

中国教育学会『十一五』科研规划立项课题

王铎赠郑公度草书诗卷

编著 邵勇

经典碑帖导学教程草

丛书主编 庆旭

苏州大学出版社

292.112.6
20135

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

草

王铎赠郑公度草书诗卷

编著 邵勇

图书在版编目(CIP)数据

经典碑帖导学教程. 草. 王铎赠郑公度草书诗卷 /
庆旭主编; 邵勇编著. — 苏州: 苏州大学出版社,
2012. 11

ISBN 978-7-5672-0372-3

I. ①经… II. ①庆… ②邵… III. ①草书—书法—
教材 IV. ①J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 267328 号

王铎赠郑公度草书诗卷

丛书主编 庆旭
编著 邵勇
丛书策划 张建初
责任编辑 刘诗能
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 5.75 字数 170 千
版 次 2012 年 11 月第 1 版
2012 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5672-0372-3
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才,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院校,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

王铎及其《赠郑公度草书诗卷》	1
笔画篇	3
偏旁篇	17
结构篇	49
王铎《赠郑公度草书诗卷》原帖	55
临帖示范	82
创作示范	83
后记	84

王铎及其《赠郑公度草书诗卷》

王铎(1592—1652),字觉斯,一字觉之,号嵩樵,别署松樵、十樵等,河南孟津人。三十一岁中进士,入翰林院为庶吉士,累擢礼部尚书。以南明东阁大学士之职于顺治二年(1645)五月降清,次年正月被授以礼部尚书管弘文院学士,充《明史》副总裁,顺治六年晋太子太保,顺治九年三月病逝于河南孟津乡里,谥文安。后人在纂修《清史列传》时,将王铎定性为“贰臣”。站在不应以人废书的立场上讲,我们应该以艺术、科学、客观的评价方法来认识王铎,给其艺术一个公正、真实的评定。王铎作为我国书法史上的杰出贡献者,是可以大书特书的,其草书成就确实达到了曲尽其妙的境地,著名书法家林散之认为他的草书为“自唐怀素后第一人”。

王铎出生之际,正是明清易代更迭之时。当李自成的农民起义军打进紫禁城的时候,绝望的崇祯皇帝提剑杀死了自己的皇子后,在煤山以自缢的方式了断其一生,大明王朝随之灭亡。1644年,福王朱由崧继位于南京,年号弘光。次年三月,淮河防线不守。扬州失陷以后,清军很快逼近南京,福王出走芜湖,南明政权也随之瓦解,王铎、钱谦益等文武官员出城降清。

在儒家“忠君”思想的影响下,明亡后,大批文人志士对满清统治者采取不合作的方式来表明自己对明朝的忠贞,他们或啸傲山林,或发誓不再仕进,或杀身殉国。与王铎同年进士、被世人誉为书坛“三株树”中的倪元璐于1644年自杀殉国,黄道周被俘不屈,于1646年3月5日在金陵(南京)曹街被杀。此二人都壮烈殉明,而王铎却走上了降清之路,这成为他政治和思想上的一块沉重巨石,直到生命终结之时,他都是在极度的矛盾冲突中度过。

如果王铎也像倪、黄二人壮烈殉明,“三株树”更会被后世敬仰。但历史无情,人品即书品的观念使得多少大师为之失颜。王铎虽是明末清初开宗立派的书法大家,他头上所戴的“贰臣”之帽终未能摘下,留给后人许多思考。

王铎所处的时代,基本上还笼罩在赵孟頫书风之下,缺少一种豪迈纵横的凌厉之气,明末涌现出书法革新的群体,他就是这一群体中的先驱者之一。

王铎对草书的理解基于他对阁帖的执着,此卷是王铎草书的代表作之一。首先从笔法上分析,王铎《赠郑公度草书诗卷》以二王笔法为宗,但又表现出不同于二王的艺术才情。魏晋草书以折笔、方笔为主,王铎继承了这一运笔特性,起笔多以重笔起势,收笔处也多呈方折凝重态。从线质来看,书写此卷的毛笔不会太大,应为短锋狼毫或兼毫,这对学习者来说非常重要,因为不同长短、弹性的毛笔表现出很大的差异。当然字的大小因人而异,建议适当放大临习。

其次从墨法上看,此卷异于王铎大幅草书对涨墨大胆的运用,较多见的是枯笔的使用,大多数字都有枯笔出现,主要和使用的短锋狼毫有关,但王铎对枯笔的驾驭已经到了炉火纯青的地步,枯而不燥,快而不飘。学习枯笔时一定要慢慢体会才能很好地驾驭。

最后从章法上看,《赠郑公度草书诗卷》较王铎其他一些草书手卷更为理性,笔触清晰,尤为精彩的是其草书的穿插挪让,这也是王铎草书不完全趋同于阁帖的重要因素,其草书更为摇摆,更为跌宕,如卷中“秋山晚更”四字之间的穿插等。

著名书法家沙孟海对王铎作了这样的评介:“一生吃着二王法帖,天分又高,功力又深,结果居然能够得其正传,矫正赵孟頫、董其昌的末流之失,在明季,可说是书学界的‘中兴之主’。”从这里我们可领悟到一点,即学习本诗卷书法,还应追本溯源,用二王笔法来临写,以加强线条的质感,如此方能写出苍茫、浑厚、雄强的风格特点。

此卷现藏于台北故宫博物院。

笔画篇

草书在书法五体中是非常特殊的,因为其技法构成不像其他书体有相对固定的规律性,虽然每个汉字有约定俗成的草法,但当这些草法用到情绪激烈的挥运中去的时候,常会出现更多意想不到的审美“要素”,这些“要素”甚至要远远高于可以具体分析的单调技法。须知自草书诞生开始,其线条就是以一种载情性极强的状态存在,在这种看似随意的徒手线中蕴含着丰富的哲学思想和美学追求,它是一种技情并存、法理互通的高境界。其结构也存在随意性的特点,在任意挥洒中表现出作者的综合技巧能力和各种美学观念。所以在具体训练时,一定要考虑情感因素,而不能以正体的用笔、结构、章法、用墨、行气节奏等格式去理解草书的技法构成,只有这样才能避免肢解技法和为法而法的“技法至上”思想。

当然无论如何,书法最终还是由各种笔画构成。学好书法,首先要掌握各种笔画的写法。只是在各种书体中,草书的笔画最为灵活、多变而已。另外,草书用笔多连绵不断,甚至成一笔书。所以,鉴于草书用笔灵活、多变等特点,我们在练习时应尽可能把一个笔画放在整个字形中去分析,力求做到掌握“定理”,避免死守“定法”。

一、横画

王铎《赠郑公度草书诗卷》中的横画形态多样,起笔或藏或露,并无定规,只是藏锋不像楷书转笔回锋,只需意念上略作停顿,锋含住即可。此卷中横画常露锋入纸,或轻或重;收笔有两种形式,一般不必重顿回收,而是以扭笔空收为主。另外,当与下笔相连时,常出锋带出下笔,有牵丝。

1. 横画分类

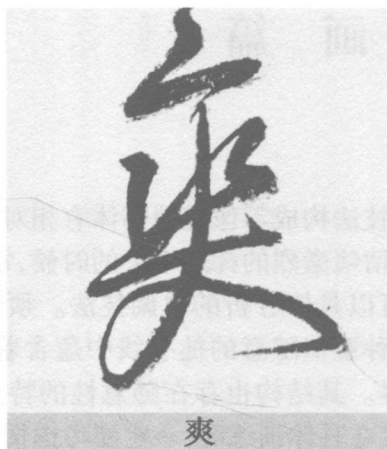
① 独式横

写法:此式横易孤立生硬,故回笔或俯或仰,应注意姿态的变化。

② 连式横

写法:无论是上连式,还是下连式,与其他笔画连接处都须提笔转锋,以免生硬或偏锋。

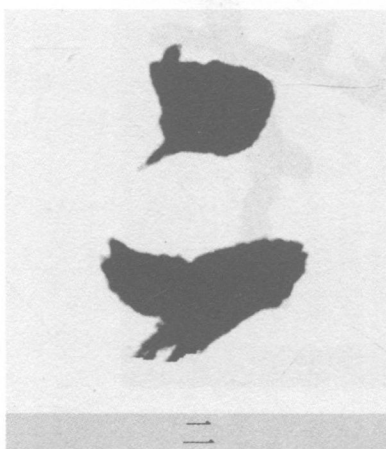
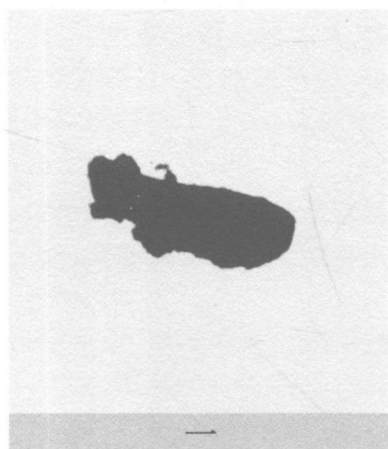
③ 叠式横

写法:数横相叠,不仅要笔势连贯,还要注意各横长短轻重的变化。

2. 练习题

“一”、“二”两字以收势出现,凝为横点之状,内含圆劲。

二、竖画

竖画用笔应沉着痛快,不可拖泥带水,中途不可过分扭曲。

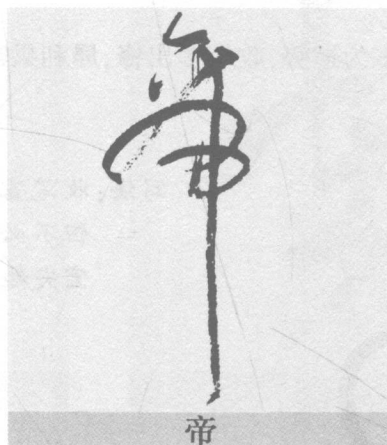
1. 竖画分类

① 垂露

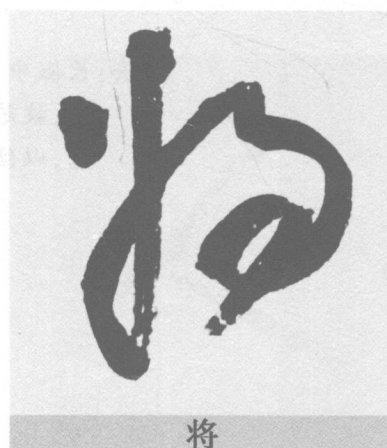
写法:草书中一般垂露竖较少,尤其是在书写速度较快疾的作品中,即使出现也要与楷书的垂露竖有所区别:收笔处不作重顿,只需力送笔锋即可,停留只是意念上的。

② 悬针

写法:行笔宜斩钉截铁,收笔宜干净利落,但也需要有空收动作,不可露太长虚尖,一般而言,中途笔宜饱满。

③ 连趯

写法:这是竖画的一种变异。一般竖作首画时,多右趯,作中间画时多左趯,主要作用是追求笔意的连贯,故书写时不可迟疑停留,可适当辅之以手指,顺势趯出。

2. 练习题

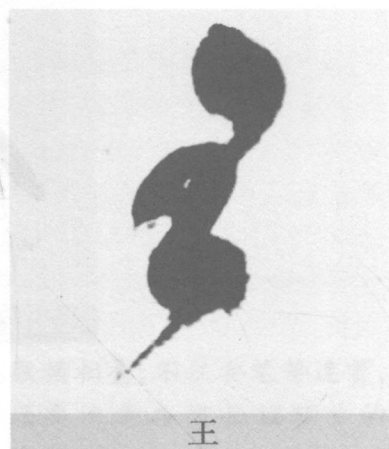
两个“十”字横画逆势方笔铺毫,行笔直率,竖画收尾左向带出。“王”字势收,横画以点状出现。

十

十

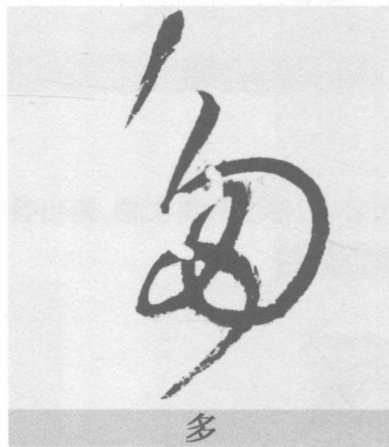
王

三、撇画

王铎《赠郑公度草书诗卷》中的撇画起笔多为逆势,收笔多出锋,犀利果断。

1. 撇画分类

① 短撇

多

写法:收笔露锋者,则应空收虚回,但不必作停顿。短撇起笔不宜尖起。

② 长撇

碧

写法:长撇中部一般不弯曲,挺劲舒展,收笔处一般有空收虚回之意,以便顺接下笔。

③ 连接撇

写法:这种撇接下来的一笔一般是捺,两笔之间用牵丝相连,牵丝不宜太粗,以免喧宾夺主。笔锋不可散乱不聚,宜圆转,从撇到捺的过渡要分明。撇捺可断开,但须意连,不可生硬。

2. 练习题

“生”、“在”二字欹侧之势明显,上横左伸,字的中轴线作较大扭动。“生”字突出上横和竖画,下部笔画紧缩;“在”字上横逆势圆笔起笔,有篆籀气息。“年”字字头短撇态势含蓄,下部叠式横皆偏左方。

四、捺画

草书(章草除外)中的捺,一般都写成反捺,正捺很少见。王铎《赠郑公度草书诗卷》中的捺画多以反捺形态出现。

1. 捺画分类

① 正捺

写法:一般为顺势轻落笔,右下弧行,力度渐重,稍顿即提收。具楷意,较稳重。但此处“人”字的捺画形态并非真正的正捺,只是为了归纳的全面性,勉强归入此类。

② 反捺

写法:收笔露锋者,用笔宜果断,凌空入纸,手腕按下,急速提起,笔画呈中间粗,两头尖。收笔含锋者则要空收虚回,尾部不宜顿成圆点。

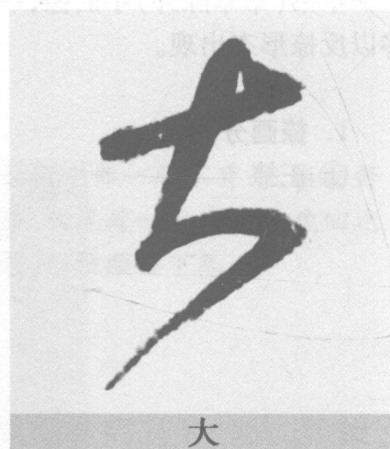
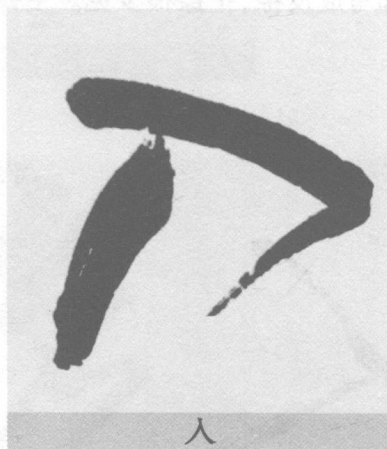
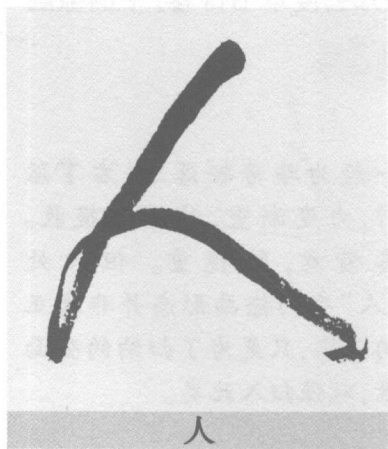
③ 点捺

写法:同反捺,形缩小至点状。

2. 练习题

草书中的捺画一般为反捺,不管是大草还是小草,一般捺画很少以正捺形态出现。“人”字圆笔,气势较大,线条富于曲直变化。“入”字势收,圆笔,反捺刚劲有力,左下带出呈执拗方折。“大”、“天”二字势收,收笔左下带出。

五、点画

点在草书中能起到活泼字形、调节气氛和节奏的作用。

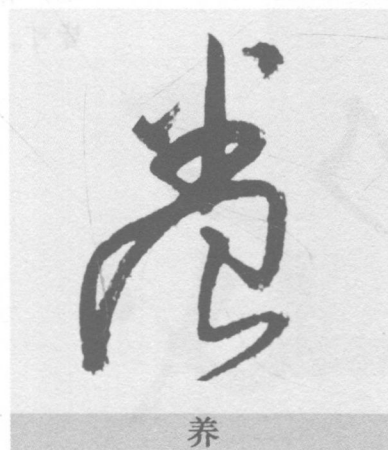
1. 点画分类

① 独点式

写法：一点独用，既要注意分量不能轻，所谓顿如山安，又要注意活泼、跳动。

② 二点连用式

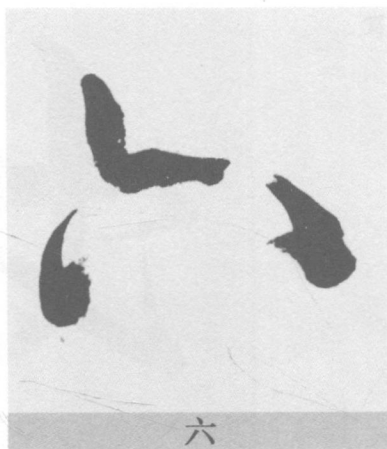
写法：此式点要注意呼应与连贯。如两点一左一右，一般右点重一些，上下则下点宜重些。当然也非绝对如此，偶有反常也无妨。

2. 练习题

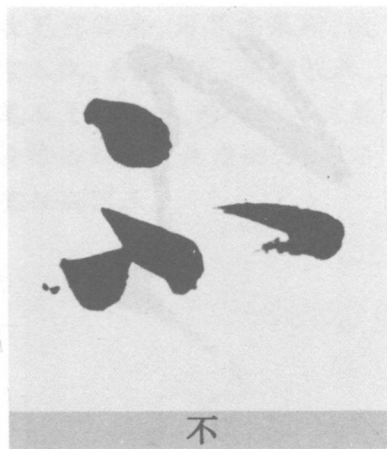
点画在草书中最具变化，特别是大草中，其可变性更多、更大，因为大草书写带有更多的情绪因素，这些因素将导致书写更加随意。“下”、“六”、“不”三字把一些线性笔画皆浓缩为圆点之势，内涵深厚。要讲究聚散离合、形态多变。

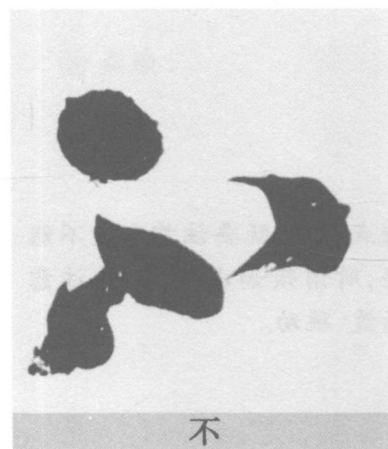
下

六

不

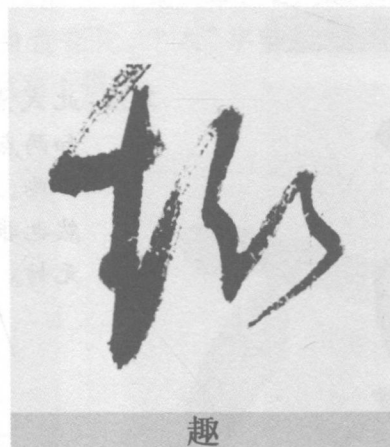

不

六、提画

提在草书中的形象不明显,常和竖、撇连用,一笔写成。

1. 提画

趣

写法:提画异化为弧状笔画,呼应下笔。有曲直长短变化,断连皆可。

2. 练习题

“去”、“玄”二字取势相仿,连续翻折,讲究节奏、方圆、伸缩对比,收笔左下带出。“公”、“长”二字用笔大胆,“公”字点画线形方峻,“长”字上放下收。