

线条的连接

之王系尺牍书风

庆旭 著

线条的连接

之王系尺牍书风

庆旭 著

图书在版编目 (C I P) 数据

线条的连接之王系尺牍书风 / 庆旭著. -- 杭州 :
西泠印社出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-5508-0763-1

I. ①线… II. ①庆… III. ①汉字—毛笔字—书法—
研究 IV. ①J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第108120号

线条的连接之王系尺牍书风

庆 旭 著

出 品 人 江 吟

责任编辑 解旬灵

责任出版 李 兵

封面设计 伍 佳

出版发行 西泠印社出版社

地 址 杭州市西湖文化广场32号E区5楼

邮 编 310014

电 话 0571—87243079

经 销 全国新华书店

制 版 杭州如一图文制作有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 18.5

印 数 00 001—2 000

书 号 ISBN 978-7-5508-0763-1

版 次 2013年5月第1版 第1次印刷

定 价 128.00元



庆旭，副教授，江苏新沂人。

1994年考入南京师范大学美术系，书法篆刻专业本科、硕士毕业。

有60余篇论文在专业报刊杂志发表；由古吴轩、陕西人民美术、复旦大学、苏州大学、西泠印社、野人文化股份有限公司（台湾）等出版社出版论文集、教材、专著70余册；自2007年11月至今在《书法报》教学版开设“经典临摹”、“庆旭临古”、“临帖”等专栏连载；主持中国教育学会“十一五”科研规划立项课题——《书法教育教学的模式研究》。

作品入展首届林散之奖书法大展、纪念建党85周年全国书法大展、全国首届行书大展等；论文获首届岳安杯国际书法论坛提名奖；2009年12月获第三届“中国书法兰亭奖”教育奖提名奖。

现为苏州市教育学会书法分会理事兼副秘书长、苏州市青年书法家协会学术委员会副主任、苏州市教职工书画协会秘书长、苏州市书法家协会教育委员会委员、苏州市中青年学科带头人、江苏教育学院苏州学前分院美术教研室主任、中国书法家协会会员。

目录

第一章 行草书贯气的主要因素

第一节 行草书的行气贯注	002
一、行轴线的变化	002
二、字距的疏密变化	005
三、字形的大小变化	008

第二节 线条连接与行草书的贯气	009
-----------------	-----

第二章 王系尺牍书风的线条连接

第一节 王羲之	013
一、概述	013
二、线条连接	015
（一）古意犹存	015
（二）温文尔雅	019
（三）新体典范	031
（四）草情十足	067
（五）文书风貌	103
（六）存疑帖目	117
三、王羲之署名的连接	124
第二节 王献之	129
一、概述	129
二、线条连接	131
（一）方俊	131
（二）温婉	137

（三）新风	141
（四）逸笔草草	149

第三节 王荟、王徽之、王珣、王僧虔、

王慈、王志	157
一、王荟	159
（一）概述	159
（二）线条连接	159
二、王徽之	163
（一）概述	163
（二）线条连接	163
三、王珣	167
（一）概述	167
（二）线条连接	167
四、王僧虔	171
（一）概述	171
（二）线条连接	171
五、王慈	173
（一）概述	173
（二）线条连接	173
六、王志	187
（一）概述	187
（二）线条连接	187

第三章 对王系尺牍的临帖简析

第一节 王羲之作品	193
一、《姨母帖》	193
二、《快雪时晴帖》	195
三、《袁生帖》	197
四、《上虞帖》	199
五、《平安三帖》（《平安帖》、 《何如帖》、《奉橘帖》）	200
六、《频有哀祸帖》	205
七、《孔侍中帖》	207
八、《丧乱三帖》（《丧乱帖》、 《二谢帖》、《得示帖》）	209
九、《妹至帖》	215
十、《行穰帖》	217
十一、《初月帖》	219
十二、《远宦帖》	221
十三、《游目帖》	223
十四、《寒切帖》	225
十五、《七月帖》	227
十六、《都下帖》	229
十七、《长风帖》	231
十八、《此事帖》	233
十九、《三月帖》	235
二十、《其书帖》	237
二十一、《旃罽胡桃帖》	239

二十二、《瞻近帖》	241
二十三、《龙保帖》	243
二十四、《大道帖》	245
二十五、《雨后帖》	247

第二节 王献之作品	249
一、《东山帖》	249
二、《廿九日帖》	251
三、《舍内帖》	253
四、《送梨帖》	255
五、《地黄汤帖》	257
六、《鹅群帖》	259
七、《鸭头丸帖》	261
八、《中秋帖》	263

第三节 王荟、王徽之、王珣、王僧虔、王慈、 王志 作品	265
一、王荟《疔肿帖》	265
二、王徽之《新月帖》	267
三、王珣《伯远帖》	269
四、王僧虔《太子舍人帖》	271
五、王慈《柏酒帖》	273
六、王慈《汝比帖》	275
七、王慈《郭桂阳帖》	277
八、王志《一日无申帖》	279

王系尺牍代表帖目简表	281
------------------	-----

第一章

行草书贯气的主要因素

一幅完整的书法作品之所以具有感人的艺术效果，其内在原因是丰富而复杂的，除了要具备基本的形式语言，即所谓高超的技能技巧外，还需要作者具有深厚的人文关怀和文化素养，如此创作出的作品才具有持久的、耐人寻味的魅力，常读常新。影响一件作品艺术含量的元素也是多样的，就基础的技巧而言，如笔法，可有方圆之妙、中侧之别；如结体，可但求平正、亦可尚险绝；如用墨，可干裂秋风、亦能润含春雨；如布局，可繁星漫天、亦可疏可走马，不一而足。除此之外，还有章法和行气等。其中行气是感受书体特征、风格类别、审美追求的重要因素。

第一节 行草书的行气贯注

“行气”在一幅作品中，无时无刻不存在着，只是在篆书、隶书、楷书中表现得不够显性，没有行书、行草书、草书更加突出而已。如果就任何一种书体的笔法、墨法而言，这些（笔法、墨法）可视为一个相对独立的技巧元素，甚至包括多个笔画之间的合理架构，即所谓的字法，也无不是在一个相对独立的书写空间和节奏内来完成。

就本体而言，行气是指一行之中单字与单字之间的贯通之气。相比于用笔、用墨甚至结字的独立性，行气是一种有序关系的组合——和谐稳定、矛盾化解等。它研究的范畴应是介于单字结构与整体章法之间的形式法则问题。行草书中的行气贯注由行轴线的变化、字距的疏密变化和字形的大小变化等因素决定。

一、行轴线的变化

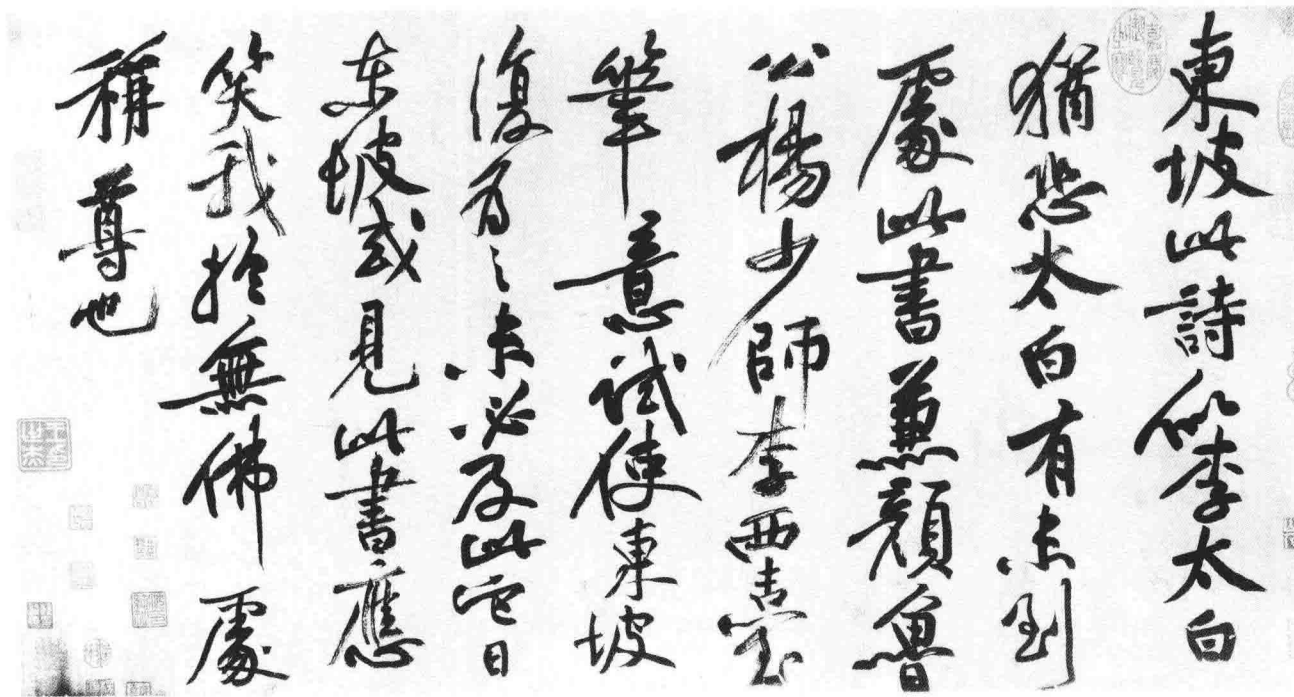
任何一个汉字，都可以看成一个独立的个体。而每个个体都有一个重心点，将一行之中每个单字的重心点所连接起来的虚线，就是所谓的行轴线。行轴线并非真的存在于作品面幅上，而是存于作者和读者的脑海之中，它是一种感觉上的连线。一般来说，行轴线的变化取决于单字的左右摇摆幅度和单个重心线的方向，大约有三种形式——直线式行轴线、曲线式行轴线和折线式行轴线。当然在具体作品中，这三种形式常常又有小范围的互相渗透，从而呈现更加丰富的形式效果。

1. 直线式行轴线

将一行中每个单字重心点连接一起，若呈现的是垂直状态的连线的话，则为直线式行轴线。这是书法作品中最常见的行轴线，广泛应用于各种字体中。这种形式能使作品产生整齐肃穆、雍容典雅的艺术效果，落落大家风范。唐陆柬之书《文赋》的行轴线呈典型的直线匀称式分布。这种情况中，一般来说，单字的字势呈现端正站立的面貌。



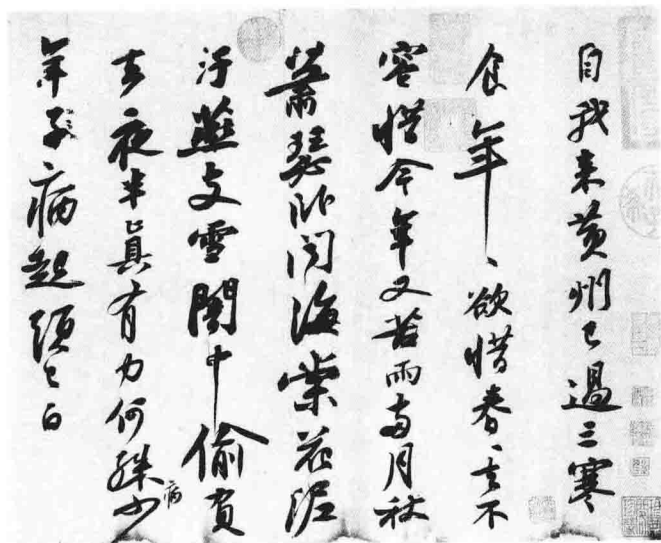
陆柬之书《文赋》局部



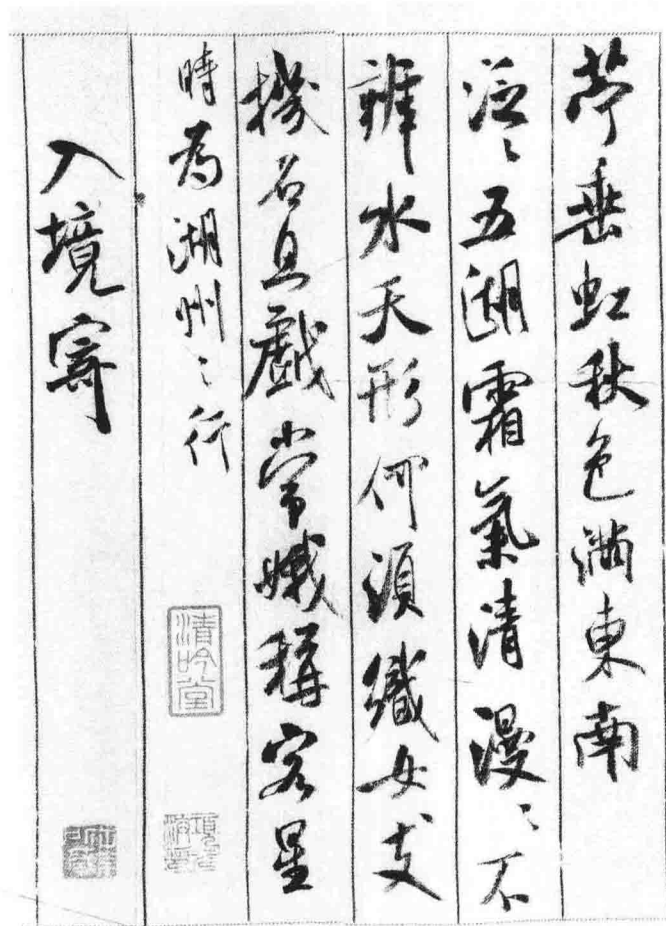
黄庭坚《黄州寒食诗帖跋》

2. 曲线式行轴线

曲线式行轴线是直线式与折线式的中间状态。顾名思义，它是指单字重心点的连线呈圆滑的弧线形式。这是由于在行文过程中单字呈现一定范围的左右摇摆所致，这种摇摆不是单字之间简单的左右错位，而是伴随着笔势走向自然生发而成。所以，与直线式中单字端正站立所不同的是，曲线式中，单字可有斜正之别的。曲线式行轴线犹如潺潺而下的山间小溪欢快流淌，给人活泼多变、激越灵动的艺术享受。如黄庭坚《黄州寒食诗帖跋》。



苏轼《黄州寒食诗帖》局部



米芾《蜀素帖》局部

3. 折线式行轴线

因为结字的欹侧取势，使得单字的重心线呈现一定的倾斜状态，或左倾、或右斜，将这些重心线连为一体，就是折线行轴线了。折线行轴线又可分为左向折线式行轴线和右向折线式行轴线。

(1) 左向折线式行轴线

这是一种单字结构为左向取势的行轴线布势法，书写时将每个字的笔画向左下伸展，右部适当收缩，横画左低右高之势异常明显，竖画微作左下倾斜，从而造成重心上的倾斜，使体势有一种下跌感。苏轼《黄州寒食诗帖》等多有此意。

(2) 右向折线式行轴线

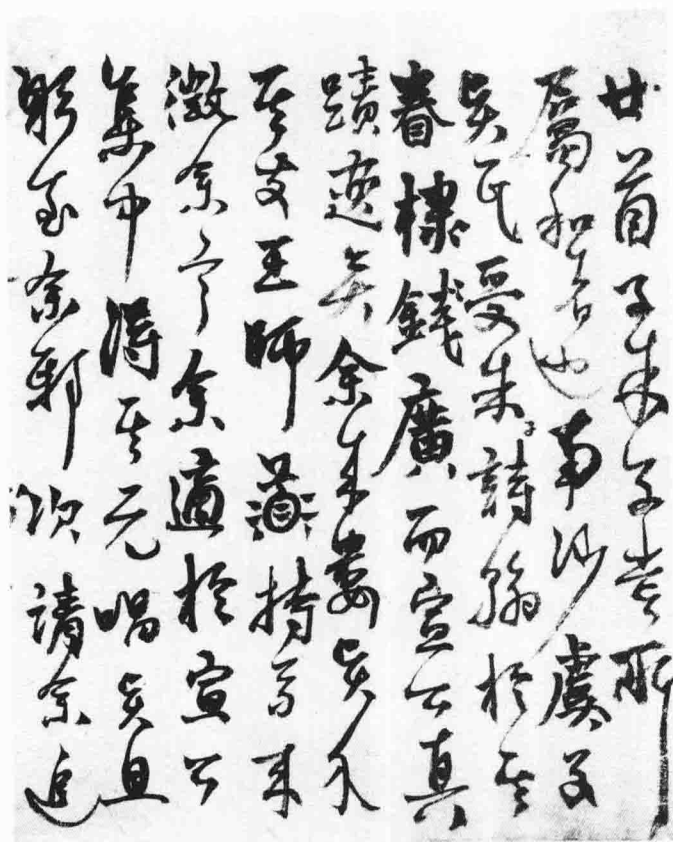
与上面形式对应的是，右向折线式行轴线各项要素恰恰相反。它是向右欹侧取势的结字效果。整体字势作右下倾斜，即使不作右下夸张伸展，但其形体分明是斜向的，而不是平正的。米芾《蜀素帖》、《苕溪诗帖》和众多尺牍是这种行气布势的典型代表。

二、字距的疏密变化

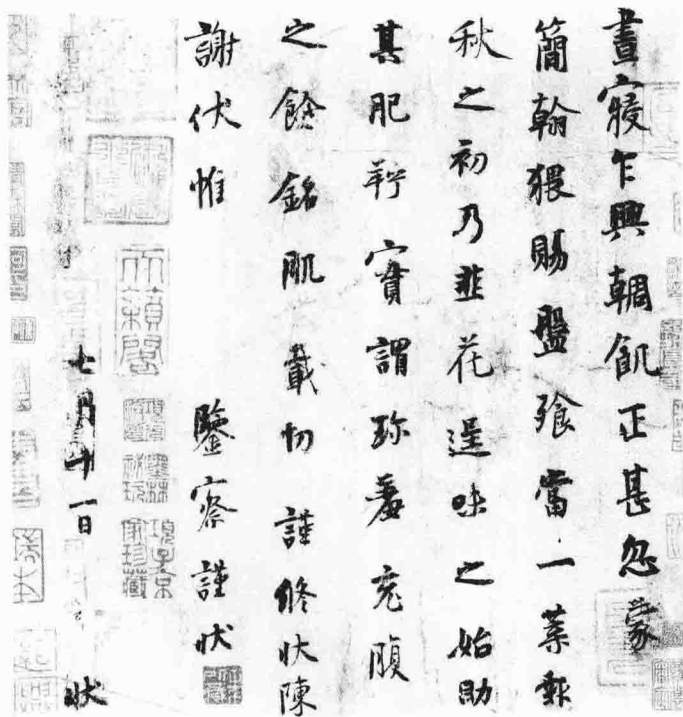
在行气中，除了行轴线的曲直走向能给人强烈的风格印象外，字距的疏密变化也是一个形式因素。在弄清这一形式因素之前要先理清字距的概念，一般来说，字距是指单字与单字之间的空间距离，这是特指上一字的下限与下一字的上限，即两个字的上下轮廓线之间的距离，不论字形大小，只论空间距离。但事实上，人们往往忽略另一种距离，即单字重心点之间的距离，这也是一种字距。所以，科学的说法，字距应该有两种状况，即轮廓线之间的距离和重心点之间的距离。这将出现重心点之间的距离均等，但轮廓线之间的距离却不等的现象。于是字距的疏密就容易理解了，它是指一行之中单字与单字之间的空间距离的多少，常谓“疏可走马，密不透风”，即是指字距、行距的多少变化。字距的疏密有均匀式和突变式两种形式。

1. 均匀式

一行中，单字之间距离均等，这种布势给人以匀称安详之感，就是均匀式了。均匀式又可分为三种，即紧密均匀式、疏朗均匀式与平和均匀式。当然，所谓的“紧密”与“疏朗”只是感觉而言，艺术上的感觉与科学上的严谨很有一些时候不可同日而语。



杨维桢书《城南唱和诗》局部



杨凝式《韭花帖》原作

(1) 紧密均匀式

这种行款布势，单字之间空间相对压紧，甚至相互勾连，造成节奏上的紧促感，给人以一定的视觉压力和心理疲惫。杨维桢书《城南唱和诗》的后面部分是典型的紧密均匀式行款。

(2) 疏朗均匀式

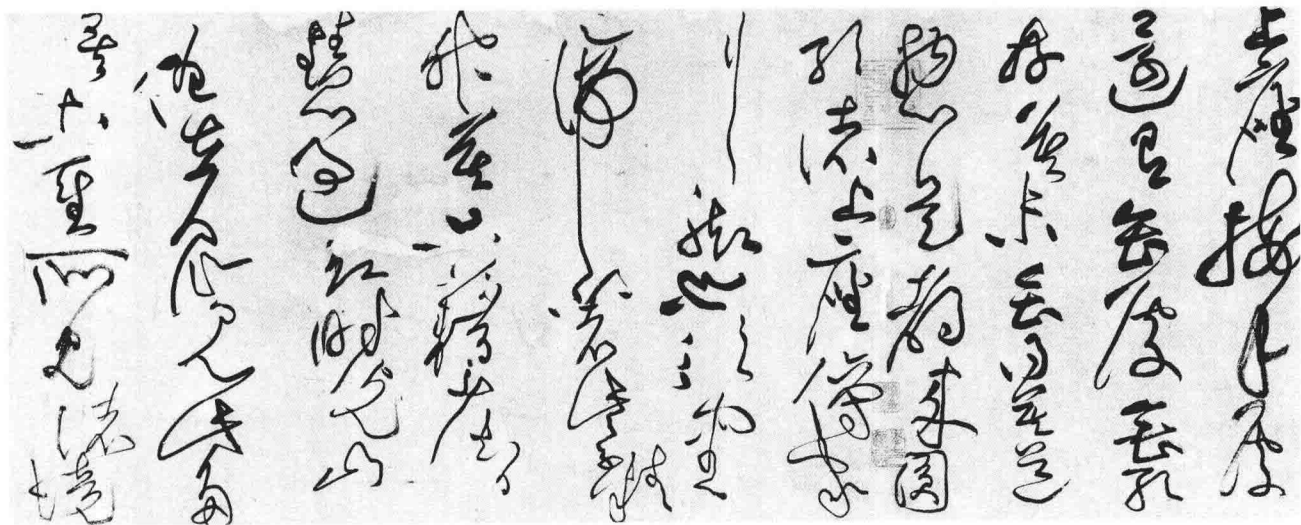
与紧密均匀式相反的是，疏朗均匀式中单字之间的距离相对拉开，字字之间不靠可见线条的相互勾连呼应，而是注重内势之间的联系。这种行款布势给人一种萧散淡远、平和简静的艺术享受。杨凝式《韭花帖》是这方面的代表。

(3) 平和均匀式

这是介于紧密与疏朗二者中间状态的处理方法，单字间距疏密适中，不像上面两种行款时有突破极限之感，这种行款方法在古代和现代书家作品中时有所见，但在艺术感染力方面与紧密、疏朗式还是有一定区别的。所以说凡事“过犹不及”，能做到恰到好处则为经典了。王羲之《兰亭序》和他的诸多尺牍大多采取这种布局。



王羲之《兰亭序》局部

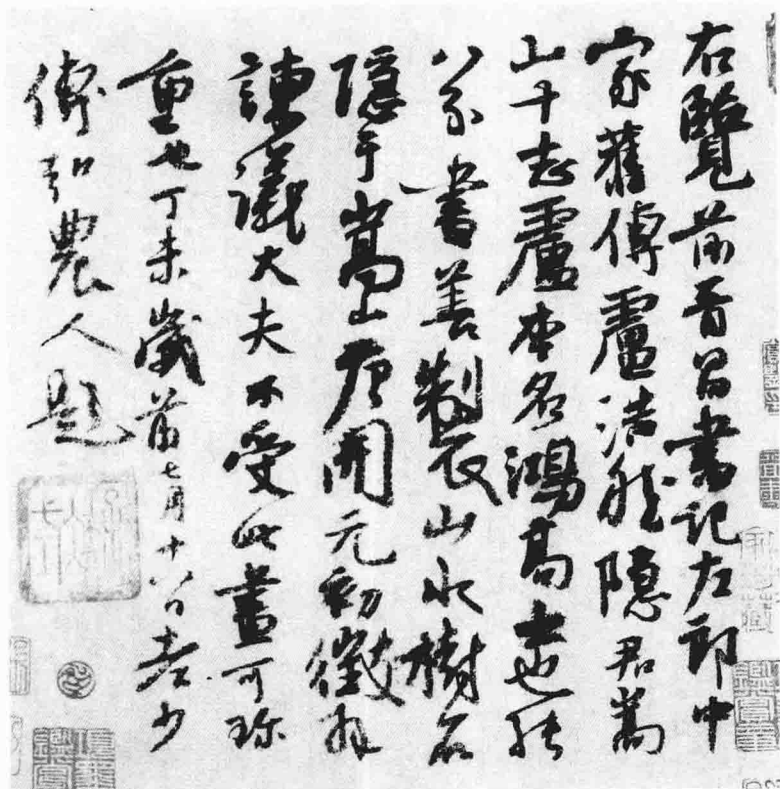


黄庭坚《诸上座帖》局部

2. 突变式

单字之间，间距不等，时紧时松，从而造成疏密对比、黑白相间的行款布势，即为突变式。这种情况常将数字连为一体，看成一个连续的节奏组合，一个块状群组（字组）——所谓“实”；然后，留出适当空白，仿佛一个间奏——所谓“虚”；再继续以字组情形出现——又谓“实”。如此反复前行，形成了具有点、线、面综合元素的空间构成，所谓“知白守黑”、虚实相间者也。

这种行款法，由于对比要素较多，节奏鲜明，效果强烈，非常适用行草书的创作，尤其是连绵不绝的狂草，对这种布势更见倾心。如黄庭坚《诸上座帖》。



杨凝式《卢鸿草堂十志图跋》

三、字形的大小变化

这种行款布势与字的间距变化似有一定的重合，实际还是有区别的。字距的疏密变化重在相互间的关系考量；字形大小变化的行款法重在个体存在所反映出的空间关系对比。在书法中，平常所说的空间关系有两种，一是个体内部的空间关系，即所谓单字结构；二是个体与个体之间的空间关系，我们暂且谓之字外结构。字距之间的疏密变化关乎行气，字形的大小变化——纵向伸展、横向扩张，也实实在在地带来了“黑白”间的节奏变化：“黑”——字的空间占位（不论大小）；“白”——字外的虚白（不单单是上下间的字距，还包括左右方向伸发的线条的收放）布局。这种全方位的黑白布势更多层面地展现了行气贯注的复杂情况，如杨凝式《卢鸿草堂十志图跋》等。

第二节 线条连接与行草书的贯气

在行书、行草、草书中影响整体贯气的因素是多样的，但最直接、最根本的还是线条之间的连贯。

从大的方面看，线条的连贯分两种形式，一是字内线条的连接；二是字外线条之间的连接，也即字字连接。不管哪种情况，都要合乎规范的笔法和笔顺，在这些合乎自然生成的笔法和笔顺的约束内，随着笔势的走向，产生了诸多形式的线条连贯，从而产生气韵生动的艺术效果。字内连贯是指构成单字的各个笔画之间的连接，这种连接多在惯常笔顺原则的制约下进行。在行书、行草、草书中有时因便捷的需要，常改变正常笔顺而按照新的笔顺组合形式进行牵丝连带。总之，字内连接主要还是关注字本身线条之间的处理方式，它首先讲究汉字组合的合理性、可识读性，不可臆造。从艺术效果看，不衍生更多的东西，当然，因连接线的角度、长短、粗细不同而造成结构方式的改变所顺带出的审美效果的差异属于另外一个范畴。我们的侧重点在线条连接的形式感上。不过，对于字内连接线的技法获得通过行书基本技法学习和一定量的临帖积累，还是比较容易掌握的。而字字连接却直接导致各种行气的艺术样式，明显地反映着作者对空间审美的追求，对于一般学习者来说，容易忽略。不同时代的线条连贯方式是不同的，不同书家的连贯方式也是不同的，通过对这些案例进行梳理、归纳，有利于学习者在直观形象上有一个物化的了解，从而较快提高学习效果。

在行书发展过程中，“二王”书系的线条连贯方式是富于深刻内涵和经典意识的，通过对它们的学习，可以为此后的行书线条学习（如宋人行书、明清行书）带来莫大益处。

此处，我们只讨论第二种情况。一般来说，字字连接大约有四种形式，即实线连、虚线连、笔断意连和综合连。实线连亦即实连，魏晋时期多用之，是指线条之间的连接线与字的构成线的用意一致，差别不大。虚线连亦即虚连，明清时期多用之，是指线条之间的连接线稍细，注重单字的相对独立性。笔断意连即搭连，是指上一字的收笔与下一字的起笔有彼此呼应的意味，但并不一定以线条的形式连接起来，更着意于气息的连贯。搭连在魏晋行草中经常用到，有着意蕴深远的精品意识。综合连是指三字或三字以上的连接，可以实连，可以虚连，也可以搭连，还可以虚实结合。在一幅作品中，字字连接没有一个固定模式，而更多地呈现不确定因素。书写者能在惯常连接的原理下做到因势利导，一气呵成。

本书的第二章就是按照字字连接的四种形式，对“二王”书系（主要指王羲之、王献之一门）的经典进行具体分析。

物生於土而長於水
其性柔而質堅
其色白而味淡
其氣清而味香
其性平而味甘
其功補而益氣
其用廣而無窮
其性柔而質堅
其色白而味淡
其氣清而味香
其性平而味甘
其功補而益氣
其用廣而無窮

第二章

王系尺牍书风的线条连接

本书所谓的王系尺牍书风特指王羲之、王献之一门的尺牍作品风格，包括二王和其他王系代表书家，如王荟、王徽之、王珣、王僧虔、王慈、王志等。

在行书发展过程中，二王起到了至关重要的作用。二王尺牍书系的线条连接方式也富于经典意识，通过对它们的系统分析和练习，可以为此后的行书线条学习，如尚意的宋代行书（苏黄米蔡为代表）和尚态的明清行书（徐渭、王铎、傅山等为代表）带来莫大益处。