

稿叢楷小

杨明臣著

蓝天出版社
www.ltcbs.com

小楷丛稿

李巍

杨明臣 著

蓝天出版社
www.ltcbs.com

图书在版编目 (C I P) 数据

小楷丛稿 / 杨明臣著 . -- 北京 : 蓝天出版社 ,
2012.9

ISBN 978-7-5094-0802-5

I . ①小… II . ①杨… III . ①楷书—书法 IV .
①J292.113.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 227848 号

小楷丛稿

出版发行: 蓝天出版社

社 址: 北京市复兴路 14 号

网 址: <http://www.ltcbs.com>

邮 编: 100843

电 话: 010-66983784 (编辑) 010-66983715 (发行)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本: 16 开 (787×1092 毫米)

字 数: 85 千字

印 张: 7.25

印 数: 3000 册

版 次: 2012 年 9 月第 1 版

印 次: 2012 年 9 月北京第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与我社发行部联系退换)

版权所有 侵权必究

杨明臣

杨明臣，1955年生，河南安阳人，空军大校，空军政治部文艺创作室书法组组长，中国书法家协会理事，楷书委员会副主任，解放军美术书法研究院艺委会委员。作品参加全国专业性书法展览数十次，多次获奖，在中央电视台、《中国书画报》做小楷专题讲座，多次担任全国、全军书法大赛评委，出版个人书法专集十余种。

目 录

序一	李铎	4
学以德养 艺贵专精		
序二	李刚田	6
知行合一的杨明臣《小楷丛稿》		
小楷源流漫谈		10
小楷经典举要		14
钟繇《宣示表》		14
王羲之《乐毅论》		16
王献之《洛神赋十三行》		18
虞世南《破邪论序》		20
钟绍京《灵飞经》		22
赵孟頫《汲黯传》		24
文征明《真赏斋铭》		26
小楷用笔方法		30
小楷结字方法		40

小楷的幅式章法	50
小楷的临摹与创作	60
一 小楷临摹与创作前的准备	60
二 小楷的临习方法	62
三 小楷的创作	70
小楷的格调	78
小楷用笔管见	82
呼唤楷书的春天	86
关于当代书法的学术性思考	92
崇尚经典 追慕先贤	100
跋 张荣庆	108
一 漫道明臣小楷书	

序一

学以德养艺贵专精

——李铎

和明臣君认识有十多个年头了，记得是在2000年的时候，他和孟繁锦、赵勇等在军博举办空军八人书法展，他的小楷就给我留下了较深的印象，此后常有接触。后来成立了解放军书法创作院，明臣担任展览部的主任，交往就更多了，许多具体的工作要他去做，他很热心，文字工作也很有水平，严谨细致，任劳任怨，为军队书法事业的繁荣和发展作出了积极的贡献。他写字也很用功，很得法，有思想，有悟性，楷书和行书都写得很不错，是军队书法队伍中的中坚力量。

明臣出版的这本《小楷丛稿》，是他近年来对小楷创作技法上的心得和理论上的思考，具有较高的学术价值和理论深度，每篇都配有图版，便于学习小楷者借鉴学习。《丛

稿》的主体部分曾在《中国书画报》以“小楷指要”为题连载发表，受到许多业内人士的好评，其他文章也多是围绕楷书创作阐发的理论观点，都在专业媒体发表过，对于参与书法界的学术讨论，活跃创作领域的理论氛围，启发楷书作者的理论思考，都起到了积极的作用。现在出版社将这些文稿结集出版，是一件很有价值、很有意义的事情。

中国的书法是一个广博深邃的庞大体系。书道无涯，生命有限，一个人一生能对一两书体深究细研，作出成就，亦殊为不易。晋唐书法鼎盛时期，小楷具有很高的学术地位和广泛的应用领域，历代书法大家都有着深厚的小楷功力，古人曾有“不擅小楷者不能称之为书家”之说，这是有一定

道理的，小楷是练眼力，练功力，积学养，修心性的重要途径。当今时代生活节奏空前加快，一些小有成就的书家许多已不愿在小楷方面下功夫了。明臣君在这方面做得很好，积年累功于小楷的创作与研究，心清气定，入古不泥，不追时风，坚守自我，对小楷这一重要书体的传承与发展，矢志不渝地探求挖掘，获得了古法之

妙，也写出了自己的面貌。当今书坛还有一种值得注意的现象，有的创作能力不错的同志，不注重学养的积累和理论的总结，有的从事理论研究的同志，不太注重艺术创作实践能力的提高，明臣在这两个方面的结合上做得是成功的，这本《小楷丛稿》的出版就是个有力的佐证。

李毅
2012年7月

序二

知行合一的杨明臣《小楷丛稿》

——李刚田

杨明臣先生《小楷丛稿》出版，可喜可贺。这是一本别开生面的书，关于小楷的专著在此前尚未见到，可以说是填补了书法专业中的一项空白。这本书中论及了小楷发展演变的历史，列举并详细分析论述了历史上重要的小楷书法家及传世的小楷经典之作，就小楷的师承、临摹、笔法、结构等技法及小楷独特的审美分别论述，并对当代书法创作现象作出学术性的思考，其中包容了作者主要的书学思想。同时，这本书中载入了数十幅作者的小楷作品，其作技法精湛，师承有素，意味雅正，高格不俗。以作品印证自己的书论，可以感受到其理论的“真实不虚”，是其艺术创作实践的理论梳理与思想升华；以其书论印证创作，可以看出其创作中深厚的传承渊源，其书胎息于传世经

典之作，又能展现出自家性灵乃至时代特征。

社会在进步，细化分工是社会进步的表现，理论研究与具体技术实践的社会性分工在其他领域和文艺门类中已很普遍，在当下书界也有所表现，如有些书法博士学术研究成果丰厚，却拎不动毛笔，而有些在全国大展上获奖的书法作者，却不关心理论研究，所以其论、其书在被世人接受时都会大打折扣。书法与文化密不可分，学问与艺术讲求“不隔”与“融通”，历史上的大书法家也多是大学问家，因其书法高超，所述只言片语，多被后人尊为金科玉律，而书艺低下者，纵能口吐莲花，书道中人听来则如秋风过耳，这是书法门类中独特的表现，孙过庭所谓的“家有南威之容，乃可论

于淑媛；有龙泉之利，然后议于断割”是也。虽然当下书法进入高等院校作学科式教学，但代代沿袭而下“师徒授受”的教学方式在书法临习与创作中仍有着不可替代的作用，看明臣这本书，因为其书艺与书论同步推出，知行合一，所以能使人信服，其中书艺之高是其根本，因写得好，说话才掷地有声。

在当下展览时代的书法创作中，写好小楷殊不易。古人以毛笔写小字为社会交流的重要方式，传世的古人法帖，多是信札、便条、手稿，如“奉橘帖”“肚痛帖”之类的，本无意于作书法传世，却成为后人眼中的书法经典。而今天文字的“键盘时代”，毛笔在实用中退出而成为艺术创作之专用，而展览中作品多以鸿篇巨

制以适应在大展厅中“看”的场景，而不是过去文人在书斋中对书法的“读”，于是能写好小楷的人越来越少，小楷书家以稀为贵了。

把小楷写好，所需有三，一是技法精湛，二是心境和平，三是学养丰厚，三者缺一不可，相辅相成，其中技法精湛是最基本的，也是最根本的，没有技法就不能完成小楷的物质形态，读一肚子书也用不上。明臣在文章中写道：“技术性追求，是当代书法学术性的基础所在，也是书法发展的动力……人们在衡量书法创作的成功性与学术性的时候，技术含量是首当其冲的。”说明他对技法的高度重视，这本书中大量的文字是对写小楷技法的研究与总结。在秉笔临池中，只有技法精熟如庖丁解牛，才

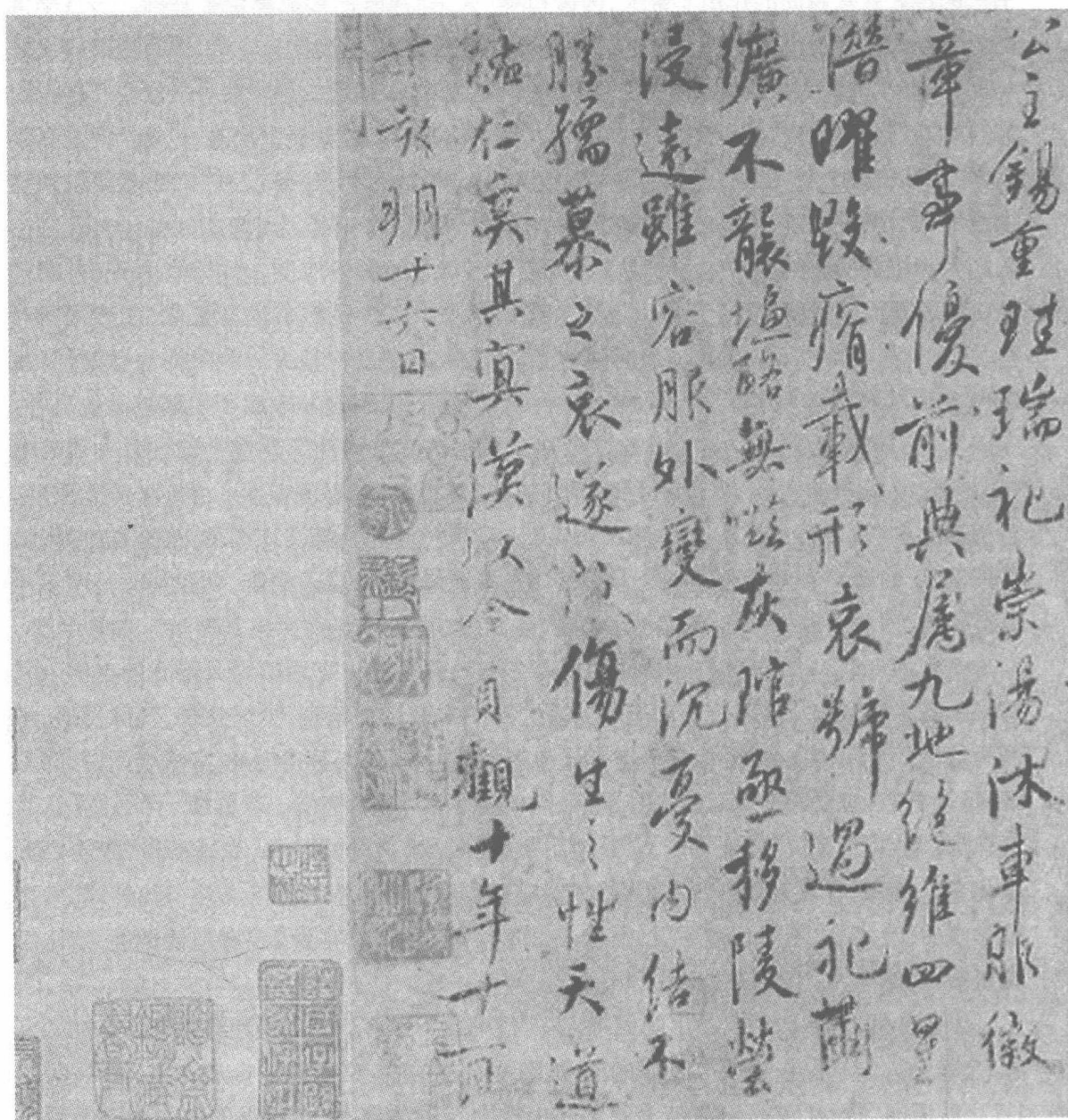
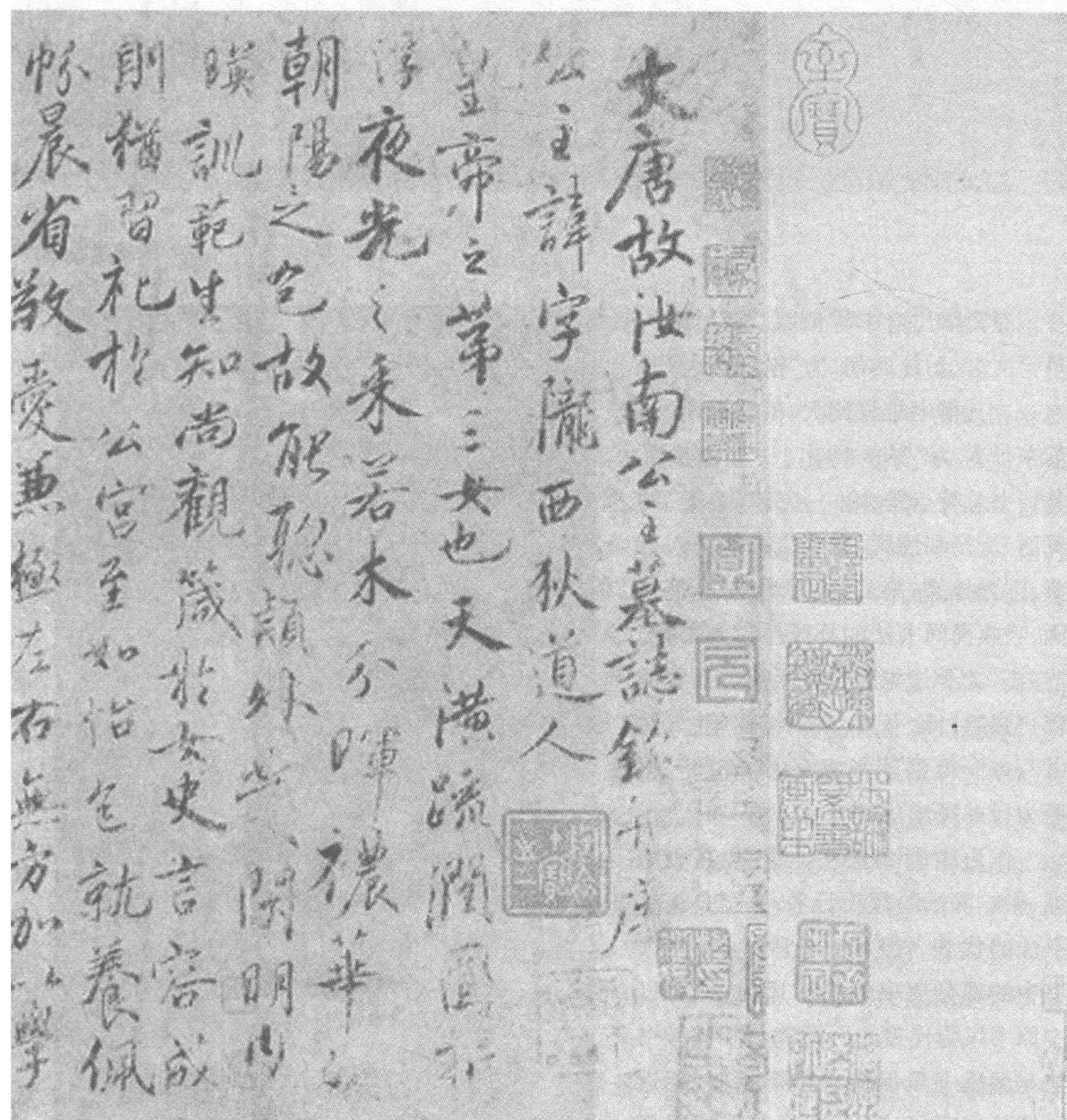

图 1-5 虞

纸本,行书,上海博物馆藏。此墓志书法温润圆秀,用笔近似宋代米芾,故有米临之说。明王世贞评此书:“萧一种独特笔法。”

《志銘》(傳)

凡有筆外意。”明李东阳也说此帖：“笔势圆活，戈法独存。”所谓戈法，就是虞世南研究“二王”书法所悟到的

图 1-6 李
李邕是较早以行

颜真卿出身书香世家，饱读博学，早得文名，历仕四朝，为“楷书四大家”之一。其楷书雄浑阔大、气势磅礴，被苏东坡称为“雄秀特出，一变古法”。其行书总特点是：第一，突破“二王”的灵丽、流畅和洒脱，融合篆隶笔法入行草，圆劲雄媚；第二，去媚增雄，纵笔挥洒，吸收民间书法的朴茂厚重入书，与“二王”之飘逸温雅拉开距离。颜真卿曾与张旭讨论书法，在以情驱笔、人性书写方面得到了张旭草书的精髓，化而为行书风流，自成一家（图 1-8）。

作为中国书法史上艺术生命力强、影响深远的颜氏行书，无疑是正统书法的代表。但从出土敦煌、高昌遗书中的部分文书的书写风格，以及以中原书风为代表的民间碑刻和佛教书法与颜氏书风保持着风格相似、相近的情况来看，民间书法不但影响着颜氏书风，而且在其书风的形成与确立中，无疑扮演着重要角色。敦煌遗书，又称敦煌写本、敦煌卷子、敦煌文书等，指敦煌出土的 4~11 世纪多种文字的古写本及少量印本，包括官私文

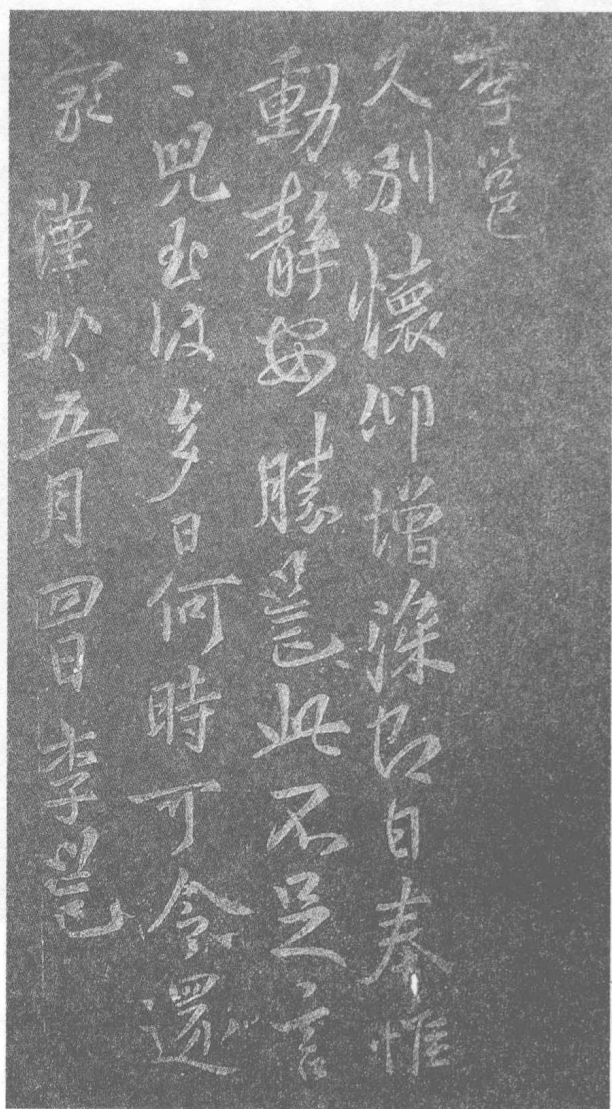
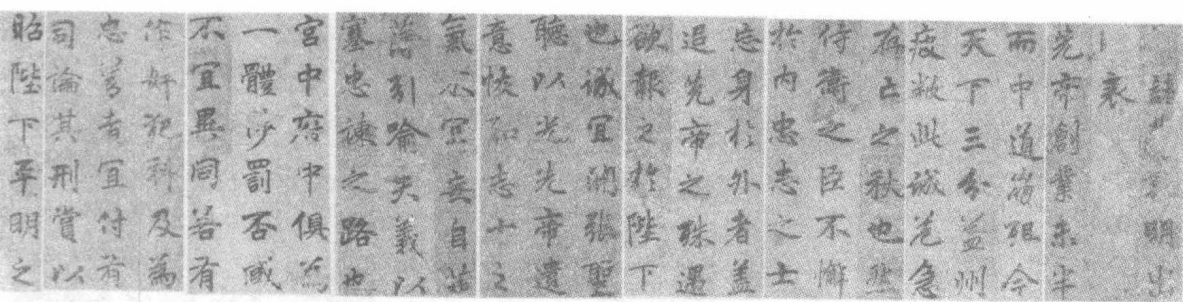

图 1-7 李邕《久别帖》（宋拓）

(传)

书法大家。墨迹难见。

书,其数在5万件以上。在这些遗书中,有题款纪年的近1000件,年代较早的是西晋永兴二年(公元305年)所写的《大涅槃经》,较晚者为大宋咸平五年(公元1002年)的《大般若波罗蜜多经》。高昌遗书是指19世纪末至20世纪初在新疆吐鲁番地区发掘出的汉字文书和佛经写本,共有2700多件。其中最早的写于西晋泰始九年(公元273年),最晚的写于唐大历十三年(公元778年),记录了书法在高昌(吐鲁番)地区从晋到唐500多年的发展轨迹。敦煌和高昌遗书大多由写经生或一般庶民完成,具有明显的时代特征和民间性特点。由于其书体涵盖行、草、隶、篆,书写内容又多为佛教经卷,其书写风格被习惯地称为“经书体”。

由于地域间的相互交流与融合,敦煌、高昌遗书的书写风格与中原书法风格一脉相承。敦煌作为古丝绸之路的重要交通枢纽和军事重镇,在历朝与西域国家的交流过程中发挥着重要的作用。五胡十六国时期,高昌和敦煌地区在后凉、西凉、北凉统治时期社会相对稳定,大批中原百姓、贵族、学者名宿逃亡到该地区避难,更是带来了先进的中原文化和技术(当然也包括中原书法)。随着隋文帝统一全国,大批远徙充边的南朝贵族及其部落让南北汉文化随着大批人员的进入而与该地区融为一体。从近年在该地区出土的大量唐代儒家典籍和部分官方文书以及敦煌遗书中发现的王羲之《十七帖》唐人临本和王羲之《兰亭序》等代表中原书风的法帖在敦煌的大量留存便可发现,中原书法深深地影响着敦煌和高昌地区的书法风貌。

对于颜真卿行书风格的渊源,历代书家、学者多从其继承“二王”传统,并具体师法张旭、褚遂良等初唐书家的事实进行梳理和探究。但随着敦煌、高昌遗书的出土,结合中原地区当时遗存的书法碑帖,将诸多体现着民间书风的作品与颜氏作品比较后,发现颜真卿行书在继承“二王”书风的同时,与当时的民间书风有着极深的渊源。从颜氏一生创作历经的三个时期来看,50岁至60岁是其第二个时期,这个时期也是颜氏行书书法成熟的时期,同时也是颜氏走出“二王”和初唐诸家藩篱、创立崭新颜体的时期。这一时期颜氏的书作逐渐出现了独具个性的特色,如《刘中使帖》《祭侄文稿》《争座位帖》等。《刘中使

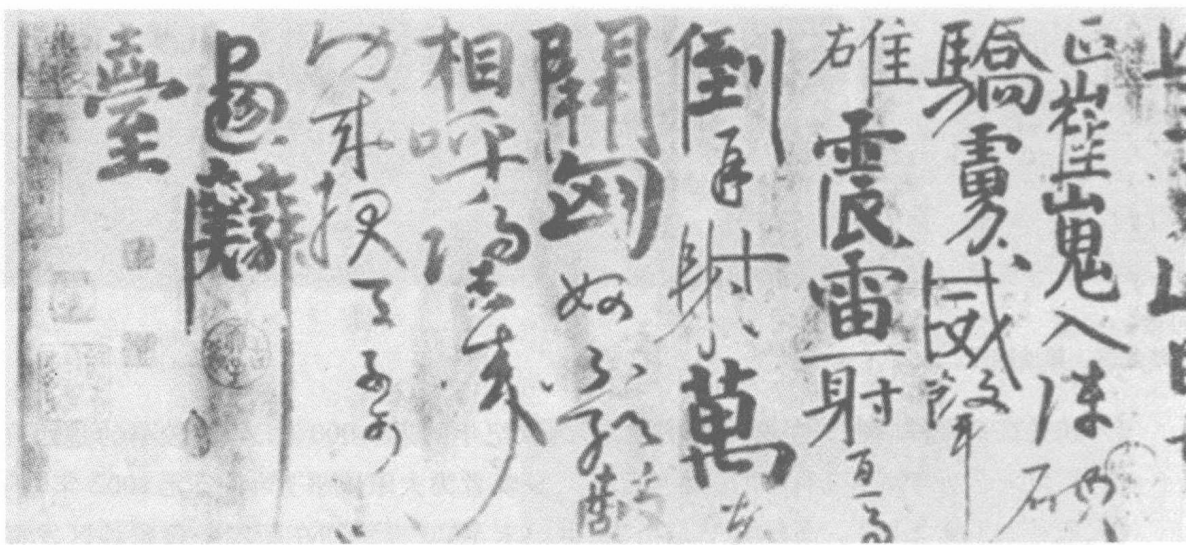
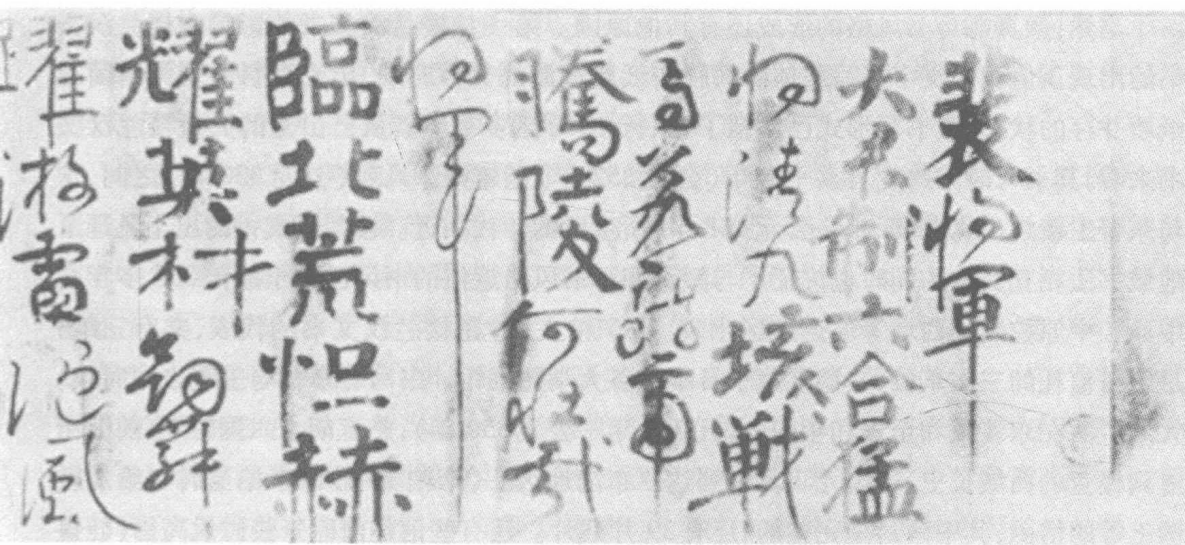

图 1-8 英武豪迈的颜

帖》的创作时间,朱关田认为是“写于唐大历十年(公元775年)的十一月”。其时,颜氏因得到平息叛乱的捷报,心情激越,奋笔疾书,忠义之气跃然纸上。该作笔力遒劲,最后一“耳”字,渴笔直下,兴奋之情表露无遗。对比敦煌遗书《草书残纸》,其风格与颜氏《刘中使帖》十分相近,这充分说明在中唐时期,敦煌地区存在的写经书风已经十分盛行,并非颜真卿一人所独有的面貌。再对比敦煌遗书《尔雅卷中》“伯二六六一”中张真写于乾元二年(公元759年)的字,其书风与颜氏《刘中使帖》也很相近,厚重与雄放之气直逼颜书,而且在书写时间上要早于颜氏16年。在高昌遗书中,如出土于吐鲁番地区的唐咸亨三年(公元672年)书写的《西周都督府下军团符》《唐东塞残文书》和现藏于日本有邻馆的唐开元年间(公元713年—公元741年)书写的《长行司马文书》以及出土于吐鲁番地区的北凉神玺三年(公元399年)书写的《仓曹贷粮文书》等作品,可与颜书作比较。《仓曹贷粮文书》,其成书比颜书要早近400年,其行笔中虽带有很强的简牍笔意,但其用笔、结体同以上诸帖一样,不仅与《刘中使帖》十分接近,而且创作时间都要早于颜氏数十年甚至上百年。在敦煌遗书中,具备颜书特征的还有写于公元691年的《妙法莲华经》(斯二一五七),比颜真卿的行书至少早50年。可见,与颜氏近似的书风在当时具有普遍性。

《祭侄文稿》是颜氏于乾元元年(公元785年)为悼念其被叛军残杀的胞侄季明所作的祭文草稿。此稿的书写,颜氏起始心情平静,所书平缓、圆浑,及至“父陷子死,巢倾卵覆”时,随着颜氏愤恨、悲痛情绪的陡然升腾,其书在字里行间中顷刻间打破原本的内敛与矜持,行文忽大忽小,时滞时疾,激情之下,不计工拙。线条的粗细、墨色的浓枯、笔法的

本《裴将军诗》(传)

变换,皆无拘束,颜氏行书的厚重、雄放之气跃然纸上。在高昌遗书中,与《祭侄文稿》风格相近的便是出土于吐鲁番地区的《西周高昌县王渠堰堰头牒》。与《祭侄文稿》风格相近的还有东晋玄学家王弼注释的《周易注》抄本以及《开元十三年征物残牒》等。《周易注》是王弼一改汉人支离繁琐的传统方法,摒弃传统的象数,以《老子》思想解《易》所阐发的哲学观点,曾在学术上开一代新风。但王弼于正始十年(公元249年),因曹爽被杀而受牵连丢职,并于同年秋天遭病疾而英年早逝,年仅24岁。其著作《周易注》的抄本,现藏于巴黎国立图书馆,其成书及其流传于世的时间,当在其去世时间公元249年前后。以此推算,《周易注》的抄本书风比颜真卿的《祭侄文稿》书风要早上数百年。《周易注》抄本和以《西周高昌县王渠堰堰头牒》为代表的高昌遗书,二者在书写背景上虽与颜书有本质不同,但通观其书线条的粗细变化,墨色的浓淡对比,渴笔、飞白书的运用,以及行文中洋溢的厚重和雄放之气,与《祭侄文稿》颇多神似。而书写于武周时期的《西周高昌县王渠堰堰头牒》,其具体书写时间虽然不详,但以武周统治的年代计算,当在公元690年至公元705年,也要早于颜书80年左右。

古文字专家金祖同所辑的《流沙遗珍》中有两件行草作品,属于私人文书。其用笔、用墨皆与颜氏《争座位帖》颇为相似,而其书写年代也与颜书相近。因此,从吐鲁番出土的文书与墓志书法中与颜氏书法特别是行书风格相似的不少作品来看,吐鲁番地区的民间书法一定是颜真卿师法的主要来源。颜氏于天宝七年(公元748年,颜时年40岁)曾任河西、陇右军试复屯交兵使,而在此期间接触敦煌和吐鲁番地区的人文历史和书法艺术也在情理之中。

小楷经典举要

在中国古代，小楷是文人士大夫科举从政、治学为文的基本手段，是一种最为常用和实用的字体，因此，历代书家多能写小楷。清代书家钱泳极而言之：“工书者不精小楷，不能称书家。”中国书法史上善小楷者大家林立，法帖繁多。钟繇、王羲之、王献之、唐代楷书诸家、赵孟頫、文征明等都有小楷经典传世，书界公认上品在晋唐，宋以降尽管也不乏精品，也曾焕发过新的活力，但格调上终归不及晋唐小楷。对历代小楷法帖，了解的当然愈多愈好，但师法不可过多过杂，“取法乎上，仅得于中，取法乎中，仅得于下”。经过历史的沉淀和历代书家的体验认知，哪些是具有极高学术价值、艺术价值的，哪些是开宗之派、风格卓异的，哪些是传承有序、影响久远的，几乎已有约定俗成的共识。这里择其要而举若干。

钟繇《宣示表》

钟繇（公元 151 - 230），字元常，颍川长社（今河南省长葛县）人，出生于汉末名士之家，历经魏武帝、文帝、明帝三朝，官至太傅，位居三公，书法善诸体，尤以完成了古隶向楷书的转变，创立了楷书这一新的书体，在书法史上享有很高的地位。

钟繇的墨迹，现已无所寻，见于各种刻帖的有十一种，分别是《宣示表》、《荐季直表》、《贺捷表》、《力命表》、《调元表》、《墓田丙舍帖》、《雪寒帖》、《常患帖》、《白骑帖》、《长风帖》、《还示帖》等，均为后世勾摹或临摹的刻本，其中，最能体现钟繇小楷风格，对后世影响深远者乃《宣示表》。