

名家名碑书法解析丛书

欧体 楷书解析

郭永琰/著

中国书店

「书法备于正书，溢而为行草。未能正书，而能行草……无是道也。」（宋苏轼《论书》语）

「学书在玩味古人法帖，悉知其用笔之意，乃为有益。」（元赵孟頫《十三跋》语）

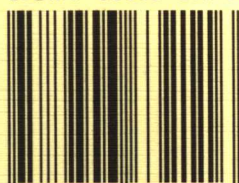
「书：第一用笔，第二识势，第三裹束。三者兼备，然后为书。」（唐张怀瓘《书断》语）

「一点成一字之规，一字乃终篇之准。」（唐孙过庭《书谱》语）

「书法以用笔为上，而结字亦须用工。盖结字因时相传，用笔千古不易。」（元赵孟頫《十三跋》语）

责任编辑／陈连琦
封面设计／靳文泉

ISBN 7-80663-211-5

9 787806 632116 >

ISBN 7-80663-211-5/J·370

定价：16.00元

名家名碑书法解析丛书

欧体 楷书解析

郭永琰 / 著

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

欧体楷书解析 / 郭永琰著. —北京: 中国书店出版社, 2006.1
(名家名碑书法解析丛书)

ISBN 7-80663-211-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 156366 号

欧体楷书解析

郭永琰 著

出版: 中国书店

(北京市宣武区琉璃厂东街 115 号)

邮编: 100050

电话: 010-63017857

发行: 全国新华书店经销

印刷: 北京李史山印刷厂印刷

排版: 阳光制作工作室

开本: 880 × 1230 mm 1/16 5.75 印张

版次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0 001~5 000

书号: ISBN7-80663-211-5/J.370

定价: 16.00 元

出版前言

书法是以汉字为载体的书写艺术。在世界上，也是中华民族独有的艺术形式。书法有“法”。如何学习和掌握书法的书写方法呢？首先要有一本好的适宜初学的字帖，其次要有一套科学规范的学习方法。书法分体，同一名家的帖也有不同的差异与风格，选好帖，临对帖对书法入门十分重要。学习书法首先要从一体或一家入手，临习名家名碑就要从一碑一帖临起，而对碑帖上字的笔势、用笔、结构特点要有十分的了解与分析，这些如果没有老师正确的讲解与引导，光凭自己的揣摩、领悟会十分的费时费力，有可能走不少的弯路。本套丛书的编写，目的就在于让许许多多想学书法，又苦于投师无门的书法爱好者，从一开始学习就能选对帖，并按照科学规范的书法训练方法，被引导入门。唐代书法理论家张怀瓘说过：“书：第一用笔，第二识势，第三裹束。三者兼备，然后为书。”裹束意为结字。他的意思是说，学习书法首先要学习笔法，掌握运笔的基本规律；笔法掌握之后要学习字的结构，也就是笔画的安排及笔画与笔画之间的呼应；掌握了笔法、结构之后还要学习积字成篇的书写章法。没有一套科学规范的学习方法做指导，肯定没有好的学习效果。本书在编写时把原碑例字按字的笔法、部首、结构特点，加上米字格与九宫格的临写示意，便于掌握字的点、横、竖、撇、捺等笔画和部首、结构各部分笔画的位置，用通晓明了的行文对字的一点一画加以分解讲析，使学习书法的人除了能达到写一手好字的目的外，还可以付诸书法实践，进入书法创作。为了使广大书法爱好者通过由浅入深、循序渐进地规范学习，做到笔法正确、结体匀称、字体美观，我们约请了有一定书法实践与书法成就的书法家编写了这套《名家名碑书法解析丛书》。

《欧体楷书解析》是以中国古代著名书法家欧阳询楷书代表作《九成宫碑》为基础,从书家的书法艺术特色、笔法、结字、章法等四个方面进行分析讲解。《九成宫碑》为年欧阳询晚年所书,其书法艺术已进入完全成熟时期,其用笔方整,布白匀称,字画安排紧凑,法度森严,且能于方整中见险绝,后人称此碑为“正书第一”,被尊为楷书之首,是欧体楷书最具影响的作品,也是欧体书法入门的极佳范本。书中内容不乏精彩之处,如对碑中的欧体字的用笔特点用三个代表性例字“龙”、“葛”、“冤”,分别用“笔画匀称”、“笔画转折处方多圆少”、“用笔有隶书笔意”简单明了的语句,把欧体字的笔法特点,图文并茂的呈现在读者的面前。还有部首解析中列举的三点水“沉”、“流”两字,恰当的行文,使人对欧体字点画的“变化多端,平中求险”的异体奇势一目了然。结字特征的解析是用数学中的几何图行进行分类解析,十分独特。全书最后结合上述内容对书法创作的常用章法举例讲解,其宗旨是使初学欧体楷书的人从一开始就得到严格的用笔方法的训练,懂得结字规则,最后达到对书法创作章法的掌握。使学习者在书法练习中体会用笔原则,扎实地掌握用笔的基本功,直至进入书法创作阶段。

由于水平有限,时间仓促,本书在编辑中还有不少缺点,希望大家在使用过程中提出宝贵的意见。

中国书店出版社

2005年12月

目 录

第一章 欧阳询楷书创作年代及书法艺术特色	1
第一节 欧阳询生平简介	2
第二节 欧阳询在中国书学史上的地位及其对后世的影响	3
第三节 欧阳询楷书名作及其艺术特色	5
第四节 怎样临习欧阳询楷书	10
第二章 欧阳询楷书笔法特征及基本笔法解析	14
第一节 欧阳询楷书的用笔特征解析	15
第二节 欧阳询楷书基础与基本笔法解析	18
第三节 欧阳询楷书常见偏旁解析	33
第四节 欧阳询楷书结构特征解析	58
第五节 欧阳询楷书结体布局特征解析	65
第三章 楷书章法浅析及其作品示范	68
第一节 楷书章法常见的格式	69

第二节	落款的要求	70
第三节	钤印的要求	74
第四节	楷书创作章法举例	78

第一章

欧阳询楷书创作年代及书法艺术特色

第一节

欧阳询生平简介

欧阳询(公元557~641年),字信本,潭州临湘(今属湖南省长沙)人。

他是唐初杰出的书法家,与虞世南、褚遂良、薛稷并称为“初唐四家”。他是一个由陈入唐的书法家。祖父欧阳颋是陈朝的大司空,父亲欧阳纥是陈广州刺史,因“谋反”而被诛,这对于欧阳询来说是致命的打击,不仅生活困难,并有可能葬送政治前程。这种艰难的处境,不能不给他心理上造成巨大的压力,影响他的性格的发展。幸得其父好友尚书令江总的照顾,收养入门,教他读书,但这毕竟是寄人篱下的生活,他的为人处事不得不谨慎小心。又加上其貌不扬,他更加自惭自卑。在这种生活环境下,或者沉沦下去,或者积极向上,何去何从考验着欧阳询的选择。欧阳询接受了命运的挑战和打击,无所畏惧,一往无前,任何挫折和困难都不能摧毁他的自尊和自信,并在困境中求生存,求发展。他“每读书辄数行俱下”,“博览经史,尤精三史”,卧薪尝胆,呕心沥血,伏案寒窗数十载,使他的“聪颖绝伦”的气质,得到了升华。他虽博贯经史,却五十多岁才当上隋朝的太常博士,坎坷的经历和宦海的险恶,使他孤傲倔强的性格,在原来严谨的作风上增添了几分劲刻险厉。他的这种性格和作风直接影响着他的书法艺术的个性。

唐高祖李渊身微时已与欧阳询有交往,唐王朝建立,李渊登基后任他为给事中,他与裴矩、陈叔达编选成《艺文类聚》一百卷。唐太宗李世民继位后,他担任了太子率更令、弘文馆学士、封勃海县男,故又称欧阳率更。欧阳询书法远承魏、晋,在六朝朴茂峻整的基础上创造了自己的风格面貌。他用笔从古隶中来,凝重沉着,转折处干净利落。字结体方正浑穆,有一种森严的气度,但又不失雍容与险劲之趣。欧书的特色可用“险劲”二字来概括,他的书体称之为“欧体”。由于长期的文墨案卷生涯,其文学修养、鉴赏能力不断提高,再加上内府所藏丰富的书法资料的滋养,欧阳询的书法艺术成就越来越高,影响也愈来愈大。

《唐书·本卷》称:“询初学王羲之书,后渐变其体,笔力险劲,为一时之绝,人得其尺牍文字,咸以楷模焉。”可见,欧阳询在当时的影响是非常之大的。

欧阳询在中国书学史上的地位 及其对后世的影响

以欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷等人为代表的“初唐四家”，把楷书作为艺术原型，经过吸收和再创作，建立起“法度严谨、清秀俊美”的书法风格，欧阳询的楷书成为这一书风的典型代表。欧阳询的楷书以晋代大书法家王羲之、王献之父子的书法为基础，结合汉代隶书和南北朝、隋代墓志碑书法，吸收各家长处加以融会贯通，形成了自己的独特风格。他的楷书被誉为唐人之首，最适合初学者临摹，历代学习书法的人都奉为范本。

唐代以来，评他的书法说有“龙蛇战斗之象，云雾轻浓之势，风旋雷激，操举若神；真行之书，出于大令亦别成一体，森森焉若武库矛戟，风神严于智永，润色寡于虞世南；其草书迭宕流通，示之二王，可为动色，然惊其跳骏，不避危险，伤于清雅之致。”明人评其书为：“询书骨气劲峭，法度严整”。“欧阳书如草里惊蛇，云间电发。又如金刚瞋目，力士挥拳。”（《唐人书评》）“欧阳真行书如龙蛇震动，戈戟森列。”（吕总《续书评》）“率更貌寒寝，敏悟绝人，今观其书，劲险刻厉，正称其貌耳。”（苏轼语）“自羊（欣）薄（绍之）以后，略无劲敌，独永师恃兵精炼，论欲其鼓相攻，欧惟猛锐长驱，永乃闭坚固守”（《书断》）。如此等等，可以窥欧字独特风貌总倾向——俊朗峭劲、刻厉险绝之一斑。这与他的身世、性格联系起来是多么的一致。

欧阳询还是一位书法理论家，他学识渊博，有许多书学论著。自宋以来，记载他论书著作的有四篇，即《八诀》，也称《八法》；《三十六法》亦合称《欧阳率更书三十六法八诀》，但实非欧氏所作，《佩文斋书画谱》在题后注云：“诸本都附欧阳询后，今考篇有（宋）高宗书法，东坡先生及学欧书者等语，必非唐人所撰，故附于宋代之末。”可以证之。《佩文斋书画谱》还载有《传授诀》和《用笔论》，是欧阳询论书的名篇，虽然文字不长，但可略看出他的书学思想的经纬，两文都是论笔法技巧的。《传授诀》具明是“贞观六年（公元632年）七月十二日询书付善奴授诀”，时年七十五岁。此文中心思想是论字势。这篇一百零七字的文章讲了两个问题，一是如何审字势，他说“凝神静虑，当审字势。四面停匀，八边俱备；短长合度，粗细折中；心眼准程，疏密敲正。”二是关于用笔。他提出了一个要求，四个“不可”，即：“每秉笔必在圆正，气力纵横重轻，凝思静虑。”“最不可忙，忙则失势；次不可缓，缓则骨痴；又不可瘦，瘦则形枯；复不可肥，肥即质浊。”

《用笔论》是采用大夫和公子对话的形式来谈用笔心得体会的，文章的中心是谈笔趣问题。他认为，自篆隶滋起，仅王羲之一人冠绝古今，而无

人可比拟的原因有三方面：一是天资性情；二是功力；三是用笔运神，未通其趣。于是以笔趣作为中心谈了自己的体会和心得。欧阳询从事书法数十年，自然积累了丰富的经验，他的《传授诀》和《用笔论》两篇文章，言中了书法技巧的核心问题，充实丰富发展了过去的书学，奠定了唐代书法理论的基础。他把理论用于书法创作实践，把唐代楷书水平提高到精深的高度。他的书法，以法度峻严、险劲刻厉著称，历代追随者络绎不绝，被后人称为“欧体”，影响书坛一千余年，至今学欧者大有人在。不仅如此，他的楷体书法经后人学习发展成为印刷体，也就是现在常说的“仿宋字”。《续书断》又云：“其正书，纤浓得中，刚劲不挠，有正人执法，面折廷争之风；至于点画之妙，意态精密，无以尚也。”宋朱长文《续书断》卷上《妙品》又云：“杰出当世，显名唐初，尺牋所传，人以为法。”

欧阳询楷书名作及其艺术特色

欧阳询楷书名作有《九成宫醴泉铭》《化度寺塔铭》《皇甫诞碑》三种。本书例字选自《九成宫碑》，全称《九成宫醴泉铭》，碑立于唐贞观六年(公元632年)，在陕西省麟游县，魏征撰文，欧阳询七十五岁时书。九成宫原名仁寿宫，隋开皇十三年(公元593年)营建，据《唐书·地理志》载：“周垣千八百步”，既五里有余，东长一千零一十米，南北约三百米。在“万迭青山但一川”的杜水之阳，北依碧城山，南拱青莲山，石臼东横，凤台西绕，杜水和马坊河交流处凿有人工湖。可说青山四绕，碧水中流，山泉葱茏。《九成宫醴泉铭》曰：“杜水清流，汇溶为湖，宫阙皆依山而建，亭榭全凌波而筑”，“高阁周建，长廊四起，栋宇胶葛，台榭参差。仰观则迢百寻，下临则峥嵘千仞。珠壁交映，金碧相辉，照灼云霞，蔽亏日月”，可见九成宫是避暑的胜地。隋文帝曾七次驾幸仁寿宫，几成隋的临时首都。唐太宗也曾六次来此避暑。李世民把仁寿宫改为九成宫。贞观六年(公元632年)李世民苦于九成宫乏水，焦虑不安，一日信步出游，发现清泉一眼，“其清若镜，味甘如醴”，于是勒石刻碑。

《九成宫醴泉铭》从立碑算起，至今已经一千三百七十余年了，尽管当时选的是上好的青石，但由于长期暴露于野外，风吹雨淋日晒，石质风化比较严重。明清以来，捶拓者日夜不止，每拓一次常敲去一字以显所拓之珍贵。现已严禁再拓，妥为保存。该碑宋拓本存故宫博物院，已由文物出版社印行。《九成宫醴泉铭》书法的显著特点是吸收隶书笔意较多，撇笔、捺笔成八分之势，庄严古雅。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。”而抛钩处不用钩，也采用隶书燕尾捺脚笔法，既遒劲又飘逸；长横画一改《化度寺塔铭》的两头重中间轻的写法，而成左边起笔细、收笔重的左倾右重。起笔方，收笔圆，有所谓体方笔圆之妙；横画细，竖画粗，对比鲜明，形成轻重变化之势。郭尚先《芳竖管题跋》说：“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。”王澐《竹云题跋》认为：“此于邕师塔铭，肃括处同，而此更朗畅矣。”所谓高华浑朴，主要是有隶书笔意，结构和笔势也比《化度寺塔铭》拓展，故显得朗畅舒展。(见图1)

《九成宫醴泉铭》碑，楷书24行，每行50字。此碑用笔方整，且能于方整中见险绝，字画安排紧凑、匀称，间架开阔、稳健。明赵涵《石墨镌华》称此碑为“正书第一”。

图1 欧阳询书《九成宫醴泉铭》局部

除《九成宫醴泉铭》外，欧阳询的其他楷书名作主要有：《化度寺碑》，全称《化度寺故僧邕禅师舍利塔铭》，欧阳询七十四岁书。该碑虽缺损严重，但余下之字仍然风神超异，结体紧密平正，打破了方正结体而趋向纵势。笔力劲健，筋骨俱备，包世臣形容其如饿虎，瘦而愈健。特别是在各种落点和短撇画的处理上，变化多端，平中求险；或长撇变短，造成异体奇势，精紧合体。刘熙载《艺概》说：“率更《化度寺碑》笔短意长，雄健深雅。”（见图2）

图 2 欧阳询书《化度寺塔铭》局部

《温彦博碑》，全称《唐故特进尚书右仆射上柱国虞恭公温公碑》，欧阳询八十一岁书。欧阳询写此碑时，离去世差四年，是晚年之作，楷法精劲，笔力不减当年。笔收势纵，紧缩与奔放寓于一体，点画时时露锋而取姿致，转折处以方带圆，得取峭势。三点水旁也不像其他碑那样连带，已成分开之势，呼应中飘若流星，横长画如同《化度寺塔铭》字微呈曲波而力点在右。王世贞评此碑：“虽标致清峻，而虚和近人。”杨守敬评其风格：“平正婉和，其结体不似醴泉之开张，亦不似皇甫之峻拔。”犹如小家碧玉，精致而动情，又有自己的一番情趣。（见图3）

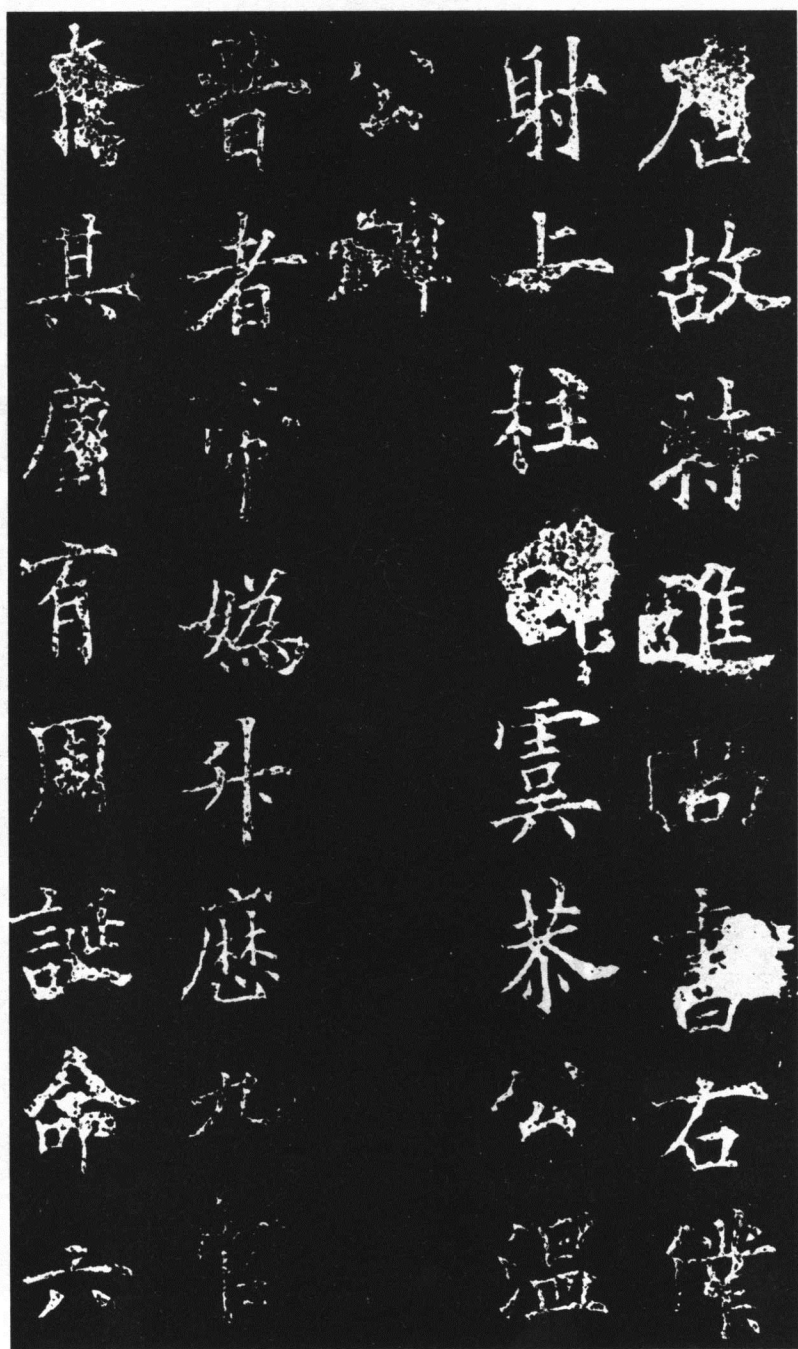

图3 欧阳询书《温彦博碑》局部

图4 欧阳询书《皇甫诞碑》局部

《皇甫诞碑》，全称《隋柱国左光禄大夫义明公皇甫府君碑》。该碑为欧阳询晚年所书，以峻拔过于它碑而著称。其子欧阳通《道因法师碑》在结体、笔法上与此碑极为相似。其书结体成纵势，起笔重，锋往左成尖，状如钉。左右撇捺如飘，纵条飘劲。纵横笔画劲直，转折方棱突出，撇捺的飘动和横竖直笔的劲直，形成刚柔的变化。线条洁净流畅，清新自然。（见图4）