

老年大学教材系列丛书

行书教程

刘银鹏 迟科 编著

经济大学出版社

老年大学教材系列丛书

行书教程

刘银鹏 迟科 编著



哈尔滨工程大学出版社

内容简介

学习书法要从汉字的基本笔画、偏旁部首、结构规律等基础入手。为了让老年书法初学者更好、更快地掌握行书的书写方法,本教材用简单易懂的语言,从学习书法的基础入手,主要讲解每一个笔画、偏旁部首的书写方法。作者用简单易记的语言总结了行书书写的结构规律,方便读者更好地领会书写要领,练就一手漂亮的行书。

本教材从行书的起源发展和艺术特点、书写工具及材料、执笔和运笔、王羲之行书及其特点、行书的基本笔画等方面,全方位地解读行书的基础理论与实践运用过程,无论从内容上还是形式上来讲,都是非常适合书法初学者及老年学员的教材。

图书在版编目(CIP)数据

行书教程/刘银鹏,迟科编著. —哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2018.2

ISBN 978-7-5661-1847-9

I. ①行… II. ①刘… ②迟… III. ①行书—书法—教材 IV. ①J292.113.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 035248 号

选题策划 张 玲
责任编辑 马佳佳
封面设计 文思天纵

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区南通大街 145 号
邮政编码 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司
开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16
印 张 8.25
字 数 154 千字
版 次 2018 年 2 月第 1 版
印 次 2018 年 2 月第 1 次印刷
定 价 40.00 元

<http://www.hrbeupress.com>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

前言

行书是介于楷书和草书之间的一种书体,起源于东汉末年。明代丰坊在《书诀》中形象地将其描述为:“行笔而不停,著纸而不刻,轻转重按,如水流云行,无少间断,永存乎生意也。”行书正因其行云流水、书写快捷、飘逸易识的特定艺术表现力和实用性,从产生起便深受文人志士的青睐,广泛传播。

行书自产生以来,历经魏晋的黄金期及唐代的发展,在宋代达到了新的高峰,并于各种书体中逐渐占据主流地位。纵观漫长的书史,篆书、隶书、楷书的发展都存在盛衰的变化,而行书则长盛不衰,始终是书法领域的显学。历代书法大家共同书写了行书辉煌灿烂的发展历史。

在浩如烟海的书法艺术宝库中,行书无疑是其中最为绚烂多姿、丰富厚重的瑰宝。其中不乏王羲之的“天下第一行书”《兰亭序》,颜真卿的“天下第二行书”《祭侄文稿》,苏轼的“天下第三行书”《寒食帖》,以及王珣的《伯远帖》,王献之的《鸭头丸帖》等精品。这些照亮书法艺术星空的经典之作,是历经漫长岁月淘洗留下的艺术精髓,是中华民族对人类审美领域的独特贡献。

当代书法艺术蓬勃发展,为行书创作的探索与创新掀起了一波又一波的热潮,其发展势头呈现出多元激荡的繁荣景象。在繁杂的书法热浪中,笔者以自身对行书书法的理解和执着追求,理性地摸索,从多年的书法教学实践中总结出了适合老年人学习行书的经验和方法。

要学好行书,须经过一段专门的临摹训练,以掌握它的笔法和结字的规律。本教材根据老年人的年龄特点和学习需求,主要解析《兰亭序》《圣教序》技法,从基础出发,深入浅出,注重实用性,力求让老年朋友通过对行书的学习了解行书的发展脉络,掌握行书的书写技法,领略“行云流水、优游闲静”的潇洒与惬意,体会书法这门中国独有的传统艺术博大精深的魅力,丰富晚年生活,陶冶情操,愉悦身心,延年益寿。

编著者

2018年1月

目 录

第一章 行书概述	1
第一节 行书的起源	1
第二节 行书的发展	5
第三节 行书的艺术特点	15
第二章 行书书写工具及材料	16
第一节 毛笔的种类及使用	16
第二节 墨的种类及使用	17
第三节 纸的种类及使用	17
第四节 砚的种类及使用	17
第三章 行书执笔和运笔	18
第一节 行书执笔	18
第二节 行书运笔	19
第四章 王羲之行书及其特点	21
第一节 王羲之生平及其行书	21
第二节 王羲之行书的特点	21
第五章 行书基本笔画	23
第一节 行书点法	23
第二节 行书横法	27
第三节 行书竖法	29
第四节 行书撇法	32
第五节 行书捺法	36
第六节 行书挑法和折法	37
第七节 行书钩法	40
第六章 行书偏旁部首	45
第一节 行书字头	45
第二节 行书字底	48

第三节 行书左偏旁	51
第四节 行书右偏旁	56
第七章 行书间架结构	60
第一节 笔画省减	60
第二节 笔画承接	62
第三节 笔画组合	63
第八章 行书墨法及章法	67
第一节 行书墨法	67
第二节 行书章法布局	68
第三节 行书章法的特点	73
第四节 行书题款及印章的使用	73
第九章 行书的临摹	76
第十章 行书创作初阶	77
第十一章 行书创作格式	113
参考文献	125

第一章 行书概述

中国的书法艺术源远流长,博大精深,距今已有三千多年的历史。行书是我国汉字书体之一,虽然形成年代略晚,却是日常生活中最为流行并被广泛使用的书体,其造型优美,实用性强,书写便利,深受人们喜爱。

第一节 行书的起源

一、行书名称的由来

行书起源于我国东汉时期,开始流行于民间,是一种新兴的书体。它灵活简便,既便于书写又容易识读,十分符合日常的书信往来和文书起稿的需要。由于行书是从隶书演变而来的,所以早期的“古体行书”,带有浓重的隶书韵味(图1-1)。



图1-1 东汉《建武三年简》

到三国两晋时期,行书已相当成熟,演化成为介于楷书和草书之间的“今体行书”(图1-2)。



图1-2 晋·王珣《伯远帖》

行书是因其线条生动飘逸,如“行云流水”一般,书写简便快捷并且“广泛流行”而得名。古人对楷、草、行三种书体有生动形象的比喻:“楷书如坐,行书如行(走),草书如走(跑)。”

二、行书的分类

行书分为行楷、行草和标准行书。

1. 行楷

点画之间连笔较少,结构稳定,接近于楷书的行书称之为“行楷”(图1-3)。



图1-3 蔡襄《澄心堂纸帖》

2. 行草

结构变化较大,偏旁部首简约,以符号代替,笔画之间牵丝连带较多,接近于草书的行书称之为“行草”(图1-4)。

3. 标准行书

还有介于楷书和草书之间,风格典雅,以表达文人情怀为特点的“文人行书”称之为“标准行书”(图1-5)。

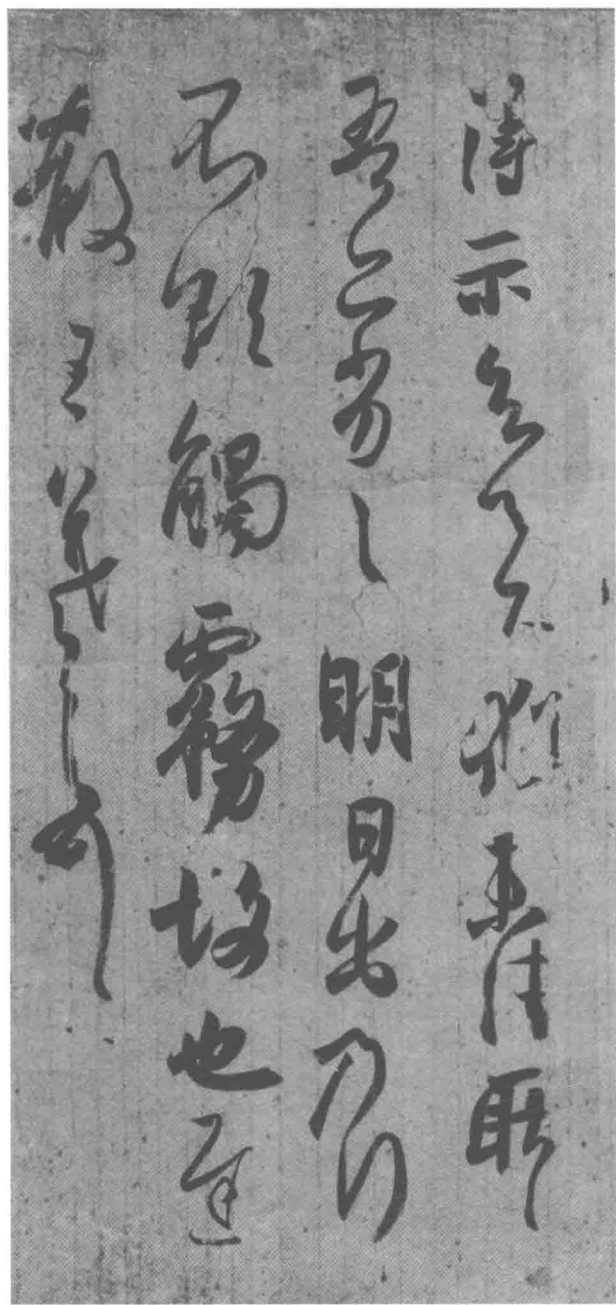


图 1-4 晋·王羲之《得示帖》

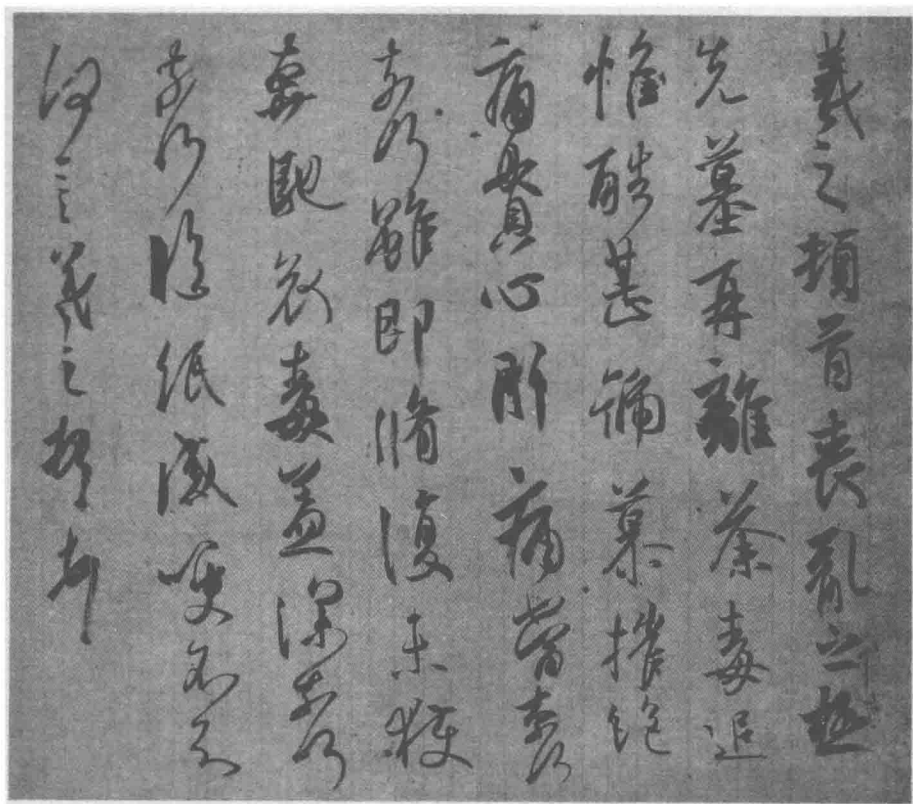


图 1-5 晋·王羲之《丧乱帖》

第二节 行书的发展

行书发展到东晋、南北朝时期,由于造纸技术的发明和毛笔制作工艺的改进,以及晋代设立“书博士”制度,书法成为当时人们入仕做官的“敲门砖”,这些因素使行书达到了空前的繁荣。魏晋时期中国书法由实用性转变为艺术性,是行书飞速发展的时期。这一时期以王羲之、王献之父子为代表的行书,破除古法、创新发展,开创一代新风,将书法艺术推向前所未有的辉煌。晋代书法也像唐诗、宋词一样,成为代表时代风尚的文化艺术。

王羲之崇尚风流儒雅,超凡脱俗,是晋代“尚韵”的倡导者,他以钟繇和张芝的书法为根基,并从民间书法中汲取营养,创造出简约流畅、典雅古朴,变化多姿的“新体行书”(图 1-6),为后世树立了典范,王羲之被誉为中国书法史上的“书圣”。王羲之通过书法线条的节奏变化,来抒发内心的情感,字里行间流露出书法家对精神自由的追求,将儒、释、道、玄完美结合,使书法艺术成为符合人们审美要求的文人艺术。

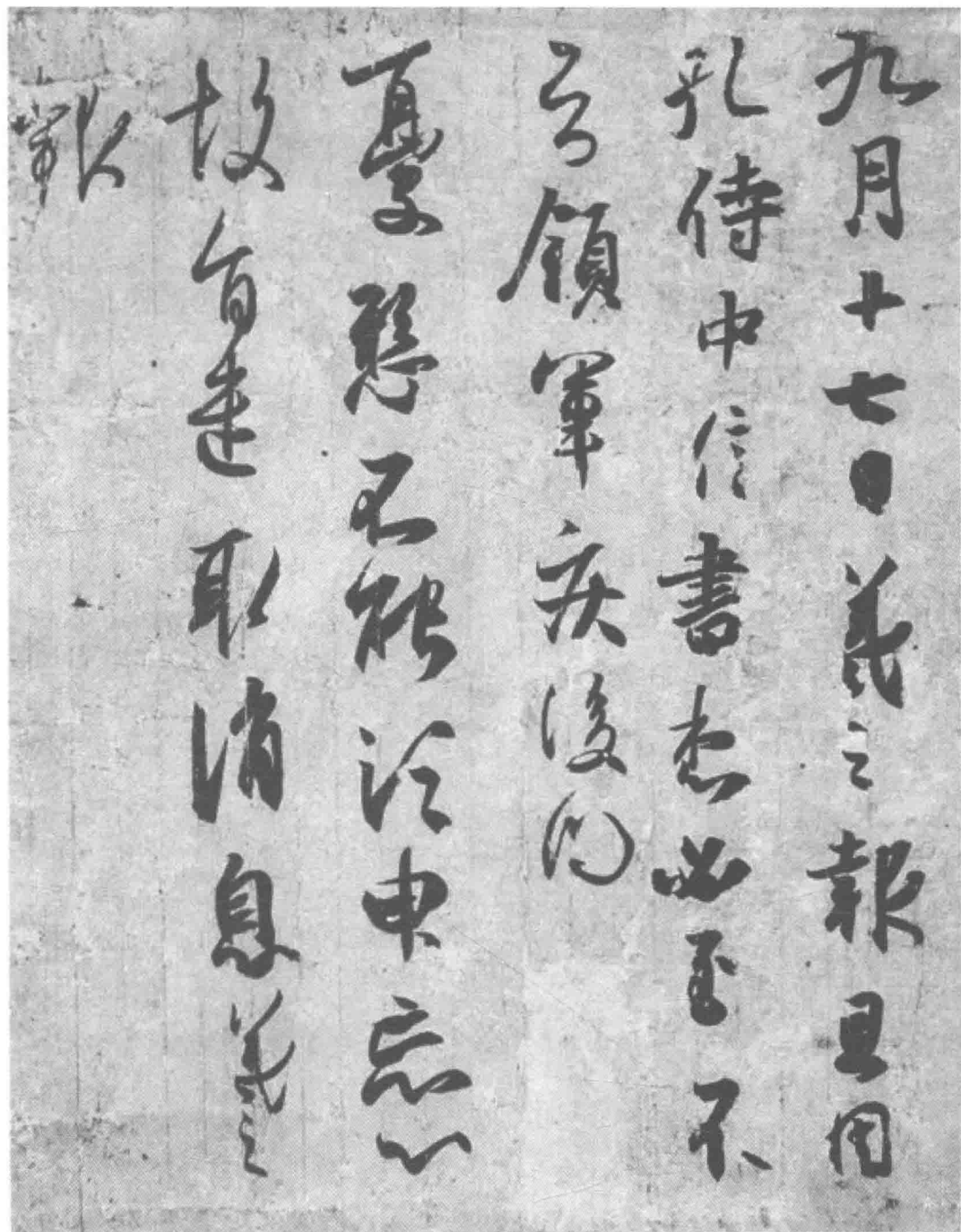


图 1-6 晋·王羲之《孔侍中帖》

王羲之的第七个儿子王献之，受家庭影响，天资极高，除了学习父亲的书法之外，还潜心研究“草圣”张芝的书法。他转益多师，取法乎上，继承古法并自创新意。王献之的行书开拓创新，独树一帜，创造出俊逸妍美的“破体”行书

(图1-7)。他打破楷书和草书的界限,创作中楷书、草书互相掺杂,其特点既有楷书的工稳,又有草书的飞动,使行书的发展空间得以拓展,大大增加了行书灵动飘逸的意趣。

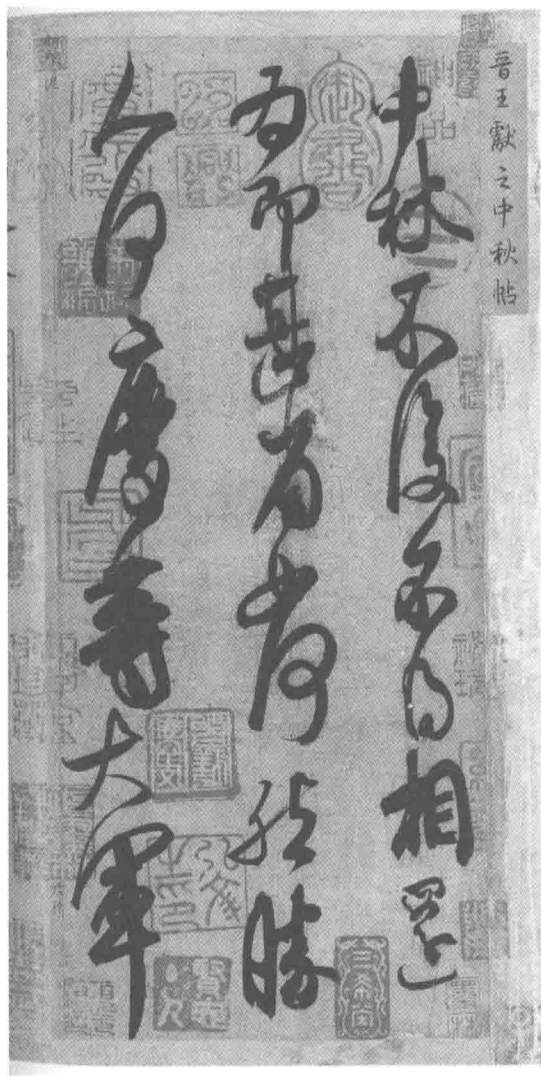


图1-7 晋·王献之《中秋帖》

以王羲之、王献之父子为代表的“文人行书”,以其高贵典雅,超凡脱俗,影响了整个时代,把行书推向了书法史上的第一座高峰。

唐代是我国封建社会的全盛时期,盛唐三百年,国威民盛,封建政治经济和文化都得到了高度发展,大唐开放而浪漫,书法艺术也达到了空前的繁荣(图1-8)。颜真卿是中国书法史上继王羲之之后的又一灿烂之星,他的书法在唐代与杜甫的诗、韩愈的文章和吴道子的画并称“四绝”。颜真卿创新发展自成

一家,彻底改变了以“二王”为主导地位的妍媚书风,以无法之法,直抒胸臆;用笔外拓,博大雄浑,其师古不泥,创新求变的艺术风格,开宗立派,将行书推向了书法史上的第二座高峰。

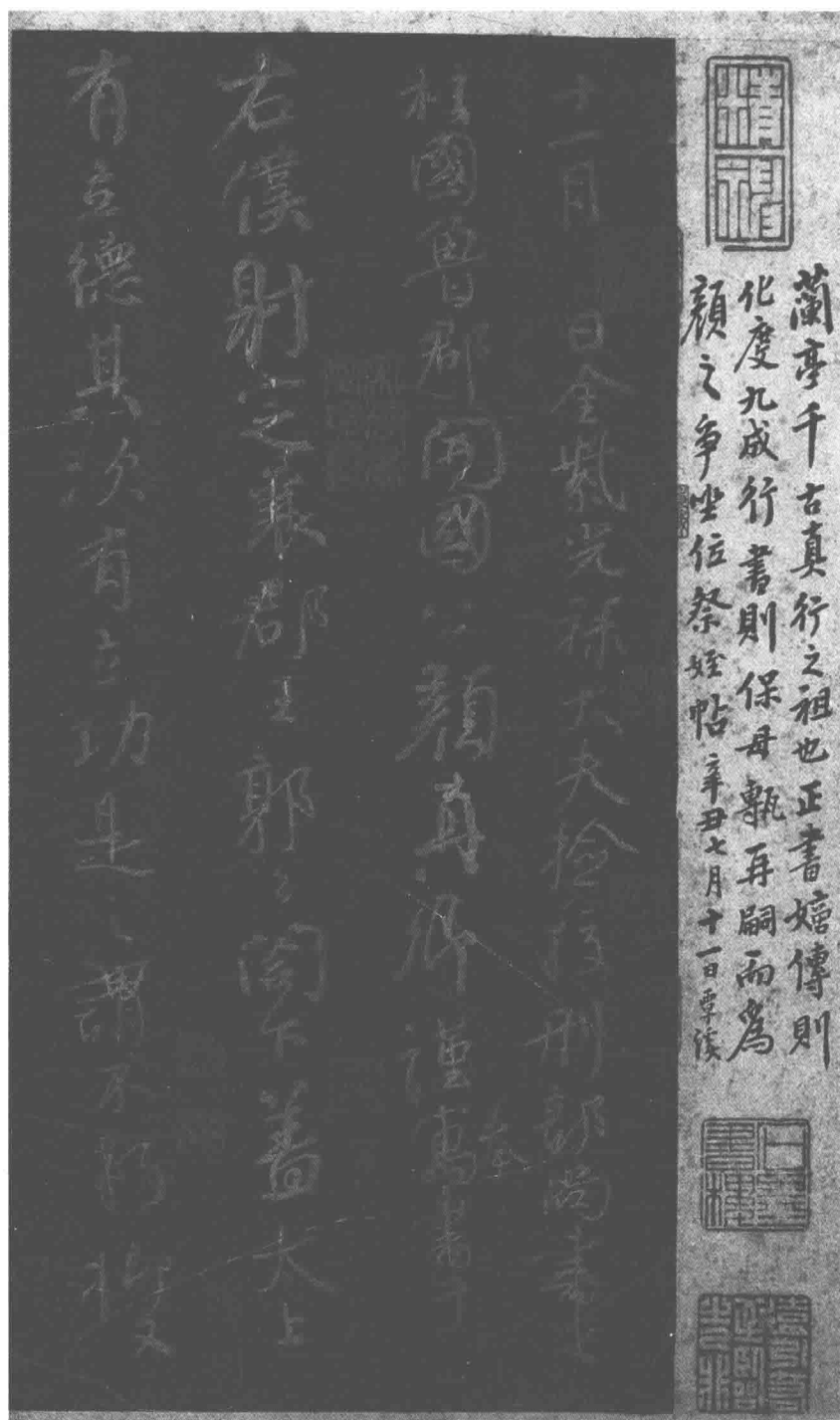


图 1-8 唐·颜真卿《争座位帖》

宋初的书法艺术与唐代相比,因五代战乱而有些萧条冷落,自著名的行书四大家——苏(轼)、黄(庭坚)、米(芾)、蔡(襄)的出现,才得以重振雄风。他们以意代法,追求天真烂漫,勇于摆脱唐人“重法”的束缚,开创了崇尚个人意趣,表现自我真性情的“尚意”书风。书法艺术在宋代,与其他文学艺术有机结合,已成为文人寄情达意的艺术形式(图1-9、图1-10、图1-11、图1-12)。

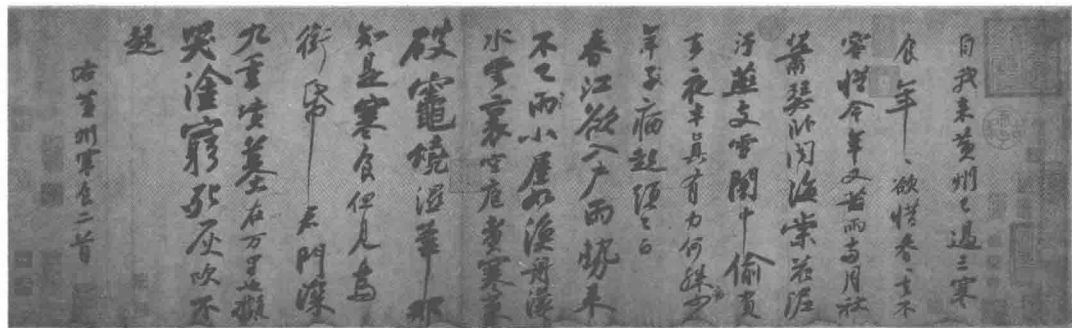


图1-9 宋·苏轼《黄州寒食诗》

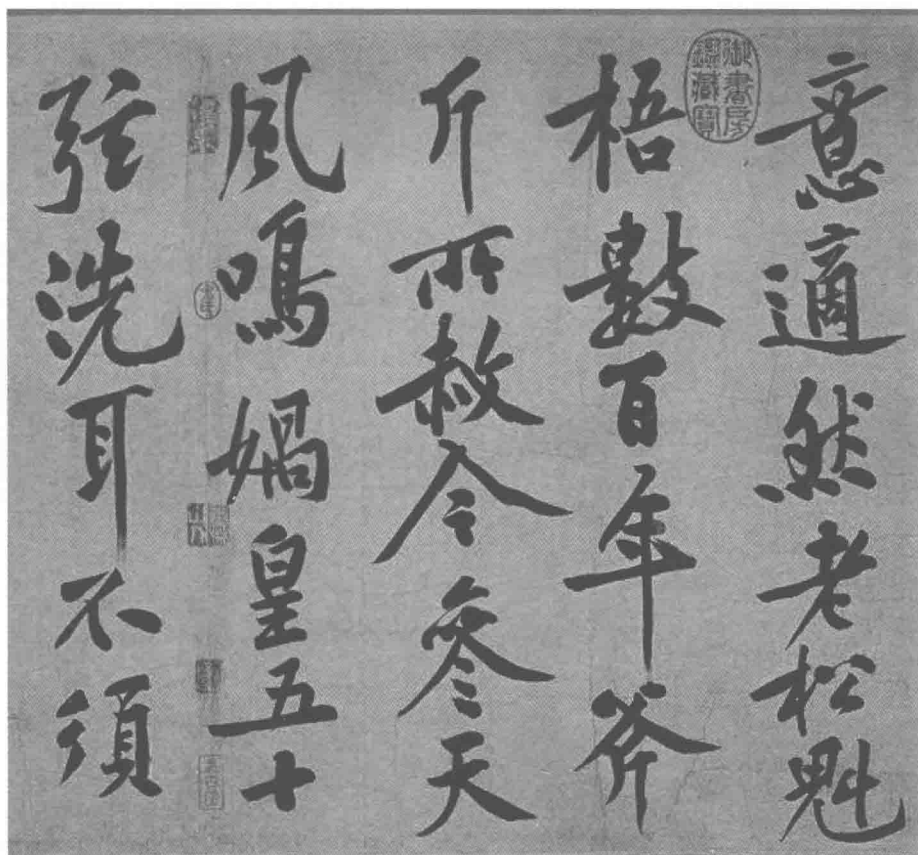


图1-10 宋·黄庭坚《松风阁诗》

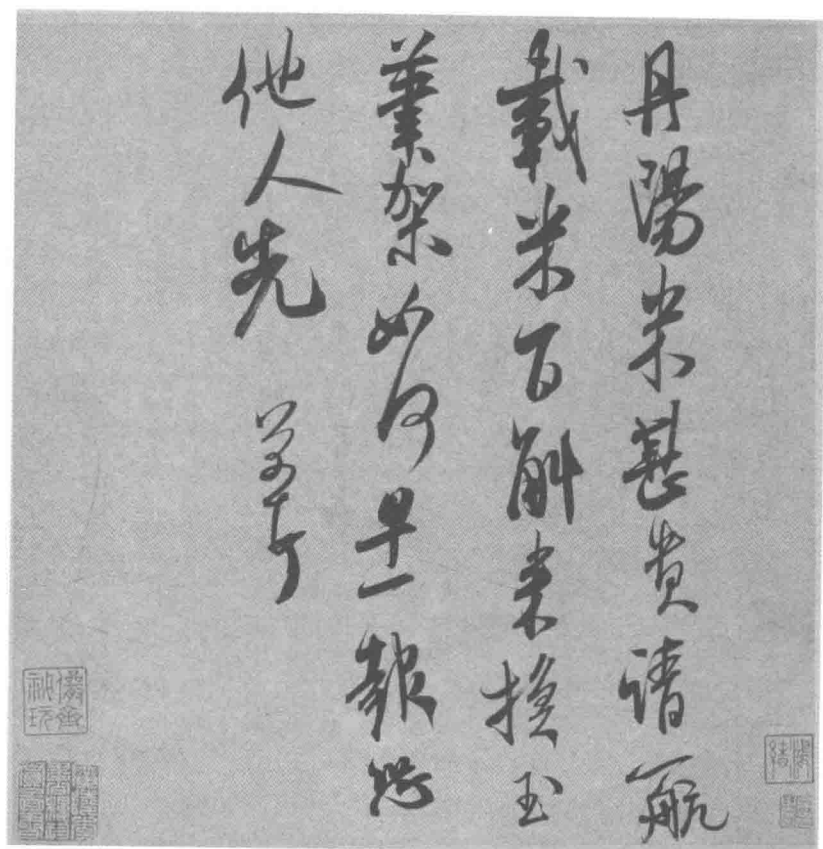


图 1-11 宋·米芾《丹阳帖》

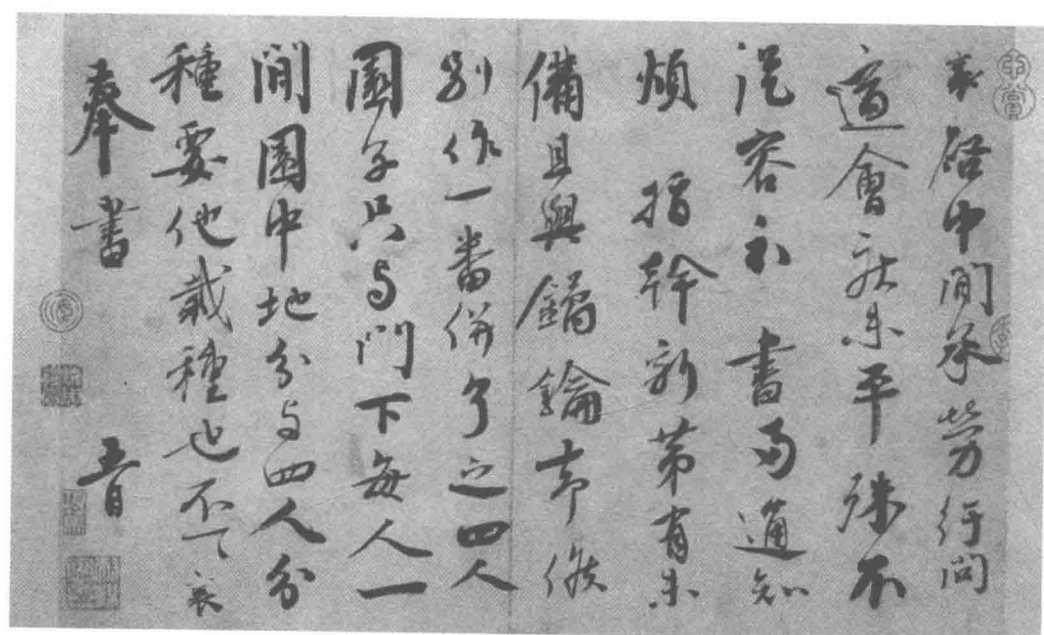


图 1-12 宋·蔡襄《紆問帖》

元代初期,蒙古族统治者只重“武功”而轻视“文治”,排斥汉人文化,这使得元代早期书法艺术低沉而衰微。直至赵孟頫的出现,他的行书博采众长,自成一派,其书风婉丽清雅,融晋韵、唐法于一身,被誉为“赵体”(图1-13)。他以古为师并化古出新,将创作思想、创作技法和心灵感悟完美结合,书风隽而不野,妍而不媚,以丰厚的学养、卓越的艺术成就,将元代书法推向一个新的、中庸的、平和的艺术境界。



图1-13 元·赵孟頫《行书千字文》

明代帖学盛行,书法以萧散古淡为宗,风姿独特,以行草为主要内容。在明朝中、后期,另有一股新的潮流,即所谓“浪漫主义书风”如狂飙突起。书家以文徵明和董其昌的艺术成就最为突出(图1-14、图1-15)。