

小楷

临池与创作

于魁荣 著

中国书店

小楷临池与创作

于魁荣 著

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

小楷临池与创作 / 于魁荣著. - 北京: 中国书店,

2011.3

ISBN 978-7-80663-773-9

I. 小… II. 于… III. 楷书—书法 IV. J292.113.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 017700 号

《小楷临池与创作》

于魁荣著

责任编辑: 辛迪

书装设计: 熊艳

出版发行: 中国书店

地址: 北京市琉璃厂东街 115 号

邮政编码: 100050

印刷: 北京李史山胶印厂

经销: 全国新华书店

开本: 889×1194 1/16

印张: 15

版次: 2011 年 3 月第 1 版 第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-80663-773-9

定价: 35.00 元

中国书店版图书 版权所有 侵权必究
中国书店版图书 印装错误可随时退换

引 言

书法是我们中华民族的传统艺术，它博大精深源远流长。随着社会的发展，人们生产、生活的需要，汉字的书体经过多次演变，从文字产生到殷商甲骨，逐渐演变出金文、篆书、隶书、楷书、草书、行书等书体，每种书体都有自身的艺术特色。小楷属楷书，楷书萌芽于东汉，产生于汉末三国时期，成熟在两晋，完备在隋唐。现在所见到的楷书作品，如钟繇的《宣示表》《荐季直表》，就是以小楷的形式出现的。它不但有形体美，还有意境美。书家以精妙的用笔技巧、完美的字形体态、幽雅的书法意境，给人以美的感受。

小楷书法不仅有很高的艺术价值，还有广泛的实用价值，书法应用首推小楷。小楷具有点画匀称、结体工整、纵敛有致、行气连贯、形体较小、通俗易懂的特点，很便于人们书写。因此，自小楷出现之日起，它就成为最常用的书写字体。唐宋以前，典籍文书大都用小字抄写在简牍帛纸上，古代科举考试、写经、著书、抄书、书札等都用小楷书写。小楷对记载、传播古代文化起着重要作用。时至现代也有相当多的人用小楷写通知、布告、题跋、作文和资料。鲁迅先生的文稿大部分就是用毛笔小字写成。小楷好处是清晰醒目，便于人家看，保存时间长。如古人写经真迹，虽年深日久，其墨色还犹如当初，成为历代留传下来的历史文物。现代文字书写虽逐渐被硬笔字所代替，但也不能全部代替毛笔小楷的实用功能。

学写小楷，对今天来说，仍有现实意义。除学好小楷、掌握小楷书法艺术外，还有其他好处：一可培养审美情趣；二可健全心理品质；三可增进身心健康；四可帮助学好其他书体，写好钢笔字和小行书，更好地运用文字书写工具。

写小楷采用坐势五指执笔法，多用硬毫的小楷笔在熟宣纸上书写，对纸和笔的质量要求很高，笔毫要尖，纸地要细，好的书写工具有助于写出形神兼备的字势来。

《小楷临池与创作》一书是为初学小楷的朋友们编写的。内容以临帖与创作为主线，介绍小楷技法和学习方法，多举实例，方法联系实际，突出实践性。学写小楷首先要读帖，要用眼睛看，“察之者尚精”才能“拟之者贵似”。多看，多观察、品味作品，是学

习书法的重要活动。本书第一章介绍了读帖的内容、过程与方法。第二章临帖，这是学书的主要途径，必须下大功夫临摹名帖，以帖为师掌握笔法和结字，打好扎实的基础。在这方面下的功夫越深，以后的收获会越大。第三章是习作，介绍摹拟小楷作品，练习写小楷作品的方法。通过观帖、临帖、习作，锻炼提高运笔、结字、布置章法和观察审美能力，为创作打好基础。第四章创作，重点介绍创作心态，多方积蓄孕育风格和创作方法等内容。学习书法不同于一般写字，是要学习书法艺术，写出较成功的书法作品。学习活动都为这目标而努力。第五章是介绍与创作有关的章法、作品幅式等知识。第六章谈写行书体和古书札的临摹。写经很多是民间书法，有许多新鲜活泼的内容，古书札是书家技法 and 艺术风格的自然流露，艺术价值都很高，学写小楷需要从多方面汲取营养。为帮助临帖和创作，第七章还介绍了十位书家名帖的写法和艺术特点，临帖应弄清该帖的写法与特点，避免暗中摸索，少走弯路。在《如何写小楷》一书中已经介绍了十篇，加本书中十篇一共二十篇，供选帖临帖参考。第八章简要介绍小楷书法欣赏的内容、方法，提高书法欣赏水平。书法是一门学问，不仅要有正确熟练的技能技巧，还要有较高的鉴别欣赏能力，有深厚的学识修养，这是学好书法进行创作的基础。为便于读者学习小楷，书中选了大量好字和小楷名作片断，供欣赏和直接临摹。

书中凡小楷范例讲解中涉及到繁体字、异体字笔画的，均在括号加以简体字说明。由于作者理论和技艺水平所限，本书缺点、疏漏在所难免，诚恳希望学书朋友们提出宝贵意见。

目 录

第一章 小楷读帖 /1

第一节 读帖的内容 /3

第二节 读帖过程 /7

第三节 读帖方法 /13

第二章 小楷临帖 /17

第一节 临帖概述 /19

第二节 临帖内容步骤与要求 /22

第三节 临帖书写的量、度与时间 /29

第四节 选帖与换帖 /32

第三章 小楷习作 /35

第一节 摹拟小楷作品 /37

第二节 练习写小楷作品 /46

第三节 界格小楷与界格制作 /50

第四章 小楷创作 /55

第一节 创作心态 /57

第二节 多方积蓄孕育风格 /61

第三节 小楷创作内容 /71

第四节 小楷创作途径 /75

第五节 小楷创作过程 /79

第五章 小楷作品的章法与幅式 /83

第一节 小楷作品章法 /85

第二节 小楷作品幅式 /96

第三节 书法作品的装裱 /105

第六章 写经体与书札的临摹 /107

第一节 写经体的由来与演变 /109

第二节 写经书法艺术的临摹 /116

第三节 书札的临摹与应用 /126

第七章 小楷名帖特征与写法 /137

第一节 王羲之小楷《乐毅论》 /139

第二节 欧阳询《心经》《唐邕禅师舍利塔铭》 /146

第三节 虞世南《破邪论序》 /153

第四节 钟绍京《灵飞经》 /159

第五节 黄庭坚的小楷艺术 /164

第六节 赵孟頫小楷《洛神赋》 /170

第七节 祝允明《小楷册》 /175

第八节 文徵明《落花诗卷》 /181

第九节 黄道周《孝经》 /186

第十节 何绍基的小楷艺术 /191

第八章 小楷书法欣赏 /197

第一节 书法欣赏概述 /199

第二节 小楷书法的审美范畴 /204

第三节 小楷欣赏方法 /217

第四节 提高书法欣赏水平 /228

第一章

小楷读帖

读帖是学习写字进行临帖阶段的重要方法，也是为欣赏古代书家墨迹提高眼力，进行书法创作的准备过程。读帖又称看帖、观帖。读帖与读书不同，读书是要看着字，一个字一个字读成句，读成句还要理解由句组成文的内容；读帖则有更多更高的要求，它包括识字，要理解所写诗文的意义，但更重要的还是观察字形，体会字质，品味字的意境和神采。要看准点画形态，明白用笔方法，理解结字布白的道理，欣赏书作的艺术特点，领悟书家的艺术风格。读帖可以加深对书法的理解，提高辨别力和鉴赏力，故善“读”有时比“临习”受益还要多。读帖是学书的一个重要学习活动，历代书家都十分重视。黄庭坚在《论书》中说：“学书时时临摹，可得神似。大要多取古书细看，令入神，乃到妙处。”还说：“古人学书不尽临摹，张古人书于壁间，观之入神，则下笔时随意。”姜夔在《续书谱》中也说：“唯初学者不得不摹，亦以节度其手，易于成就，皆须是古人名笔，置之几案，悬之座右，朝夕谛观，思其用笔之理，然后可以临摹。”

第一节 读帖的内容

读帖的内容是什么，字帖的前言或简介要读，后面的跋语要读，书家的艺术经历也要读，中心部分的书作更要细读。一句话，一本帖的内容就是读帖的内容。可从以下五个方面来观察、分析、品味。

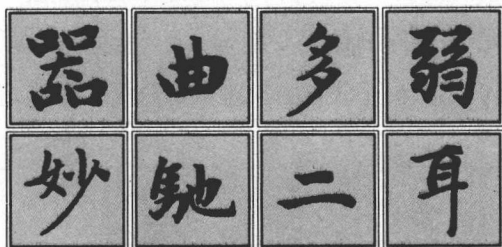
一、读字的外形。看外形是方的还是圆的，是三角形还是梯形，或是其他形状。读赵孟頫的《道德经》，“能”字是方的，“樂”（乐）字是圆的，“夫”字是三角形，“美”字是梯形。“賓”（宾）是长形字，“如”是扁形字。“德”字是右下外突，形为“□”；“常”字是左右对称的四边形，形如“◇”；“明”字是方形缺左下角，形如“𠃊”；“器”字是方形，中间两边里凹，形如“回”。看外部几何图形，在脑中有个外部轮廓，帮助安排笔画和部件，安排字的结构。做到意在笔先，书写不出大格。

二、读字的体势，就是看字的疏、密、大、小、长、短、偏、斜、堆、插、重、并、向、背、孤、单等字势。“疏”是字的笔画稀少，稀排点画，疏开架势，字势丰满，如“川”字。“密”是字的笔画繁多，结构复杂的字，笔画紧缩，间架密布，临写时以“密者匀之”的办法处理，

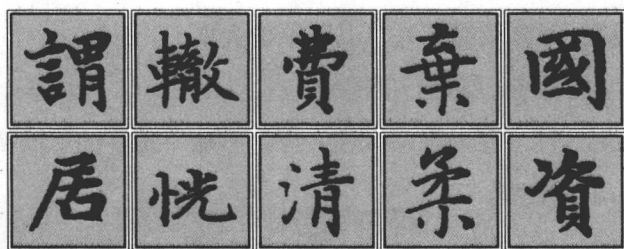
不局促，给人以安祥之感，如“寵”（宠）字。“大”是体形大的字，由多种部件组合，字势自然要大，不能写小。临写时笔画也要紧缩在同一方格之内，不能写得过大而溢出小格之外，如“羸”字。“小”是体形稍小于其他字，这些字笔画少，笔画要粗重丰满，小中见大，如“王”字。“长”是体形窄长，横短竖长，临写要随字定型，不能写宽，如“帶”（带）字。“扁”是字形矮，竖短，不要写高，

如“曰”字。“偏”，笔势偏重一边的字为“偏”，如“己”字笔画偏向左边，末笔向右曳，以求稳定重心。“斜”是字形斜，如“毋”字，体斜而心正，以斜取正。“堆”是多个部件累累重叠堆在一起，

如“器”字五个部件既能独立，又互相照应，结成紧密的整体。“插”是字中间有两个以上的竖通过，字势以中直线为准，左右对称，如“曲”

字。“重”是上下同形的字重叠，上小下大，如“多”字。“并”是左右同形的字或部件相并，左稍窄小，右稍大，如“弱”字。“向”是左部与右部向内相聚，左右笔画伸缩得当，互相穿插，如“妙”字。“背”是字的左右两部像背靠背，背也要彼此照应，如“馳”（驰）字。向势如人之相迎，背势如人之背立，正如智果《心成颂》中说的，“分若抵背，合若对目”。“孤”是横和竖只有一二笔的字，如“二”字，笔画要厚重丰满，看来不觉其孤。“单”是笔画不多，又无偏旁为伴的单一结构的字，如“耳”字，字形窄长，竖画不粗重，内含筋力。读帖时看懂字势，书写时便于笔画部件的安排。

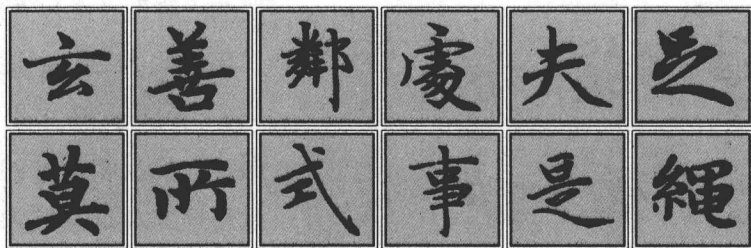

三读字的结构安排。它们是左右结构，还是上下结构，还是包围结构。“謂”（谓）字是“分疆”左右各占一半，要把字写得不会上下。“轍”（辙）字是“三匀”，左中右三部分占位相差不多，中部要写正。“費”（费）字是“两段”，上下各占一半，此字上宽下窄。“棄”（弃）字是“三停”，上中下三截布置均匀。“國”（国）字是全包围，外形长方，外稍宽内稍窄，满不要虚。“居”字左上包右下，不把右下部件全包住。“恍”“清”二字是左右比例不等，要看清各占多大比例。“恍”字左旁狭长，让右，宽窄约占三分之一。“清”字左旁也占三分之一，让右，右部上下占位

相等。“柔”字上窄下宽，上部约占五分之三，下部约占五分之二。

“資”（资）字上宽下窄，上部占上下的二分之一弱，下部占二分之一强。各部所占比例宽窄必须看清楚，然后再写。比例适当是小楷结字的一条重要规律，比例处理不好，影响结构的好坏。此外，结字的疏密及参差变化也应仔细观察。

四读笔画形态。写小楷每一点画都应写得精到美观，读帖要细看点画的形态，看起笔是藏是露是方是圆，线条是粗是细是长是短，笔势是柔是刚是俯是仰，它们都是什么形态。“玄”字上点头尖尾圆还带出小钩，横为覆横收笔重，中间上拱，下为蟠龙势，上重下

轻。“善”上为曾头点，短横上俯下仰，起笔有藏有露。“鄰”（邻）字左上竖藏锋起笔，笔势直重。右边长竖，起笔斜入，收笔带钩，笔画取向势，线条遒劲。“處”（处）字首画写成长斜点，巧妙。左撇很短，起笔收笔皆露锋，状如初生的兰芽。“夫”字上横露锋，取仰势，下横藏锋，笔画斜直。撇为长的兰叶撇，撇较重，捺反而较轻。“足”字笔画皆为行书的笔意，线条流畅。首画竖以斜点代之，末笔写成反捺，上段向左下曲，下段向右上曲，变化丰富，收笔似藏又露。“莫”字笔势重，折为方折，下横藏锋起笔，收笔上带，笔画强劲。“所”字笔画取缩势，浑厚。左边竖撇写成上重竖，右边竖钩笔短，钩极小。“式”字戈钩，笔画细劲起收稍重，弹力十足。“事”字竖钩，直正劲挺，钩小。“是”字末笔捺为游蛇势，起收露锋，曲线柔韧。“繩”（绳）字末画是鸟雏势，折为弯转，笔势圆稳飞动。

五读艺术风格特征，书家的书法艺术风格既是形象的又是抽象的，这是较难读懂的内容，也很难用一两个词语概括。在反复感知中总是给人留有印象，给人一种美感。如钟繇的“尚”“質”（质）二字，浑厚质朴，王羲之的“先”“辰”二字蕴藉安祥，王献之

“或”“翳”二字劲挺飘逸，虞世南“卷”“紫”二字丰润圆融，欧阳询的“異”（异）“時”（时）二字骨气劲俏，柳公权的“尊”“有”二字骨力遒劲，颜真卿的“源”“城”二字端重浑厚，赵孟頫的“衣”“實”（实）二字俊逸秀丽，文徵明的“授”“帝”二字秀逸清劲，祝允

明的“許”（许）“夷”二字豪纵奔逸。上述这些词语概括的并不全面，只能反映部分的艺术特征。在这些艺术特征的导引下，可帮助临

帖向形神兼备的目标迈进。

前面说到读帖要识字，了解字义，应尽量了解行文的内容。书法是一门学问，写书法反映了人的素质修养，如果连字都不认识，就可能出笑话。如临写赵孟頫的《洛神赋》、文徵明的《赤壁赋》就应了解文章的内容。文学艺术与书法艺术是相通的，带着诗文的美与字义都不了解的被动书写，效果会不一样。

读帖不仅要读临写的帖，还应读其他小楷字帖，甚至还要读唐碑、魏碑、行书、隶书、草书，它们的笔意都可融入小楷之中。从广义上讲，读帖还泛指参观书展、文物古迹等，开拓眼界，为书法创作打下基础。我国的大书家王羲之，他的自论中有一段话：“予少学卫夫人书，将谓大能，及渡江北游名山，见李斯、曹喜等书。又之许下，见钟繇、梁鹄书。又之洛下，见蔡邕《石经》三体书。又于从兄洽处见张昶《华岳碑》。始知学卫夫人书，徒费年月耳。遂改本师，仍于众碑学习焉。”一个书法家，除认真向师父学习外，必须广泛观览，博采众长，取众长，务独创，才能超过老师，有所成就。

第二节 读帖过程

人们认识事物都要有个过程，由浅入深，由表及里，一步一步地深化。读帖也是如此。

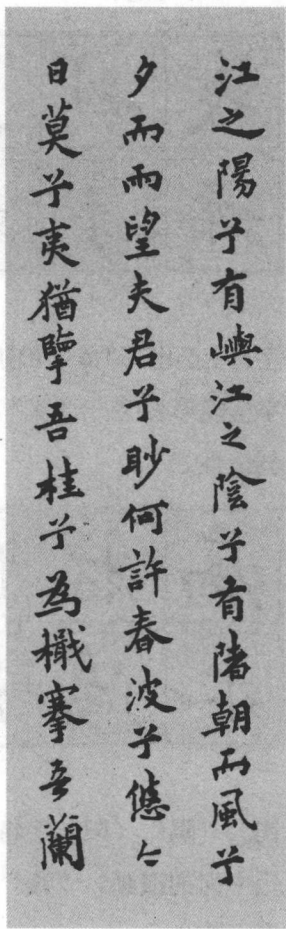
读帖的过程有三种情况，一是临写前的读，读一个字，写一个字，读一句写一句。这个过程时间短。二是读一本帖，这个过程时间就长了。三是不仅读要写的帖，还要读其他碑帖，广泛吸取营养，这个过程时间就更长，甚至要几年。不管时间长短，都要耐心地走下来，如果急于求成，想一步登天，是行不通的。

我们刚接触一种碑帖，有的容易接受，一看就吸引你的目光；有的碑帖就不那么容易。知是名帖，又不大喜欢，这就要找原因了。宋代文人欧阳修善作此事，《欧公试笔》里说：“余始得李邕书，不甚好之。然疑邕有书名，自必有深趣。及看之久，遂谓他书少及者。得之最晚，好之尤笃。譬犹结交，其始也难，则其合也必久。”他找到对李邕书法不甚爱好的原因是李书的“深趣”自己没有理解和体会。解决这一问题的办法就是读帖，反复地读，时间长了就可能找到。笔者也有这种感受，对赵孟頫的字，容易接受，认为他的字美，写得漂亮；对钟繇的《荐季直表》、颜真卿的《麻姑仙坛记》就不这样了。原因是对其书法的“深趣”，自己还不理解。经过反复读帖分析观察，才感到他的妙处。感到碑帖的妙处，也要经过较长的过程。

现以祝允明的《小楷册》为例，谈谈读帖过程。

一、初读

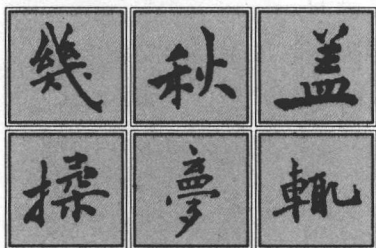
初读是初步与字帖接触，处于感性认识阶段。翻开字帖，读前言介绍和后面的题跋，再通读全册的字势，可知字写得好，运笔流畅，笔锋犀利，多用方笔，字势富于变化。如《小楷册》第一页开头的三行字，

明·祝允明《小楷册》（局部）

“江之阳兮有屿，江之阴兮有渚”，“江”字右半上提，但两个“江”字左右笔画的轻重不一样，第二个江字左旁轻。“之”字上部笔画轻短，末笔捺又重又长，含有无穷的力量，第二个“之”则是行书写法。“陽”（阳）字右部中横缩短，突出上下的部件。“有”字一二四笔重，第二笔轻，第二个“有”上撇起笔更重，两个“有”字所有笔画都不相同。“嶼”（屿）字左旁提在横之上，上部笔画细碎清晰。“渚”（渚）字右部上竖上伸，三四笔相连，硬折写成很重的撇，字势变得较长。“朝”字左高右低，左伸右缩。“而”字折笔呈方。“望”字上部左小右大，右边抬高。“波”上竖上伸，捺重。“莫”字末画写成捺，将上部支起。“犹”字左旁两撇起笔斜方、下撇与竖弯钩分离，形如迎风的竹叶。“肇”（览）字字形长，上部很宽，下奇窄。“蘭”（兰）字左上轻，右上重，信手写来，富于变化。通过初读，对祝字善于变化的特点，即在脑中留下了初步的印象。

二、再读

这是从感性上升为理性的阶段。从个别到一般，经过观察分析，归纳得出带有规律性的认识。通过“幾”（几）“秋”“盖”“揉”“輒”“夢”（梦）等字观察发现，祝字的外形多种多样。“幾”字右下凸出，“秋”

字右上凸出，“盖”字向左下伸展，“揉”字左右错落呈“冂”形，“夢”字呈菱形长字，“輒”是三角形扁字。从字的外形看出祝字结字的创造性。

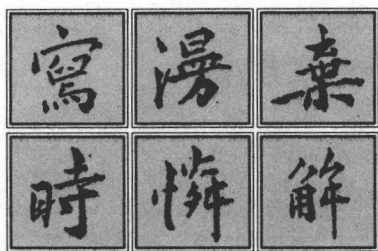

再看笔画形态的变化，“病”字左撇斜直带钩劲挺。“游”字末画横写成有雁尾的短横。“修”字第三画竖伸长，右下三个短撇写成三个斜点，使字呈圆形。“永”字右边的啄与捺连写成一笔竖弯

钩。“陽”（阳）字将右部中横省去，把“日”底横适当伸长，以代中间的横画。“復”（复）字左旁隶书写法，右边笔画形态也有很大变化。

三看部件搭配的变化。“寫”

（写）字顶部宝盖很大，下面部件上下大，中间小，形态新颖。“漫”字右半上中下三个部件，中下部都起了变化，使漫字写成同字异形。“棄”（弃）字上中下三个

部件下大上小，使字呈下宽上尖的外形。“時”（时）字左边字旁下移，使字安稳。“憐”（怜）字右上部件写成“火”，减少了笔画，使字宽舒。“解”字左右上面部件上移，也使字宽舒。

四看布白疏密变化。“惑”

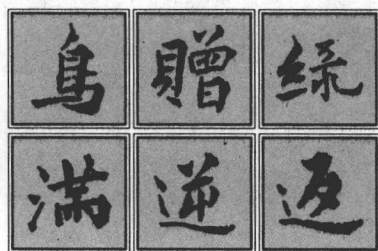
字笔画多集中左部，右部上点与下钩都远离字的中心，右部造成大块空白，左密右疏。“開”（开）字内部部件向左上移，使字势左上密右下疏。“物”字左窄右宽，

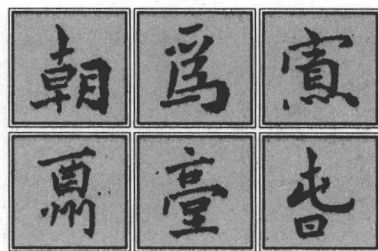
右部上疏下密。“武”字“止”上靠，不向右靠，使字左密右疏。“就”字左下因地位不大，就把“小”紧缩，使字的疏密明显。“流”右上笔画重密集，右下笔画轻疏排，左旁也是疏散的，布白疏密也发生了变化。

五看字势的轻重变化。“鳥”

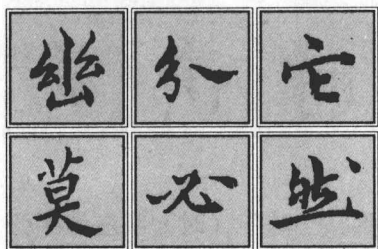
（鸟）字的右部上折竖和右下的折竖钩都很重，左竖轻，使字势右重左轻。“贈”“绿”二字左部重右部轻。“滿”字左旁轻，右部画较重。“逆”“返”二字“走之”轻，被包围部分重，轻重对比反差较大。

六看字的结构变化。“朝”字左部上伸右部下缩，结字参差而有变化。“爲”（为）字将长撇分为两笔，突出上部的“鸡头”，同时封住两横折竖的开口，结字新颖。“寡”字底下部件写成四点，避免字形拉长。“酬”字将左右结构变成上下结构。“台”字部

分部件改变了形态，使字宽舒。“𡗗”（春）字改变了字形，又是一种结字方法。

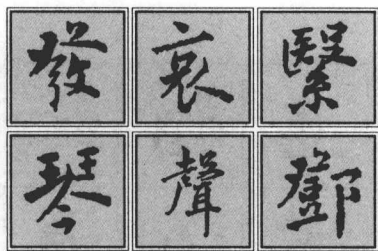

七看变化的新意。“幽”字的两个“幺”原被“山”包围，这里把山字中竖加长，底横变短，“幺”跳出框外，结字新颖。“分”字右捺突然向右甩出，占了一大半，还能使左部不倒。“它”字下部缩小，还紧贴在上部。“莫”字末笔点写成斜捺，笔势很重将字抬起。“必”字撇不是从横戈钩穿过，而是横戈钩从撇的中部起笔。“然”字四点写成长横，向上起钩呼应上点，运笔流畅、自然。祝字时出新意，使字势飞动活泼。

通过分析综合、分类比较，对祝字小楷变化有了较全面的认识。与初读的感知阶段相比，就较为深刻了。

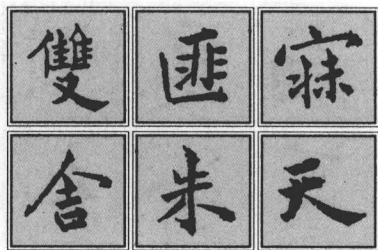
三、复读

读帖认知到此，过程还没有完结，还需要反复品味作品，使认识不断深化。通过反复揣摩，知祝允明小楷追求变化，是为了整体和谐，使字更为新颖美观，达到更高的艺术境界。

细看“發”“哀”等字，字势都是很险的，但险中安稳。“發”（发）字左上笔画重，右上的反捺向上抬，字势欲倒，但以左下竖钩为支点，字又不倒。“哀”字用末笔反捺向右下拽，使重心

平稳。“繫”“琴”二字都是左上大右上小，不安稳，但下部支点左移，使字安稳。“聲”（声）“鄧”（邓）二字都取险势，仔细品味，还是安稳。

东汉书家蔡邕说过，“书肇于自然，自然既立，阴阳生焉，阴阳既生，形势立矣”（《石室神授笔势》）。我们品味祝字小楷，皆是阴阳生出于自然。如“雙”（双）字上宽下窄，上部笔画多轻细，下部自然要写重一点，轻者为阴，