

行书创作与欣赏

■ 郜锦强 著

寬劍鋒
磨礪出
白苦寒
耳

行书创作与欣赏 青年朋友

丁亥年 郜锦强

■ 安徽大学出版社

行书创作与欣赏

■ 邵锦强 著

寶劍鋒成
磨礪出
漸呈
白若寒之
其

行书创作与欣赏

邵锦强 著

■ 安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

行书创作与欣赏 / 郜锦强著. —合肥:安徽大学出版社,2008.5
ISBN 978-7-81110-468-4

I. 行... II. 郜... III. 行书—书法 IV. J292.113.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 072358 号

行书创作与欣赏

郜锦强 著

出版发行	安徽大学出版社 (合肥市肥西路3号 邮编 230039)	印刷	合肥远东印务有限公司
联系电话	编辑室 0551-5108498 发行部 0551-5107716	开本	710×1000 1/16
责任编辑	李梅	印张	10.875
封面设计	孟献辉	字数	250千
经 销	新华书店	版次	2008年6月第1版
		印次	2008年6月第1次印刷

ISBN 978-7-81110-468-4

定价 26.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

首先,我们应当引领和引导人民群众的欣赏兴趣,引发他们欣赏优秀传统文化——中国书法的强烈愿望。书法是各类艺术中最高雅的艺术,它不仅有可欣赏的外在形式,同时又有丰富的文化内

[illegible]

目次

第一章 行书起源概述	(1)
第二章 行书名家简介	(8)
第三章 行书练习方法	(15)
第四章 行书创作原则	(21)
第五章 行书中堂创作与欣赏	(27)
第六章 行书条幅创作与欣赏	(64)
第七章 行书横幅创作与欣赏	(80)
第八章 行书斗方创作与欣赏	(96)
第九章 行书对联创作与欣赏	(110)
第十章 行书扇面创作与欣赏	(122)
第十一章 行书牌匾创作与欣赏	(134)
第十二章 行书赠言创作与欣赏	(146)
代跋:浓浓师生翰墨情	(164)
参考文献	(168)

第一章 行书起源概述

行书,是介于楷书与草书之间的一种书体。偏于楷书者,称为“行楷”;偏于草书者,称为“行草”。与楷书相比,行书写得快捷,书写效率高;与草书相比,行书容易辨认,具有较强的普及性。同时,行书结体妍雅,运笔流畅,章法灵活,又有很高的欣赏价值和艺术品位,历来为文人雅士和人民群众所喜爱。唐代孙过庭在《书谱》中说:“趋变适时,行书为要。”著名书法教育家欧阳中石先生、何学森先生的《行书津梁》一书也指出:“行书自产生起,就受到了广泛的欢迎。因为无论从实用还是艺术的角度,它都是极有适应性、极有魅力的。”“纵观漫长的书史,篆书、隶书、楷书的发展都存在盛衰的变化,而行书则长盛不衰,始终是书法领域之‘显学’”。因此,作为书法爱好者,应当学好行书的书写与创作。

那么,行书起源于何时呢?关于这一问题,书学界历来有不同的说法。现举几例如下。

王学仲先生在其《书法举要》一书中说:

“行书是后汉时期民间流行起来的新兴字体,这种字体适应于行文起稿时的简便迅速,当时的章草虽简便但多隶书波势,今草也识别困难,因而行书产生了。”

这种说法可称为“东汉起源说”。

何学森先生在其《行书津梁》中说:

“结合日益众多的出土资料去考察,可以确定行书大体产生于

1

100

10

☐

■

这种“公文体”式的书写方式,实际上就是对“正体”的“行写”,它与整齐规范的《峄山刻石》(图 1-2)和《泰山刻石》(图 1-3)有着明显的区别。

再如秦《二世元年诏》的书写则更加活泼多姿,具有更多的“行写因素”(图 1-4)。王镛先生主编的《中国书法简史》一书对此分析道:

(秦二世元年诏)“急就而成,虽风格各异,但总体上奇肆多姿,天真烂漫,字字不作正局,大小形态不拘,与秦皇刻石的对称、规范化的庄重典雅完全不同。”

所谓“完全不同”,就是其中体现了强烈的“快写”的愿望和“行写”的因素。

由于毛笔的出现,简、帛的运用,秦代“行写”的现象日益普遍,如出土于云梦睡虎地的秦简《效律简》和《秦律十八种简》(图 1-5),显示出更加明显的行写因素。其中“曰”、“问”、“弗”、“司”、“八”、

XINGSHU CHUANGZUO YU XINSHANG

图 1-3 泰山刻石

图 1-4 秦二世元年诏

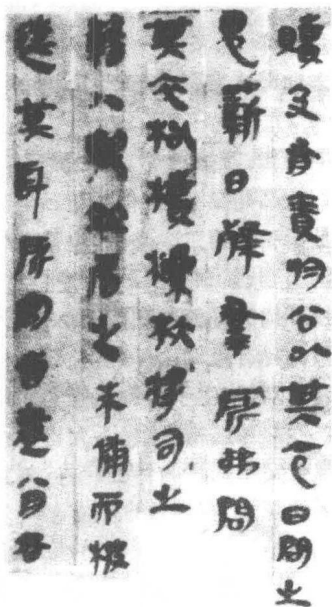

图 1-5 秦律十八种简

“月”、“而”等已经具有明显的行书意趣。从中可以看出,一是书写速度快,二是书写技巧娴熟,三是文字结体随意灵活,四是线条流畅、动感明显。整体看去,有很强的跳跃性。而这些,正是后世行书书体的基本特征。这说明,随着“行写法”的发展和社会需求的日益迫切,加上书写条件的改善,在秦代,行书书体的幼芽已经萌发了。

秦朝灭亡后,汉代揭开了历史的新篇章。随着连年战争的结束,社会日趋安定,人民有了休养生息的机会,生产力得到了很大的发展,尤其是“文景之治”之后,更出现了前所未有的升平气象。大汉王朝地域辽阔,百姓殷实,社会交往频繁,对文字书写的美观与速度方面均有了更高的要求。同时,经过 1000 多年的发展,文字自身的结体规律逐步被人们认识,加上社会整体文化水平的提升,专门从事书写工作的人群不断增多,大大提高了驾驭文字书写技术的能力,使长期以来人们“快写”的愿望得以逐步实现。在书写实践中,人们追求“快”、追求“美”、追求“便捷”,于是文字逐渐由篆到隶,“行书”书体的雏形便慢慢流行起来。如 1972 年出土的马王堆汉简,为西汉文、景时期的文字,已出现明显的“草体化”倾向(见王镛主编:《中国书法简史》,51 页,高等教育出版社,2004 年版)。这里说的“草体化”倾向,其实就是“行书”气象。再如西汉成帝时期的《王杖诏书令册》竹简(图 1-6)上的文字,不少已颇具行书形态了。如其中的“以”、“人”、“伤”、“毋”、“告”、“初”等,似乎已有现代行书的影子。整体考察,其运笔流畅,笔势往来已有明显的照应,甚至有“笔断意连”的感觉。至此,可以说“行书”已由书写方式转变为书体了。而汉宣帝时的《元康四年简》和元帝时的《永光元年

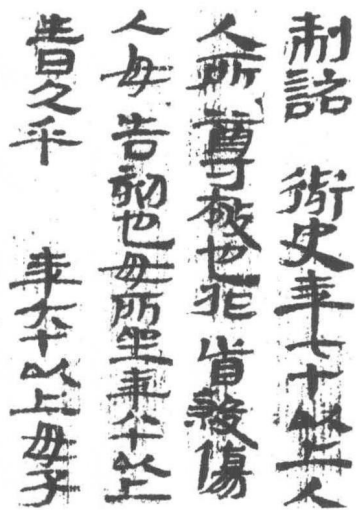

图 1-6 汉简《王杖诏书令册》

简》，以及新莽时期《王俊幕府档案简》中的部分文字都显示出行书书体日益成熟的气象。而作于东汉元和二年左右的《公羊传砖》上的文字(图 1-7)和东汉《熹平元年陶瓶》上的文字(图 1-8)，与现代意义上的“行书”书体相比，除个别地方尚有汉简隶意之外，已没有什么根本性的区别了。也就是说，至东汉末年，“行书”作为一个相对独立的书体，已经基本定型了。

西晋卫恒在《四体书势》中说“魏初有钟、胡二家，为行书法，俱学之于刘德升”。而唐代张怀瓘在《书断》中则说：“行书者，刘德升所作也。”刘德升是东汉末年桓灵时期的颍川人。从上引文字书写方式与形态的发展来看，像刘德升这样能开门授徒的书家，在文字字体发

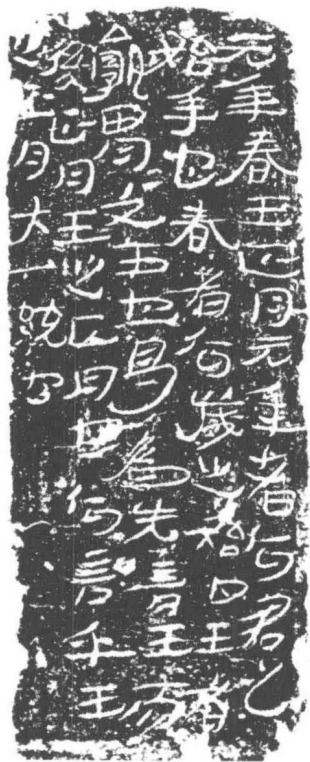

图 1-7 东汉《公羊传砖》

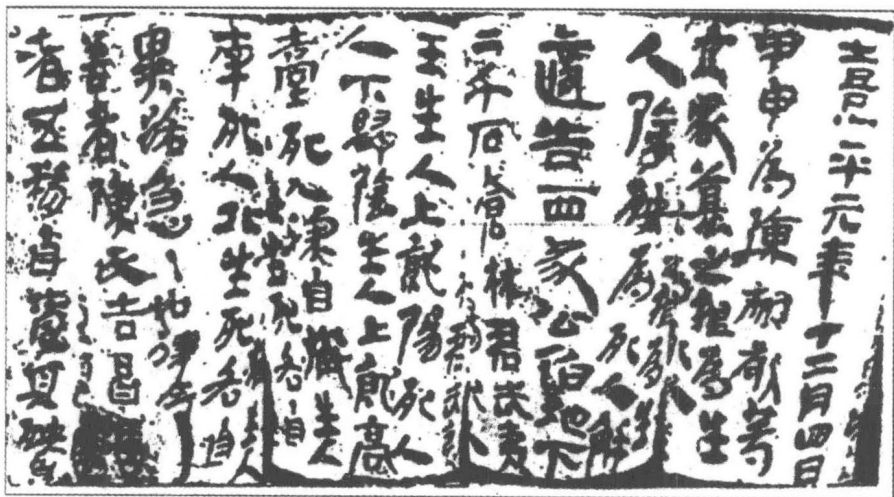

图 1-8 东汉《熹平元年陶瓶》

展的过程中,做些整理、规范乃至改造的工作,是完全可能的。但如果说“行书”是他一人所造,则是不正确的。因为这种说法违反了事物发展的基本规律。正如前文所述,在文字一开始出现时,人们在实践中就有“快写”的愿望,在“快写”的过程中,文字的结体方法逐渐演变,由篆而隶,由隶而草(行),逐步形成了定型的行书书体。因此,用历史唯物主义的观点分析,文字是人民群众在社会发展过程中创造的,也是人民群众在社会实践的需求下逐步改造的,都是社会生产力发展的必然结果。反过来,又服务于生产力发展和以人民群众为主体的社会生活的需要。将某种书体的产生归结为一人所创造,显然是不符合历史事实的。

由上述分析可以看出,“行书”作为书写方式,从文字的书写开始就存在了,只不过那时人们虽有“快写”的愿望,但由于条件限制还没有达到完全“快写”的目标。在生产力的发展达到一定程度时,这种“快写”的愿望便逐步实现,才出现了秦代的“行写”现象和初步的“行书”形态,如《秦律十八种简》等。到了西汉,简、帛、毛笔的大量使用,社会经济、文化的快速发展,促进了“行书”书体的形成。东汉时期则是行书书体基本定型的阶段。到了这时,出现了像刘德升这样的书家,承担起了整理、规范行书书体和传授书写方法的历史责任。正因为如此,也才使得唐代张怀瓘产生“行书者,刘德升所作也”的误解。这种误解一直影响到现代。行书“汉魏起源说”、“东汉起源说”,甚至还有“魏晋起源说”等,大约都与此影响有关。当然,刘德升等书家对行书进行整理的历史贡献也是不可磨灭的。正是这一时期对行书书体的整理和规范,为魏晋及其以后行书多姿多彩的大发展打下了基础。

《兰亭序》无论是内容还是书法艺术,均堪称杰作,尤其是书法艺术,至今仍被奉为“神品”。《兰亭序》的书法艺术,用最简单的语言概括,就是平淡自然,高雅妍美。古人曾赞之以“姿媚”,媚者,美也。《兰亭序》全文共 28 行,324 字。书写于东晋穆帝永和九年,即公元 353 年。当时东晋王朝经过 20 来年的休养生息,政权已趋稳定,所在之江南虽不及往日中原之繁华,却也是形胜富庶之区。百姓殷实,社会安定,大有歌舞升平之势。在这一年的暮春三月,王羲之同家人子侄及亲朋好友,游春观光,以消不祥之气,时称“修禊”。在茂林修竹之间,山水环绕之处,又值天朗气清,惠风和畅,得以“群贤毕至,少长咸集”,大家兴致勃勃,饮酒作诗,曲水流觞。是为历史上有名的“兰亭雅集”。所作诗歌乃编为一集,名为《兰亭集》,王羲之的《兰亭序》即是为此诗集作的一篇序言。其文章内容由大自然美好的景观,想到人生苦短,时光流逝,如白驹过隙,想到人生的快乐与痛苦,生与死等等,感慨人生虽世殊事异,但“所以兴怀,其致一也”,感叹“后之览者,亦将有感于斯文”。这样一篇由景抒情、由情发论的短文,王羲之在饮酒至微醺之后,拿起鼠须毛笔,一挥而就。整篇看去,从容自如,多彩多姿,变化无穷。仅其中的“之”字就有 20 个,但个个不同。整篇布局自然天成,如行云流水,无一处做作,但又处处精严,形神兼备。仿佛赋予了生命的意义。明代著名书法家董其昌评论说:“右军《兰亭序》,章法为古今第一,其字皆映带而生,或小或大,随手所如,皆入法则,所以为神品也。”可以说,《兰亭序》在章法、结体、运笔等多方面的艺术,都达到了炉火纯青的程度,因此被称为“天下第一行书”,实不为过(图 2-1)。

《兰亭序》释文:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觴一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。