

乌峰 编著

行书初论

外文出版社

FOREIGN LANGUAGES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

行书初论/乌峰编著.

—北京:外文出版社,2008

ISBN 978-7-119-05517-6

I.行…II.乌…III.行书—书法—研究 IV.J292.113.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第133644号

行书初论

编 著:乌 峰

策 划:呼宝民 胡开敏

责任编辑:王 志

特约审读:力 强

版式设计:夏 至

封面设计:岳黎明

© 外文出版社

出版发行:外文出版社

地 址:中国北京百万庄大街24号

邮政编码:100037

网 址:<http://www.flp.com.cn>

电 话:(010) 68996140 (编辑部)

(010) 68320579 (总编室)

(010) 68995844 (发行部)

电子邮箱:info@flp.com.cn / sales@flp.com.cn

印 刷:北京世纪恒宇印刷有限公司

经 销:新华书店/外文书店

开 本:32开(787mm×1092mm)

印 张:7.5

字 数:150千字

装 别:平装

版 次:2008年第1版 2008年第1版第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-119-05517-6

定 价:48.00元

版权所有 侵权必究

乌峰 编著

行书初论

外语出版社
FOREIGN LANGUAGES PRESS

行书初论

编著 | 乌峰

外文出版社
FOREIGN LANGUAGES PRESS

目录

011	第一章 行书的产生与发展
011	第一节 行书的产生
011	行书的定义
012	对行书的一般认识
014	行书的产生
019	第二节 行书的发展与流变
020	晋代行书的一般情况和个案分析
034	南北朝行书的态势
040	盛唐行书的开拓性初胎
054	异军突起的五代书风
054	宋四家的新天地与行书的天下
065	复古主义的元代书法
069	浪漫丛生的明代行书
078	英华缤纷个性彰显的清代行书
087	第二章 行书的本质

087 第一节 行书的抒情品格

087 情感因素在行书创作中的地位和作用

091 行书追求心灵自由的情感道路

094 行书蕴含了包含社会历史内容的个性化情感

096 第二节 行书美的本质

096 对美的一般理解

098 艺术与美的关系

099 行书美的一般理解和原则以及行书美的形变

107 行书中的丑

108 第三节 行书的形象本质

108 行书的形象及其特征

110 行书的意境追求

117 第三章 行书创作主体

117 第一节 书法家

117 书法家的素养

124 书法家的责任和作用

130 第二节 书法家的主体性

130 书法家在创作中表达主体的审美感受

131 书法家在创作中表达自己的人格品德

134 书法家在创作过程中的不可替代性

135 第三节 书法家的广泛学养

- 135 出众的天赋、悟性和娴熟的技能技巧
- 138 书法家的经典继承和个性突破
- 139 浓厚的文学、文化修养
- 141 书法家应谙熟其他各种书体

145 第四章 行书的创作

145 第一节 行书创作前对生活的艺术体验

- 146 艺术体验是书法创作的准备阶段
- 147 艺术构思在创作中的地位和作用

149 第二节 行书创作的艺术传达

- 149 行书创作中艺术传达的作用
- 150 艺术传达的一般规律

152 第三节 行书创作中的形象思维

154 第四节 灵感和灵感思维

- 155 灵感的特征
- 157 灵感产生的过程
- 158 灵感的捕捉和铺展

163 第五章 行书作品的构成

163 第一节 行书作品的内容

- 163 行书作品的题材
- 165 书法作品的主题

166	行书的文字内容和文学内容
167	第二节 行书作品的形式与组织结构
167	行书的语言
181	行书的结字
182	行书的连绵与分离
183	行书的布局与谋篇
189	行书的款识
190	行书作品的样式

193 第六章 行书的非本质属性

193 第一节 行书作品的风格与流派

193	风格的涵义
194	风格与书法家
196	风格的多样性和统一性
199	艺术流派以及行书的流派

200 第二节 行书的气韵

203 第七章 行书鉴赏的价值

203 第一节 行书鉴赏的性质、作用和态度

209 第二节 传统行书鉴赏形态及理论基础

216 第三节 行书作品召唤结构

216	文本与作品
-----	-------

218 行书鉴赏创造性与召唤结构

221 第八章 行书鉴赏过程中的审美

221 第一节 行书鉴赏的期待视野与鉴赏动机

222 期待视野

226 鉴赏动机

228 第二节 行书鉴赏中想象的作用

231 第三节 行书鉴赏中的情感

237 后记

第一章 | 行书的产生与发展

第一节 行书的产生

行书的定义

今天所见到的年代久远，且从造字法的角度看“六书”（即象形、指事、会意、形声、转注、假借，后两种为用字之法，而非造字之法）皆备、形声字总量已占到多数的书体是殷商时的甲骨文。同时代至战国则有钟鼎文。接下来便是战国时秦国的籀文，及秦统一后的小篆。同时期的隶书、草书至东汉末，由隶八分演变为八法而终成楷书。随后，借草书的连绵之法，用楷书之提、按、顿、挫之形制一变而为行书。至行书止书体之演变方始告罄。

我们或许可以给行书下这样一个定义：行书是借助楷书提、按、使、转，及草书简约连绵之笔法技巧和一定的结体方法，遵循一定的审美规律，使思想情感与创作技法有机统一，而创作出的充满激情并

富有神采的书法作品。

对行书的一般认识

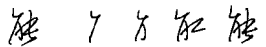
（一）行书与连笔字之比较

由于受西洋现代文明的影响，中国逐渐接受一切以方便快捷为前提的行事原则。这也相应地导致了文化与文明开始直接面对民众，文化的普及使民众从意识形态到生活细节都发生了巨大的改变。白话文的倡导旨在使文学写作变艰深为浅易，钢笔的普及大大降低了“惟笔软而奇怪生焉”带来的笔法训练的难度。它们在很大程度上拉近了文化与民众之间的距离，毫无疑问，这是一件好事。但是，对于艺术创作而言，难度往往是带有一定文化蕴涵，是有浓度的，而随着难度的降低，相应地也使其文化意蕴变得浅了，意味也变淡了。单就书写来看，使用钢笔者大多是画平直道道，没有或很少有粗、细、轻、重的变化，毛笔所书写线条的丰富变化和墨色变化，以及由此而产生的情绪、意志等在线条中的显现也就无从谈起了。快写，只能意味着连绵，连绵的方式只能产生映带。但是，一笔连一笔的连笔字，绝不能等同于书法中的行书。我们姑且抛开书法艺术不讲，就单讲行法。那么，行书是以简约、简化达到快写目的，并不只是靠连绵，这也是行书与连笔字的主要区别。另外，书法中的行书有血有肉、筋骨丰满，提、按、顿、挫笔法周到，粗、细、轻、重、浓、淡、干、湿效

果俱全。钢笔字中的连笔字则单一线条，其用笔来无影去无踪（起时无起笔的动作和形象，如侧起类似三角形、逆起如拳头形、切入如方形等；收时无收笔之形象，如垂露之形、悬针之形等），折转之处亦无形状；而行书之折转，折则如物之折断，有棱有角，转则如物之弯曲，有力之屈伸等。

（二）行书通过简化而达到快捷书写的目的

行书是楷书的快写。楷书已经将笔画定型为若干个固定笔画。每个笔画的概念是以一个起笔和一个收笔的区间为准则的，中间多少个折转并不影响其为一个笔画的概念。每个笔画则可能有若干个笔段，而每个笔段又都有起、承、转、合的交待。

行书改变了楷书的笔画，把楷书的两个或多个笔画重新组合成一个笔画，而且使以前的楷书笔画变得不那么完整，甚至给约略掉了，但其原则是不影响一般认读。例如，楷书中一个本来有十个笔画的字，在行书中可能只有四个笔画（能——，变成这样的笔画：）。这样就达到了快写的目的，而且并不影响用笔中提、按、顿、挫的各种交待，所以书法韵味依然浓郁。

（三）行书兼具结体及各种笔法关系

行书不只有结体，也需要笔法，尤其是提、按关系的交待。现代人写汉字，不论写得好还是不好，主要关心的是结体，也就是字形，很少有人去关心笔法，至于提、按、顿、挫的交待则更是无从谈起，而这恰恰正是行书书法的关键。

现代书写工具是从西方泊来的钢笔、圆珠笔、铅笔和粉笔等。这

些笔从表现力上来看，其性能最好的是粉笔，其次是铅笔，再次是钢笔，最差的是圆珠笔。综合起来讲，这些笔都是很难体现笔法的提、按关系。有经验的书家使用前三种笔在书写时需要特别关注用笔，才能多少表现一些提、按的关系，如果使用圆珠笔则无论怎么注意也无法表现提、按等笔法的书法韵味。因而，现代书写工具一般只关注结体，而不关注或很少关注用笔问题，当然这是由于工具造成的。现代人拿起毛笔写书法的第一个问题就是关注提、按、顿、挫的笔法。楷书的笔画线索清楚，起、承、转、合处也比较明显，能清楚地看到那么做到就成为可能，所以问题较好解决。

行书是楷书的快写形式，笔画简约而连绵，每条线的折转多而复杂，而每个起、折、转处都要关注并有所表现，这就相对麻烦一些，也容易顾此失彼，所以一般书写行书的初学者容易找不到笔触，找不到歇点，力量一旦失掉了接与传的歇点，那么力量也就散失了，线条便陷入杂乱而疏离的状态。这既搅乱了欣赏者，同时也乱了自己。

因此，行书既要讲究结体，也要讲究笔法，而笔法中最为关键之处就是提、按、顿、挫。

行书的产生

（一）成熟的楷书作为行书产生的前提

当代著名书法家、书法理论家丛文俊先生曾说：“所谓书体，即体现某些即定书写规则、式样的文字体系的符号形式。书写规则如

遭到破坏，就会使字形式样改变，而惟一的破坏性根源来自书写性简化。也就是说，在日常通行的文字中，书写性简化是促使书体演进的基本动力。作为书写，是最为经常连续和普遍进行的事情，书写性简化则蕴含其中，随时都可能会因为书写的简便率意而发生，哪怕是任何一种极其细微的改变，都可能因为日久天长积微至巨，酿成字形式样的阶段性变化，这就是书体演进。”¹

行书的产生应该有两个非常重要的条件：一个是楷书的出现，一个是草书的完备。前者为行书提供了母体，而后者则为行书提供方法。尽管对于是楷书先有还是行书先有的问题尚有不同看法，但是我们认为楷书的成熟为行书的产生提供了技术方面的储备。华人德先生认为：“八分书有较强的装饰性，笔画讲究起讫波挑，不相萦带，多用于正规场合，以示庄重，如官放书，书籍遣策，碑铭题记等。但是日常应用为简便省事，逐渐产生了一种也是由古隶分化发展出来的俗体隶书，它并不注重波磔，转折处圆转，较多地使用尖撇，并出现钩笔，一些笔画也往往连带，到东汉中后期，这种俗体隶书渐渐演变成了一种新的字体，即楷书。到汉末期，这种楷书中的尖撇和钩挑，使笔画不相连属，从而形成了行书。”据此我们可以认为，楷书的出现及成熟为行书的产生提供了母体。²

楷书是在隶书的基础上成长起来的书体。隶书的起笔，笔笔皆

¹ 从文俊《中国书法史·先秦卷》，江苏教育出版社2002年版，第124页。

² 华人德《中国书法史·两汉卷》，江苏教育出版社2002年版，第13页。