

中国古代书画名家丛书

权威全面

博大精深

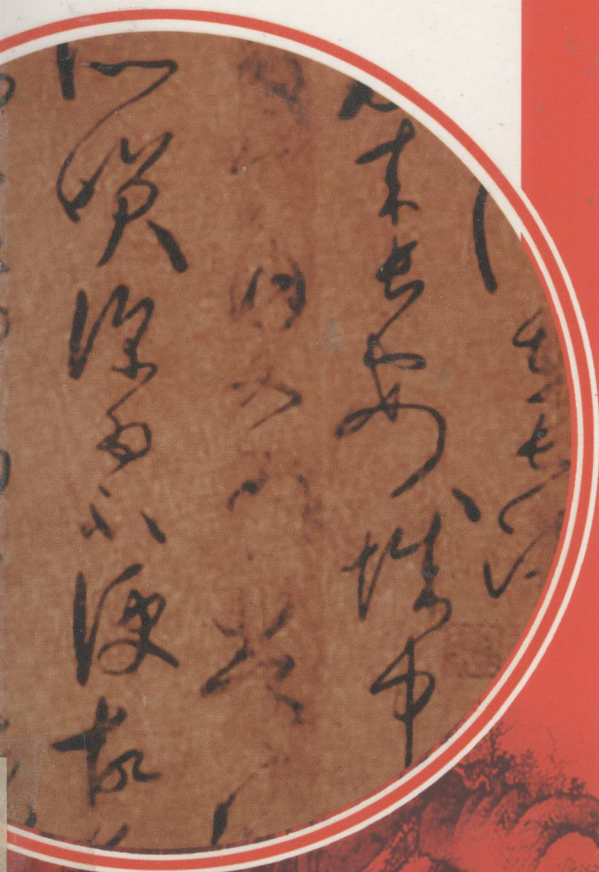
陕西旅游出版社

怀素 书 法 集

HUAI SU SHU FA JI

王 岩◎编著

怀素书法集

王岩 编著

陕西旅游出版社

图书在版编目(CIP)数据

怀素书法集/王岩 编著. —西安:陕西旅游出版社,2007. 10

(中国古代书画名家丛书)

ISBN 978 - 7 - 5418 - 2378 - 7

I. 怀… II. 王 III. 草书 - 法书 - 中国 - 唐代

IV. J292.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 151287 号

怀素书法集

责任编辑 郭联耀

封面设计 孙秀荣

出版发行 陕西旅游出版社

(西安市长安北路 56 号 710061)

电 话 (029)85252285

网 址 [http://www. books. com](http://www.books.com)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京楠萍有限公司

开 本 787 × 1092mm 1/16

印 张 20.875

字 数 145 千字

印 数 1 ~ 10000

版 次 2007 年 10 月第 1 版

印 次 2008 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5418 - 2378 - 7

定 价 318.00 元(全 8 册)

前言

在世界上已知的四大古文字体系中,古埃及的象形文字、古巴比伦的楔形文字和印第安人的玛雅文字,因为种种原因,后来都失传了。惟有以甲骨文为代表的中国最早的文字系统,历经数千年,成为了世界上寿命最长、使用人数最多的一种文字。

书法艺术——汉字书写的最高境界

汉字经过商代的甲骨文、周代的金文、秦代的小篆,至汉唐发展成为整齐、方正的方块字。作为汉字书写艺术中最高境界的书法艺术,亦是源远流长,异彩纷呈。就像俗话说的:书法“晋尚韵唐尚法、宋尚意清尚趣”,在每个发展阶段都表现出千姿百态的个性之美,既可反映出朝代更替的印证,又与中华民族文化的发展嬗变一脉相承。

中国书法属于造型艺术,是无声的音乐、纸上的舞蹈,借助于文字形体的结构,充分发挥毛笔的特殊性能,通过抽象的点画线条表现出流畅旋折、收擒纵放等造型结构运动,最终转化为有意味的文化形式的。这种从自然万象中净化出来的抽象、灵动而具有生命感的线条,依于笔,以道为本,通神达气。书法通过笔画的粗细、起伏、轻重、坚柔,及墨的润涩干湿,传达了人心灵的情意。线的舞动、墨的润华、心手合一,抒情写意,刻画出中国文化的深层精神轨迹。线中流动着书法家的艺术感受和精神个性。

中国书法的艺术性主要表现在笔墨、结体、章法、神韵、情趣等多方面。比如,书法的笔画讲究有力度和立体感,所以才有“入木三分”与“跃然纸上”之形容。为了做到这一点,在书写时起笔、行笔、提按、使转、收笔都有严格的要求。点画要细腻生动,形态要多姿多彩,切忌死板。整幅作品还要讲究章法布局,行气贯通,如同音乐,具有和谐诱人的节奏和韵律感。凡属精美的书法作品都能表现出一种鲜明的风格与个性,或古朴、或典雅、或流丽、或雍容、或稚拙、或飞动、或疏淡……从而给人一种强烈的艺术感染力,使人有一种美的艺术享受。

中国书法是高度个性化的艺术,就其书体而言,主要分为篆、隶、楷、行、草等五体,由于历史久远,每种书体都有着自身独特的风格和流派从而使中国书法成为汉字书写的最高境界。

行书的起源及历史沿革

刘熙载《艺概》云：“书凡两种：篆、分、正为一种，皆详而静者也；行、草为一种，皆简而动者也。”

这大体上可以概括书体的基本情况，而行书的地位在其中还是有些特殊。行书是在楷书基础上产生的一种书体介于楷书和草书之间，它兼有楷、草两体的一些特色。在行书这个大类之中也还存在着“简”与“动”程度的差异。据此可将行书分为行楷（真行）、行草（草行）两个层面。

无论如何表述，“行书”这个概念的内涵总也很模糊，“行楷”与“行草”的外延也很容易混乱。问题的关键在于无法规定一个准确尺度，这就好比我们不能以一个精确的速度指标界定“行”与“走”一样。

行书没有严格的规范，既可工整，也可放轶。但共同的特点是：下笔收笔处多露锋、少藏锋，笔画转换处多圆转、少方折，对于其它字体来说，通常有所谓“篆法”、“隶法”、“楷法”、“草法”的规范，惟行书独无什么“行法”。这使人们需要用理论表述行书时顿生“无从说起”之感，但这个特点恰恰给书家天马行空的抒发留下了广阔的空间。

根据日益增多的出土资料去考察，可以确定行书大体产生于汉魏之际，这个时期是字体嬗变剧烈时期。在隶书基础上，漫衍出楷、行、草诸体。行书的出现，适当其时。

东汉末年，楷书、行书、草书都已渐渐脱离胚胎，萌芽已出，进而成型。到了晋代，楷书已初具规模，而行书与草书则已趋于壮大，甚至已达到了相当成熟的方式。由此看来，不能武断地认为由楷而行、草，倒是行、草促进了楷化进展的说法更接近当时的事实。从不正规，进而规范化；从规范化又促进了行草的发展。在东汉中期，由成熟隶书（八分）演变出一种俗体，一些文字学家谓之“新隶体”。在新隶体的基础上，受草书的影响，产生了早期行书。早期行书就是将新隶体的用笔、结体进一步加以美化的结果，它比新隶体更加活泼妍美。

到王羲之等人手里，行书的面目发生了很大变化，与早期行书有了显著不同。因此，我们认为，行书是楷书的捷便写法俗称：行楷。但是，这并不意味着先有楷书，而后才有行书。这是两个问题。前者是从字体关系方面而言，后者是从字体的形成顺序方面而言。

行书一经产生，就受到了广泛的欢迎。因为无论从实用还是从艺术的角度，它都是极富适应性、极具魅力的。王羲之时代简直可谓行书之鼎盛时期，群星丽天，洵是辉煌。王羲之个人被奉为“书圣”的主要原因，也正是由于其行书方面的非凡成就，后世难有可与之比肩的行书书家。

行书具有旺盛、强大的生命力,历代都产生了很多行书的大家宗匠,如颜真卿、李邕、杨凝式、苏东坡、米芾、赵孟頫、文徵明、何绍基等等,各领风骚,留下了光耀千古之遗迹,成为我们取式、借鉴的模范。

纵观漫长的书史,篆书、隶书、楷书的发展都存在盛、衰的变化,而行书长盛不衰,始终是书法领域之“显学”。

行书的艺术之美

行书诸要素的主题是丰富与和谐、协调与变化的辩证关系。这些主要体现在一幅作品中的结体、笔势、章法和总体风格之中。

一、结体。结体是结众画为一字。亦称结字。大致说来,行书的结字就是以结构为基础,通过处理,使单字以特别的、富有艺术感的体势呈现出来。这里所说的处理是指:变化字的各组成部分之间的相对位置、相对大小;调整笔画的轻重、长短、倾斜角度等。行书结字不但讲究动感,而且更讲究部首的移位变化。即使处于静止状态的坐、立姿式,也力求避免呆板木讷,往往伴以支颐、回首等局部的偏侧,乃显得很有风姿。作书之法,在能放纵,又能攒捉。而行书更擅长以大开大合免起鹤落的飞扬之势迥别于楷、隶。因此,对行书而言,“尽字之真态”,就是在书写时能对其自由舒卷的特色加以充分发挥。

二、笔势。笔势即笔画的姿态,它体现出特定字体在点画方面的具体特点。在汉字演变史上,旧文字变成新文字,以形体作中心环节,因为文字的本质就是个具有形体的东西。形体分为两种:一种是结构或组织,一种是笔势。结构是组成方式,笔势是笔画的姿态。而行书“灵变无常,务于飞动”,“气势生于流便”;流动与连绵的笔势是对此特色具有决定意义的重要因素。笔势连绵使行书笔与笔、字与字之间均有呼应联系,否则趣味全无毫无生机。

三、章法。也称布白。“结众画为一字,曰结体。结众字为一体,而布白之说生。结体为点画与点画间之关系,布白则为字与字间之关系。”协调与变化是章法的两条原则。由于一幅行书中各字大小不一,因此行书基本不采用篆、隶、楷书常用的“纵横成行”的填格布局方式,而采用“纵有行、横无列”的章法。而且,行书行距一般也比楷书宽松,这样就有了较自由的表现空间。

四、总体风格。所谓总体风格指的是一幅作品而言结字、笔势以及章法所表现出来的风韵,整体风格的统一当是重中之重。前面已提到了和谐与变化是行书的两大原则。和谐是其根本,变化以见通神。姑且不强求神灵变化,一点一画一字一行以至全篇,在用笔、字体、谋篇、总体风格等方面,应符合和谐统一的根本原则。

行书的感情色彩

任何一幅书法作品,都包含着作者的情感,行书当然也不例外。

一位中国的书法教师,在一次给外国留学生上书法课时,他拿出了《兰亭序》和《祭侄稿》两件作品展示给大家,紧接着就讲了两段故事。

“公元353年,中国的东晋,王羲之是一名贵族。这个时候的贵族一出生就养尊处优,他们的生活清闲舒适,他们有一点感情脆弱,用中国话说“有一点女人气”。在暮春三月的时候,王羲之和朋友们来到兰亭这个地方,欣赏自然景色、作诗、饮酒。一开始的时候,太阳照在脸上,微风吹拂衣襟,河水从身边流过,王羲之觉得很愉快。后来,他又想到暮春的花儿就要凋谢,而时间的长河永无尽头,自己的人生如同一季短暂的春天,他感到一些惆怅和忧愁。于是,他把这些感受书写下来,就是《兰亭序》。《兰亭序》的感情很复杂,但所有的欢乐和忧伤都是淡淡的、埋在内心深处的。”

“公元758年,中国的唐代,颜真卿是一名将军。在此之前,爆发了‘安史之乱’,一场反对皇帝的叛乱。颜真卿率领二十万政府军,誓死保卫皇帝,与叛军战斗。最后,颜真卿获得了胜利,但他忠诚的侄子却死于这场战争。颜真卿激动地挥笔为侄子写祭文,人们称之为《祭侄稿》。颜真卿写《祭侄稿》时很难控制自己的感情,愤怒、悲伤、哀痛都表现在笔端。”

最后,教师问留学生:“现在你们谁能指出哪一件是《兰亭序》,哪一个是《祭侄稿》”结果不用说想必大家也知道了。

《历代行书精粹》是我们在浩若烟海的历代名家名作中精选编辑而成的,以使广大爱好者能够比较系统地了解行书艺术的发展,尽可能完整地欣赏到行书各流派的佳作。由于时间及水平有限,遗漏在所难免,敬请书法爱好者和广大读者指正。

怀素

书法集

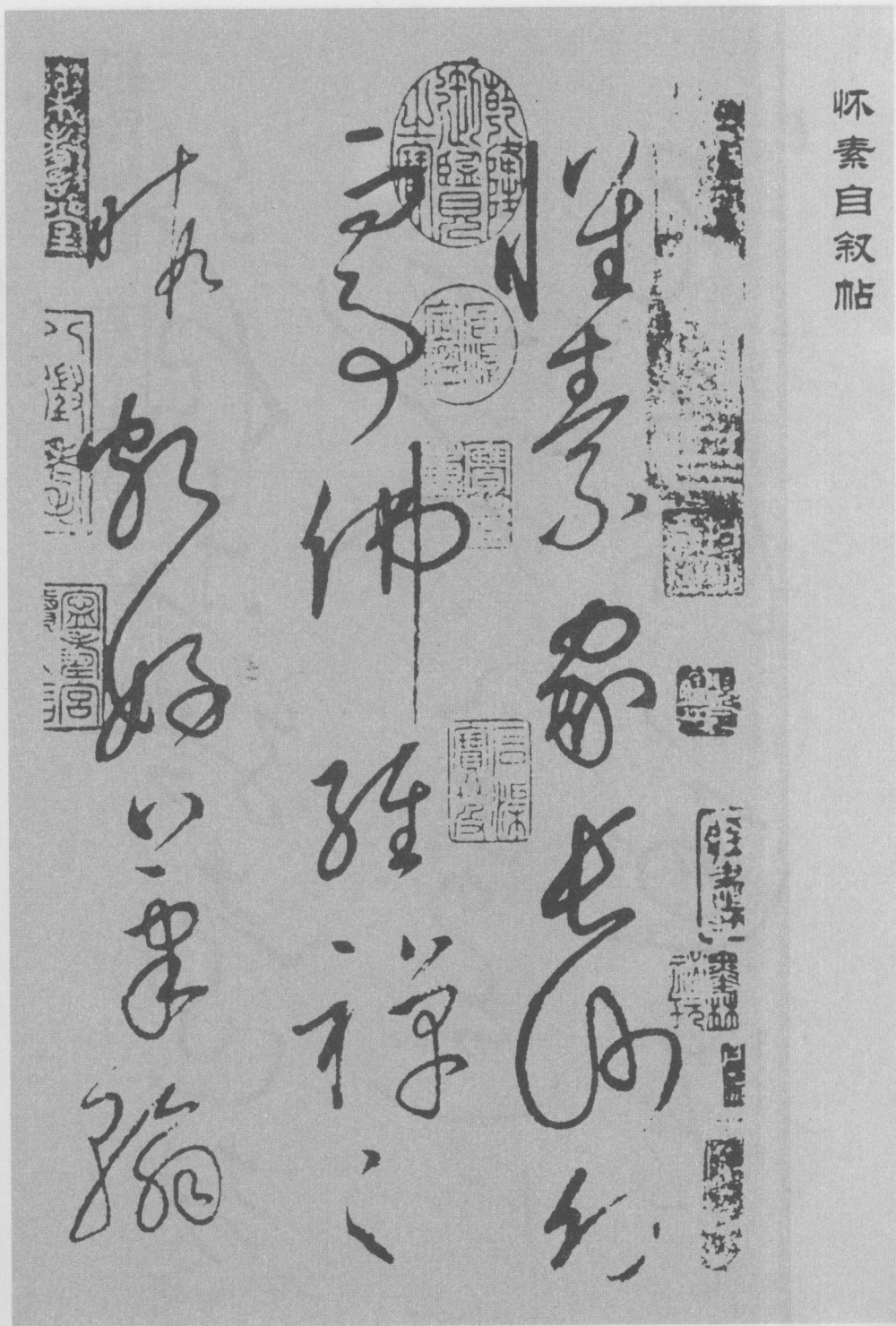
责任编辑：郭联耀

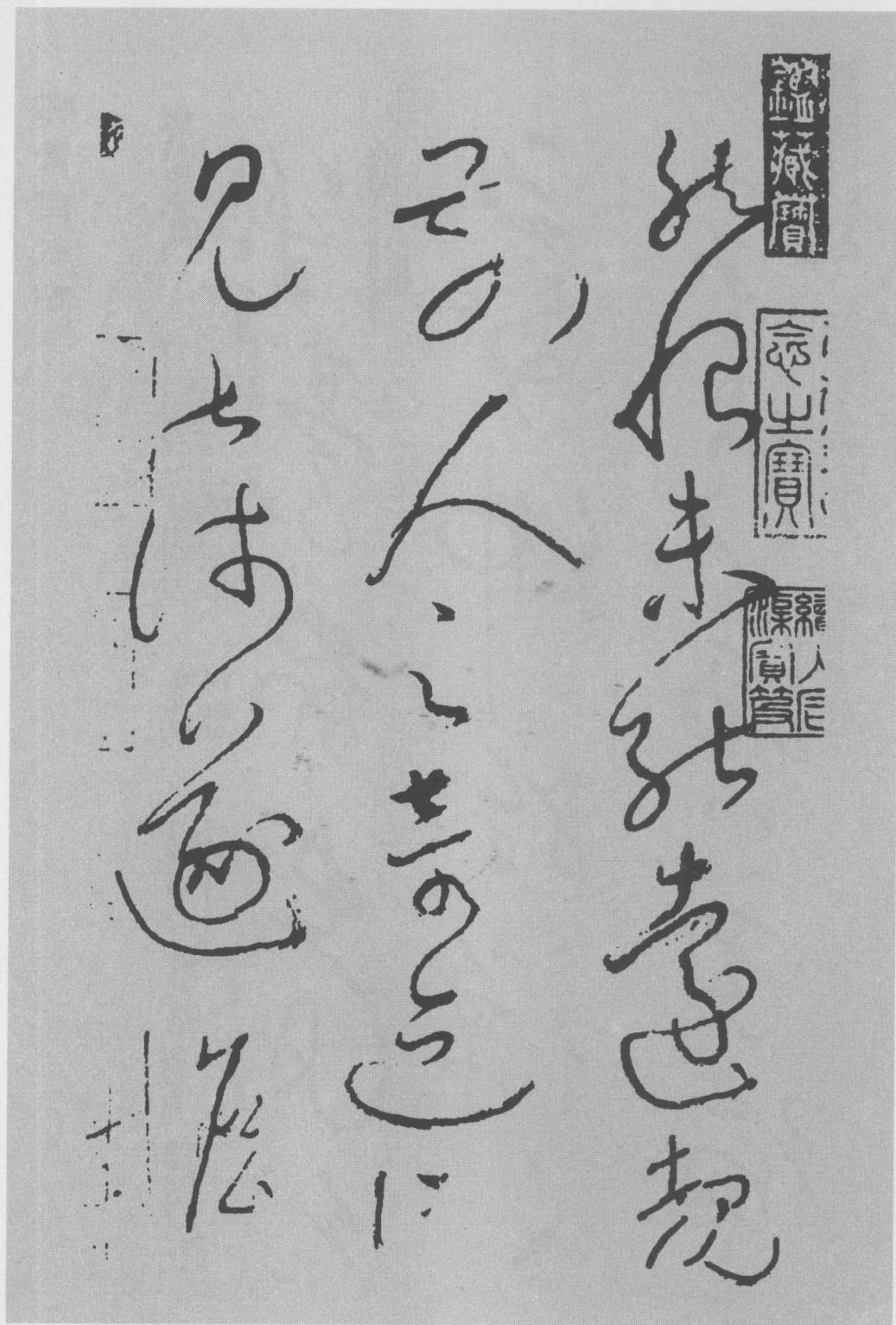
封面设计：视觉传达
010-51264077

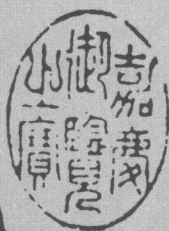
目 录

怀素自叙帖	1
蜀本怀素自叙帖	44
西安本怀素自叙帖	67
宋拓草书千字文	118
西安本千字文	151
小草千字文	196
论书帖	217
横行帖	219
客舍帖	221
醉僧帖	223
冬熟帖	239
东陵圣母帖	241
释 文	321

怀素自叙帖

友林
鈞西
遊上

胡
公
為
代
名

瑞
踪
之
在

自素由不
主去念不
乃立去念不
能安舒

草书七言诗一首
家在青山外
春来绿水边
花间蝴蝶舞
柳下鹭鸶眠
人在画图中
不知身在何处

天地玄黄
宇宙洪荒
日月星辰
江河山嶺