

中国教育学会『十一五』科研规划立项课题

徐青藤草书自书诗帖

编著 赵锟

经典碑帖导学教程草

丛书主编 庆旭

苏州大学出版社

5292.112.6
20132

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

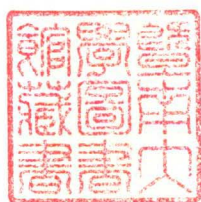
经典碑帖导学教程

草

徐青藤草书自书诗帖

编著 赵锟

图书在版编目(CIP)数据

经典碑帖导学教程. 草. 徐青藤草书自书诗帖 / 庆旭主编; 赵锬编著. —苏州: 苏州大学出版社, 2012. 11

ISBN 978-7-5672-0323-5

I. ①经… II. ①庆… ②赵… 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 261822 号

徐青藤草书自书诗帖

从书主编 庆旭
编著 赵锬
丛书策划 张建初
责任编辑 董炎 巫洁
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 字数 181 千
版次 2012 年 11 月第 1 版
2012 年 11 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-5672-0323-5
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学院,对艺术教育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

“我手写我心”

——徐渭草书的本色	1
笔画篇	5
偏旁篇	18
结构篇	50
《徐青藤草书自书诗帖》原帖	56
临帖示范	85
创作示范	87
后记	89

“我手写我心”

——徐渭草书的本色

徐渭(1521—1593年),字文长,号天池山人,晚年号青藤道士,山阴(今浙江绍兴人),明末著名书画家。在徐渭诸多书体中,成就最高也被世人所公认的当数草书。

关于徐渭的草书,有不少评论给予了高度评价,如明袁宏道云:“文长喜作书,笔意奔放如其诗,苍劲中姿媚跃出。予不能书,而谬谓文长书法当在王雅宜、文徵仲之上,不论书法而论书神,先生者诚八法之散圣,字林之侠客也。”明末张岱赞称:“昔人谓摩诘之诗,诗中有画,画中有诗,余亦谓青藤之书,书中有画,画中有诗。”徐渭的草书在书法史上所取得的高度和成就可见一斑。陈振濂先生在其《徐渭书法艺术》一文中曾这样描述:“徐渭是一个非常特殊的存在。一方面,他是一个性格非常放纵甚至有些狂放的人物,但他又是一个在诗、书、画诸方面有着丰厚积累并综合修养全面的人物,疯狂的人应该很难做到全面,而能全面综合者按理会比较理性冷静而不会放纵。但这一组矛盾,却奇怪地协调于徐渭这一个人物的身上。另一方面,既是一个诗文书画都非常全面、完整的对象,按理应该是十分周到圆满,而会较少狂歌猛进、高标独立的举措,但徐渭却是一个特立独行、自行其是的典范,他的书法与绘画(当然还有诗文)都迥异于时尚,而表现出一种极其不安分,不因循而试图自解束缚、天马行空的气概来。这种气概,与全面、综合、圆满、周到基调显然不合拍。但在徐渭而言,这些矛盾似乎都被协调得并无扞格难入之处。”因此可以这样说,在黑暗悲哀的封建制度下的明代社会却不经意间造就了一代“天才”的书画大家——徐渭,因为“乱世”造英雄。徐渭无疑是一个成功的“个案”,他的成功对于我们乃至后人永远都有借鉴意义。于是我们踏着 he 成功的脚步去寻觅他那草书领域中不同凡响的意义。

徐渭本着“我手写我心,不必代圣人立言”的创作态度,书法尚真。“真”是一切艺术的本质要求。“真”的本色是无须雕饰、不做作、自然而然、新鲜活泼,在书写时注重率真,一切缘于“情”,所谓“喜、怒、哀、乐”皆真实地抒发出来,自然地流露出生命的本我,绽放出自由精神的光芒。因此,徐渭的草书特立独立,反对帖学桎梏,高扬主体精神,重表现,个性化、抒情化特色十分明显,他的草书的特征主要体现在以下几个方面:

一、用笔与用墨

徐渭书写用笔时力送腕底,捉笔如刀,挥洒自如,拖、拉、扭、拽、带、搓、提、按、挑、破等诸多笔法样样精通,运用起来可谓变化多端,随心所欲。作书时抒发其激荡的心绪、激烈的情感、狂放的才气,欲洗尽胸中之块垒,痛快淋漓,又不染一点市侩之气,同时十分注意对字势的营造。似疯似癫,嬉笑怒骂皆成文章。在单字中,除强调某个主要笔画的作用外,从不忽略与其他笔画的有机配合,特别重视对整个字中诸多笔画间呼应关系的表达。在徐渭的草书作品中,一些字的隶书笔意很浓,更确切地说,他是把章草笔意也融进了行草书中。捺笔多用隶书的波磔,结字等多以章草法书之。正因为融入了章草法,除了增添古意外,也使得字势更加飞动,生机盎然,一派天真烂漫、姿态万千的气象流露于笔端。徐渭作字大气磅礴,用笔含有“篆籀气”。特别值得学习的是其超乎寻常的控线能力。有时喜用浓墨,墨色新鲜如洗,无常人之板滞破碎之病。有时却用枯墨,浓墨与枯墨对比强烈,相互映衬,墨色显得特别丰富。徐渭作草书时恰到好处地运用笔力,中锋与侧锋并用,伴随着一定的速度、节奏,副毫与纸张摩擦而出现干渴之笔,燥中见润,湿中有枯,再加上大开大阖的线条所表现出来的夺人笔势,让人叹为观止,所以说徐渭的用笔与用墨尤见神采。所谓“干裂秋风,润含春雨”是对徐渭草书最好的写照。

二、结字与章法

徐渭曾在《书李北海帖》中赞扬李邕结体的高妙,显示其对“所谓遇难布处,字字侵让,互用位置之法”是极为关注的。关于草书空间的营造、章法的布局,徐渭运用得很是得心应手,渐臻妙境。他的行书学王羲之、米芾,草书从怀素、黄庭坚处取法较多,结体章法亦受他们的影响。然与米书比,徐渭书更为凝劲;与黄书比,徐渭更为随意潇洒。徐渭在单字中常行草参半,结体大小不一,取势各异,从局部看有歪斜之感,从整体看却和谐统一。徐渭对字的造型颇具匠心,他有时将字做拆解、移位的变形处理,宁呈支离稚拙之状也不取习见的端整工巧之态。对某个字进行上下移位处理,虽有“做”的成分,但仍不影响整个字的生动和新奇感。他躬行“迨布均而不必匀”的创作原则,能作全篇宏观的统筹兼顾,而最后又能归于自然妥帖,只有“深得字源,妙乎其心”方能有上乘佳构也。徐渭作草书时已达到任心随意、触手尽变的高度,参差变化体现了部分与整体之间的一种有秩序的变化组合关系。徐渭善于营造字势,在“不平和”中创造出“平和”之美。徐渭作字喜大开大合,具有“英雄般”的情怀:有时“引吭高歌”,有时则“低声诉语”,有时“气壮山河”,有时又“缠绵悱恻”。总之,姿态迥异、气象万千是他的风格,常出于意料之外,但一切尽在情理之中。他常于“乱中取胜”,善于打破常规,将错落有致与和谐统一这种对立元素运用得尽善尽美。他深深懂得作草书时应用多种审美构成的因素,并在错综对比、映衬中获得和谐统一。他知晓草书如果没有多样性的呈现或变化,则会陷入单调;如果没有辩证统一就会繁杂分散。结构参差变化,仿佛是人与自然、宇宙的对话,是“天、地、人”之间达到的和谐统一,即古人常追求的“天人合一”的理想境界。关于“参差”之变,晋代杨泉《草书赋》云:“书纵竦而直立,衡平体而均施,或敛来而相抱、或婆婆而四垂、或攒剪而齐整、或上下而参差。”清代包世臣《艺舟双楫》云:“古帖字体大小颇有相径庭者,如老翁携幼孙行,长短参差,而情意真挚,痛痒相关。”上述书论阐述了作书要字势相承、笔意相顾、笔墨相融、气脉相通的深刻道理。而徐渭草书所具有的高度更进一步印证了上述论书的观点是非常正确的,它们为世人做了最好的诠释和标榜之用。

三、笔墨效果与精神意蕴

徐渭是张旭之后的又一位“线条”组合大师,两人都充分利用点、线、面的有机配合,又都喜欢用“绞锋”,墨色变化也都十分丰富。但徐渭与张旭相比有两处不同。一是空间的布局。徐渭“粗头乱服,乱石辅衾”,看似杂乱,实际上则是反映出其笔法的核心是雄强和纵逸,满章法恰恰是他充盈了草书的空间构成的表现手法。二是情感的融入和表现。徐渭更直抒胸臆,内心真实的情感裹挟着对书画独有的一种信心和使命感(一般书画大师都代表当时的某一艺术领域的最高水平,往往肩负着特殊的使命,这种使命是艺术家本人在艺术征途上经过长年苦心跋涉和经营而获得的真实体验和生命感悟,从而迫使自己担当领航者的角色),从而从容不迫地表现他独有的笔墨精神。这种精神深深地震撼着我们的内心世界,因此,我们每个人对徐渭的笔墨语言的感受会越来越深刻。纵观徐渭的草书,神完气足,字形“生龙活虎”,字里行间充满着郁郁勃勃的生命气象。这就表现了书家之气与自然之气相通相融,凝结在笔意墨色之中而形成书法作品的审美内容。徐渭草书用笔稳健,纵横牵制,于勾环盘行中见豪放之气,点画虽有时略显“狼藉”,但不失凝重,内含骨力,由于精神内敛,故意味深长。徐渭作狂草有其特殊的创作规律,这和他的大写意绘画一样,须在创作时使自己的精神进入一种创作状态。《庄子》中讲到画史的“解衣盘礴”,即是形容这种状态,戴叔伦曾描述怀素创作草书的状态,云:“心手相师势转奇,诡形怪状翻合宜,人人欲问此中妙,怀素自言初不知。”要有这种状态,便要达到忘却周围的一切存在、心中唯有书的境界,心忘手,手忘笔,笔忘字,不期作书而自然有书,即达到了“物我两忘”、“无意于佳乃佳”的状态和境界。

徐渭的草书个人面貌很强,他性情乖张,孤傲冷癖,仿佛与世隔绝,与当时的官宦和士大夫相处也显得“格格不入”,时时露出“世人皆醉我独醒”的遗世独立状态。这与他生活多遭磨难和个人情感连遭打击是分不开的。所以,喜怒窘穷,一寓于书,炽烈的情感、奔腾的线条、飞扬的字势,将个人

的情绪和“癫狂”的字势充分地结合起来,用“倾泻”二字来形容绝对是再形象不过的。徐渭常常以借题发挥(如以诗文、书画、戏曲创作及书论的形式)来表达心中的“失落”与“不平”。情感是现实生活的真实折射,是对命运的不甘和抗争。“墨点无多泪点多”,从书法的线条中我们可以窥见其激奋的情绪和不屈的人格魅力。然而“孤高”的品质没有被残酷的现实所打倒,徐渭学会了“抗争”和“呐喊”。“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡!”他创造了历史!创造了狂草的历史!

另外,徐渭的草书有一个伟大的贡献,那就是创造了一种“卷滚”笔法。宋元以后,书家多用羊毫,吸墨充沛而触点厚满,在宣纸上,墨汁经过渗透和融化后所产生的墨色层次感更强,大大提高了草书的表现力。但大部分书家由于缺乏综合的修养和创造意识,草书都为传统技法所囿,仅仅停留在“继承”和“保持”的层面上,无暇顾及草书领域的高度,也没能力去探寻其高度,更遑论对其加以创新。而徐渭是经过大半生艰辛的探索,尤其在笔墨效果的表达上勇于创新,开辟了一条前人未走过的路,并通过他天才的想象和豪情,把草书演绎得一派天真烂漫、耀眼夺目!

徐青藤草书自书诗帖，内容为徐青藤所作之诗，以草书书写。此帖为试读内容，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

笔画篇

学草书的第一步就是要看懂草书笔画的基本形态及书写的步骤和要领,逐步提高对线条的观察和认识能力,注重积累和体验,养成思考和总结的好习惯。

一、横画

1. 横画分类

① 独式横

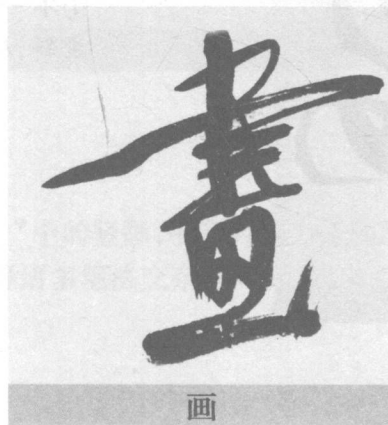
写法:露锋起笔,顺势作一弧线状的横。此横一波三折,笔势生动,用笔沉着、雄健,体现了徐渭用笔的纵横恣肆、欹正相间的笔墨效果。临写时注意力度变化以及提、按的转换和连接。

② 连式横

写法:徐渭作此横以尽显“狂”态,其字多体现诡异奇伟、满纸龙蛇的用笔风格。此横多夸张变形,且有与下面笔画连贯的态势。强调在尾部的用力停顿,然后则顺势一带。

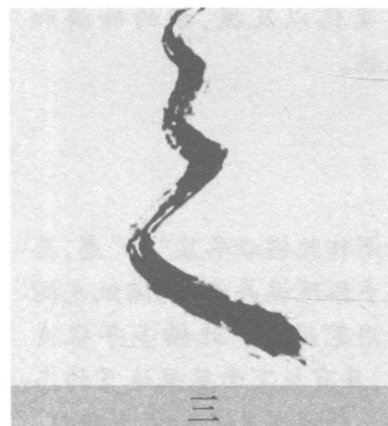
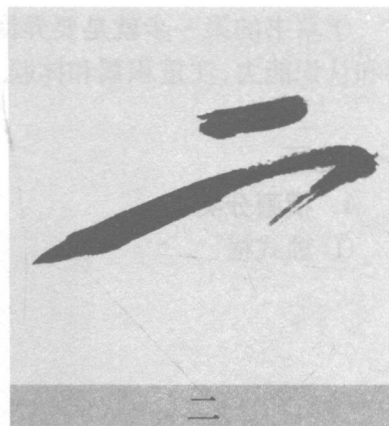
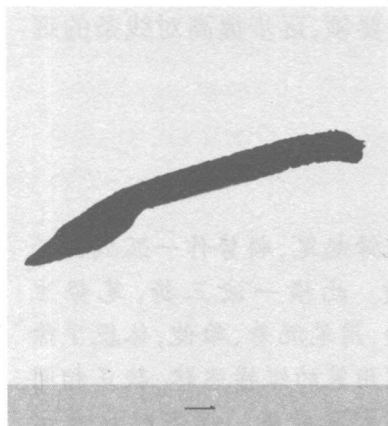
③ 叠式横

写法:徐渭作字或为疏散,或为缠绵缜密。此横多具后者笔意,仔细观察此横,虽长短不一,然笔势连贯、一蹴而就。诸横之间几无缝隙,笔意连带。

2. 练习题

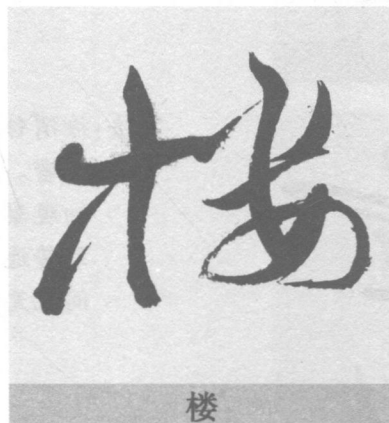
徐渭书法棱角毕露,不避败锋,点画突兀,横画露锋入纸而出,势不可当。两个“一”字主要体现了其强心铁骨的书写状态,磊落不平之气,宛然可见。“二”“三”的这种写法,看似用笔拙劣,细品赏愈观愈有味。此种变化手段和特有的笔墨效果,初习者应深悟其精神,不可轻易摹仿。

二、竖画

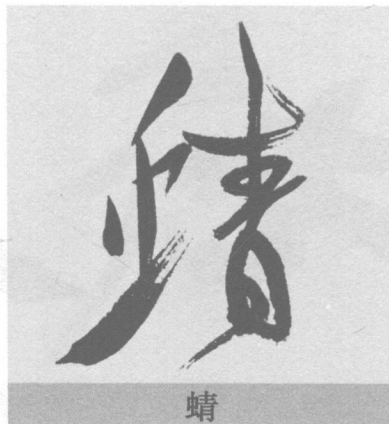
1. 竖画分类

① 垂竖

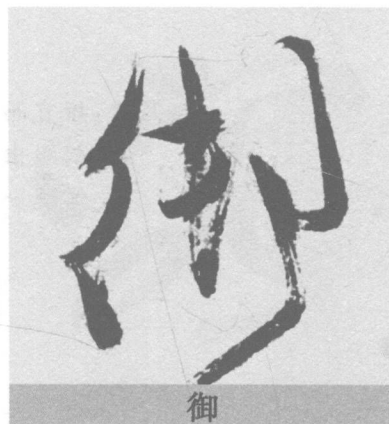
写法:徐渭写垂竖往往化软侧为平衡。单字中行草参半,结体大小不一,取势各异,看似局部歪斜,从整体看却和谐统一。

② 悬针竖

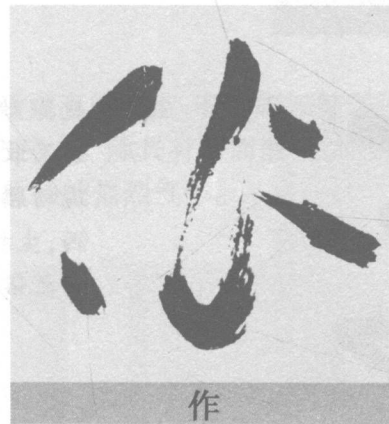
写法:造型纵逸飞动,笔力苍雄,与其他笔画搭配,顾盼生动,潇洒多姿。

③ 连趯竖

写法:此竖与下一笔画气脉相连,用笔飞动俊健、神采奕奕。

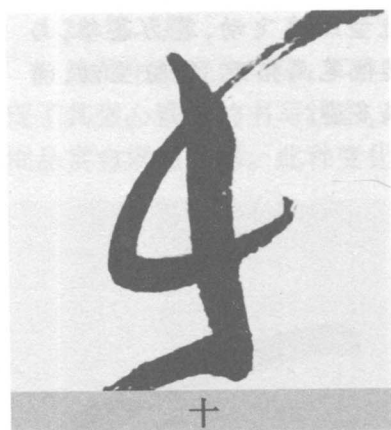
④ 点竖

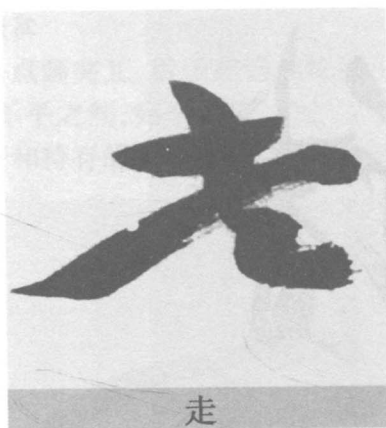
写法:此竖与撇画姿态迥异,互为顾盼,虽间距颇多,但不影响整个字形的生动,因为空间的分布主要让位于右部笔画,所谓疏离对比、主次分明。

2. 练习题

例字“十”和两个“走”中的竖画,书写时应力送腕底。徐渭用笔如刀箭,挥洒自如。拖、拉、扭、拽、带、搓、提、按、挑、破等诸多笔法交杂其间,用起来变化多端,随心所欲。

十

走

走

三、撇画

1. 撇画分类

① 短撇

委

写法：短直而有力，起笔蓄力稍顿即刻撇出。切忌重头轻尾，要整体统一，诸多笔画互为呼应。

② 长撇

屏

写法：此撇结体别致，气势畅达，落笔果敢爽利且富于变化，极具跳动腾达之节奏。虽纵逸潇洒，生机勃勃，然绝无飘浮轻滑之俗态。

③ 兰叶撇

写法:此撇形似兰叶,如刀似剑。徐渭作书行草兼容,“花”字为行书。其用笔忽提忽按,忽扭忽挫,笔画忽粗忽细,忽轻忽重。笔法多取宋代米芾之笔意,八面出锋,兼有黄庭坚结字的特点。

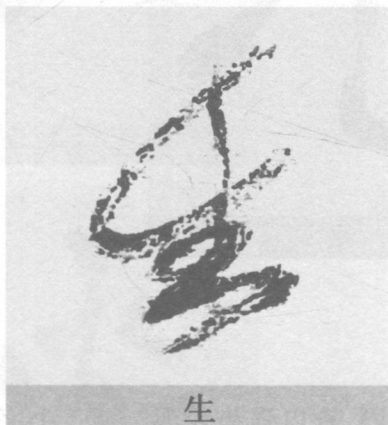
④ 连接撇

写法:此撇在该字中主要起承上启下的作用。徐渭主用笔“横涂竖抹、上拽下带”,线形粗不显滞,细不显浮。屈曲盘绕,极尽妍态,有着极强的节奏和韵律。

2. 练习题

“年”“生”二字中的撇画有的浓重,有的则一笔带过,墨色也有别。徐谓草书对空间的利用、章法的布局有着登峰造极之功力。除具有密而散、古而媚的特征外,空间更以茂密增之,行距几乎被压迫殆尽,从而造成巨擘压顶的强烈气势。

四、捺画

1. 捺画分类

① 正捺

写法:捺画似尖钉或刀片,棱角分明,也印证了他奇崛和孤高的人格。其书内含筋骨,外耀锋芒,钝中有锐,寓巧于拙。此捺露锋入纸,挑锋出笔,劲利自然而毫无凝滞飘忽之感。此处用笔在明代可谓标新立异、独树一帜。

② 反捺

写法:此捺饱满有力,笔意酣然而又稳健,字形长短、欹正各不相同,姿态灵动,产生了互揖避让、顾盼生姿,节奏铿锵有力的视觉感受。

③ 点捺

写法:此处点捺用笔出乎常人之料,字形看似点画狼藉、疾风骤雨,然不失细微之处。而破锋、出锋或涩笔的应用,则更增添了其用笔的变化,使该字产生了丰富的视觉效果,撼人心魄,耐人回味。

2. 练习题

三个“人”字的捺画书写绝不雷同,皆以强势表现。第三个字的捺画,更是别出心裁,一波三折,墨色及力度变化更是老辣、精力弥坚。