

基本功

楷书高级教程

名家书法技法丛书

QIGONG KAISHU GAOJI JIAOCHENG

文阿禅 编著

嶺南美術出版社

启功楷书高级教程

文阿禅 编著

岭南美术出版社

中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

启功楷书高级教程/文阿禅编著. —广州: 岭南
美术出版社, 2014. 9
(名家书法技法丛书)
ISBN 978-7-5362-5531-9

I. ①启… II. ①文… III. ①楷书-书法-教材
IV. ①F292.113.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第210532号

责任编辑: 刘向上 李国正
责任技编: 罗文轩

启功楷书高级教程

出版、总发行: 岭南美术出版社 (网址: www.lnysw.net)
(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州佳达彩印有限公司
版 次: 2014年9月第一版
2014年9月第1次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 14
印 数: 1—5000

ISBN 978-7-5362-5531-9

定 价: 68.00元

自序

这是专门为学习启功书法的朋友编写的一套系列丛书。

据笔者所知，类似解析当代书法名家书法技法的书还很少。原因或许有二：首先是因为很少有当代名家的书法能开宗立派，自成体系。其次是要做这项工作本身就是一道难题，因为同时代的书法名家其作品广为传播，得见者众，议论者多，评价既不尽相同，褒贬也就自然不一。它不像做数学题，人人都可以通过前人的研究成果，进行推理、演算、论证，然后得出唯一正确的答案。而书法也如其他门类的艺术一样，是不可能根据已有的定律去论证的，也就不可能只产生一个正确的评价。不同的人面对同一件书法作品，会因为每个人的个性、学识和修养的不同而做出迥然不同的评价。诚然，对于启功先生书法的评价如有类似现象，也是很正常的，我们不必过多地介意于怀。

于今，笔者自然是不顾及第二个原因而撰写这套《启功书法教程》的技法书，其宗旨是竭尽本人所能，推介启功先生的书法，以便让更多的人了解，乃至喜欢启功先生的书法，使他们在欣赏启功先生的书法作品的时候，能更多地获得视觉上的愉悦和精神上的享受。同时希望有更多的书法爱好者在学习启功先生书法的过程中受到启发，贴近传统，少走弯路。

就启功先生的书法艺术而言，其楷书以行书笔意即其论书“楷书宜当行书写，其点画顾盼始不呆板”之要旨来表现，含蓄隽永，流畅蕴藉，因而多以行楷的结构来表现；其行书则以楷书的笔意亦即其论书“行书宜当楷书写，其位置聚散始不失度”的陈述来创作，结构严谨，俊逸多姿；而草书则“行笔如乱水通人过”，结构如“悬崖置屋牢”，灵动险峻，耐人寻味。这套《启功书法教程》丛书，就是根据启功先生对楷书、行书、草书的论述，结合启功先生的个人风格作品来定位书中所列范字的。而具体到一幅作品的时候，启功先生又通常将具有楷书、行书、草书这三种书体的最佳造型的字糅合在其中，使得每一幅作品的点画富有多种意趣，结构更加异彩纷呈，神采凸现，飞动灵奇，组成一个耐人寻味、百看不厌的画面。启功先生的这种创作思路的一个最大的好处，就是创作出来的作品雅俗共赏，不同层次的人群都能品味出相应的美感。而这种创作也是一般书法名家做不到的，即使做到了楷书、行书、草书三种书体糅合在同一幅作品中，但三种书

体技法和水准也很难达到同一个高度。多方面的修养，高难度的磨炼，严要求的治学，成就了百年不遇的大师——启功先生。

为方便广大书法爱好者，特别是启功书法的爱好者学习和创作启功体书法，笔者从启功书法的整体风格入手，系统地编写了这套《启功书法教程》（楷书、行书、草书三册）丛书。因为，如果能分别掌握启功楷书、行书、草书之间的内在规律，那么对于真正随心所欲地创作出启功体书法作品是很有帮助的。笔者将收集到的启功先生的一些墨迹的单字，作了简单的学习方法提示，这些都是为了给广大书法爱好者临摹或创作提供参考资料。

当然，这套丛书技法的解释不可能面面俱到，也不可能是完全正确的论述。所幸的是，笔者因为自幼喜欢启功先生的书法，乃至于后来花了很多时间对启功先生的书法作品进行研习学习，对其执笔、运笔和用墨的方法，结体和章法的安排揣摩领悟较多；而且笔者曾广泛搜集了启功先生的理论著作和书画作品以及教学录像等资料，并作了更为细致的研究。这些都给笔者撰写本书带来了诸多有利条件。现在书稿业已完成，虽自嫌浅陋，且恐失之偏颇，但笔者还是期望本书对学习启功书法的书法爱好者有一定的帮助；当然，也期望得到大家的指正。

是为序。

文阿禅

二〇一三年九月于广州

附：作者简介

文阿禅，祖籍湖南长沙，出生于沅江市。从小酷爱书画篆刻艺术与文学音乐。曾在多所大中专学校任教，多次举办个人书画作品展览。

现创立“中国启功体书法网”，专门从事启功书法的理论研究和启功体书法的创作与教学工作，撰写书法美术评论、书画技法书稿、文学小品等。

出版有：《启功书法技法析览》《启功书法技法训练》《启功体风格意临古代碑帖》《启功体硬笔书法技法训练》等启功书法技法丛书。

中国启功体书法网：

①<http://www.qgtsf.cn>

②<http://www.qgtsf.com>

③<http://www.qgtpx.cn>

引言 启功书法作品的欣赏浅谈

文阿祥

中国的书法具有实用价值和艺术欣赏价值，它能给人们以美的享受。也因为如此，有越来越多的人学习书法，也有越来越多的人喜欢欣赏书法。所以如何去欣赏书法，也就日益成为书法爱好者和书法欣赏者谈论的话题。

任何艺术，总是以塑造形象来反映来源于生活的一种构思。在当今时代，毛笔书法已经由过去的实用汉字，逐渐成为一门大众化的纯艺术。人们已经不只是把它当做实用的汉字来看待，这正如走路不等于跳舞，说话不等于朗诵唱歌一样。书法艺术不但要求强调和发挥出汉字所包含的一切所能表现出的形象特征，而且还要通过点画的搭配来完成书法家欲表达的每个字的造型，并充分地表现出各种动态神情、风韵气势等，把书法家强烈的思想感情和丰富的想象力淋漓尽致地展现在观赏者的面前，让观赏者通过欣赏其书法作品也能感受到创作者那臆想浮游的自由境地，获得一种无以言表的美的享受。这样一来，书法创作实际上是书法家努力为观赏者塑造出一个能产生联想的生动形象。有了这些生动形象，才能引导观赏者进入一种美妙的境界。也就是说，书法家创作的作品必须具有吸引观赏者的那种视觉冲击力和艺术感染力。那么，什么样的作品才具有强烈的艺术感染力呢？或者说，观赏者应该如何去欣赏书法作品呢？个人认为，观赏者如果从书法创作的角度出发，先懂得一幅好的作品应该达到的基本要求（这或许是学会欣赏书法的好途径），那当然很好。不过这对大多数的观赏者来说是不易做到的。但如果通过了解他人对某家某派的中肯的评论，再去欣赏某家某派的作品，那么在欣赏书法作品时也就自然会心中有数了。

作为当代书法大师的启功先生，他的书法作品自然有很多杰出的地方。笔者以为，一般的欣赏者可以从以下几个方面的表征，去感受启功书法的艺术魅力。

1. 重规律讲法度

启功先生的书法作品从用笔的方法、单字的结构到通篇的章法，规律法度可以说是无处不在，这得益于启功先生高深的修养和精湛的笔墨功夫，所以创作出来的作品，才使得规律法度尽在自然和变化之中。我们常常见到一些书法创作者，在他们的书法作品中，单字的点画和单字的结构，只是外壮其形，而内迷其法；有的是不讲规律法度的一味地任笔为体，胡乱涂抹，故

右魏張猛龍碑一冊蟬翼淡墨字口分明以校碑字訣證
 之冬溫夏清不損蓋魏二字不連知為明拓善本余以往
 所見明拓有畧早於此者未有精於此者惜自之恆起數
 行原本失墜前代藏家取稍後之精拓補足並綴碑陰紙
 墨拓工俱堪頡頏其碑陽補字中有殘泐數處余據另一
 明拓淡墨本以嚮搨之法足成之此冊去歲見之於儼肆
 幾經周折時逾一年始以舊帖七種易得之因憶趙子固
 購蘭亭經三十三年方得入手入手僅四十日竟以舟覆
 落水登岸烘焙親為粘葺手書長跋自歎造物嫉其得寶
 余今獲此冊寶較易於子固甘取爨下之桐廬幾造物不

(图一) 释文：略

意变形，这当然谈不上规律和法度了，而且会流于荒谬怪异，整幅作品就会毫无存在的价值。观赏者如果见到类似作品，怎不“见而远之”呢？

中国书法史上的大量事实证明，那些名垂千古的书法大师都是在掌握严格的规矩法度之后，再通过融会贯通，最后才充分发挥出自己的艺术才华

的。我们从启功先生的书法作品（图一）看得出其凝神贯气、放笔挥洒的精神状态，而又能基于法度、自出新意的创作理念。

2. 有笔力神气足

人和自然界的万事万物一样，往往都能让人感觉到一种力。人们在伸展跳跃、生产劳作时就有力；树木在生长出土、枝干缠绕时就有力；江河在潮起潮落、奔流到海时就有力；山体在连绵耸立、高耸入云时就有力。这些由各种各样形而生成的力都能给人一种力度美的感觉。书法艺术作品中的单个字的点画形态，用笔的使转，章法的安排，也会因它内在的或外观的力度，产生出视觉上不同的审美效果。

书法作品中的单个字的力度，是靠创作者用手中的毛笔写出不同的点画，并借助这些点画的轻重缓急和粗细变化的微妙关系以及用笔的抑、扬、顿、挫来表现的。如果写出的点画板滞浮滑，就不能很好地表现出力度。当然，这种力度不只是通过点画形态外扬出来的，同时还要求这种外扬的力度与力透纸背的点画所内含的力以及形态结构上内敛的力相契合，使之有一种骨力洞达、神完气足的力度美。启功先生的书法作品（图二）传达给人的正是这种感觉，所以，人们在欣赏他的书法作品的时候，常常是流连忘返，或者是爱不释手。他的书法作品带给人们无尽的精神享受。观赏者通常会从整体的感觉上欣赏作品，但那只是第一步或第一印象；接下来会从点画和结构来细细品味书法作品的内涵。如果书法家创作的书法作品忽视了单字结构的内敛的力，而只注重点画展示的力度，那么他的这幅书法作品就会外强内弱，显得是在虚张声势，就没有能够让欣赏者可去细细品味的东西。

3. 结体俊逸生动

中国的汉字常用的有数千个，虽然形态各异，但每个字的点画位置有其规律法度可循。这些字，通过不同的书写者的表现，就产生出各不相同的形态风格。一个书写者，尤其是书法家，不能满足于以实用为目的简单搭配成字，而要通过自己的艺术构思，写出不同的意态生动而富有生命力的汉字来。这种富有生命力和艺术感染力的创作，是受每一个书法创造者的艺术构思所限制的。古人所谓“字形在纸，笔法在手，笔意在心，笔笔生意”，就说明了这一点；并强调“字倘一点失所，若美人之病一目；一画失节，如壮士之折一肱”，足见其对字的结构形体的要求之高。每个字的长短、大小、疏密、宽窄，各不相同。启功先生的书法作品（图三）常常是经过深思熟虑，意随心到，笔随意动；不但笔随势生而使之尽展其美，而且除了意象之外，还将点画位置安排得当，笔路运转流畅，使整个字稳重而不板滞，生动而有法度，骨肉停匀，神采焕然，往往能够使人从沉静的结构中看出意态飞

當心印長傳，機鋒一喝。其為書為詩，此
 時俱屬第二義矣。友人見約，為之手錄百
 首，云將附印於注本之後而未果，轉為
 趙翔先生聘之以去。竟蒙珍重影印，加以
 精裝，薄海流傳，不佞朽骨為之增壽矣。
 蓋昔人嘗謂，刊人著述，其功德不減掩骼
 埋骨。今捧斯冊，誦昔人深痛之言，喜慰
 之極，不覺涕淚之盈襟也。

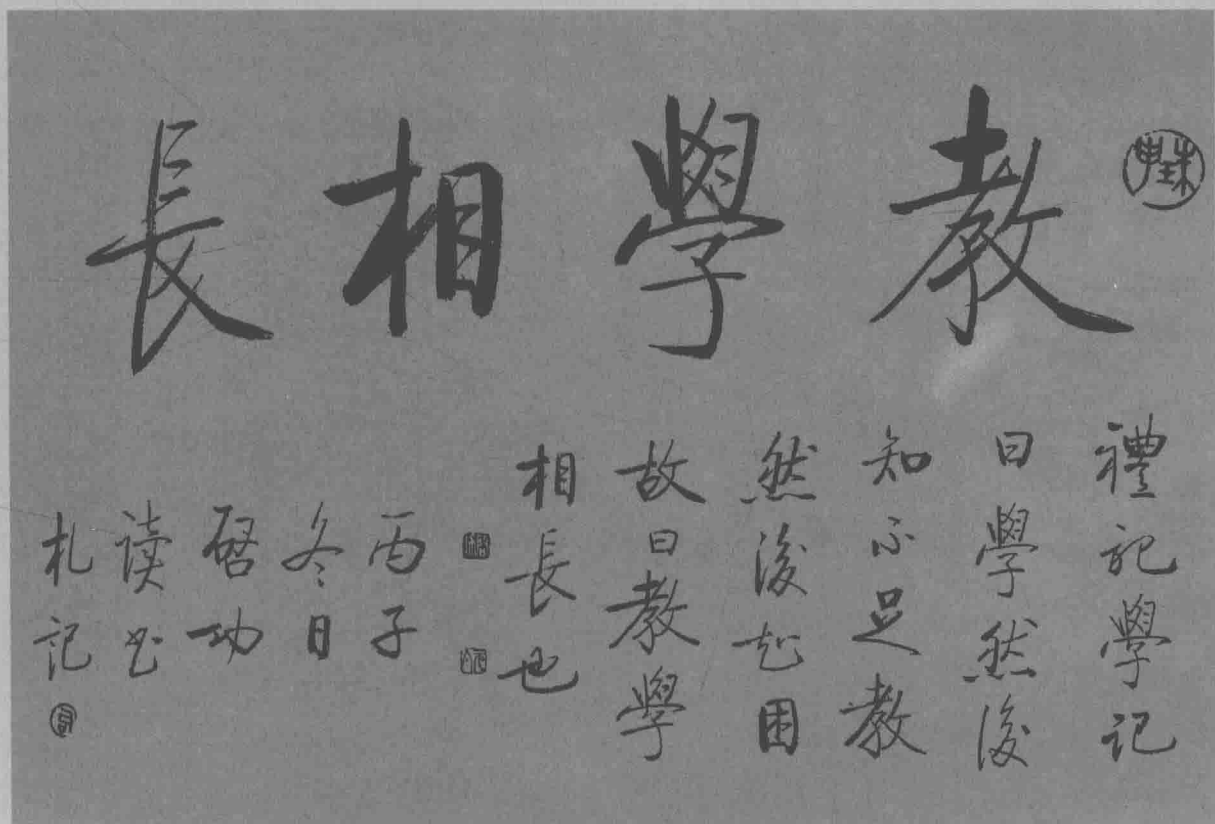
啟功
 時年
 十歲

扬的动感来。这种结体优美、呼应生动、引人注目、耐人寻味的行书作品深受好评也是自然的，也无需理论家用文字来注解。

4. 内涵深气韵高

一幅优秀的书法作品，不但要求具有使人眼睛一亮的外在的形态结构，

(图三) 释文：略

而且还要讲究内在精神，富有意蕴。也就是要能够传情达意，具有楚楚动人的神采和韵致。我们在欣赏书法作品时，不仅要从一画一字一行去看，还要从整体形态上去看，去品评。不仅看其书法作品的首尾如何呼应，上下如何衔接；看其运笔的方圆顿挫，轻重徐疾，虚实相生；看其结构的圆活欹侧，俊逸成韵，简省疏密等等，还要重点看其整幅作品的内涵和气韵。气韵是一幅优秀的书法作品不可缺少的因素。有韵才会有致，有韵才会有味，有韵才会有动态的节奏感。古人曾评王羲之书法为“力屈万夫，韵高千古”。

“力”和“韵”二字恰当地评价出王羲之书法艺术的价值所在。书法艺术的法度、力度、结构是气韵的基础。一幅书法作品如果内涵深气韵高，就能让人百看不厌，美意延年，这应该是创作者的追求目标，同时又是欣赏者对一件书法艺术作品的最后要求，也是最高要求。启功先生的书法作品（图四）就有这种美而不俗，愈看愈美，百看而不厌的魅力。

优秀的书法作品，它能体现出一名书法创作者的思想境界、生活阅历、

艺术修养和艺术表现力。就启功先生的书法艺术作品而言，我们可以尝试从上述这几个方面去欣赏，去品味其艺术特色。

至于启功先生的书法艺术成就，蜚声海内外，笔者不想在此妄加评论。只是在这里，谨引用王连起先生对启功先生书法的一段合乎实际的、极为中肯的欣赏之后的评价，以表达笔者对先生的敬仰和怀念。“（启功）先生之书，结体精严，笔力凝重，而运用出之自然，点画不取矫饰，平视之并时名家，盖未见结构之稳妥精妙，笔势之矫健婀娜如先生者。”

目 录

自 序	001
引 言 启功书法作品的欣赏浅谈	003
第一章 启功楷书的结构特点	001
第二章 启功楷书的用笔方法	019
第三章 启功楷书基本点画的表现方法	029
第四章 启功楷书常见的偏旁部首写法与例字	063
第五章 启功楷书单字临写指导	137
第六章 启功楷书作品对照临摹示范	175
第七章 启功先生书法作品赏析	179
第八章 启功楷书作品章法实例	189
第九章 启功楷书作品欣赏	205
后记	212

第一章 启功楷书的结构特点

在当代书坛，著名书法家启功先生的行书以其矫健的点画、精美的结构、优雅的意境而独树一帜，深受大众喜爱。

我们学习“启功楷书”，要表现其书法风格的神韵，关键在于分析掌握其结构特征，并且在练习的过程中始终把握住这个结构特征。为了便于初学“启功楷书”的朋友对照研习，我们将其主要的特点进行了阐述，并选取了例字供大家参考。

1. 以行入楷，静中有动

启功先生遍临古代名帖，深得传统书法之精华。他的书法和书论打破千年以来的玄奥笼罩，破除了迷信，解放了思想。他的楷书就是明证。启功先生的楷书点画没有过多地讲究顿挫，而是轻松自然写来；结构亦楷亦行，但又以楷书的点画和结构为主，明快随意，生动怡人。就楷书而言，启功楷书受智永和赵孟頫的影响较大。

万

举

菩

麒

并

释

装

貌

霞

丞

丞

慰

慰

爱

爱

童

童

乔

乔

尽

盡

餐

餐

传

傳

靡

靡

署

署

难

難

奖

獎

2. 瘦劲其形，婉润内蕴

从启功先生书法可以看出一个明显的特征就是瘦长硬朗。这正好符合了古人“书贵瘦硬方通神”的审美思想。很多人很自然地将他这种瘦硬的书法与宋徽宗的“瘦金书”相比。不过启功书法虽然瘦硬，但因其点画滋润柔韧，所以瘦劲而不现枯槁，秀逸迷人，观者无不称奇。显然，跟宋徽宗的“瘦金书”有很大的不同。

版

版

象

象

晴

晴

季

季

钱

钱

斂

斂

社

社

津

津

等

等

袅

袅

奉

奉

银

银

硬

硬

夔

夔

蜀

蜀

多

多

镇

镇

虔

虔

样

样

旁

旁

翔

翔