

歐
體
楷
書

歐
體
楷
書
100
講

孙善华

著

世界图书出版公司

歐體

欧体楷书100讲

孙善华著

世界图书出版公司

西安 北京 广州 上海

图书在版编目(CIP)数据

欧体楷书 100 讲/孙善华著. —西安:世界图书出版西安公司,2008.5

ISBN 978 - 7 - 5062 - 9825 - 4

I. 欧... II. 孙... III. 楷书—书法 IV. J292.113.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 054989 号

欧体楷书 100 讲

编 著 孙善华

责任编辑 侯长庆

视觉设计 人设计
REN desiGn

出版发行 世界图书出版西安公司

地 址 西安市北大街 85 号

邮 编 710003

电 话 029 - 87214941 87233647(市场营销部)

029 - 87232980(总编室)

传 真 029 - 87279675

经 销 全国各地新华书店

印 刷 人民日报社西安印务中心

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 13.5

字 数 40 千字

版 次 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5062 - 9825 - 4

定 价 29.00 元

☆如有印装错误,请寄回本公司更换☆

出版说明

《欧体楷书 100 讲》是以古代书法家欧阳询《九成宫醴泉铭》为范本,用现代技法将原碑作了翻版、放大、修补处理,由碑转为帖,加上米字格作为临写示意,以讲座的形式编写而成。

作者孙善华(善之)先生从事中国书法教育教学研究工作二十多年,培养学生数千人,在国内外屡获殊荣。通过长期的书法教学实践,他总结出一套科学系统的教育教学模式。这套《欧体楷书 100 讲》便是善之先生教学研究成果的结晶。全书从欧体书法的艺术特色、笔法特征及结构布势等多方面进行分解讲析。每讲突出一个主题,同时还对例字作临习提示和欣赏分析,循序渐进,形象生动。善之先生通过自身对书法的理解,把抽象的书法理论和古老的中国书法,以生活化的言辞,生动直观地展示在学书者的面前,通俗明了,不少内容不乏精辟独到之处。还原返本,将书法艺术生活化、形象化和直观化是此书的一大特色。此外,在编写选择例字的过程中,作者还注意尽可能避免重复字的出现,以便让学书者更广泛地接触临写更多的例字。

相信您通过这 100 讲的学习,定能对欧体楷书的艺术风格有一个全面的认识。

当然,中国书法博大精深,仅仅 100 讲不可能将欧体书法的艺术风貌和精神内涵一一说明,书中定有不少遗漏和缺陷之处。恳望方家同仁,在使用过程中不吝赐教!

作者的话

编撰《欧体楷书 100 讲》这本教材，应该说是原由于很久以前的一次全省书法教师现场抽签说课比赛活动了。那次竞赛，作为全场唯一获得满分的我，怎么也没有想到，专家评委们，对我是如此地肯定。记得在比赛的提问环节中，评委们不断追问我平时的书法课是否就这样地生动、有趣？回答当然是肯定的。

赛后回想，我要是把平时讲课的这些内容整理出来，作为交流材料，岂不是一件很有价值的事情。说来很巧，一次偶然的机会让我与世界图书出版西安公司的侯长庆先生邂逅，我俩虽然是第一次见面，但却一见如故。我在无意间谈及此事，侯先生便有合作出版的意图，爽人快语，我也满口答应了。从此，我便全身心投入了该书的编撰工作中。

我也曾想，之前出版的几本书籍字帖，最长的不过三到四个月的时间就能定稿。这本教材，熟门熟路，只需将平时上课的讲稿、教案汇编整理就行了，估计最多半年时间就足以定稿了。前两个月倒也顺利，接下来越来越觉得寸步难行、口拙辞穷。半年下来，总算是有了个整体框架。期间我也曾多次与同道交谈，征求意见，想多找点灵感，但总是不尽人意。最后，我做了一个大胆的尝试，将 100 讲分成几个部分，请那些不懂书法的人，以帮我修改稿件为名，投石问路。谁料，这些“门外汉”看过后都有同样的感悟：原来中国书法是这样好玩、有意思，太有趣了！于是，思路有了：还原返本，把抽象的书法艺术口语化、形象化、直观化、平民化，让不懂的人看得懂，使不感兴趣的人产生兴趣，这不正是本作者的出版初衷吗？前后五易其稿，不断充实，并将原先手写的例字全部废弃，精选原碑帖字，再进行翻版、放大、处理，按章节重新归类汇编，花了近两年的时间，如今总算如愿了。

当然，作为有“唐代楷法第一”之誉的欧体楷书，仅仅靠 100 讲还远远不够。限于作者水平，其中不少观点只是笔者对欧体楷法的一管之见，定有许多不足之处，诚望同道法家予以指教！

孙善华

2008 年元月于扬州月亮山庄

目 录

第1讲	欧阳询及其艺术特色简介	/1	第26讲	点的变化(三) 竖点	/54
第2讲	横 法	/4	第27讲	点的变化(四) 垂点	/56
第3讲	竖法(一) 垂露竖	/6	第28讲	点的变化(五) 出锋点	/58
第4讲	竖法(二) 悬针竖	/8	第29讲	钩的变化(一) 弧弯钩	/60
第5讲	撇 法	/10	第30讲	钩的变化(二) 横折钩	/62
第6讲	捺 法	/12	第31讲	钩的变化(三) 左耳钩、右耳钩	/64
第7讲	点 法	/14	第32讲	钩的变化(四) 斜钩	/66
第8讲	钩 法	/16	第33讲	钩的变化(五) 心钩	/68
第9讲	挑 法	/18	第34讲	钩的变化(六) 竖弯钩	/70
第10讲	折 法	/20	第35讲	折的变化(一) 竖折	/72
第11讲	横的变化(一) 左尖横	/24	第36讲	折的变化(二) 右角折	/74
第12讲	横的变化(二) 右尖横	/26	第37讲	折的变化(三) 撇折	/76
第13讲	横的变化(三) 平横	/28	第38讲	折的变化(四) 走之折	/78
第14讲	竖的变化(一) 曲头竖	/30	第39讲	横的组合变化	/80
第15讲	竖的变化(二) 左弧竖、右弧竖	/32	第40讲	竖的组合变化	/82
第16讲	撇的变化(一) 直撇	/34	第41讲	撇的组合变化	/84
第17讲	撇的变化(二) 竖撇	/36	第42讲	捺的组合变化	/86
第18讲	撇的变化(三) 曲头撇	/38	第43讲	点的组合变化(一) 上下点	/88
第19讲	撇的变化(四) 挑钩撇	/40	第44讲	点的组合变化(二) 相向点	/90
第20讲	撇的变化(五) 回锋撇	/42	第45讲	点的组合变化(三) 相背点	/92
第21讲	撇的变化(六) 粗腰撇	/44	第46讲	点的组合变化(四) 隔山点	/94
第22讲	捺的变化(一) 平捺	/46			
第23讲	捺的变化(二) 反捺	/48			
第24讲	点的变化(一) 撇点	/50			
第25讲	点的变化(二) 挑点	/52			

第47讲	点的组合变化(五)曾头点	/96	第72讲	半包围结构	/148
第48讲	点的组合变化(六)横三点	/98	第73讲	全包围结构	/150
第49讲	点的组合变化(七)竖三点	/100	第74讲	左窄右宽	/152
第50讲	点的组合变化(八)横四点	/102	第75讲	左宽右窄	/154
第51讲	点的组合变化(九)两对点	/104	第76讲	左长右短	/156
第52讲	人字头	/108	第77讲	左短右长	/158
第53讲	宝盖头	/110	第78讲	左高右低	/160
第54讲	草字头	/112	第79讲	左右相平	/162
第55讲	单人旁	/114	第80讲	上窄下宽	/164
第56讲	双人旁	/116	第81讲	上宽下窄	/166
第57讲	提手旁	/118	第82讲	大	/168
第58讲	竖心旁	/120	第83讲	小	/170
第59讲	木字旁	/122	第84讲	疏	/172
第60讲	言字旁	/124	第85讲	密	/174
第61讲	示字旁	/126	第86讲	长	/176
第62讲	绞丝旁	/128	第87讲	短、扁	/178
第63讲	金字旁	/130	第88讲	斜	/180
第64讲	足字旁	/132	第89讲	添	/182
第65讲	反文旁	/134	第90讲	减	/184
第66讲	建字底、走之底	/136	第91讲	向	/186
第67讲	独体字	/138	第92讲	背	/188
第68讲	左右结构	/140	第93讲	并、重、堆	/190
第69讲	左中右结构	/142	第94讲	插	/192
第70讲	上下结构	/144	第95讲	中堂	/196
第71讲	上中下结构	/146	第96讲	条幅	/198
			第97讲	对联	/201
			第98讲	横幅	/204
			第99讲	斗方	/207
			第100讲	扇面	/209

第 1 讲 欧阳询及其艺术特色简介

(一)

欧阳询(公元 557 - 641 年),字信本,潭州临湘(今湖南长沙)人。唐高祖(李渊)时为官给事中,后至银青光禄大夫、太子率更令、弘文馆学士、封勃海县男,故又称欧阳率更。他与虞世南、褚遂良、薛稷并称为初唐四大书家。传世书迹有《皇甫诞碑》、《化度寺邕禅师塔铭》、《九成宫醴泉铭》、《卜商帖》、《萝萸帖》等;书论有《付善奴传授诀》、《用笔论》等。

本书例字选自《九成宫醴泉铭》。该碑建于唐贞观六年(公元 632 年),由魏征撰文。24 行,每行 49 字。额阳文篆书“九成宫醴泉铭”六字。据王昶《金石萃编》记载:“碑高七尺四寸,宽三尺六寸。”立于陕西麟游县。传世宋搨尚多,以明附马李琪藏北宋搨本为最,现存于北京故宫博物院。碑文记载唐太宗九成宫避暑时发现涌泉的事,是欧阳询七十五岁时书,为晚年代表书作。

(二)

谈及欧阳询的书法艺术特色及其在中国书法史上的地位和影响,自古至今,能与之相较者不过数人而已。

欧阳询书法以二王为基础,并参合汉隶、南北朝和隋代墓志风格,汲取诸家之长并融会贯通,形成了自己独特的艺术风格,人称“欧体”。自中唐以来的千余年间,凡习书者不学欧的大约极少。即便在当今,欧体书法也可算是家喻户晓,妇孺皆知的了,而《九成宫醴泉铭》则是欧书中最为著名的正书代表作品。该碑写得静穆安祥、神清气爽。用笔方润精到,瘦硬遒劲。结字雍容婉丽,寓险峻于平正之中,融丰腴于浑朴之内。既具南朝之清雅秀丽,又有北碑之遒劲雄强。南北兼容,刚柔相济,达到了几乎完美的境界,被誉为“唐人之首”。该碑通篇法度森严,气韵通畅,顾盼相生,雅俗共赏。从此碑入手,上追魏晋南北朝,下窥唐宋诸法家均可无碍。历来被公推为学书之正途,初学之典范。

1. 笔法特征:

《九成宫醴泉铭》的笔法,基本上是以方笔为主,兼用圆笔。横法一改其《化度寺塔铭》中两头重中间轻的写法,以左轻右重、方起圆收为主要特征。横轻竖

重,对比鲜明。起笔多藏锋,方峻内敛;行笔中锋,雄健含蓄;收笔多回锋,饱满圆润。撇、捺吸收隶意,取八分之势,庄严古雅;竖弯钩亦采用隶书燕尾笔法,显得遒劲而飘逸。郭宗昌《金石史》云:“宋拓醴泉铭,首行宫字左点做竖笔,正锋一画而微转,更有韵度,是汉分法也。”点法变化多端且相互呼应,相同笔画并列时多求变化;竖钩、折法多用方笔,取北碑笔意,但方中微带圆势,显得既方劲又浑厚。郭尚先《芳竖管题跋》云:“醴泉铭高华浑朴,法方笔圆,此汉之分隶、魏晋之楷合并酝酿而成者。”

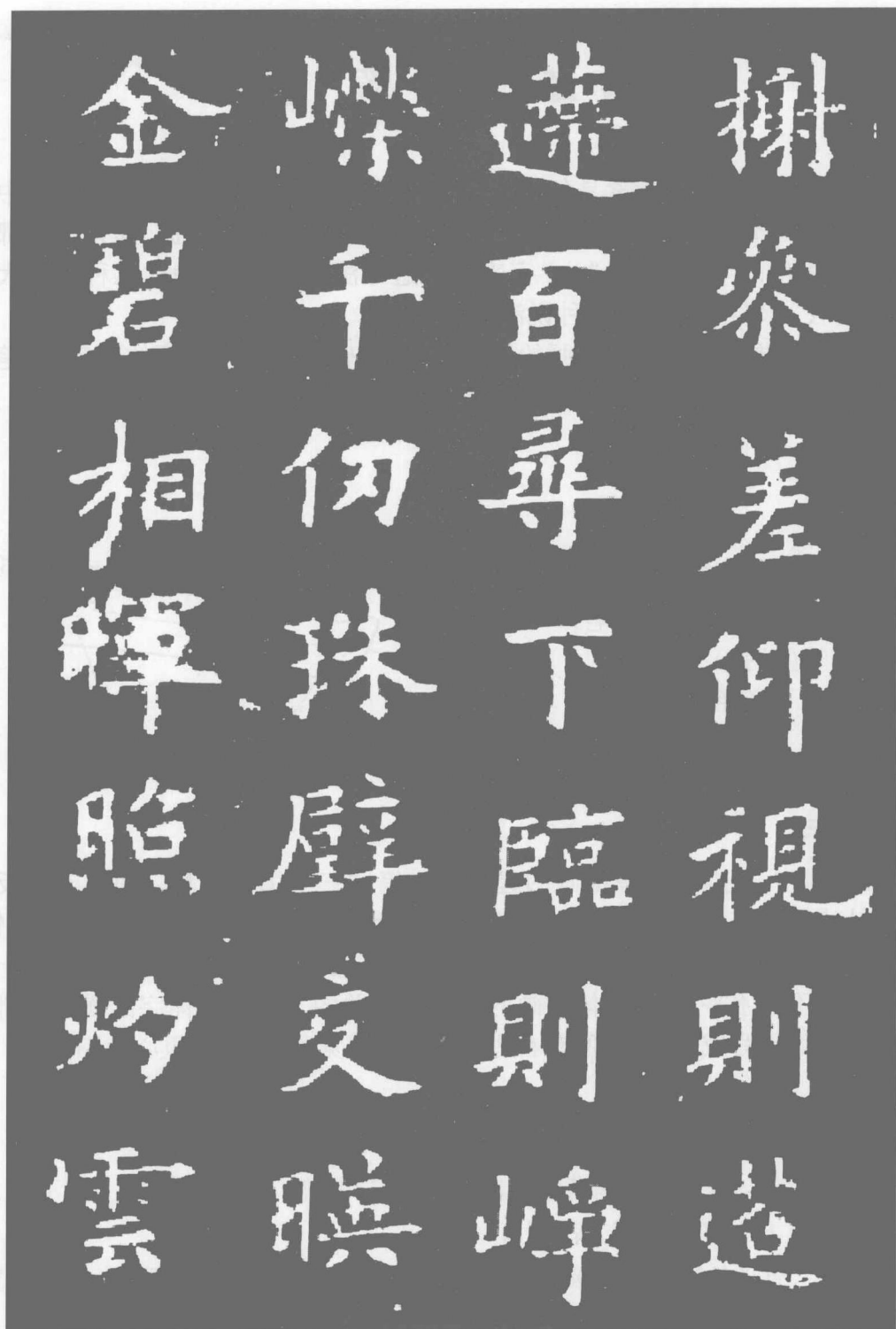
2. 结构特征:

唐人书尚法,规矩森严,以欧阳询为最。其楷书被誉为唐代楷法第一,是楷书结字的最佳楷模。唐以后学书者大多从欧书入手,可得事半功倍之效。

欧体书风,虽效法二王,但又能在北碑中汲取大量营养,故而一扫齐梁秀媚萎靡之风,既得北朝方正峻利之势,又具南朝文质彬彬、风姿秀雅之韵,形成了他骨硬肉丰,险劲平和,刚而不狠,健而不犷的独特风格。

具体说来,欧体结构中宫紧密,向外拓展。大多数字的中心稍偏向竖中线左边,由某一笔画向右的舒展,使整个字的重心趋于平稳,这是欧字的重要特征。通篇字大小、长短、欹正不一,气势开张,极尽变化,但整体观之,又和谐统一,这又是欧书章法的另一重要标志。初学者若能时时抓住这些要素,定能准确领会欧书的风神。

(附图《九成宫醴泉铭》一页)

《九成宮醴泉銘》原拓本

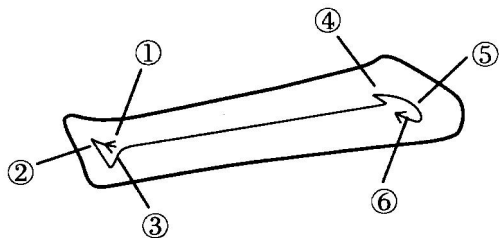
第 2 讲 横 法

构成汉字的最基本元素是各种笔画,共有数十种之多。归纳起来,这其中共有八种最为基本的笔法,它们分别是点、横、竖、撇、捺、钩、挑、折,其它笔画都是由此衍变而来的。古人常以“永”字来概括这八法,主要是因为这八种笔法大多数都包含在“永”字中,其实这种说法并不全面。

熟练地掌握这八种基本笔画的运笔技巧,准确把握这些笔画的起笔、行笔和收笔,正确运用到汉字当中,就能很快书写出符合法度的欧体书法。

运笔方法

- ①藏锋(逆入)
- ②顿笔(竖入,取直势)
- ③转锋向右行(中锋涩笔)
- ④提笔(反弹)
- ⑤向右下轻轻按笔、揉笔
- ⑥回锋

要领提示

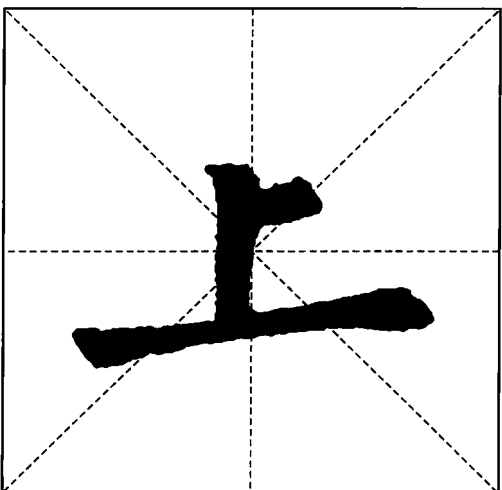
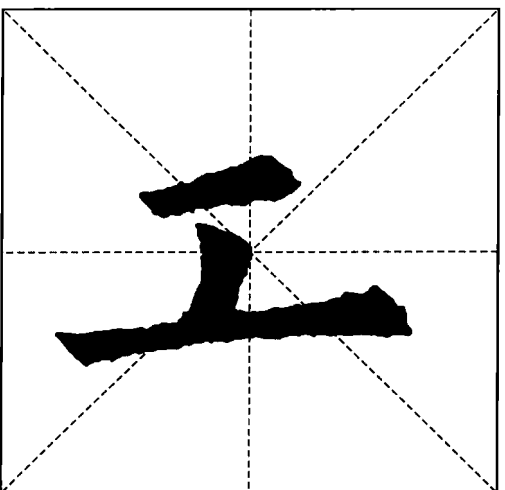
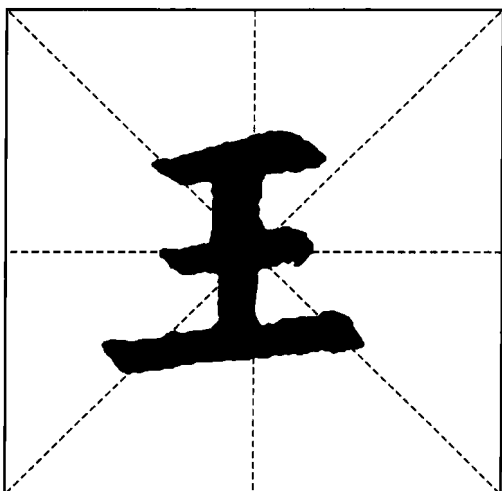
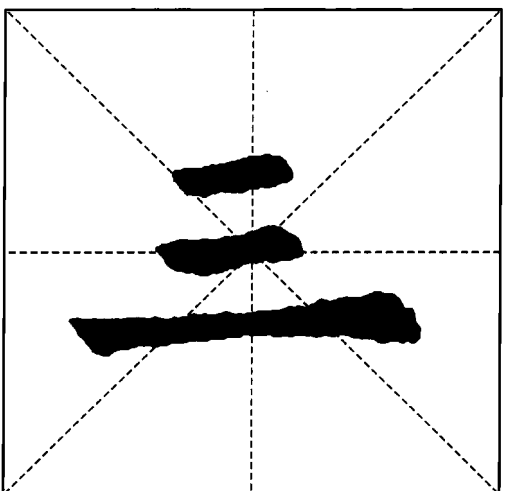
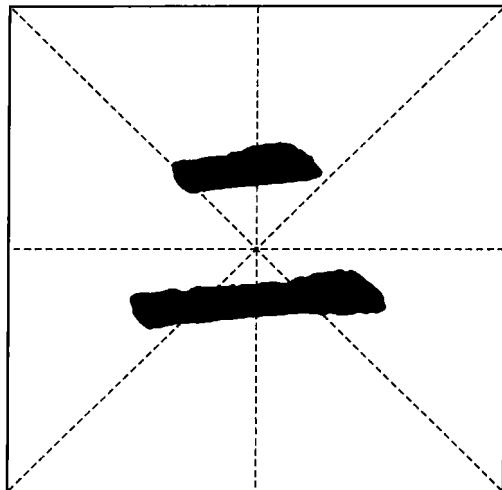
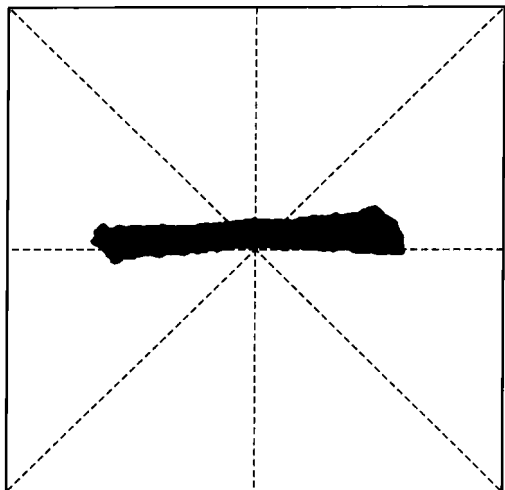
在这讲中,重点是掌握横画的起、行、收笔这三个用笔过程。初学者要反复练习,认真体会。要领是:起笔要藏锋逆入,行笔要中锋涩行,收笔要揉笔回锋。在整个运笔过程中要有提、按、顿、挫、揉的用笔技巧。另外,横画要微向右上倾斜来取势,不可水平,这与欧体横画的特征是相关的。因为欧体字的横画大都是左轻右重,如果写成水平势,便有右边往下沉的感觉,整个字的重心就不稳了。

例字赏析

一、二 两字笔画饱满厚重,起行笔清晰明确。“二”字两横上短下长,左轻右重,且上下距离较大,充满张力。

王 横竖各笔画厚实圆润,三个横画长短不一,微向右上取势,横轻竖重,对比变化。

三、上、工 三个字的最后一横,中间要提行,尽量向左右展开,但不能有弯曲弧度。要有骨硬肉丰、力透纸背之感。

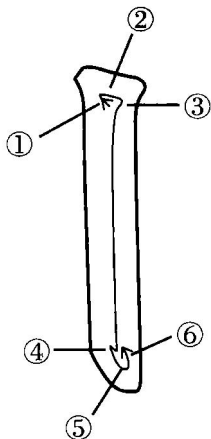

第 3 讲 竖法(一)垂露竖

垂露竖的用笔与上一讲横法几乎差不多,只是走向变了,即将横画竖写。

运笔方法

- ①藏锋(逆入)
- ②顿笔(取平势)
- ③转锋向下行(中锋微提行、微细)
- ④提笔(反弹)
- ⑤向右下轻轻按笔、揉笔(圆润饱满象露珠)
- ⑥回锋

要领提示

垂露竖的笔法虽说与横法接近,但也有不同之处。特别是向下行笔时,毛笔要有细微的提按,使竖画的中间部分有微微的粗细变化,收笔处要圆润饱满。

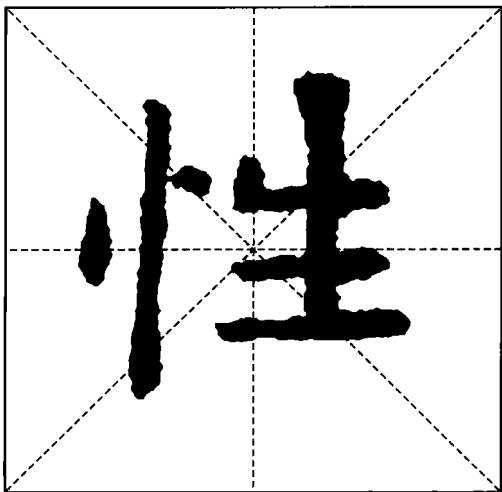
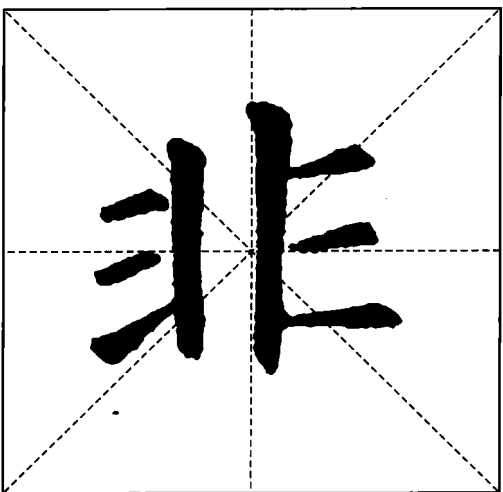
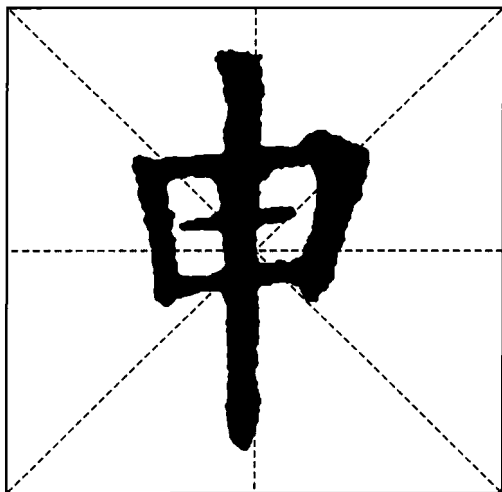
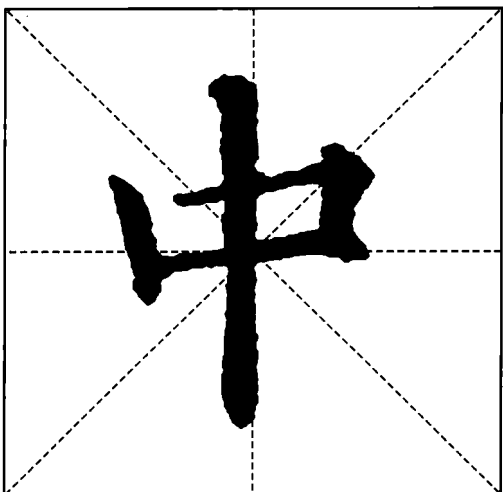
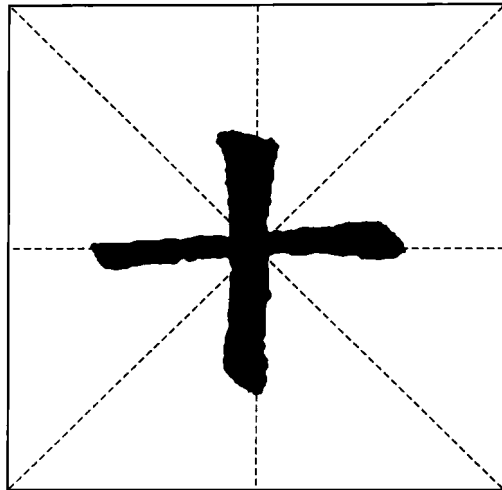
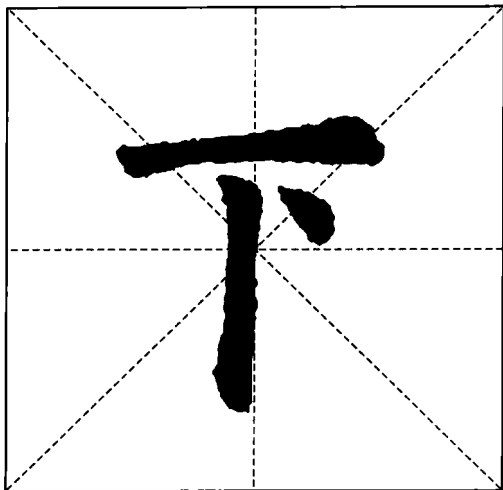
例字赏析

十 横画要尽量向左右托展,左轻右重。起笔在横中线下方,收笔在横中线上方,有一定的倾斜度。竖画厚重饱满,墨丰笔健,力透纸背。两画的特点是横轻竖重,横长竖短。整个字左右取势,字形偏扁。

下 三个笔画各不相连,舒朗有致,静穆祥和。特别是一竖,被安排在竖中线的左侧,给点画预留下空间位置。好似一家三口子,相互谦让,彬彬有礼,和睦安祥。

非 有六个横画,其轻重、长短和大小要有变化。两个竖画左短右长,要有顾盼相生之态,不能僵硬刻板。

性 竖心旁的笔顺是先写两点再写竖。两点的特征是:左直右平、左大右小、左低右高、左重右轻。该字左右两部分要有错落,左低右高,不可左右平齐,以免失势。

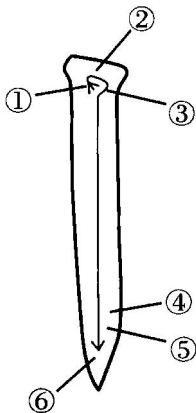

第 4 讲 竖法(二) 悬针竖

悬针竖是在垂露竖基础上的又一次变化。简单地说,就是将垂露竖的收笔回锋变为出锋便是悬针竖了。不过有几点需要说明:第一,行笔时要中锋铺毫,墨饱力足,笔不提行,不能写成上粗下细的“锥状”;第二,驻笔以后要有提行的过程,不要立刻出笔;第三,出锋时不能甩出,象鼠尾状,要稳健、圆润、饱满。

运笔方法

- ①藏锋
- ②顿笔
- ③转锋向下行(铺毫涩行)
- ④驻笔(微停顿)
- ⑤提行
- ⑥出锋

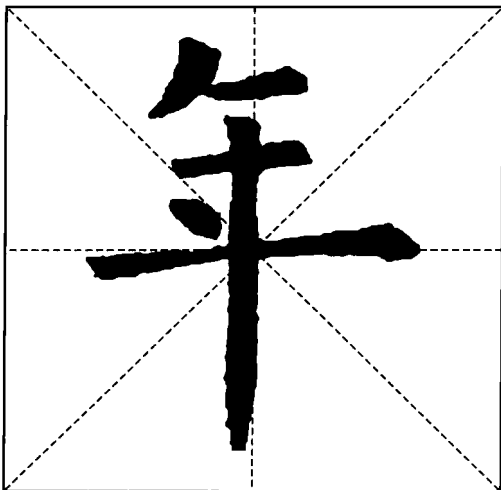
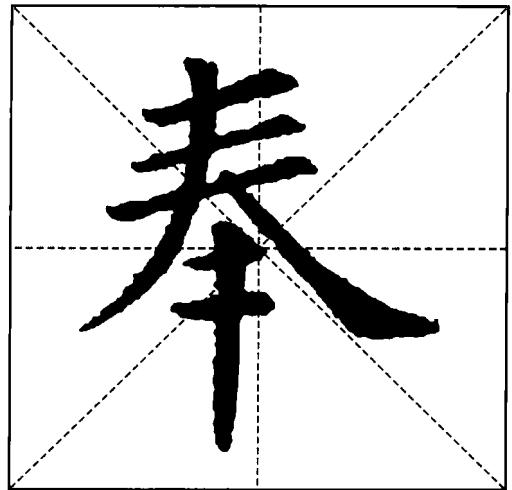
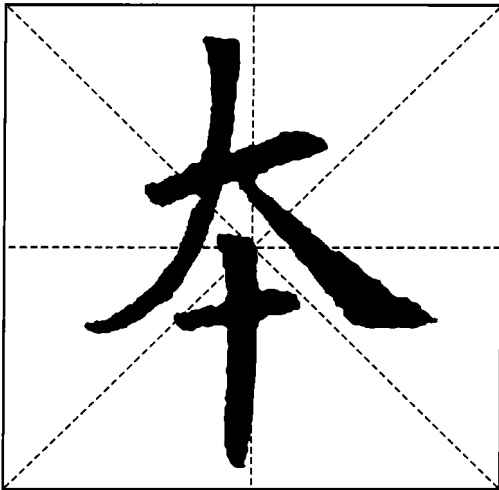
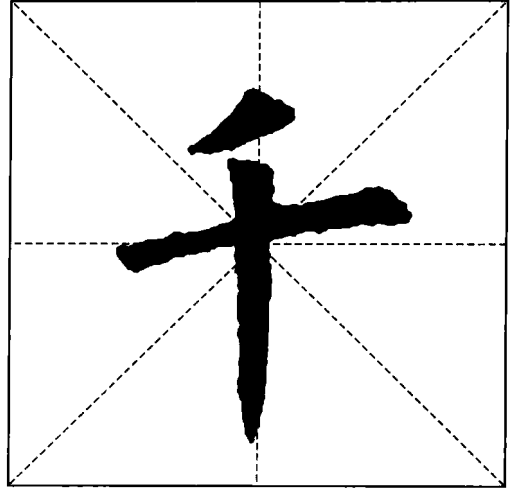
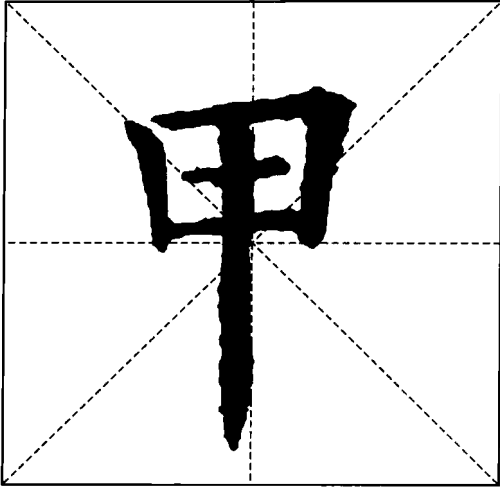

领要提示

在欧体《九成宫》法帖中,悬针竖的例字非常少见,这与欧书的风格特征直接相关,因为欧字的结构总体偏长。如果大量使用悬针竖,就好比一个瘦高个的人,穿着一双高跟鞋,太过瘦长一样。这里蕴含着书法美学的道理。因此,学书者要根据书体的特征,正确理解,合理把握,方能运用恰当。

例字赏析

这一讲中的大多数例字有一定的难度,特别是“本、奉、年、帝”四字,整体来说,字形偏长,几乎撑格了。这其中“本”和“奉”的横和撇均偏左,且横画的倾斜度较大;捺画右展,起平衡作用。它们的最后一竖都在竖中线的左侧,书写时一定要仔细观察、揣摩。

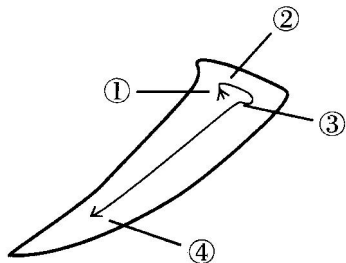

第 5 讲 撇 法

我们可以大胆地设想，撇法实际上是上一讲“悬针竖”的衍变。即改变悬针竖的走向，起笔藏锋，顿笔以后直接向左下行笔，渐渐提行、出锋，便是撇画了。

运笔方法

- ①藏锋
- ②顿笔
- ③转锋向左下提行
- ④出锋

要领提示

在撇画的行笔过程中，运笔不能快，出锋不可甩，整个笔画要表现得丰腴厚实，直中微曲。

例字赏析

仁 整体看来只占方格纵向的一半位置，但书写时常常会被放大。这是因为该字的四个笔画被安排得舒朗俊健，富有张力。单人旁的一竖由轻到重，且微向左下倾斜取势；右部的两横上下拉开，短小粗壮，饱满厚重。

佳 结体左低右高，上下错落，特别是右部竖画，一定要向上伸展。

作 左右平齐，两竖距离不宜靠紧，右部“乍”的三横左轻右重，长短不一，上下位置舒朗安详。“佳、作”重复笔画较多，要有变化。

户 一点写成了一横，有隶书特征。

在 撇画要展开拉长，“土”字宜向右安排，不能太偏左。

后 有两撇，第一撇要取平势，第二撇取直势，要有变化。