

江苏古籍出版社

杨德生

编著

楷书概说

朝廷之容信
朝榮初拜或
選昇降年名各
妻

楷书概说

杨德生 编著

江苏古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

楷书概说/杨德生编著. - 南京:江苏古籍出版社,
1999.8

ISBN 7-80643-234-5

I. 楷… II. 杨… III. 楷书 - 书法 - 概論 IV.J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 35447 号

楷书概说

编 著 者 杨德生

责任 编辑 王春南

出版发行 江苏古籍出版社

发行部电话 025-3223462

社 址 南京市中央路 165 号 邮编: 210009

经 销 江苏省新华书店

照 排 南京理工排版校对公司

印 刷 者 南京爱德印刷有限公司 邮编: 211100

开 本 大 32

印 张 8.25

字 数 204 千字

版 次 1999 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80643-234-5/J·8

定 价 10.00 元

(江苏古籍版图书凡印装错误可向承印厂调换)

前　　言

汉字以其顽强的生命力成为世界上无数种古代表意文字中唯一能巩固并流传下来的文字体系，并在其 4000 多年悠久的发展历史中，造就了独特的书法艺术。我国的书法艺术成了中华民族文明的重要象征，并以其卓尔不群的姿态在世界艺术宝库中发出灼灼光芒。

中国书法艺术受到世界各国人民的瞩目，更为周边国家的人民所仰慕。

据《新唐书》记载：唐朝时，对欧阳询书法，“高丽尝遣使求之”。由于欧阳询书体的传入，高丽国人纷纷效之，盛极一时，渗透该国文化。后又传入赵孟頫的书体，以及中国历代书法家的碑帖墨迹，促进了高丽国中国书法的成熟，涌现出柳伸、崔禹、坦然、金生四人合称的“神品四贤”。时至今日，朝鲜和韩国仍不乏中国书法的专门家和爱好者。

与高丽国相比较，日本国更是有过之而无不及。公元 710 年，我国书法随汉字的输出而传入日本。据日本伊东参州《中国书法的影响》称，日本书体的渊源是王羲之的书法。所以日本曾出现过“学王第一书家”的最澄大师，“五笔和尚”的空海大师，“日本第一之小楷”的光明皇后等书坛大家。尔后，黄庭坚、米芾、张即之、赵孟頫、祝允明、文徵明、董其昌、王铎等中国著名书法家的佳作和书风相继传入日本，为中国书法在日本的普及与提高起了推波助澜的作用。公元 1880 年我国书法家杨守敬东渡日本，带去汉魏六朝及隋

唐碑帖 1.3 万余册，并致力于北魏六朝书法的传授，日本很快形成了崇尚北碑的风气。目前，中国书法已成为他们居室殿堂的主要装饰艺术品之一，对中国书法研究之风，比之中国，并不逊色。

随着时间的推移和外国艺术家对我国书法艺术认识的加深，我国书法艺术的价值已远远超过了汉字的使用范围。因为，我国书法艺术善于用简练的、艺术化的线条来表达书人复杂的意境和情趣。这一特殊的艺术表现手段，日渐被许多国家的抽象派画家所吸收，他们公开宣称自己的作品是受了中国草书的影响和启发。可见，我国的书法艺术，不仅为本民族的文明作出了贡献，而且为全世界的文明作出了贡献。

楷书艺术在书法艺术中占有重要地位。书法必须以汉字为母体，没有汉字便没有书法。而汉字的最后定型靠的是楷书的诞生和成熟。楷书，主要是楷书，赋予了汉字无限的生命力和广阔的发展前景。

我国历代书法家都十分重视对楷书艺术的刻意追求。不止一位书法家说过这样的观点：欲学草书，须精正书。南宋著名词人、书法家姜夔亦说：“草书千字，不抵行草十字；行草十字，不如真书一字。”这里的“正书”、“真书”，即楷书。楷书之所以如此重要，原因是其法度森严、意蕴无穷。古人说：“楷书如立，行书如走，草书如跑。”人只有学会了站立，才能起步走路；走路熟练了，才能学习跑步。而书法亦同，只有写好了楷体，才能写行、草体字。忽视这一点而企图走捷径，十天半月成为行、草书家，那只能是幻想，肯定是要无功而返。

我们应该感谢古人给祖国留下了这份宝贵的艺术遗产，然而，在楷书艺术的普及与提高过程中，尚有不少人的认识仍陷于误区。他们对我国楷书艺术的博大精深缺乏比较全面的了解和深刻的认识。他们不知道楷书艺术的诞生经过了多么漫长的孕育和沉痛的分娩，更不知道有多少志士仁人为之而耗尽了自己的心血。

卢辅圣先生在《中国书学技法评注·序》中，对当代人对书法缺乏足够的、普遍的重视这一情况，表示了某种忧虑。的确，当代很多人没有把书法这门艺术视为生活的必需。书法艺术，特别是楷书艺术，对人们修身养性的作用，可说是微妙至极。古人说：“欲书，先默坐静思，随意所适，言不出口，气不盈息，沉密神采，如对至尊，则无不善矣。”故凡是爱好书法的人，其耐心、气质、修养总要超出常人。再则，“学书须要胸中有道义，又广以圣哲之学，书乃可贵”。（黄庭坚《书缯卷后》）所以学习书法的过程，又常变为学习书法理论、文学知识的过程，而练字又能帮助人理解汉字组合赋意的奥妙。久而久之，书者的文学修养也会与日俱增。大凡历史上有名的文学家总与书法有缘。蔡文姬不仅博学有才、妙于音律，而且与其父蔡邕一起对书法艺术的发展作出过贡献。李白不仅是杰出诗人，而且书法“雄逸秀丽，飘飘然有仙气”。杜甫不仅诗坛称雄，而且“于楷隶行草无不工”。杜牧词留千古，书法亦“气格雄，与文章相表里”。李煜、陆游、苏轼、范成大等更是书坛高手。难道我们不能从他们的身上获得一些启示吗？

当然，不可能人人都成为书法家，在习书者中，能够成家的，毕竟只占少数。但至少人人都可以尽量写好汉字。于工作之余在明窗净几的环境中，铺纸引笔，静心端坐，写上几个大楷，不仅是一种消遣，而且是一种超然物外的享受。或者拿来名家高手的佳作，仔细品赏，于潜移默化之中使自己的精神受到陶冶。应该说，这是现代人生活的一个重要组成部分。假如大家都走到了这一步，楷书艺术的持续发展也就有了新的希望。这时便能自豪地说：我们无愧于祖先，无愧于祖国，无愧于时代！

从这个意义上说，普及楷书理论知识，培养人们高雅的审美情趣，以激发人们对于书法的兴趣，以及从事书法艺术学习、创造的积极性，当为弘扬民族文化，加强社会主义精神文明建设的重要内容之一。

目 录

前 言	(1)
第一章 楷书发展过程概述	(1)
第一节 孕育时期	(1)
第二节 成熟时期	(6)
第三节 过渡时期	(16)
第四节 鼎盛时期	(22)
第五节 式微时期	(31)
第六节 复兴时期	(37)
第二章 古代楷书名家的成就	(44)
第一节 楷书鼻祖——钟繇	(44)
第二节 楷书宗师——王羲之父子	(47)
第三节 “王楷”传人——智永	(54)
第四节 楷坛师表——欧阳父子	(56)
第五节 唐楷旗手——褚遂良	(63)
第六节 楷坛泰斗——颜真卿	(67)
第七节 楷书圣手——柳公权	(74)
第八节 革新能手——苏轼	(78)
第九节 楷坛神笔——赵孟頫	(80)
第十节 小楷高手——文徵明	(85)

第一节	楷坛怪人——郑燮	(88)
第三章	楷书理论成长史浅说	(93)
第一节	草创时期	(93)
第二节	自觉时期	(95)
第三节	辉煌时期	(99)
第四节	叛逆时期	(103)
第五节	升华时期	(108)
第四章	楷书的主要特征	(118)
第一节	横平竖直	(118)
第二节	点画呼应	(122)
第三节	结构紧密	(124)
第四节	重心稳正	(128)
第五节	比例恰当	(132)
第六节	大小相仿	(138)
第七节	笔顺正确	(141)
第八节	笔力劲健	(143)
第五章	楷书的结字原则	(146)
第一节	分宾主	(146)
第二节	讲虚实	(149)
第三节	明向背	(153)
第四节	知开合	(157)
第五节	审偏让	(159)
第六节	求变化	(163)
第六章	楷书的美学原理	(168)
第一节	楷书美的表现形式	(168)
第二节	楷书美的内在构建	(177)
第三节	楷书美的本质特征	(186)

第七章	“永”字八法	(193)
第一节	侧法	(194)
第二节	勒法	(196)
第三节	努法	(198)
第四节	掠法	(201)
第五节	策法	(203)
第六节	啄法	(205)
第七节	趯法	(207)
第八节	磔法	(208)
第八章	碑帖及其使用	(211)
第一节	碑帖略述	(211)
第二节	择帖	(213)
第三节	读帖	(215)
第四节	摹帖	(217)
第五节	临帖	(219)
第九章	古代名帖欣赏与临习指导	(225)
第一节	钟繇与《宣示表》	(225)
第二节	王羲之与《黄庭经》	(227)
第三节	何氏孤本《张玄墓志》	(228)
第四节	北魏名品《张猛龙碑》	(230)
第五节	欧阳询与《九成宫醴泉铭》	(233)
第六节	虞世南与《孔子庙堂碑》	(235)
第七节	褚遂良与《雁塔圣教序》	(237)
第八节	张旭与《郎官石柱记》	(240)
第九节	颜真卿与《颜家庙碑》	(242)
第十节	柳公权与《神策军碑》	(244)
第十一节	苏轼与《宸奎阁碑》	(246)
第十二节	赵孟頫与《三门记》	(248)

第十三节 郑燮与《新修城隍庙碑记》	(250)
附 参考书目	(253)

第一章 楷书发展过程概述

第一节 孕育时期

楷书究竟始自何时，历来众说纷纭。唐人唐玄度《论十体书》说：“后汉章帝时，上谷人王次仲以古书字形少波磔，始作八分楷书法，谓有楷法也。”唐人蔡希综在《法书论》中又说：“东汉上谷王次仲以隶书改为楷法，仲又以楷法变为八分，其后继迹者，伯喈（蔡邕）得之极，元常（钟繇）成其业。”这里又把“楷法”与“八分”分成了两个不同的概念。“八分”书究竟是何种书体？《辞海》说：“因别称有波磔的隶书为‘八分’，以示区别。”可知蔡说仍没离隶书范畴。

唐人张怀瓘《书断上·八分》则认为王次仲是秦时隐士。持此说者还有蔡邕、蔡琰父女俩及北魏之郦道元。关于王次仲作楷法的问题争来争去争了1000多年。我觉得学书者了解一点讨论的情况也无不可。

大致说来，“秦汉时期，篆、隶书向楷、行、草书发展，书体显得多样化，今天的楷、行、草的雏形就是在那时形成的”。“如果说楷书的完成以初唐三大家（欧、虞、褚）为标志的话，楷书的产生及其完成大约经历了近千年的岁月。”（日本国清原实门

图1

《四山摩崖研究》)看来这种说法还是比较符合历史事实的。就从我国出土书迹中最早的一块陶片上的“祀”字(图 1)看,笔画已富于弹性,且起笔重于收笔,转弯处已出现明显的折角,而此陶片却是殷商时代的产物。因此,楷书的笔法自遥远的古代便已萌芽。

在《居延汉简》中(图 2),楷书的雏形便更为明显了,如“长”、“放”、“之”等字,已与楷书近似,特别是捺画的写法与楷捺无异;同时悬针、垂露也十分明显,如“部”字右旁的竖画已呈悬针之态,而第一个“降”字右旁下部的竖画已具垂露的雏形。《居延汉简》乃西汉时张掖郡居延都尉和肩水都尉辖区内的屯戍文书,书体是古隶的草写,为章草的前身,楷意的伴随足以证明楷胎始终在其母腹——隶变中发育成长。

东汉中、晚期,“是隶书的成

图 2

熟时期,也是全盛时期”。其时汉隶作品“笔法严谨,体势多样,到了登峰造极的地步”(见 1983 年第 2 期《书法研究》载潘良贞《隶书艺术及在书法演变中之作用》)。唐人张怀瓘《评书药石论》说:“物极则返,阴极则阳,必俟圣人以通其变。穷则变,变则通,通则文。”汉隶既已“到了登峰造极的地步”,势必面临进一步的变革,势必要通过“变”而“通”。于是汉隶确定了两个发展方向:一是草化为“章草”;二是简化笔画,消去波磔,渐楷化为“正书”,即今之楷书。因此,任何一种书体决不是某个人所能创造的,至多也只能说是某个人在总结前人在各种书体中那些带有共性的笔法的基础上,而创

造的。

事实也正是如此，楷法掺于隶书之中的明显期，一般说来应归属于东汉的中晚期。例如在四川新都弥牟镇出土的《王稚子双阙》，该阙刻于东汉元兴元年（105年），上有“汉故”二字（图3），其笔法古拙厚重，系带行书味之隶书，然已具楷书特点，不说结构匀密，布白匀称，就说其粗厚的笔画和起、收、行笔的方式，也足以证明其乃隶腹中之楷胎。再细而察之，就更能发现楷书的潜影了，如两字之撇画已由隶书的斜推逆笔藏锋蜕变为顺势出锋；其起笔多侧入成方，收笔少了波磔，而代之以逆挫顿锋；“汉”字也由扁方变为正方。所有这些，不能不说是对汉隶的一种革新。

图3

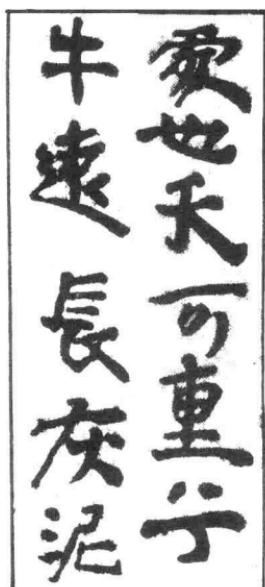

图4

在具有草书味的隶书向“章草”演进的过程中，也无不留有深深的楷法足迹。如从河北省沧县汉墓中出土的《朱书砖》看，上有书于东汉永寿二年（156年）的草隶。该砖书法楷意浓厚，其横画多顿锋回收，如“可”、“兮”、“牛”、“长”等字的长横收笔；有将长捺写成长点的“处”、“远”等字；对点画的处理，多逆入藏收，尤其是“泥”字的左旁三点，纯粹是楷书的笔法及其形态；“也”字的横折处留有明显的顿挫痕迹，因此折角方正明晰。在字数不多的一块朱书砖上竟有这么多的楷书笔法，充分说明了草隶对楷书诞生所作出的贡献是十分巨大的。（图4）

隶书简化笔画，取消笔法上的“波磔”这一过程，同样也促进了楷书的诞生。如1973年5月出土于山东苍山县城前村的《元嘉元年画像石题记》，是汉桓帝元嘉元年（151年）的作品。其书体“正是处在隶书转向楷书的阶段”（村庄《〈山东苍山元嘉元年画像石题记〉简介》）。《题记》的书法多楷意，如“政”、“便”、“吏”的撇与捺画，已与楷书无异；“中”的中竖已呈悬针形状；“则”字的右竖钩之钩，也由隶书平左推逆回藏收，变为重顿后平踢而出锋。（图5）

图 5

再如1980年冬从山东省台儿庄张山子镇出土的《张山子熹平三年残碑》，系东汉孝灵帝熹平三年（174年）所书刻的作品。李哲先、李锦山在介绍该碑时写道：“通观全碑，体势不拘，章法天成，颇多楷意。”事实也正是如此。你看该碑横折竖之折角，多成90°的方折，如“四日”二字之折角。撇画以圆笔居多，且颇似楷撇。如“伯”字左上方之两个短撇，“在”字之长撇。捺画多为棱角分明的重顿速出。如“道”之底捺，“梁”之右下短捺，“终”之右部短捺。竖画多回锋收笔，亦偶作悬针，如“平”字之中竖。（图6）

以上两股改革洪流，经过回漩奔泻，终于在东汉末汇合。于魏初，隶书这位产妇终于分娩出了楷书这位婴儿。正如中国书法杂志社编撰的《书法艺术》一书所说的：“楷书孕育于隶书之中。汉简中已出现楷书的雏形：笔画省去雁尾，转折处亦用顿挫，法体趋渐方

整，有的字简直与楷书毫无二致。三国至魏晋时期的遗迹已向人们宣告，隶书的时代即将结束，楷书的时代开始了。”

图 6

第二节 成熟时期

宗白华《美学散步》说：“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱，社会上最痛苦的时代，然而却是精神上极自由、极解放，最富于智慧、最浓于热情的一个时代，因此也就是最富有艺术精神的一个时代。”

魏晋以前，各种书体皆已出现，然而只有篆书、隶书、章草诸体成熟。至魏晋南北朝，楷、行、今草等各种书体或已经成熟，或接近成熟，各成体系，且摆脱了文学附庸的束缚，独立成为一门高雅的学科。这一时期随着王朝的更迭和佛、儒、道、玄等学的融合，士人崇尚清谈之风，讲求内慧外仪、寄情山水而避祸远息，于是寄情书法，“度高韵胜”，催熟了书法艺术。楷书也以其崭新的面目，展示在世人面前。

探究楷书趋于成熟的因素，不外乎以下几个方面：

首先是政治体制发生了巨大变革。持续400年之久的汉帝国崩溃后，封建世家大族的庄园经济在“极自由、极解放”的环境中得到了迅速的发展，于是有了追求精神享受的要求。士族知识分子有足够的时间进行书法创作和欣赏。尤其是曹魏主曹操“唯才是举”的政令，使大量学艺双全之才进入了政界。曹操本人亦醉心书法，与刘备争夺巴蜀，挥鞭至汉中石门栈道，尽管损兵折将，但退兵屯于褒斜谷南口，还书写了似隶似楷之“衮雪”二字。（图7）因此，曹

图 7

魏书家队伍宏大，“文人云蒸，书家鳞萃，鸿都流风，去之未远”。(马宗霍《书林藻鉴》)及至三国时代，隶书地位下滑，楷书成为主要书体，替代了隶书的统治地位。

晋统一全国后，北方经济、文化得以恢复和发展，但经短暂的稳定之后，出现了西晋的混战和东晋与北方诸国的对峙，许多文人不愿在朝而宁愿息影山林。同时，为避战乱，北士南迁，蜂拥而至江左，其中相当多的没有入仕。即使入仕的士人，也要借钻研书艺作为精神寄托。大批士人专修楷法和行、草，时代书风由此而成。

南北朝时期更是群雄纷争，政局不稳，但也加速了汉文化与少数民族文化的交融。北朝统治者重厚葬，褒扬先世，显露家业，加之崇佛造像，刻石风起，楷书劲节，“北碑”书风，百花齐放。南朝统治者禁碑崇帖，以行书为主，后经“北楷南行”，使楷书雄秀相济，刚柔融合。

其次是书写工具的进步为楷书的成熟提供了前提条件。作为书写的主要工具——笔，尽管战国时代便有毛笔，但很简陋。(图8左)至汉代，笔的制作便十分考究，如1931年中国西北考察团在蒙古一带发现的“居延笔”，这是东汉初年的笔。(图8右)在此之前的笔锋毫并不饱满，至魏晋笔大而锋毫饱满，不仅有硬毫，且有兼毫笔，笔头可退而换新。书法家可根据书体和经验选择笔头的大小、软硬、长短，满足楷书变化多端的用笔需要。

楷书讲究墨法，魏晋时已发明石墨和松烟墨。曹植诗云：“墨出青松烟，笔出狡兔翰，古人感鸟迹，文字有改刊。”《齐民要术》卷九还载有“合墨法”。制墨技术的改进，质量的精优，对楷书的发展起了极大推动作用。

纸发明于汉，盛行于魏晋南北朝，三国时已有以纸抄书现象。而

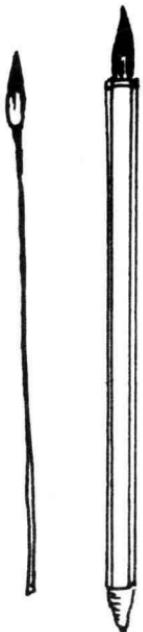

图8