

田瑞轩书法作品选

王玉莹题

山东美术出版社

田瑞轩书法作品选

王玉荣 题

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

田瑞轩书法作品选 / 田瑞轩著. — 济南: 山东美术出版社, 2007.1

ISBN 978-7-5330-2267-9

I. 田... II. 田... III. 汉字—书法—作品集—中国—现代 IV. J292.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 003343 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 4.5 印张

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

序

赵培熙

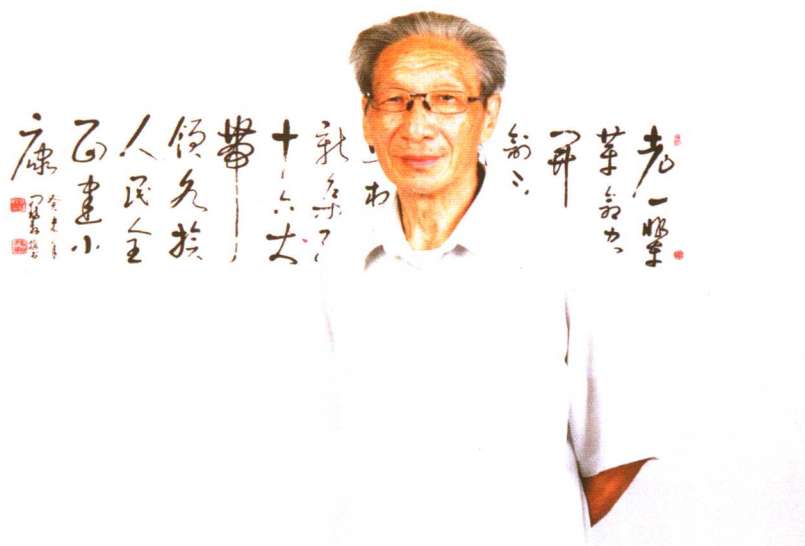
瑞轩先生谢世后，其生前友好、家人精心筛选和整理的《田瑞轩书法作品选》即将付梓。这既是对瑞轩先生的深切缅怀，亦是一笔宝贵的文化遗产，很有意义。

瑞轩先生祖籍汶上。受汶泗学风、礼仪之邦的熏陶，从少年时代即勤勉好学，吃苦上进，为今后教书育人打下了坚实基础。参加教育工作以来，几十年如一日，呕心沥血，辛勤耕耘，培养了大批人才，可谓桃李满天下。他孜孜不倦的敬业精神，甘为人梯的高尚品格，有口皆碑，令人钦佩！

难能可贵的是，瑞轩先生以毕生精力倾注教育事业的同时，潜心研究书法艺术，探讨书法理论，造诣颇深。他的书论、力作大多获奖并见诸报端，本人亦被多家书法研究机构聘为特约研究员或顾问。瑞轩先生的书法成就源于临帖、碑学，因而真草隶篆皆通，尤擅长行草。瑞轩先生具有较高的书法理论水平，其《“草书”漫谈》一文，从草书的演变、发展到创作、技法、感悟等做了精辟阐述，对草书习作入门很有指导意义。瑞轩先生的草书作品博采众长，独具匠心，自成一体，具有鲜明的艺术个性。瑞轩先生的文学功底深厚，许多书作是自撰的诗词联赋，如香港和澳门回归、申奥成功等激动人心的大事，他都有感而发，以字言志，表达了强烈的爱国热情。

已将学养垂青史，犹存墨宝励后人。瑞轩先生辞世已近周年，但其音容犹在，芳德永存。当其书法作品选集出版之际，拜赏之余，特写下上面一段话语，以为序。

（赵培熙系山东省汶上县人大常委会第一副主任、县书法家协会主席）

作者简介

田瑞轩，男，1926年11月27日生，山东省汶上县人，字静斋，笔名遗石。曾任中国书画家协会理事、研究员，中国国际交流出版社特约顾问、编委，曹州青年书画院艺术顾问，淮海书画院名誉院长，中国新世纪书画研究院名誉院长，中国中外名人文化研究会文化艺术委员会学术委员，现代书画家联谊会理事。自1935年起学习和研究书法，博览晋、唐、宋、明以来名碑帖，窥古人笔意，集众长于毫端，进行书法自学和创新研究，擅长行草，颇有成就。曾获“跨世纪中国优秀老年书画家”、“海峡两岸德艺双馨艺术家”称号。传略载于《世界名人录》、《中国专家人才库》等。书法作品入选《世界华人艺术大奖作品集》、《中国老年书画家大典》等。书法作品在国内外大中城市展出，荣获“牡丹之乡全国书画名人邀请展”金奖等奖项三十余个，曾参加建国50周年暨迎澳门回归书画国际巡回展，多次参加国际间书法友好城市交流活动。

“草书”漫谈

中华民族有五千多年历史和优秀传统文化，中国书法博大精深，源远流长，在长期的发展和变革中产生出不同书体，风格派别林立。公元前209年，章草、狂草开始盛行，后向今草发展，这是一个飞跃。而在这一发展过程中，草书一直为人们所喜爱。

书法是我国优秀传统文化中的艺术瑰宝，具有独特的艺术感染力。一方面，通过书法艺术，不仅传承了我国优秀传统文化，而且弘扬了民族精神，鼓舞了民族斗志。另一方面，书法也能够陶冶情操，修身养性，给人们带来无尽的精神享受。有人说“书法近乎气功”、“写字作画长寿者较多”，这是“生命在于运动”的体现。任何一项运动都具有节律感，节律感越强，运动的水平就越高，书法艺术也是一项节律感很强的运动，书写汉字能体验到生命的律动。有人说：“任情恣性……为书之体，须入其形，若坐若行，若飞若动……”作为书法家和广大书法爱好者，须要有多种艺术造诣，通理论、精诗词、善绘画、谙文章。理论可以启其灵性，诗词可以发其情致，绘画可以显其章法，文章可以谱其气韵。草书本体具备抽象性质，超越了汉字的倾向，是一个极端发展。汉字是书法艺术最重要的因素，学草书尤贵读书，读书多则下笔自雅。同时，作为书法家，还要善于吸收和利用传统文化，并与时代同步，体现时代精神，通过自撰自书，抒发作者情感。现结合自己多年来的实践，就草书这门艺术，谈点看法。

一、创作。草书的形式和内容是统一的。要认真开展创新研究，既继承传统，又敢于创新。在选帖方面要根据个人爱好，突出个人风格（朴拙、凝重、飘逸、秀媚、典雅）。要因人而异、自然逐步地形成，做到师古不泥古，敢于创新，追出神入化之造诣，求变化发展之规律。笔意纵放舒展，自然多变，质朴中寓奇巧。在书法艺术上，不能煞费苦心地去仿旧作以掩饰书写功力的不足，而只能靠过硬的书写技巧功力与真实的性情、修养来创新，离开了这一根本，任何发明创造的做作都没有意义。创新还要脱离名利，需有痴情。若会心萌发，如若浅尝辄止，艺术之真趣顿失。创新要有悟性，这是书魂的窍妙。创新要大胆，以笔夺造化，如若患得患失，左顾右盼，其结果往往是人窘书不佳。创新如游艺，下笔如琴画，否则即苦窘。创新如戏剧，作书时总觉字形奋动，像舞台人物神态各异，变化多端，且

字内隐有锣声、鼓声、琴声、弦声……

行笔通常用逆入、回锋，这只是一般的法则，不是书法艺术的至理，而不可传者，却是其妙机。最好做到发笔各异，手臂要悬腕、悬肘，并能利用重力势，点如高山坠石，画如千里浮云，变化莫测。轻重笔画相间，如胖夫瘦妇并行，却自然潇洒，引人注目。行笔宜贯气、尚天趣、崇自然，无不如志，像黄河溢水，一泻千里。起笔和落笔无缺锋，无外溢，并注意留笔，如屋漏痕，笔断意长，又似戏剧演员腔停而音不止。切实做到行笔要慢，如锥画沙，用笔须平，中锋用笔忌软弱。由力之吸引，用笔摆动不明而成疾涩笔势，用笔疾、速、缓、密，恰到好处。写出来的线条，当中浓，两边枯，更富有韵味。“中浓”如映日，视之画之中隐隐有一缕墨痕。“两边枯”，枯则涩，涩则苍，苍则古，这就是告诫人宁涩勿滑。要写这种线条非笔酣墨饱不可，依靠笔力、速度。锋抵纸面，藏笔心于画内，就能出意外效果（疾涩之法）。落笔能站，裹锋或铺毫时，裹锋忌涨墨，铺毫忌侧笔。裹锋用提，提飞则瘦；铺毫用按，满捺则肥，轻重不同而已。接笔当断，意前笔后，笔断意连，转处换笔提取无迹。留驻在熟，收笔勿乱。

草书创作是一种经验性很强的艺术行为，这种“经验性”是凭借笔墨汨汨而出的一刹那间来说的。书法创作着重于内功（学养）与外功（技巧）的修炼。

草书的生命还在于情感的流泻，而情感的流泻在于寄托空间的构成和线条的运动过程，线条的质量在于丰富和变化，饱墨开笔至枯笔而后重新蘸墨形成通篇的沉着与飞动、润泽与枯涩、方挺与圆曲的组合，以及重与轻的适度，轻与重的衔接，快与慢的结合。

二、笔势。草书最讲究笔势。书法在连续书写的过程中，趋势上下连绵不断（上一笔尾与下一笔头），它们所形成的轨迹叫做笔势。笔势以神态为上，形体次之。书贵韵胜，有个性。草书之妙在点画，点画寓使转之中，一笔环转，不见其止。但点画使转之间要留下空白亮点，不能点画含混不清。起伏顿挫皆成点画之势，故无垂不缩，无往不收。草书参差错落，疏密相间，由于作者不同的感情，表现出来的线条也不同，无论线条的外表是柔或刚，均需内涵劲力。如书法家刘墉成功率极高，主要是以功力见长。总之，体现线条有力感，要做到字中有笔，大小相称，虚实相映，大者更大，小者更小，长者更长，短者更短，疏者更疏，密者更密，二者之间往往相差数倍。但把他们摆在一幅作品中，而大者不觉其大，小者不觉其小，长者不觉其长，短者不觉其短，疏者不觉其疏，密者不觉其密。笔画的长

短粗细、出入收放和俯仰向背，应自然多变，虚实相映，天真烂漫，和谐统一。这就要知擒纵、知向背、知起倒，字里行间俯仰揖让，字字相属，一气呵成，形成有机整体，天趣盎然。

行笔笔势还必须随意，因其势而用之，有的如高山峻岭，高出天外或插入云端，或奇形怪状，或万丈深渊，龙腾虎跃，银蛇飞舞，有的如风云变幻或开闸泄水。至于字势欹侧当量势而定，当随其字形结体，做到疾而不忙，徐而不滞，断而不连，接而有际，字无重叠，画无雷同，如歌女舞蹈，仪态万千，格律清新。线条贵在笔路清晰，行笔流动自然，富有节奏，有气势感。张怀瓘提出：“气势生乎流便，精魄出于锋芒。”《九势》中说：“下笔用力，肌肤之丽。”线条做到“针而悬、露而重、雷而奔、石而坠、鸿而飞、兽而骇”。通过流畅的线条和较险的结构增强其重力势与被弯曲的弹性势。一件书法作品，当被悬挂为竖式方向时，线条位置有了上下之分，因而被明显地置于重力势能之中。同样，被弯曲了的某些弹性体，具有一定的弹性势能，在弹性力的作用下，物体会恢复或趋向恢复原来的形状，在弹性限度之内，弹性体被弯曲得越剧烈，其弹性势能也就越大。重力势感是书法线条中的下与上相比较而存在形成的，同样弹性势感也是由此而来的。这是对运动方向明确的律动及对形的升华和追加，势形不变而势所趣背，各有情态，以一为主而七面之势所倾向（奔、垂、坠、飞、骇、舞、颓）。由于形势感的不同，不同的作者会将相同的笔画安排不同的位置，出现不同的特征，产生不同的美感。

三、悟性。书贵悟性，有悟性才能学好点画。写字有起笔、行笔、住笔，也就是动势，在动势上下工夫，点画就洒脱。悟性有助于选帖，要选取与自己性情相吻合的帖，才能心怡手顺。悟性有利于明确方向，打仗要有主攻目标，学书也不例外，只练不悟，也不能创新。领悟力是观察力与模仿力进一步的升华，没有领悟的观察，只是机械的观察，没有领悟的模仿，只是数量的积累，这是不行的。在悟性方面要注意四点：一是必然性。必须用心演习书法，书法技巧越熟练，领悟的敏捷程度也就越高；二是偶然性。领悟是长期思考偶然得之的顿悟机会，属于有准备的人；三是举一反三的能力。即领悟力在认识水平上高于观察力和模仿力，而领悟力是运用了抽象、概括和具体化的逻辑思维。抽象是由特殊到一般的推理，概括是一种特殊形式的综合，抽象与概括是相辅相成共同起作用的；四是自然和社会是领悟取法的源泉。如怀素因观云察水遂得笔法之妙，书法家作品中的神情意趣无不与纸墨之外的自然社会所产生的一切相契合。艺术作品

要从各个角度去全面地表现自我，必须打破一切概念化的程式。草书最能表现书者个性，可达其性情，形其哀乐。在草书创作中，常将诗文中获得的情感糅合进去以追求诗的一般意境。一个书法家，由于所处的环境、生活经历、审美情趣、文化素养不同，各具不同的思想气质和性格特点，在创作过程中自然会流露出来，也就形成了自己的艺术个性，而其草书更能把书法家特有的抒情表现作用发挥到极致，这就是一些书法家往往偏爱草书的重要原因之一。

四、技法、技能与精品。技法，就是技术运用的规律，根据目的，合乎规律运用技术即技法。但技法运用之高妙与否，在于度的把握。过火和不及都是失度，恰到好处才是好效果。这就要靠实践获得对规律的领悟。

技能，就是根据书写的目的运用物质条件的能力。一切物质条件在运用中都有两重性，即有利于目的要求实现的一面和不利于乃至妨碍目的要求实现的一面。技能，就是将有利的一面充分地发挥，有效地克制不利的一面，更将不利改造利用变为具有特殊审美效果的一面（比如渗墨会影响笔画的清晰，但适量的控制利用可以增强线条的丰厚感，再如墨少笔枯也直接影响书写的效果，适当的把握利用即可以创造笔画的力感）。

什么是精品？精品是指整体上效果好，有功力更有特色，一眼就被吸引，每字每画经得起推敲，笔墨技巧过硬，用笔精致并有独到感人之处，使观者如临其境，心旷神怡。

五、章法。草书更重视布局谋篇。书前宁神静虑，落笔胸有成竹，意在笔先，积字成行，积行成幅，长短相形，大小相成，通篇如大珠小珠落玉盘。字间有布白，计白当黑，一张作品不但要看有墨处，而且还要从无墨处探求作者的匠心。散乱之白就是草书的布白，在布白的裁割中，时纵时横，时聚时散，时而急速，时而迟缓，使黑与白相互渗透，空隙处蜿蜒曲折，白中有黑，墨中有白，有空白而不觉其疏旷，有墨黑而不觉其窒塞，始为佳作。如邓石如说：“疏处可以走马，密处不使透风，常计白以当黑，奇趣乃出。”布白亦有书意，与字体大小相关联，字与字之间于偏斜求平稳，于险绝求平正。视一幅如一字，以貌取神，秀者如模特舞女，雄者如战士持枪而立，锐不可当。整篇作品使人有波涛起伏、山峦叠翠的美感，使笔法、章法透入脑海，长短参差，情意真挚，实中见势，虚中出韵。总之，草书要做到语言美、结构美、线条美、章法美，有创新精神，体现出时代感。

2005年4月

東江佳處家村浦
眼人子海魂夢一
輪成恨子雲散
去前生幸
因孫文子母
法強理村送送似
只返里相識

何紹基

能攻心則反自為當自出也此北平
戰不重勢以寬敵心從後平之
蜀安條田

壬戌初秋
田瑞軒

晴空萬里艷陽天
 山色湖光美
 無邊佛有灵機原可議
 人能忘
 我便成仙
 松因熬雪
 松常翠
 石
 不生苔
 石自堅
 喜見
 旅游
 多俊
 秀振興
 祖國
 着先鞭

录「臨燕臺湖言感」

丙子夏月
 少陽軒書

推進我國經濟
建設和改革開
放事業

摘自工人日報

癸酉田瑞軒

出如泥柱一江清
 上快至秋月出
 石月一志忽消还
 相与道人多事
 事都人付笑谈

丁巳年
 月
 日

黃河遠上玉雲台
一片孤城萬仞山
羌笛何須怨楊柳
春風不度玉門關

出塞 辛未年 瑞軒書

江山千古秀

承夏羊年春

送

石

命

金

朝持玉事朝書習子
里江陵百子也為
持聲啼啼泣雅好
已月萬重山

遠石

