

秋江漁隱
 樊王孟端法
 元白應功寫
 于簡結堂

读图时代
 收藏馆

启功书画鉴赏

APPRECIATION OF QI GONG'S PAINTING
 AND CALLIGRAPHY

于乐 赵辉 编著

中国轻工业出版社

玉和無攫驛至平一每按抑不尤微妙
 奉——究竟從何出為我亦平氣洗我亦
 和心此心知有在尚復此微吟 啓功

读图时代

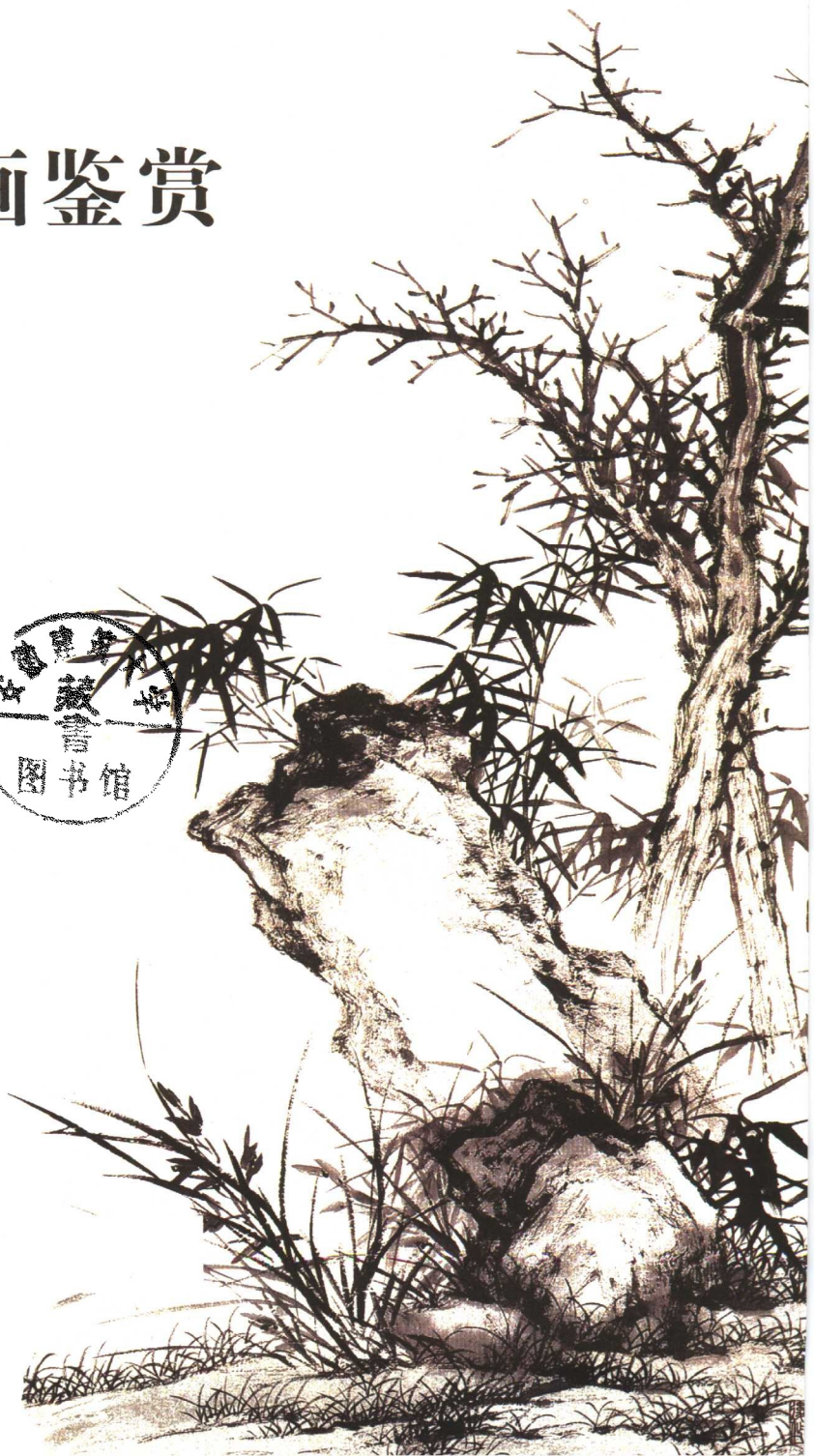
收藏馆

启功书画鉴赏

于乐 赵辉 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

启功书画鉴赏 / 于乐, 赵辉编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2007.1

(收藏馆)

ISBN 7-5019-5625-1

I. 启... II. ①于...②赵... III. ①启功 (1912~2005)
—书法—收藏②启功 (1912~2005)—中国画—收藏③启功
(1912~2005)—书法—鉴赏④启功(1912~2005)—中国画—鉴赏
IV. ① G894 ② J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 112624 号

启功书画鉴赏

责任编辑: 王秋墨

策划编辑: 龙志丹

责任终审: 劳国强

责任监印: 胡 兵

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2007 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/16 印 张: 12.75

字 数: 270 千字

书 号: ISBN 7-5019-5625-1/J · 258 定 价: 48.00 元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 010-85111729 传真: 010-85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 010-85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

60930SAX101ZBW

启功
书画鉴赏
APPRECIATION OF QI GONG'S PAINTING
AND CALLIGRAPHY

读图时代
www.dutotime.com

总策划：蒋一谈

特邀主编：秦永龙

特别鸣谢：章景怀

文字作者：于乐 赵辉

内容总监：茅翊

整体设计：蒋一谈

印制统筹：画中画

设计监理：阿壮

技术编辑：刘绍莉

前 言

启功先生是当代海内外共同景仰的著名学者。先生不仅在古典文学、语言文字学、文献学、文物鉴定、诗词创作、史学、红学、宗教等诸多学科里造诣精深、著作丰硕，同时对于中国传统书画的创作与研究也独树一帜，堪称一代宗师。

启功先生在书画艺术上所取得的巨大成就是与他非凡的天资、渊博的学识和超常的勤奋分不开的。先生自幼就接受了良好的教育，受到过许多名师的指导，也曾有当一名画家的理想。随着对前贤书画长期刻苦的临习和研究，启功先生在书画的史论和技法上都有了自己精深的见解，再加自身艰苦的实践，从而能够在继承传统的基础上有所创新。在书法艺术上，先生博取众长，融会贯通，自成一体，名扬天下，被世人赞为“当代的王羲之”；在国画艺术上，先生的作品画中有诗，独具风神，隽永典雅，意境深邃，将传统的文人画推向了极致。“江山代有才人出，各领风骚数百年。”我们认为，在中国传统书画艺术的建树上，启功先生正是这样的风骚人物！

仁德睿智的启功先生和他的学术与艺术成就是一部旷世的奇书，对他的研究实在是一门广博而高深的学问，凭我们的学识与阅历，岂能探赜其万一。我们编写的这本小书，只是一些自己的学习体会，希望通过我们对启功先生的书画所

做的初浅赏析,能让读者对先生的书画艺术有一个初步的了解,从而引发更多人来做深入研究。

在书法作品赏析这一部分中,我们选取了启功先生不同时期、不同书体、不同形式、不同风格的代表作,其中有些从未发表过,非常珍贵。我们在行文中尽可能从不同的层面和角度全面地向大家介绍先生的书法艺术成就及其相关的内容,包括先生的书法风格,先生在用笔、结字和章法上的独特技巧,先生的一系列重要书学观点,先生的学书历程与经验以及有关先生的轶闻逸事等等,以便读者加深对作品的认识与理解。

在国画作品赏析这一部分中,我们精选了先生的二十五幅代表作。从这些作品中,我们可以清楚地看到先生精湛细致的创作技法、高雅深邃的艺术境界以及先生对绘画情感的深刻体味。先生不仅很好地继承了文人画的传统,而且在此基础上还有所发展和创新,善于以诗文入画、以书法入画、以哲理入画。

本书书法鉴赏部分由于乐编写,绘画鉴赏部分由赵辉编写。由于时间仓促,又限于编者自身水平,文中所言,难免挂一漏万和领悟失当,是为引玉之砖,诚望广大读者朋友不吝赐教。

编者

2006年7月20日

定价：28.00 元

定价：26.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：26.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：26.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：28.00 元

定价：48.00 元

定价：29.80 元

定价：29.80 元

定价：29.80 元

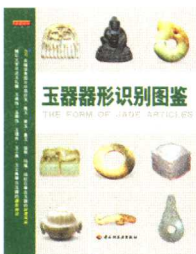
定价：29.80 元

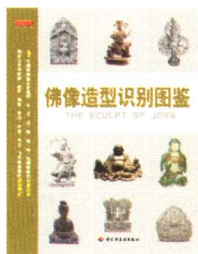
定价：29.80 元

定价：58.00 元

定价：48.00 元

定价：48.00 元

定价：48.00 元

定价：48.00 元

定价：48.00 元

邮购须知

一、邮局汇款

1. 收款人地址：北京市东长安街6号轻工业出版社发行部
2. 收款人姓名：读者服务部收
3. 邮编：100740
4. 请务必用正楷准确填写汇款人详细地址、姓名、邮编和联系电话，确保您能及时收到图书
5. 汇款人附言栏内请写明您所购图书的书名、定价、册数（如需发票请注明）

二、银行汇款

1. 开户行：工行北京东长安街支行

2. 账号 0200053419014414793

3. 开户名称：轻工业出版社发行部

4. 请汇款后将汇款凭单复印件、收件人名称、地址、邮编、订购图书的书名、联系电话一并传真至 010-85111730

三、其他

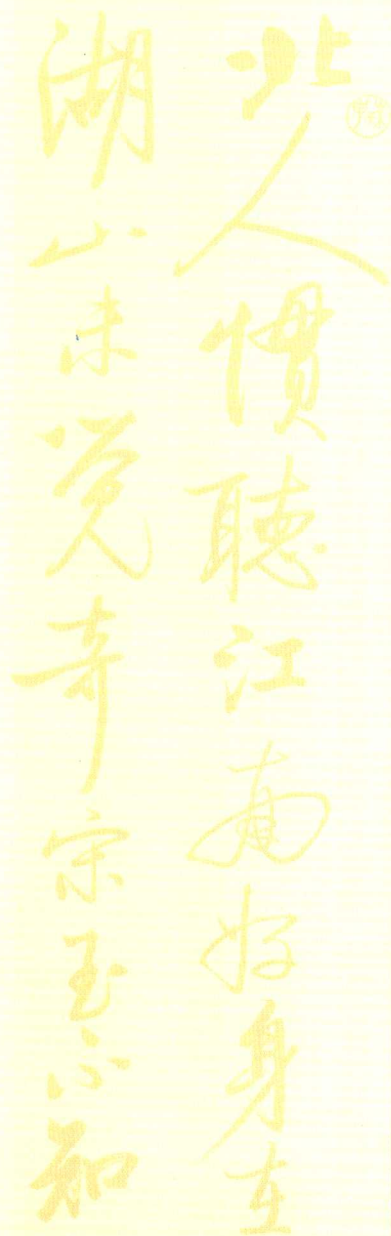
1. 特别注意：每份订单加收 5.00 元邮挂投递费

2. 如询问优惠促销详情请致电：

010-65241695 010-85111729

或登录 <http://www.chlip.com.cn> 查询

书法篇

第一章 书贵瘦硬始通神——用笔篇

- 一、铁划银钩 2
- 二、同画变态 6
- 三、“自叙”笔法 8
- 四、执笔与运笔 10
- 五、好字不择笔 13
- 六、大小之趣 15

第二章 用笔何如结字难——结体篇

- 一、“启体”初探 18
- 二、“黄金率”结字法 19
- 三、“用笔何如结字难” 25
- 四、结体取势 27
- 五、体势出神韵 30
- 六、体势流转 33

第三章 万花红紫一齐开——章法篇

- 一、分行布白 36
- 二、参差纵敛之味 40
- 三、粗细轻重之韵 41
- 四、放纵一笔 44
- 五、同字变态 44
- 六、偏斜欹侧取势 47
- 七、楷、行、草三体杂糅后的灵动 48
- 八、楷书的章法布局 50
- 九、异曲同工之妙 51
- 十、辉映成趣呈款识 54
- 十一、画龙点睛现印章 56
- 十二、款识与印章的巧妙布局 58
- 十三、落款出意趣 62

第四章 玲珑八面写秋深——风格篇

- 一、格调风情 66
- 二、统一与多样之互动 68
- 三、不同风格的成因 73
- 四、理念寓风格 73

第五章 纸上神行手不知——形式篇

- 一、活泼多变之条幅 78
- 二、和谐统一之对联 80
- 三、外放内收之扇面 82
- 四、随意自然之信札 87
- 五、丰富多样之题字 89

第六章 透过刀锋看笔锋——习字篇

- 一、习书之必由之路——临习古帖 94
- 二、性之所近择帖 100
- 三、“对症下药”与“临帖不像” 104
- 四、继承与创新之互渗 109
- 五、“晚爱诚愚竞体芳” 112
- 六、练字心得 116
- 七、“透过刀锋看笔锋” 120
- 八、“活” 123
- 九、谈“好看” 125

第七章 大化无方四海行——其他

- 一、初识“刀毫”之别 128
- 二、文辞双美的“论书绝句” 130
- 三、自我变化 132
- 四、心手相应，心手双畅 133
- 五、“字如其人” 135
- 六、严谨、认真出杰作 136
- 七、“学为人师，行为世范” 138
- 八、人书俱老，德艺千秋 138

绘画篇

第一章 淡墨写出无声诗——以诗文入画

- 一、白石词意图 142
- 二、葡萄 144

第二章 息心无语写来时——以书法入画

- 一、书画合璧册之八 147
- 二、为黄贵权大夫作册页之三 149
- 三、为黄贵权大夫作册页之十三 152

第三章 万物静观皆自得——以哲理入画

- 一、荷花 154
- 二、云壑高秋图 156

第四章 五百春秋共瓣香——以拟古入画

- 一、拟元人小景 158
- 二、秋江渔隐 160
- 三、山水 161
- 四、窥园图 163
- 五、云峰石迹图 165
- 六、水阁吟秋 166
- 七、仿石涛山水成扇 169
- 八、青绿山水书法成扇 170
- 九、仿米家山水成扇 172

第五章 一枝一叶总关情——以情感入画

- 一、万松图泥金成扇 174
- 二、四季竹石图 176
- 三、硃竹 179
- 四、枯木竹石 182
- 五、松竹 184
- 六、竹涧幽深 186

书 法 篇

启功自幼想当个画家，并没想当书法家，可历史的误会和阴差阳错的机运让启功先生的书名远远超过了画名。这当中有许多促使启功先生学习书法的机缘，其中之一就是启功在十七八岁的时候，一个表舅让他画一张画，并说要把它装裱挂在屋中，这让启功挺自豪，但同时被嘱咐道：“你光画就行了，不要题款，请你老师题。”这话背后的意思再明显不过了，表舅看中了他的画，但嫌他的字不好。这大大刺激了启功学习书法的念头，从此决心刻苦练字。

和学画时拜过很多名师不同，启功先生学习书法主要靠自己的努力，能称得上是“老师”身份供启功请教的人并不多。在自学的过程中，启功先生最大的体会就是要破除迷信。自古以来书法已成为“显学”，产生了很多“理论”，再被一些所谓的书法家、书法理论家一炒，好些谬论也都成了唬人的金科玉律。启功先生凭借渊博的学识和高明的眼光走出了这些藩篱，走入了学习书法的正确轨道。通过广泛学习先贤们的经典之作，在临习古帖的过程中博取众长，融会贯通，再加上独自创造，启功书法最终自成一派、闻名于世。

启功书法清雅、醇和，用笔爽利、细腻而精致，结体端庄、精严而挺拔。而最具魅力的就是启功先生的书法独树一帜，具有强烈的个人面貌，为世人学习书法做出了榜样，可谓古今书法，又开一境！

第一章

书贵瘦硬始通神——用笔篇

一、铁划银钩

谈及启功先生的书法风格，人们常会想到清雅、醇和、明净、爽利和俊健。这幅作品（图1），可以说是他的代表作，最能体现出启功先生书法的风格。

观赏这幅书作，通篇浑然天成，处处显露着启功书法独有的韵味和神采。启功先生以娴熟的笔触，潇散的胸襟，从容挥洒。毫翰所至，变化万端。或轻或重、或藏或露、或方或圆、或敛或纵、或断或连、或浓或淡、或刚或柔，都是水到渠成，各随笔势而有异，毫无雕凿的痕迹。字的结体取势，无论大小、长扁、正欹、敛纵、疏密、虚实，都既能各得其体、错落有致，又能上下承接、左右呼应、彼此关情，可谓穷极万象，天真美妙。通观全篇，首尾一贯，气通隔行，具有一种起伏跌宕的韵律、超尘出世的风采。

用笔，作为书法三要素之一，对于书法风格的塑造必定会起到重大的作用。所谓用笔，是指运用一定的方法技巧并充分发挥毛笔的性能，按照书家自身的审美情趣来造就特定的点画形貌和情态的过程及结果。也叫点画用笔。

首先，清劲是启功先生书法用笔的一个显著特征。清，就是指点画的两侧光滑；劲，就是指点画有力度，有

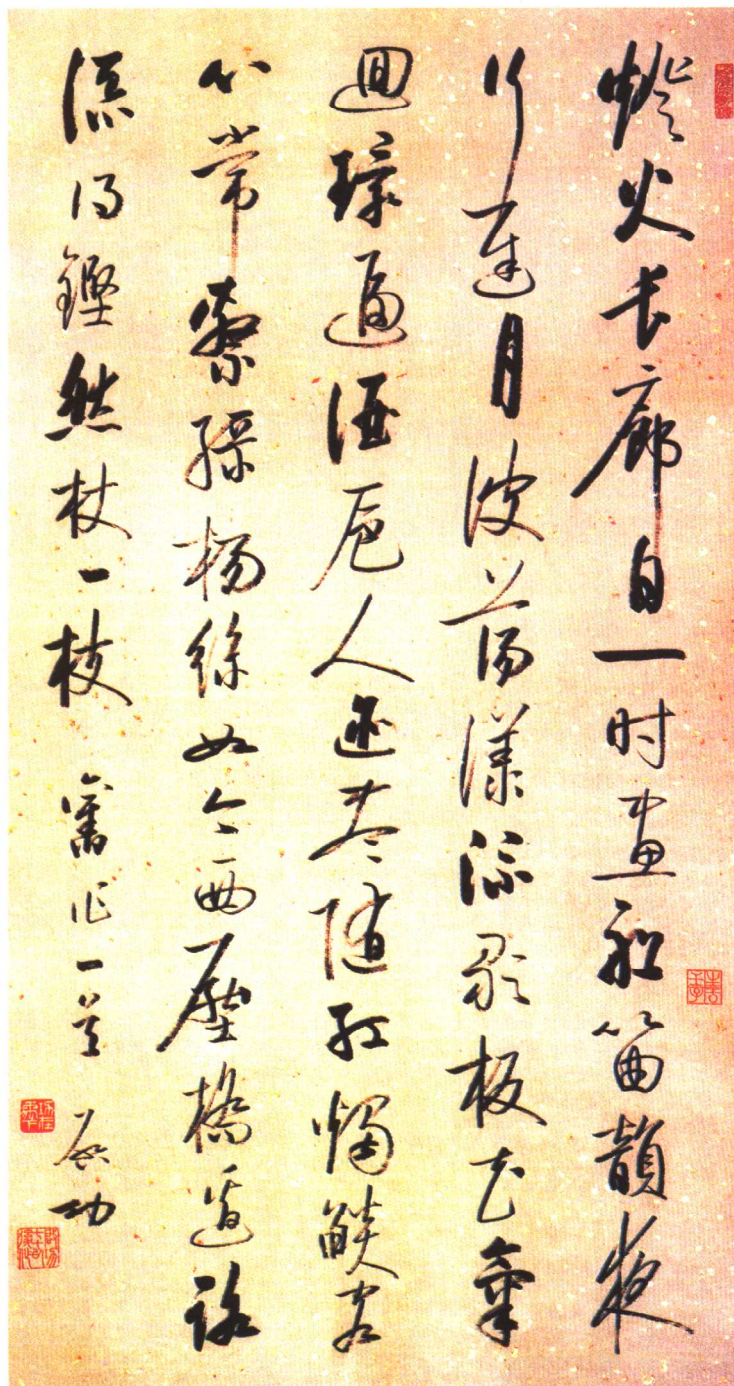

图1 自作诗
124cm × 61cm

灯火长廊自一时
画船笛韵夜行迟
月波荡漾流歌板
花气回环遍酒卮
人迹尽随红烛焰
客心常系绿杨丝
如今西压桥边路
添得铿然杖一枝

旧作一首 启功

铃印：浮光掠影楼

功在禹下

启功七十以后作

生于壬子

质感。先生在《书法概论》中谈到用笔时曾说：“用笔无疑是指每个笔划的写法，即笔毛在纸上活动所表现出的效果。当然笔毛不聚拢，或行笔时笔毛不顺，写出的效果当然不会好。或写出的笔划，一边光滑，一边破烂，这笔是把笔头卧在纸上横擦而出的。笔划两面光滑，是写字最起码的条件。要使笔划两面光滑，就必须笔头正、笔毛顺。从前人所说的‘中锋’，并不神秘，只是笔头正、笔毛顺而已。”可见，先生对于用笔的首要要求，也是要“清”。将点画写“清”，容易使字显得澄明而雅致，但要使字显得俊健，还须将点画写得有力度。这种力度的体现，是与点画的外在形态（包括粗细变化和曲直程度等）密切相关的。启功先生的这幅作品，其中的每个点画均显现出强烈的力度，无论横向、纵向、斜向还是弯曲的点画，无不直曲得宜，遒劲有力。

其次，活泼流畅是启功先生用笔的另一特点。看过先生写字的人都知道，启功先生无论写楷书、行书还是草书，其运笔皆挥洒自如，既有速度，又有节奏，看起来十分的顺畅和稳健。写出的点画在笔形上也很匀称，一笔之中没有太大的粗细变化。而且点画与点画之间常常以游丝相连，可谓笔笔映带（包括楷书）。特别在转折处不露圭角，使得点画间的衔接非常顺畅。因此，先生的字无论楷、行、草，看起来均非常美，气韵的通畅程度有如狂草一般的奔放。而且，先生的用笔中常常带有墨色的变化以及纸墨在快速摩擦中所产生的飞白（多在点画外侧）。比如在本幅作品中，点画中的飞白就特别多。这些飞白和墨色的自然变化无疑使得整个点画变得有笔有墨，表现出强烈的节奏感和质感，真是“一画之间，变起伏于峰杪；一点之内，殊衄挫于毫芒”。显得爽利而又俊健，活泼生动而又

启功

书画鉴赏

力透纸背。

总之，启功先生这种气脉横生、铁划银钩般的用笔，无论在节奏上还是力度上都已臻完美，而且还形成了其特有的笔形系统，使人光看用笔就能得知此字是否为先生所书。

在通常情况下，笔道点画的质地效果，是由墨的浓淡、笔头蘸墨的多少、纸张吸水性能的强弱以及行笔速度快慢等诸多因素共同作用而决定的。因此，要写出这样高质量的点画必然要对墨有一定的要求。墨稀容易外涸，精神涣散；墨浓行笔不畅，更无从表现点画的神采。墨汁只有在一定的浓度范围内（还须考虑纸的吸水性能），才能既利于书写，又容易表现出理想的墨韵效果。因此，用墨前先要调整好墨汁的浓度。而启功先生写字时，并不只是用浓度一致的墨汁，往往蘸墨时还要蘸少许清水以便于随时调节墨汁的浓度。因此，在启功先生的砚台旁还有另外一个的小碟，即是为盛清水之用。那为什么先生不一次调好，而要边写边调呢？这是因为在写不同的点画时，由于所要表现的艺术效果不同，书写速度也往往不同。比如，写放纵的竖画，行笔就要快些，这样才显露出一泻千里的气势；而写一些“点”画，就要慢些，这样才能显得沉着稳健，才能将笔势收住。而且，在一幅字中，限于章法的需要，有的字宜活泼放纵，有的字宜沉稳收敛。这些都会对行笔的速度有所要求和变化。行笔速度一变，所用墨的浓度也当及时地改变。因此，先生依据作品需要，对毛笔中墨的浓度进行随时的调节，从而确保始终写出清劲活泼的点画效果。当然，随时调节还能避免一些其他的不良因素，比如墨在使用中因其中水分的挥发，浓度逐渐变大等。总之，随时调墨有利于增强主观能动性，化被动为主