自产生后便迅速流行开来,擅写行书的名家辈出。北朝书法家王愔认为:“晋世以来,工书者多以行书著名。”魏晋时期的大书法家无不擅长行书,西晋卫瓘、索靖,东晋的王氏、虞氏、谢氏、郗氏皆擅长行书,尤其是有“天下第一行书”之称的王羲之的《兰亭序》,显示了行书成熟发展所达到的一个高峰。被乾隆皇帝珍爱有加的“三希帖”(王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》)无一不是行书。唐代颜真卿《祭侄文稿》、欧阳询《张翰帖》、杜牧《张好好诗》都是行书名作。宋元明清书法史上,行书的地位更加显著,“宋四家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄以及此后的赵子昂、文徵明、王铎、刘墉等也在行书上多有建树。书法之美在不断地开掘与传承中得以体现,随着书写速度和质量的提升,人们也创造了更为广阔的学习空间。

二、学习行书是实用与创作的需要

1. 学习行书可以博通其他书体的审美机理

汉字发展有其自身的规律,任何一种字体都不是独立存在的。学好行书,对学习篆、隶、楷、草都有极大的助力,可以使篆书更通畅、隶书更超拔、楷书更灵动多姿、草书更沉实得势,可达到举一反三、兼容并济的效果。以楷书为例,行书的点画、结构与楷书基本上是相通的,只是笔法稍加纵逸连省即可完成楷书向行书的蜕变;反观楷书也会因为行书笔意的融入而更加灵动隽逸。其他字体中融入行书意趣,同样也会情趣盎然,丰富创作的手段和增添书法的魅力。

2. 实用性是行书勃兴的动因

文字发展嬗变的主要原因是实用的便捷易识,行书具备了这个特质。实际上自行书出现至今,它是应用最广泛、影响最深远,也是最为古今士人所喜爱的字体。从大量古代遗墨来看,书信、契约、手稿、馈赠、匾额、题跋、手札、命、令、笔记等各种形式无不应用行书完成,可见其便捷写法适宜人们的审美需求和从简速成的需要,因而成为百代不衰的字体。

此外,行书与草书相比沉稳生动,过渡捷便,其笔法是学习草书的基础。晋代王羲之、王献之的书札便多是行草相间,将行书错落点缀草书其间,能起到调整版

面节奏的作用,达到章法美的效果。由于行书用笔轻松劲健,书写起来更加生动自然,可以增加书写的动感效果。

三、学习行书是书法创作中必不可少的训练

行书产生的原因之一便是书写简捷,易于把握,也是实用的需要。篆书、隶书、楷书端庄肃整,书写起来相对缓慢,行书书写速度快,与草书相比又相对准确易识,于是行书在众多书体中脱颖而出,在日常书写中占据了绝对的优势。

在当今的书法创作实践中,无论书写篆、隶、楷、草哪种字体,经常采用的都是行书落款。比如书写一件篆隶书作品,选择草书落款过于草率不易辨识,以行书落款则在规整中注入了些许生动与灵活。行书的书写状态是轻松适意的,因而它的生命力是旺盛而永恒的。因此在书法创作时,行书的学习是不可或缺的。

第三节 学习行书的过程

学习行书的过程大致可以分为三个阶段,即初学阶段、深入阶段、拓展阶段。

一、初学阶段

初学者首先要在老师的指导下选择一件行书经典名作,以此作为临摹学习的范本。开始阶段,不要三心二意,要选择自己喜欢的作品,结合自身的特点和审美趣味来选择临习的范本。

临写古人法帖,要坚持循序渐进的原则,切勿急于求成,避免多头并进,游移不定。可从一个字乃至一行入手,不要贪多,分析其点画用笔、结体取势,做到细心观察、勤奋实践,做到孙过庭所说:“察之尚精,拟之贵似。”心摹手追,心手相应。赵子昂所说的“昔人得古刻数行,专心而学之,便可名世”,就是这个道理。闲暇时间多读帖,结合临摹,会收到很好的学习效果。

在初学阶段,需要做到以下几点。

首先,熟练掌握行书的执笔、用笔、运腕方法,可以对一帖的基本点画特征进行分类、总结,如点画就有侧点、竖点、平点等不同的形态,竖画有垂露竖、悬针竖等。行书的点画比楷书更加灵动多变,呈现出来的形态特征也就更加丰富多姿,虽然古人在写的时候可能是顺势而为,纯是自然书写而来,但是一个风格成熟的书法家,其笔法必然存在一些已经成熟定型、较为完备的特征,这样的笔法特征是需要初学者努力发现,加以提炼并着重练习的。

其次,行书的部首因为书写便捷的需要而有所连、省,有的在笔顺上也有所改变。这些连省、笔顺变化都是经过古人总结、传承下来的经验,并为大多数人所认可的写法,也是我们学习行书应该遵循的规律。这都需要初学者细细分析,详加体味,临习过程忠实于原作,争取做到每字写法都有出处,避免自己臆造,胡乱的牵连、省略都是不可取的。

初学阶段应以对临为主、结合摹写的方法进行训练。

二、深入阶段

在熟练掌握点画用笔的基础上,应对范本中字的结构进行更深一步的剖析,在结体取势、章法布白等方面能够做到背临、意临。深化精细笔法,在单字的使转等方面多下功夫,做到全篇张弛有度,笔法精熟,字法浑然,行气贯通。

选一些具有代表性的字或者字组、一行或多行,在疏密、欹正、大小等方面做强化训练,加强“炼行”,加深自己对章法安排的意识,使范本的笔法、结构、章法融入到自己的心中,做到一下笔就有所临范本的韵味。

深入阶段可谓是人帖阶段,入帖的程度有赖于创作来检验,此时可以利用已经熟练掌握的某家笔法、结体布势、章法来创作一件作品,然后与范本进行对比,分析其优缺点。可以选择同一家的不同作品来临习,会发现规律性的特征,加大实践力度,学习效率会大为提高,将新学到的技巧随时融入行书创作活动中。

三、拓展阶段

在这一阶段,学习者已经具有较高的技法基础,掌握了某家规律,对一件帖也

已经做到烂熟于心,进而可以学习同时代的其他名家作品。从专一家到遍学多家,可以打开视野,不断提高审美能力。与此同时研究其他书体,如楷书、隶书、草书、篆书等,将各种书体融会贯通,既可以援篆隶入行书,也可以引草书入行书,加以融会,有助于行书的进步与特色的形成。

无论是哪一个阶段,都需要学习者在苦练技巧的同时加强各方面的学习与修养,可以选择与书法有关的古代名家书论来学习,也可以是文学、历史、艺术方面的书籍,不断丰富自己的理论知识,提高鉴赏力及审美能力,这对于行书学习是极其必要的。

行书学习有赖于学习者的实践,没有坚定的恒心与勤奋的实践是难以达到好的学习效果的。清代书法家赵之谦在《章安杂说》中记道:“二十岁前,学《家庙碑》,日五百字。”可见古人习字是多么的勤奋,我们现在每天有很多的事情要做,坚持每天写五百字是很难做到的,但是如果可以每天安排一至两个小时来练习行书,坚持下去,相信肯定会学有所成。

第四节 学习行书需要明确的问题

一、要明确学习目标

学习行书,首先遇到的问题是要学什么和怎么学?标准是什么?我们认为格调高雅、技法完备、既合乎法度又能被历史认可的经典作品应是我们学习的范本。如前所述,行书是各种字体中最难于规范,最具可塑性,流传也最广泛的。因此,学习行书首先遇到的就是以什么为法、从哪家入手的问题。古人云,“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下”,取法高是学习第一要义,行书更是如此。一般情况下当以《怀仁集王圣教序》为入门最佳范本。当然历代经典皆能为范,但以王书为最佳。余如,颜真卿的《祭侄文稿》,米芾的《方圆庵记》《苕溪诗帖》,黄庭坚的《松风阁诗》,赵孟頫的《前赤壁赋》等均可作为范,并多有传承。

初学者尽量避免临习同时代人的作品,但可学习他们的经验,因为同时代书家也是从古代名家名作入手学习的。初学者在鉴别能力不高的情况下,一定要选择