

中国教育学会『十一五』科研规划立项课题

董美人墓志

编著 杨薇

美人

人也

董氏

墓志

銘

仁博洽

佛子

齊涼

宜

經典碑帖導學教程楷

丛书主编 庆旭

苏州大学出版社

丛书主编 庆旭

苏州大学出版社

中国教育学会“十一五”科研规划立项课题

经典碑帖导学教程

楷 董美人墓志

编著 杨薇

图书在版编目(CIP)数据

经典碑帖导学教程. 楷. 董美人墓志 / 庆旭主编;
杨薇编著. —苏州: 苏州大学出版社, 2012. 11
ISBN 978-7-5672-0334-1

I. ①经… II. ①庆… ②杨… III. ①楷书—书法—
教材 IV. ①J292. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 266115 号

楷

董美人墓志

丛书主编 庆旭
编著 杨薇
丛书策划 张建初
责任编辑 王晓丹 李寿春
装帧设计 吴钰
出版发行 苏州大学出版社
地址 苏州市十梓街1号
邮编 215006
电话 0512-65225020 65222617(传真)
网址 <http://www.sudapress.com>
印刷 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司
开本 889 mm×1 194 mm 1/16 印张 6.25 字数 188 千
版次 2012 年 11 月第 1 版
2012 年 11 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-5672-0334-1
定价 20.00 元
版权所有 侵权必究

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课题组

总顾问 连秀云

顾问 江 吟 王伟林

学术委员会主任 王继安

学术委员会委员(按姓氏笔画排序)

马一超 朱建华 朱 敏 朱瑞雪 刘 学 刘 春
刘 淮 庆 旭 杜军勇 杨 薇 李建军 肖敦兵
吴旭春 张志英 陈海良 邵 勇 金 丹 周时君
单志泉 赵 锟 顾 琴 徐世平 郭良实 桑永生
曹万峰 薛龙春

编辑委员会(按姓氏笔画排序)

丁 勇 尤天虹 左 侗 李枝枢 吴耀华 张祥华
周 彬 欧阳志刚 徐 卫 蒋文亮 潘建中

课题组组长 孔宝刚

课题执行组长 庆 旭

序 一

教材的编写确是难事,不然各种教材就不会不断地审定,又不断地修改,以求达到最佳的教学效果。书法教材的编写也是如此。不过,由于书法学习的特殊性,编写过程中又有其特别的难处,其难大体有三。

其一,编写的目的性。即要清楚准备培养什么样的人,是实用型的写手,还是书法艺术家。以往的书法教材大都以培养写手为主要目的。历史上留下了众多的这类教材,也积累了不少理论和经验,而过去的艺术学习大都在艺术与实用的夹缝中生存。在计算机高度发展的今天,实用性的教育已经渐渐地退居于次要地位,而艺术教育的比重将会不断地增加,这也是历史的必然。从目前已出版的大量书法教材中,可明显地看出这种发展趋势。

其二,编写体例的科学性。受教学目的的影响,每本教材的体系都是在目的的直接支配下生成的。优秀书法教材的编写应符合艺术的接受规律,而不是实用性的简单训练。艺术训练的方式也应符合艺术的接受规律。教学内容的安排、教学流程的设计,更应该符合艺术的接受心理学和教育学的有关原则。

其三,编写的贴切性。所谓编写的贴切性,即编写者应是品尝过“梨子滋味”的创作能手。他们知道艺术学习和艺术创作的甘苦;知道书写中哪些是实用的因素,哪些是艺术的因素,如何联系,如何剥离;也能够在教学中一针见血地以最简洁的方式方法指出学习书法艺术最便捷的路径。

基于以上三点,学习者在选择教材时就不至于迷失方向了。

我想,这套教材充分印证了以上三个特点。首先,丛书的编者都是书法专业毕业的本科生或研究生,受过系统而严谨的艺术专业训练,有一定的书写和创作经验。其次,他们大都毕业于师范学院,对艺术教育心理学和心理学有一定的了解和认识,且毕业后大部分从事着基础的书法教学工作。多年来,他们在实践中积累了不少基础教学经验。

我认为,这套教材将会在书法专业教育不断兴盛的今天收到良好的社会效果。当然,任何教材的问世都要接受社会使用者的检验,使之不断地完善,这是教材编写的普遍规律。我们相信,这套教材将会像其他优秀的教材一样,逐步为广大的艺术学习者所认可,所接受。

王继安于金陵随园

(作者系南京师范大学美术学院书法系主任、教授)

序 二

中国书法的学习与成就,法门万千,而道理为一,即从临摹与研习历代碑帖经典入门,体会法理,进而登堂入室,一窥书法艺术“由技进道”的万千气象。不难看出,升阶登梯的凭依,就是诸家法帖,是那些已经过千百年审美的眼光检验了的名迹。

然而,近年来的书法热潮,多多少少有些淡化法度或颠覆经典的意味,不仅民间书家如此,而且一些学院的书法教学也推波助澜,搞起书法新潮来。实际上,书法艺术的根就在点画间架以至谋篇布局上,任何游离,都是舍本逐末的。当然,利用书写元素的艺术探索,是另一码事。

千层之台,起于垒土。基础永远是关键。许多看似炫目的书法巨制,一旦触及其基础部分,竟然是动摇而不坚实的。于是,我们开始怀疑时尚的欺妄。若干年前,我曾对已故书法大家启功先生的书法略行评点,认为它有“现代馆阁体”之嫌。一时间有种误会,以为我是反对规整谨严的馆阁体书法的。事实上,这种看法并不准确,也不全面。我的习书即从师于馆阁余绪的民间书家,我对书法的楷范规矩十分在意。只不过,我推重书者的性灵与才学要主导那些已经被无数次重复书写的点画而已。楷法、行法、隶法、草法,永远是不过时的,它们是书法之所以为书法的安身立命处。

庆旭先生多年来从事学院书法教育,以科班之学,为基础研究之学,心得殊多,经验甚丰,成果可观,令人刮目。他组织编辑出版的《书法技法导学教程》便影响日著,成为许多学院(校)书法教学的理想教材。近来,庆旭君又有此编将以付梓,其功德将彰显于未来,似为不待言喻之事。

是编尽精微、重实用,从基础编排求精求妙,乃不可多得的好教材。读者不可以其浅近而忽之,因为其中凝聚着作者们的智慧与经验,还有一种特殊的使命感。

梅墨生于北京

(作者系中国国家画院理论部副主任)

目 录

秀逸挺健、法度谨严的《董美人墓志》	1
笔画篇	3
偏旁篇	24
结构篇	65
《董美人墓志》原帖	76
临帖示范	90
创作示范	91
后记	92

秀逸挺健、法度谨严的《董美人墓志》

《董美人墓志》刻于隋开皇十七年(597),全称《美人董氏墓志铭》。撰文者为蜀王杨秀,隋文帝第三子,董美人为其爱妃,病逝时年方十九,杨秀撰文以表哀悼。楷书二十一行,行二十三字,清嘉庆道光年间在陕西西安出土。咸丰三年(1853)毁于兵火,后人看到的是拓本。

隋人书法,是南北朝到唐之间的津梁,既有北朝碑风之遗绪,又导初唐楷书之先河。《美人董氏墓志》恰好反映了这一点,属历代墓志的上品。它一改北朝雄强古朴的书风,字体端庄妍美,骨秀肌丰。用笔峻严挺拔,骨秀而不瘦,肌丰而不腴。它的布局严正端庄,整齐疏朗,字与字之间、行与行之间显得很宽绰,改变了北魏结字行款过密的风气。从字体面目看,楷法纯一,隶意脱尽,已与晋人小楷、北朝墓志迥别,但是可以看到外方内圆、华美坚挺的笔致,给人以清朗爽劲、古意未离的感觉。罗振玉对其评价很高:“楷法至隋唐乃大备,近世流传隋刻至《董美人》、《尉氏女》、《张贵男》三志石,尤称绝诣。”此碑书用笔遒劲有力,为隋朝书法中重要作品。

《董美人墓志》的用笔明显地继承了魏碑从隶书而来的特点,多用方笔,其中虽亦不乏用圆笔来表现娟秀、媚健的地方,但从总体上来说还是以方笔为主,可谓方圆兼具。方笔写得严峻厚实,尤其表现在转弯折角等处;圆笔则表现出秀美挺拔。方不狠、圆不媚,故呈现出清俊妍雅的风韵。此外,在横画收笔的处理上,也还保留着北碑外拓折笔的痕迹,如“上”、“河”、“仁”、“章”等字的横画,“墓”、“阁”、“祖”等字的折画,“美”、“父”、“含”等字的撇捺等。力达末端的效果,光用指力是绝对做不到的。这也和隋代书法强调“八法”用笔,注重“运笔之适在于腕”的严谨创作方法有关。

在结体上,《董美人墓志》上承汉魏遗则,字形方而似扁,横画及撇、捺等画舒展大方,故其结体具有疏朗之雅。属于“斜画紧结”的类型,横与横之间稍紧凑,且略取斜势,右边微高,而竖画之间的距离则又稍疏,横画之间紧相调节,起到紧密之间见疏朗的效果。左右结构的字往往处理得一边紧一边疏,做到疏密统一,如“姓”字,左旁“女”字小,右旁“生”字大;“祖”字左旁稍小,右旁稍大,“且”字下面一横用力向右伸长,显得字内紧外松。笔画与偏旁的位置安排也很别致,打破了传统之法,如“人”的一撇短小,斜度很小,一按却很长,斜度也很大。“父”、“天”等有撇捺的字均是如此,撇缩捺放,以达到险劲效果。《董美人墓志》每字的形态略显扁方,而其疏朗与紧密相辅相成,又得钟繇小楷之敦厚温雅。其结体打破了北朝结字过于严密的特点,形成疏密匀称、因字取势的结体原则。这对于其后唐楷的发展,影响颇为深远。康有为在《广艺舟双楫》中说:“自唐为界,唐以前之书密,唐以后之书疏;唐以前之书茂,唐以后之书凋……”《董美人墓志》亦和其他唐以前碑版一样,有着其“密”、“茂”的特点。但它毕竟与照搬北碑不同,而善于取长补短,着力于创造,譬如说,它在处理结体的笔画之间,就打破了北碑密集绵紧的特点,而是疏密参差,错落有致,左右结构往往处理得一面紧,一面疏。对于笔画少的偏旁,不刻意加粗加重点画来达到结体上的平衡,而是让其疏者更疏,密者更密,通过空间上的占位布置来达到结体上和谐一致,如“瑚”、“沛”、“仁”、“浚”等字就是较有代表性的。

再则,在章法上,《董美人墓志》布局整齐和谐,法度谨严,字与字之间、行与行之间留空。《董美人墓志》字形扁方,从而使得纵列字距之间的空隔稍宽,行距转紧,极有隶书章法的左右分张、联翩飞扬的生动气象。这说明隋碑注重章法上的分间布白、知白守黑的原则,当密则密,当虚则虚,以实显虚,以虚显实,从而显示了章法上疏密得当、揖让有致的节奏美。正如康有为在《广艺舟双楫》中说的:“隋碑内承周、齐峻整之绪,外收梁、陈绵丽之风,故简要精通,汇成一局,淳朴未除,精能不露。”《董美人墓志》还很讲究书法的力感和动感,前者主要表现在中锋运笔的厚度和立体感,有些

笔画如“案头横”、“弯头竖”等都呈了中间微凹两头开张的弓形,富有弹力感;后者则表现在点如“眉目”,横竖如“体骨”,撇捺如“手足”的形断意连、笔势飞动上。有些点画如两点水,“心点”等,甚至像行书一样出现了连线点,使人感到一种灵转生动之势。

《董美人墓志》笔法精劲含蓄、淳雅婉丽,结字恭正严谨、骨秀肌丰,布局平正疏朗、整齐缜密,堪称隋代正书作品中的杰作,值得我们进行深入地学习和探究。

笔画篇

汉字由各种各样的笔画组成,学好书法首先要掌握基本笔画的写法。楷书的基本笔画有横、竖、撇、捺、点、提、折、钩八种,每种笔画又可以演变成更多的形态,从而构成丰富多彩的字形。掌握基本笔画及其形变的写法,是写好楷书的基础。下面就以《董美人墓志》为例,对这些笔画进行逐一的讲解与训练。

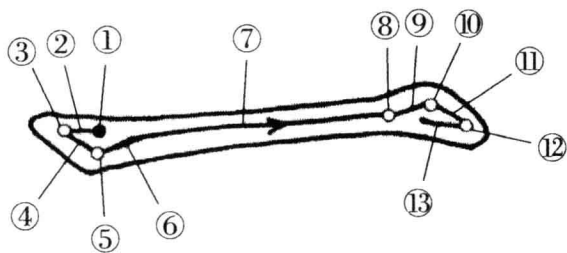
一、横画

1. 基本形(长横)

横画是汉字中使用频率最高的笔画,也是楷书基本笔画训练中需要重点掌握的一个技巧,因为它几乎包容了其他笔画的各种技法。

2. 运笔过程

- ① 定位(立笔位置)
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 翻转笔锋
- ④ 右下斜切
- ⑤ 稍停取势
- ⑥ 提笔向右翻毫
- ⑦ 铺毫右行,中锋行笔(主体部分)
- ⑧ 收笔处稍停取势
- ⑨ 笔锋上提
- ⑩ 稍停取势
- ⑪ 右下斜切
- ⑫ 稍停取势
- ⑬ 回锋左上收笔

3. 审美效果

横画是使一个字平衡的主要笔画,《董美人墓志》的横画势态平稳,略带斜势,呈左低右高之势,且稳重挺秀,于平直间可见起伏变化。

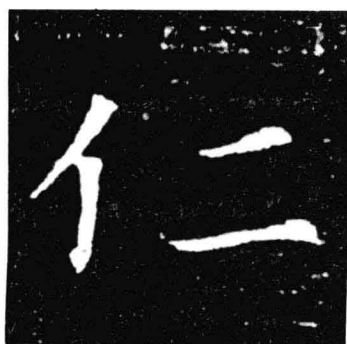
4. 形变

① 短横

写法：同长横，略向上斜。注意两点：一是起笔、收笔不能过重，二是中间行笔要短。

② 左尖横

写法：直接露锋斜切入纸，其余同短横。

③ 右尖横

写法：起笔如短横，收笔时要渐渐提起。

5. 病笔及其原因

粗头

① 粗头：落笔太重。

长啄

② 长啄：落笔随意。

柴担

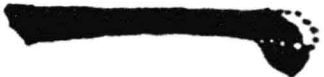
③ 柴担：起收笔太重。

折木

④ 折木：缺少回锋收笔。

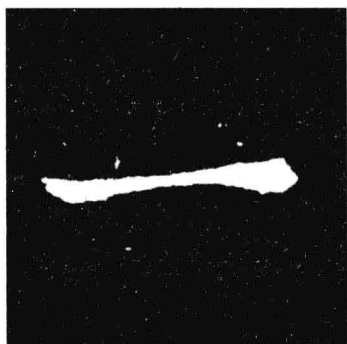
坠尾

⑤ 坠尾：收笔处顿得太多。

6. 练习题

“一”字斜度较小,粗细变化较明显,整体要直中带曲。“二”字两横弧度多呈相背状态,间距要适中,短横略粗,长横略细。

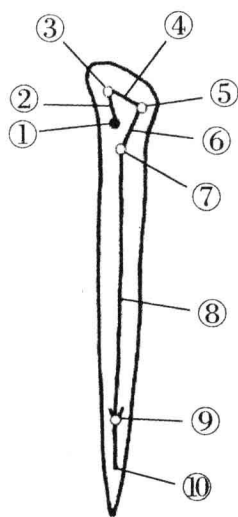

二、竖画

1. 基本形(垂露竖)

2. 运笔过程

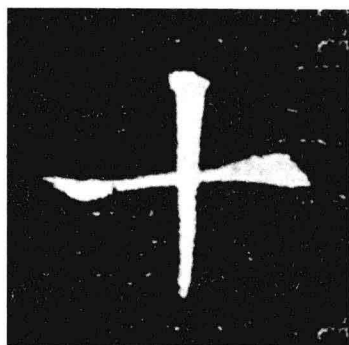
- ① 定位(立笔位置)
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 翻转笔锋
- ④ 右下斜切
- ⑤ 稍停取势
- ⑥ 转锋左下
- ⑦ 稍停取势
- ⑧ 直下中锋行笔
- ⑨ 至收笔处稍停
- ⑩ 渐渐提笔出锋

3. 审美效果

竖画在汉字中起支柱作用,《董美人墓志》的竖画势态劲健挺拔,秀劲有力,并藏曲于直。

4. 形变

① 悬针竖

写法:起笔、行笔同垂露竖,收笔时不回锋,而轻提出锋慢收。

② 短竖

写法:与垂露竖相似,行笔要短。

③ 上尖竖

写法:起笔露锋顺入,上轻下重,渐行渐按。

④ 折锋竖

写法:头部呈方棱状,即起笔时侧锋折入,收笔时可悬针也可垂露。

⑤ 带钩竖

写法：起笔同垂露竖，中途行笔略弯曲，收笔时向左平推出锋。

5. 病笔及其原因

钉头

尖头

折木

竹节

- ① 钉头：落笔太重。
- ② 尖头：落笔随意，没有逆锋。
- ③ 折木：偏锋书写，收笔未能力送笔尖。
- ④ 竹节：首尾顿笔太重，中间太细。

6. 练习题

“十”字横长竖短，横略细，竖略粗，竖画偏右或居中，劲健挺拔。“士”字两横弧度呈相背状态，间距要适中，竖画偏右或居中，讲究对称。“上”字短横在竖的中间起笔，竖落在长横中间或偏右，字形端正。

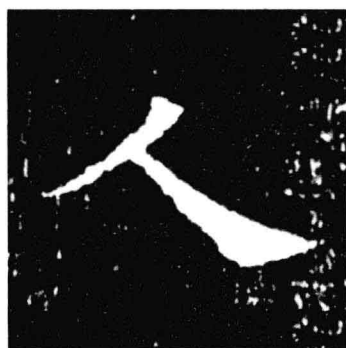

“工”字短竖呈一定斜度，两横相背。“王”字横平竖直，竖画居中，呈对称分布。

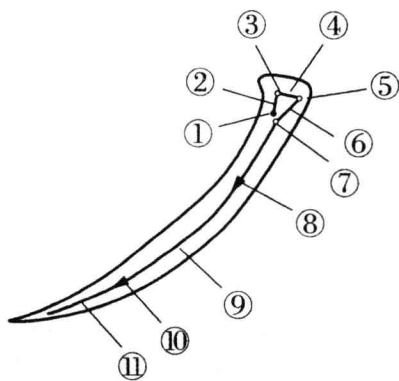

三、撇画

1. 基本形(斜撇)

2. 运笔过程

- ① 定位(立笔位置)
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 翻转笔锋
- ④ 右下斜切
- ⑤ 稍停取势
- ⑥ 转锋左下
- ⑦ 稍停取势
- ⑧ 直下中锋行笔
- ⑨ 至中段处稍停
- ⑩ 渐渐提笔调整笔锋
- ⑪ 向左下方顺势撇出

3. 审美效果

撇画对字的结构组合有极其重要的作用,与捺画左右呼应,犹如两翼。《董美人墓志》的撇画仪态舒展,弧度适中,既飘逸潇洒又力贯笔尖。

4. 形变

① 短撇

写法:起笔、行笔同斜撇,形短。

② 平撇

写法:起笔、行笔同短撇,势平。

③ 弧撇

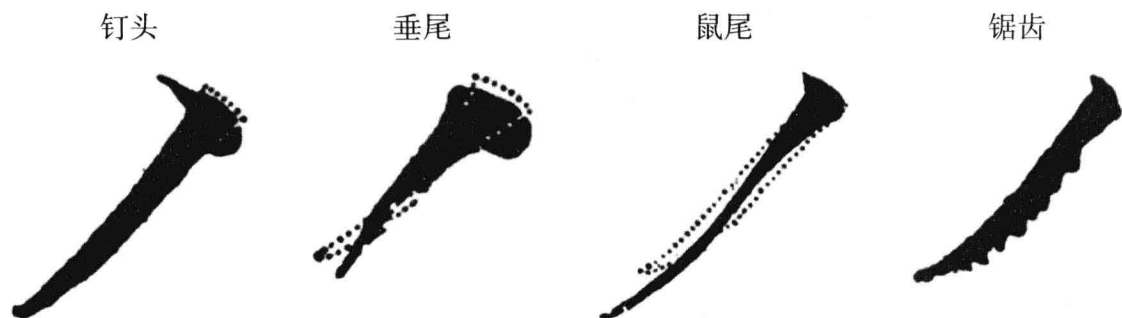
写法:写法同斜撇,中间行笔稍作弧势,出锋时力送末端。

④ 回锋撇

写法:写法同斜撇,收尾时注意不要提笔出尖,而是从左上回锋出笔。

5. 病笔及其原因

- ① 钉头：落笔太重。
- ② 垂尾：落笔太重，收笔下垂无力。
- ③ 鼠尾：行笔过程未铺开笔毫，笔画细瘦，收尾笔锋未送末端。
- ④ 锯齿：行笔未中锋，笔毫没有居中均匀铺开运行，而是笔锋在上，笔肚在下。

6. 练习题

“千”字短撇取平势，横画富有弹性，竖画俊秀挺拔。“年”字短撇刚劲有力，竖画偏右或居中，每个横画都富有变化。“老”字撇画长而有力，字形端正而又不失趣味。

四、捺画

1. 基本形(弧捺)

