

碑帖导临

文
淵
閣

西苑诗

主 编 江 吟
西泠印社出版社

碑帖导临

文徵明西苑诗

主编 江吟
西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

文徵明西苑诗 / 江吟主编. — 杭州 : 西泠印社出版社, 2011.7
(碑帖导临)
ISBN 978-7-5508-0172-1

I . ①文… II . ①江… III . ①行书—法帖—中国—明代 IV . ①J292.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第139968号

碑帖导临 文徵明西苑诗

主 编 江 吟

责任编辑 许晓俊

特约编辑 袁卫民 郭楚楚 王一帆

责任出版 李 兵

监 制 戎珊琼

出版发行 西泠印社出版社

地 址 杭州西湖文化广场32号 (邮编310014)

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州典集文化艺术有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 889×1194mm 1/8

印 张 9.5

印 数 0 001—3 000

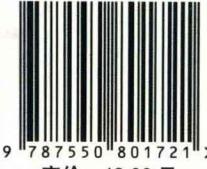
书 号 ISBN 978-7-5508-0172-1

版 次 2011年7月第1版 第1次印刷

定 价 42.00元

(本书采用“典集印艺”技术)

ISBN 978-7-5508-0172-1

9 787550 801721 >
定价：42.00元
(典集印艺)

碑帖导临

文徵明西苑诗

主编 江吟
西泠印社出版社

编者按

书法是我们中华民族的传统艺术，它博大精深、源远流长。随着社会的发展和人民生产、生活的需要，汉字的书体经过多次演变，从诡谲奇崛的甲骨文逐渐发展到苍茫浑厚的金文、再到规整匀净的大小篆、严整肃穆的隶书、端庄成熟的楷书和连绵飞动的草书、不拘不放易写好认的行书等多种书体。每种书体都有自己的艺术特色。行草书具有更为广泛的实用价值，能快写，又易识别；同时优秀的行草书作品，也具有极高的审美价值，如王羲之的《兰亭序》和孙过庭的《书谱》就分别是用行书和草书书写的，它们不但形体优美、而且意境高远。书家以娴熟的用笔技巧、精妙的笔法，塑造出完美多变的字体造型，营造出幽雅的意境，给人以美的感受。行草书在我国的书法艺苑中和书法史上都具有重要的地位，历史上各个时期出现了许多的行草书名家，留下了大量的优秀作品。

行草书与其它书体相比，有其独特的审美价值，也有其独特的书写规律和艺术技巧。艺术技巧是书法创作的必要条件，它不仅是书家自身本质力量的一种外化和对象化，而且能充分体现创作者才能智慧的高低和创作能力的大小，影响着作品整体美的构成。书法学习的主要任务，一是学习范本的用笔技巧，二是学习范本的结字布白方法。用笔的目的一是为了塑造点画线条的质量，二是为了笔法自身的表现力，三是为了连接点画线条，使其间关系合理，四是为了调整笔锋的状态。我们学习笔法不仅仅是起、行、收笔处的运笔程式，笔法的目的是塑造线条质量，体现笔法自身的表现力，连接点画线条，使其间关系合理，以调整笔锋的状态。笔法的选择与线条质感直接相关，通过对笔触的分析，线条质感的判断，原作工具材料等客观因素的考查等为背景，通过点线轮廓将笔法还原到笔触面的笔锋着纸状态及决定笔锋的运笔动作层面，这样才能实现笔法的全过程。结构作为线条的框架，决定线条质量的有效程度，结构的审美格调是书家风格、品味、格调的反映。结构因时相传，更因时、因地、因书体风格而不同，但还是有其内在规律可循的。

该书选取古代具有代表性的行、草书法帖，采用高科技最新数码还原专利技术，进行放大处理，放大而不失真。并有简体释文，供临学者和书法教学工作者作教学辅导和参考，对于书法教学工作者和具有一定基础的书法爱好者及初学者研习都不失为一本好书。对于书法教学工作者而言，由于原帖字普遍较小，对各种笔法和结构往往不太容易看清和理解，放大后，对帖中字每一个笔画的用笔的细微之处如提按顿挫、方圆藏露、转折映带等的丰富变化都能清楚地看到，通过对笔画线条外轮廓的分析，还原其用笔过程。同时，对结构的比例、轻重、大小、疏密等也更为直观，更易分析和讲解。对学习者来说，一帖在手，不仅增加对帖的感性认识，而且对进一步理解技法有较大的帮助，让初学者少走弯路。

文徵明 西苑诗

文徵明（1470—1559），初名壁，字徵明，中年更字徵仲，长洲（今江苏苏州）人。斋名『停云馆』。因先世衡山人，故号衡山居士，世称『文衡山』。官至翰林待诏，私谥贞献先生。他幼习经籍诗文，喜爱书画。少时即享才名，与祝允明、唐寅、徐祯卿并称『吴中四才子』。

文徵明书法初师李应桢，后学宋元，又上溯晋、唐，博取精华，为集古之大成者。楷、行、草、隶诸体皆佳，尤精小楷，人称有『二王』风骨，与祝允明、王宠并誉为『吴中三家』。

《西苑诗》是文徵明54—57岁在京中任翰林院待诏时所作，均为七律，共10首，描述宫城西以太液池为中心的御苑（即今中南海、北海）景色。此卷书写于甲寅（1554）六月十日，距成诗时已隔30年，是年85岁。原件为藏经纸，乌丝栏。卷后有清王澍题跋，并有『庆邸鉴赏书画之章』等藏印多方。现藏故宫博物院。全卷行草书用笔苍劲流畅，书体端整秀逸，是文徵明晚年佳作之一。

连断

面

雁

山

水

子

蕉

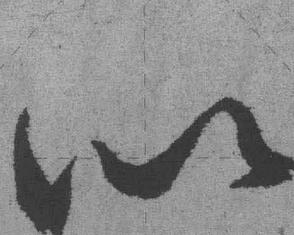
之

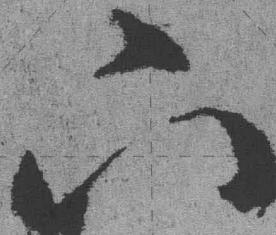
无

作书时点划虽断，而笔势相连续，谓“笔断意连”，亦谓“意到笔不到”。字形点划有不相交者，或点划散布而笔势相反者，结体时应注意起伏照应，务使形势不相隔绝。如此，字形虽断而意仍相连。欧阳询《三十六法》云：“意连：字有形断而意连者，如‘之、水、心、必、小、川、州、求、以’之类是也。”唐太宗李世民《王羲之传论》云：“所以详察古今，研精篆、素，尽善尽美，其惟王逸少乎！观其点曳之工，裁成之妙，烟霏露结，状若断而还连，凤翥龙蟠，势如斜而反直。”唐张彦远称张僧繇、吴道子作画云：“离披点划，时见缺落，此虽笔不周而意周也。”

笔画之间可连也可断。笔笔相连则气塞，笔笔均断则骨散。连和断相结合，线条间的连断，需根据结体因字制宜，连处多了则断，断处多了必连，要根据书写时的需要，熟练而又恰当地去安排。“面”字先连后断，后面数笔均连；“水”字左右两部分用牵丝相连；“华”字最后三笔虽形断而意相连；“惊”字是连断结合，气脉贯通。

以

下

华

惊

疏密

驰

驰

川

川

樂

乐

對

对

散

散

荐

荐

乱

乱

表

表

荐

荐

豫

豫

為

為

構

构

影

影

疏密，指结字时笔划安排之宽疏与紧密。元陈绎曾《翰林要诀·方法》云：“结构，随字点划多少疏密各有停分，作九九八十一分界划均布之。”疏密相得方为佳作。宋姜夔《续书谱·疏密》云：“书以疏为风神，密为老气。如‘佳’之四横，‘川’之三直，‘鱼’之四点，‘画’之九划，必须下笔劲净，疏密停匀为佳。当疏不疏，反成寒乞；当密不密，必至雕疏。”明李淳《大字结构八十四法》云：“疏排，如‘爪、介、川、不’。疏排之撇须展，不展则寒乞孤穷。缜密，如‘继’、‘缄’。缜密之划用蹙，不蹙则疏宽开放。”又云：“疏，‘上、下、干、士’。疏本稀排，乃用丰肥粗壮。密，‘羸、裔、龟、兔’。密虽紧布，还宜自在安舒。”清邓石如曰：“字划疏处可以走马，密处不使透风，常计白以当黑，奇趣乃出。”明赵宦光《寒山帚谈·格调》云：“书法昧在结构，独体结构难在疏，合体结构难在密。疏欲不见其单弱，密欲不见其杂乱。”

作书时须随字之形体，调匀其点划之大小、长短、疏密，务使密处不相犯，疏处不相离，点划位置匀称，分间布白协调。所谓排之以疏其势，叠之以密其间。“川”字画少则疏，“乐”字画多则形密。“表、为”等字上密下疏；“影、驰、对、乱”等字左密右疏；“豫、构”等字左疏右密；“散”字中间疏左右密。

向背

乱

乱

液

液

怜

怜

围

围

门 物

门

物

风 纟

风

绮

绮

北

北

转

转

苑

苑

复

复

向，指点划结构之两部分相向者，如“围”“物”等。
背，指两部分相背者，如“北”“乱”等。无论“向”或“背”
均要各有体势，须相互顾盼呼应，神气贯通。欧阳询《三十六
法》云：“向背：字有相向者，有相背者，各有体势，不可
差错。相向如‘非、卯、好、知、和’之类是也。相背如‘北、
兆、肥、根’之类是也。”明李淳《大字结构八十四法》云：
“向者虽迎，而手足亦须回避。如‘妙、舒、好’。背者固扭，
而脉络本自贯通，如‘孔、乳、兆、非’。”宋姜夔《续书谱·向
背》云：“向背者，如人之顾盼、指画、相揖、相背。发于
左者应于右，起于上者伏于下。大要点划之间，施设各
有情理，求之古人，右军盖为独步。”隋释智果《心成颂》称：
“分若抵背，谓纵也，‘卅’、‘册’之类，皆须自立其抵背，
钟、王、欧、虞皆守之。”

纵向线条之间应有向背关系，包括相向和相背两种态
势。相向如“围”字，左边竖画向右，右边竖画向左。相
背如“风、门”等字。结构的两个部分之间也有向背关系。
“绮、转、复、怜、液”等字的左右两部分相向，“北、乱、苑”
等字的左右两部分相背。处理好向背关系，能使结体更有
变化，笔画更有情趣。无论相向、相背，都应互相顾盼照应。

收放

船

船

乡

乡

放

犹

犹

灵

灵

放

成

成

右

右

飞

稜

稜

落

落

《心成颂》云：“回互留放，谓字有磔掠重者，若‘爻’字上住下放，‘茶’字上放下住是也，不可并放。”《书法三昧·大结构》：“炎、茶，两捺之字，或上捺或下捺，各宜所重。”须有收有放，或上放下收，或上收下放。

清代包世臣《艺舟双楫》中说：“凡字无论疏密斜正，必有精神挽结之处，是为字之中宫。”所谓精神挽结是指字之精神风采，字之灵魂。因此要懂笔势，须要识得九宫，而九宫之中，以中宫最需留意。一般说，处在中宫位置上的笔画宜紧凑，不可松散，宜内敛，不宜外放。如“芙”字，紧收中宫，使上下舒展，字更显得俊俏、飘逸。

一个字中须部分笔画取收势，部分笔画取放势，收和放造成对比。收处紧，放处松，一紧一松产生节奏，这样，字就更加有生气。

“乡”字左右有竖，左收右放；“灵、右”两字上放下收。“落”字上部、左部放，右下收；“天”字上收下放；“芙”字处理成不同的收放，可以上收下放，也可以中间收上下放。“飞”字中间放上下收；“船、犹”两字左放右收；“成、稜、堤”等字左收右放。

堤

堤

天

天

开合

盖

秋

隋释智果《心成颂》：“间合间开，‘无’字等四点四画为纵，上心开则下合也。”表述的是线条同时并列时，不能平行。“无”字，四短竖在中间，呈上开下合之势，下面四点的形态与之对应，呈上合下开之势，这种不同的开合变化构建成参差错落的线条组合。明李淳《大字结构八十四法》：“开两肩，要上两肩开，而下两脚合，法忌直脚卸肩。”如“曲、南”两字中的左竖、右折自上向下斜，不可垂直。《大结构五十四法》：“皿、四，四柱之字，左右上开下合。”线条之间的平行给人以呆板、单调之感，不平行即有开合关系，运用开合对比的方法来避免一个字中各种线条之间的平行，是结字常用的方法。一个字的各个部分之间也可以运用这个方法，避免平行，把一个部分处理成不同的开合对比关系，在字形的外廓上就形成了不同的参差关系。

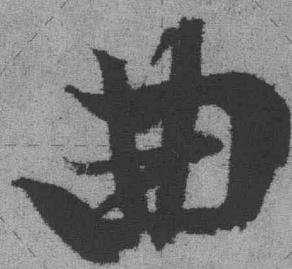
“苑”字上合下开；“秋”字左右两部分呈上开下合；“端”字则上合下开；“海”字左边三点呈左开右合，右边三横呈左合右开。一个字中出现多个横、竖、点等笔画时，不可平行，要进行多重开合的处理，如“缆、东”等字。“在”字中间开上下合；“盖、寰”则中间合上下开；“草”字出现多重的开合。

缆

东

曲

在

苑

寰

草

端

海

参差

桂

晝

臺

桂

晝

台

碓

盡

家

碓

盡

家

應

書

家

應

書

家

川

詩

张怀瓘在《论用笔十法》中说：“点画编次，无使齐平，如鳞羽参差之状。”左右组成的字，要处理成参差错落方显异趣横生。如：“桂、川”等字，左右结构，长短参差。黄自元《间架结构九十二法》：“点复者，宜偃仰向背以求变，画重者，宜鳞羽参差以化板。”如“应、晝”等字。

刘熙载《艺概》：“字体有整齐，有参差；整齐，取正应也；参差，取反应也。”要在整体中求参差，又当于参差中求整体。

众多笔画并列时，须长、短、正、斜，参差不齐。横画和竖画在字中占据多数，尤其要注意它们的变化。如“晝、尽、书”等字，连续多个横画的参差变化。

左撇右竖的，竖向下伸，如“碓、川”；左右有竖的应长短不一，上下参差。如“桂”字左右两竖，左高右低，五个横画角度和长短不一。“诗”字的左右横画之间交错，左边首横最长，右边上横最短，上下两竖不对正，以显参差；参差还表现在各个部分的宽窄不一，如“台”字。以中竖为对称的“年”字，各横长短不一，左右两端参差的幅度不一。“胜”字的左部低、右部高，各自参差不齐。

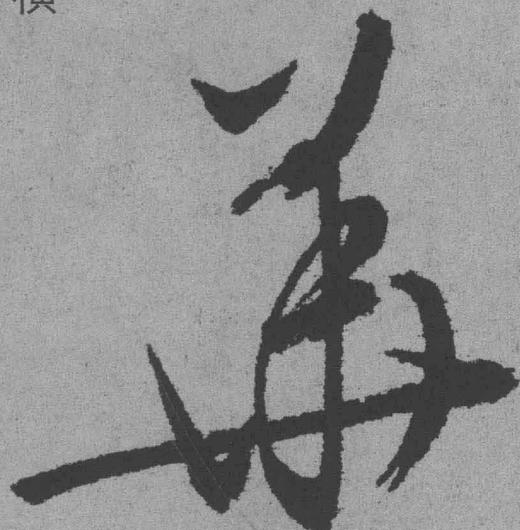
年

勝

年

勝

纵横

华

焚

朱和羹《临池心解》：“其实分行布白，不外间架；间架既定，然后纵横变化，无不如志矣。”字有取纵势，向上下方向伸展，如“青”字。有取横势，向左右方向伸展，如“仙”字从外部看取横势，从内部结构看，左纵右横是取纵势和横势交互组合。“宫、膏”两字上横下纵，“奇、息”两字上纵下横。通过强化取势对比，增加字形的变化美和节奏美。如写“宫”字，应有意使上部左右舒展，写得扁阔一点，使下部上下伸展，写得狭长一点；写“奇”字，上部为纵势，下部横向左右伸展，写得宽舒自然；“翠”字整体处理成纵向上下伸展，中部左右舒展成横势，下部纵势向下；“盖”字上部横画缩短，竖画伸展，呈纵势，而下部横画伸长，竖画缩短，呈横势。“蕉、蘸”为上中下结构，上部呈横势，中部尽管是左右两部分组合，仍处理成纵势，下部四点则用连笔呈横势，一纵一横，形成对比，结体美观。

“华”字的草书写法前面部分取纵势，最后三笔取横势，特别伸展长横，形成强烈对比。“焚”字上部尽管是左右结构，通过伸竖缩横处理成纵势，下部连四点呈横势，上纵下横。

遍

翠

盖

青

仙

宫

蕉

膏

蘸

奇

高低

堤

影

明李淳《大字结构八十四法》：“让左，须左昂而右低，若右边有谦逊之象。”如“助、幼、即、却”等字。“让右，宜右耸而左平，若左边有固逊之仪。”如“晴、绩、峙”等字。字头字脚齐平，方方正正，不符合变化美的原则。在行书中应保留并强化汉字结构中本来不齐平的特点，改变结构中齐平的形体成为不齐平。如左右结构的字，右边笔画较多而且取纵势的，有长撇画向左伸展的，或者右边有横折竖钩、竖弯钩或长竖的，左边部分笔画都要向上提，成左高右低之势。

根据字形特征，高低的处理方法各不相同。上部基本齐平下部参差的，如“犹”字下部左低右高；“堤、汉”两字下部左高右低。下部基本齐平上部参差的，如“胜”字上部左低右高；“影、翔”两字上部左高右低。上下均呈左高右低的如“都、动”字；上下均是左低右高的如“特”字。上部左低右高、下部左高右低的如“跸”字；反之的如“船”字。左中右三部分高低错落的如“缈”字。

都

犹

动

汉

跸

翔

船

胜

缈

特

重轻

蔽

别

姜夔《续书谱》云：“尝考其字，是点画处皆重，非点画处偶相引带，其笔皆轻。虽复变化多端，未尝乱其法度。”李淳《大字结构八十四法》：“下占地步，‘众、界、要、禹’，要下面宽而划轻，上面窄而划重。中占地步，‘蕃、华、冲、掷’，要中间宽大而划轻，两头窄小而划重。”

笔画细则显得轻，笔画粗则显得重。如“瓮”字画细而轻；“住”字画粗则重；“大”字横粗则重，撇捺细则轻。

字的一部分和另一部分须有轻重对比，不可平均分量。笔画多的显得重，笔画少的显得轻。如“明”字左边轻，右边重；“海、碓”左小右大，左轻右重。如果把笔画多的部分处理得轻，笔画少的部分写得粗重，反向为之，改变轻重关系，如“碓”字，右边画多而细轻，“别”字右边画少而粗重。左右相当的，可以加重一部分，另一部分则显得轻，如“秋”字左边粗重，右边细轻。“露、蔽”两字上部画少，有意加重上部，使下部轻而上部重。

海 碓 瓮 明 秋 前

海 碓 瓮 明 秋 前

蔽 碓 住 大 秋 前

蔽 碓 住 大 秋 前

别 海 碓 大 秋 前

别 海 碓 大 秋 前

秋 前 海 碓 大 明

秋 前 海 碓 大 明

露 蔽 海 碓 大 明

露 蔽 海 碓 大 明

错位

翔

架

李

驾

苑

戴

碧

落

复

碧

落

复

鬟

乐

明董其昌《画禅室随笔》说：“转左侧右，乃右军字势，所谓迹似奇反正者”“字须奇宕潇洒，时出新致，以奇为正，不主故常”。李淳《大字结构八十四法》：“错综，如：‘馨、声、繁’，三部怕成犯碍。”

错位指上下两部分之间有正斜变化，而且不居一垂直线上。上下结构的两部分处在一条垂直线上，字形端正，重心稳定，给人以静态的美感；如使两部分不在一条垂直线上，或上斜下正，或上正下斜，或上下都斜，字形虽不正，而重心仍稳定，能给人以动态的美感。静态的字端庄凝重，动态的字活泼生动。在行草书中，凡上下两部分组成的字，常运用错位，长短参差，左右错位。

有的是局部上下结构，如“复”字的右部，上下错位非常明显，形成欹侧之势，让人感觉侧而不倒，有似欹反正之妙。“架、苑、落”等字上部偏左，下部偏右，“乐”字下部偏左。左右结构的字，也有左侧右偏的错位处理，如：动、翔、“等字。“驾、碧、鬟、紫”等字上部左重右轻，下部位置右移，空出左边，上下之间的错位较大。

鬟

乐

禁

动

禁

动

避就

锦

峪 驰

如 错

动 殿

树 纶

极 雁

《玉篇》：“避，回避也”；《广韵》：“就，迎也”，即相迎。指作书时为使结构之险易、疏密、远近得以调和恰当，须讲求“避”与“就”。清戈守智《汉溪书法通解·结字卷第五》：“避者，惧其相触。就者，恶其相离。如一撇法，‘鸠’字，避也。‘鹅’字，就也。如一捺法，‘颇’字，避也。‘蕤’字，就也。”又云：“避就之法，须‘古人所有则可，今人不得擅作也。’”欧阳询《三十六法》云：“避就：避密就疏，避险就易，避远就近，欲其彼此映带得宜。又如‘庐’字上一撇既尖，下一撇不当相同。‘府’字一笔向下，一笔向左。‘逢’字下是拔出，则上必作点，亦避重叠而就简径也。”欧阳询此说亦是变换之法。

笔画与笔画之间发生抵触时，有的笔画要“避”，笔画孤单离散时，有的笔画要“就”。需要避的时候，往往也需要就，避和就总是结合在一起的。

“峪”字左部省略去一短竖，与右部相避，右部撇画伸至左下，左右相就。通常左右之间用首尾相连的方法将避就和谐统一，如：“如、动、树、极、驰、错”等字。“殿”字左边末点上挑，与右部相呼应，右下部伸至左下，上避下就。