

行书技法

怀远 编著

湖南文艺出版社

启功行书技法

懷素自署

三、行书扇面

这幅作品内容为毛泽东七律三首，其诗题分别为《答友人》、《登庐山》、《卜算子·咏梅》。周世钊先生

毛泽东不仅是一个伟大的政治家、军事家，同时，毛泽东还是一位伟大的诗人、书法家。他的诗作气势磅礴，意境深远；他的书法作品则龙蛇飞舞，气贯长虹。这本《启功行书技法》正是从启功先生的行书作品中精选出的精华，旨在帮助读者掌握行书的基本技法和艺术表现力。

本书共分八章，分别介绍了行书的基本笔画、偏旁部首、单字结构、联语、条幅、扇面、手卷、题词等。每章都配有大量的启功先生行书作品，并附有详细的技法分析和临摹指导。本书不仅适合书法爱好者自学，也适合作为书法专业教材使用。

湖南文艺出版社

ISBN 7-5325-4030-8

定价：12.50元

湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

启功行书技法/怀远编著. —长沙: 湖南文艺出版社,
2007.10

ISBN 978-7-5404-4026-8

I. 启... II. 怀... III. 行书—书法 IV. J292.113.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第154292号

启功行书技法

怀远 编著

责任编辑: 欧阳强

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编: 410014)

网址: www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 长沙裕锦印务实业有限公司印刷

2007年11月第1版第1次印刷

开本: 889×1194mm 1/16 印张: 5.5

印数: 1—6,000

ISBN 978-7-5404-4026-8

定价: 12.50元

本社邮购电话: 0731-5983015

若有印装质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

湖南文艺出版社

编辑感言：

启功先生是当代杰出的教育家、学者、书法大家。他治学严谨，为人谦和，艺德高尚，是一位成就斐然、享誉中外，受人尊敬的大家。他的书法精谨秀劲，直追晋唐，是我们学习的典范。

为便于学习和掌握启功书法的技法 and 艺术特色，特约请对启功书法研究经年的怀远先生编写《启功楷书技法》和《启功行书技法》以满足广大读者的需求。出版此书是为了普及推广启功书法艺术，弘扬启功书学精神，表达对启功先生的深深缅怀。启功先生的学识、人品、艺德垂范后世，将激励着我们不断探索、追求。高山仰止，虽不能至，心向往之。与读者共勉。

希望此书能早日进入学生课堂，启功先生的人文精神，将会闪烁出更加耀眼的光芒。

轻车驭风行 直奔景深处（代序）

认识怀远先生已经有一些时间了。那时候，我还在一所师范学校任教，怀远（那时候好像不叫这名）先生展示的一个书法册页，让在场所有的人眼睛一亮：这不是欧阳询的《九成宫醴泉铭》吗？怀远连连解释，说这是临摹，是习作，献丑了。已经不记得怀远是怎么来的，又是怎么走的。这一走，可就走过了27个年头。天不期而遇的相见，总有说不尽的沧桑。大家好容易从依稀的旧事寻出当年的音容只影时，不免唏嘘，双手重握之间，两鬓都已飞霜了。我问这些年来先生都在做什么，欧阳询的书风可还在熏染那曾经的习书之人？先生没有说什么，静静的磨墨、濡笔，一盏清茶饮罢，书联一对：一曲梵乐缘心乐，千载书香伴茶香。

都说茶悟道了，还须再问其它？把玩这14字的内涵、结体、风韵，整个活生生启功老先生的书法再现啊！

怀远先生说，过去的这些日子，前十二年在习练颜真卿、柳公权、“二王”、米芾。“颜筋柳骨”嘛，习书，要承传统，守法度，必须在这里起步才行呢！米元章用笔的灵动，“二王”结体的潇洒，都是不可或缺的呀！”怀远叙事，其言其笑，淡定如水，又如徐风拂过，满堂清爽。“后十五年基本上在练启功老的书体了！”

怀远的创作室“三妙轩”，有一幅大横轴，为启功老的自作诗八首，启老也曾书写过的。怀远书创悬示，竟与真迹无二。另有一幅作品，是怀远书《兰亭序》，那份大器的风雅，除了上承羲之遗风，更见启功书韵张力，其功夫之高远，已远非常人所能比肩了。据说，这些年，怀远书写兰亭，已数十巡；而临启老之书千字文，楷、行、草三体，各逾百遍。所以才有今天的“瘦润清肥，稔然指掌”。

目睹怀远数十载习书，并以启功先生书体为模范、苦练内功的，要算他的亲弟弟正福：“十五

年啊，已到了忘我的境地。启老所有书法作品印本，家里一样不缺，已然可开一启功书馆了！那年得到启老《诗文声律论稿》一书时，其欣喜之态，一如童年的顽憨。自此只言片语，均书于册页之上，积今已至身高了。”

看过怀远临习的启老《论书绝句》百首，其字势之挺拔，笔姿之爽朗，让人心旷神怡。温润雅致之风，流转自如之态，真可谓独得妙悟！其实，怀远更在乎品的修炼，崇尚的是启老的高德懿行。怀远曾著文说，“启功先生的品行和人格魅力代表了中国当代文人的品格特征：正直、宽容、谦恭、豁达，知恩图报、广积善行……”因此，在怀远心中，启功先生就是“当世的真菩萨，当代的大完人”；“启功的书法，正是他道德修为至清至淳的完美体现。他深味儒家之中和、道家之自然、释家之妙悟，以深厚扎实的根底及高超的表现技巧，使字里行间无不流露出高雅清逸的气息。”

确实，启功先生的书作，崇尚法度，结体精严，端庄中正，极具庙堂之气；启老用笔，爽利纯净，瘦劲和畅，纯乎自然，极富流美之态。可喜的是：所有这些特点，我们在把玩怀远的临习作品时，无一不找到启老精神的影响。

听说怀远先生正应出版社之约，编写《启功楷书技法》、《启功行书技法》，这可是一件大好事。以怀远对启功先生行书、楷书结字运笔的透彻领悟，对启老所总结论证的“结字黄金律”的深层把握，相信这两书一定会让众多的启功书体临习者轻车驭风行，直奔景深处。相信毕数十年之功而研习启老书艺的怀远先生一定会当此大任。

一清

丁亥初夏于京华国鼎堂

玉竹萬柯立歲闌紫、芳蕙助春
 觀問余借得誰家稿請向元人卷
 袁宏 公元一九九九年四月 堅淨翁啓功

启功 绘画

目 录

轻车驭风行 直奔景深处(代序).....	—清(1)
绪论 启功生平与艺术成就.....	(1)

第一章 启功行书的风格特点

第一节 行书的渊源	(3)
第二节 启功行书的艺术魅力	(8)

第二章 启功行书的结字技法

第一节 书法以结字为上——结字的黄金律	(10)
第二节 启功行书的结字安排	(13)
第三节 启功行书独特的构形取势	(33)

第三章 启功行书的运笔方法

第一节 顺其自然的执笔方法	(44)
第二节 变化多姿的点画形态	(45)
第三节 遒劲灵动的点画安排	(54)
第四节 瘦劲风骨的笔墨技巧	(59)

第四章 启功行书的章法布局

第一节 行书章法概述.....	(63)
第二节 启功行书作品赏析	(72)
第三节 临习作品分析.....	(79)

绪论 启功生平及艺术成就

启功(1912-2005),字元白,满族。中国当代著名教育家、国学大师、书画家、文物鉴定家。生前长期担任北京师范大学教授、博士研究生导师,曾任中国人民政治协商会议全国委员会常务委员,中央文史研究馆馆长,国家文物鉴定委员会主任委员,中国书法家协会主席、名誉主席,西泠印社社长等。

启功先生属于清代皇族的支系,始祖弘昼是雍正皇帝胤禛的第五个儿子,与乾隆皇帝弘历为同父异母的兄弟。启功为雍正皇帝的第九代孙。但启功先生从不以皇室贵胄自居,在他所有的书画著作、文章和书信中,从未用过“爱新觉罗·启功”之名。启功先生经常诙谐地说:“本人姓启名功字元白,不喫祖宗饭,不当‘八旗子弟’,靠自己的本领谋生”。启功先生一岁丧父,家道中落,少年孤露,他是靠祖父的几位旧友接济,才念完中学的。曾先后追随戴姜福先生学习古典文学,随贾羲民先生、吴镜汀先生学习中国绘画。1933年,经傅增湘先生介绍,得以结识辅仁大学校长陈垣先生,他从此遇到了培养和影响他终生的恩师。陈垣先生的为人、治学和育人的方法,深深地感染和影响着他,尤其是陈垣先生对中国传统文化的一片丹诚之心,成为了启功学术和艺术生涯的楷模。启功先生正是在恩师功德的映照下,在逆境中奋进,孜孜以求,自强不息,成为当代屈指可数的集古典文学研究、古代书画碑帖鉴定和诗、书、画创作于一身的一代宗师。他以古典文学研究遗惠后学,以古代书画碑帖鉴定名垂当代,以非凡的书法艺术成就声播五洲。

启功先生是当代独树一帜的书法宗师。他的书法集百家之长,融汇贯通,独树一帜,自成一派,被誉为“启体”。书法界评论他的作品“不仅是书家之书,更是学者之书,诗人之书,它渊雅而具古韵,饶有书卷气息;它隽永而洒脱,使观赏者觉得余味无穷。因为这是从学问中来,从诗境中来的结果”。启功先生的书法,正如他的学问、人品一样,才气横溢,秀丽博雅,清逸洒脱,风神俊骨。他的许多作品被作为国礼赠送给外国元首及其他领导人,也有不少作品被普通群众珍藏。

启功先生对于书法理论有着精辟而独到的研究。他大量而深入的考辨碑版法帖,写下了大量专业论文,对书法史和碑帖史的研究作出了巨大贡献。他认为,书法是中华民族文化的精髓之一,既有文化交流的实用价值,又是一门独放异彩、具有欣赏价值的民族艺术和文字艺术。他所著述的《论书绝句一百首》,以百篇一诗一文的形式,系统总结了自己几十年研究书法的心得体会,在海内外书法界产生了广泛而深远影响。同时,启功先生对书法艺术创作本身也有一系列创见。他认为,“从书法艺术上讲,用笔与结字是辩证的关系,但从学习的深浅阶段讲,则应以结字为上”。他强调临碑与临帖只是辩证关系,而帖能更真实地保留原作点画使转的面貌,故应更多加临习;而临碑则应“透过刀锋看笔锋”,才能得其精髓。他经过多年的探索,发现字的重心聚集处并不是在传统的米字格的中心点,而是在距离中心不远的四角处,并推算出汉字结构之间的比例关系正符合“黄金分割率”的规律。这些理论和法则对我们学习书法具有重要的指导意义。

启功先生还是一名成就不凡的画家。他以画内之境求画外之情,画中有诗,独具风神,境界开阔,取法自然,耐人寻味。为了表彰启功先生在书画方面的卓越成就,2000年文化部为他颁发了“兰亭终身成就奖”。2002年又颁发了“造型表演艺术创作研究成就奖”。

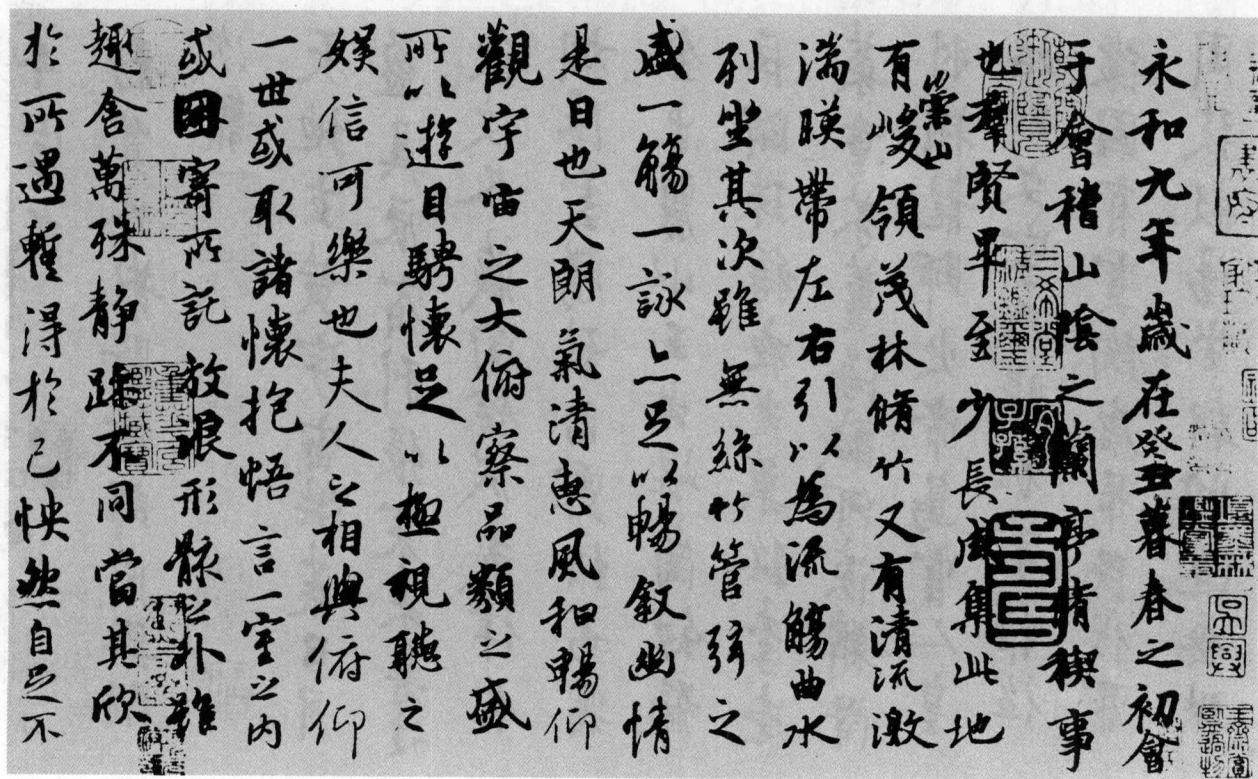
追寻启功先生的人生经历,学习启功先生精美的书法艺术,可以深刻感受书法的形态美和先生人品美的高度统一,感受先生为人、治学、从艺的风范德泽。启功先生崇高的学术成果,如仰高山的艺术成就,高尚的思想境界以及自强不息的奋斗精神,永远是留给我们的宝贵财富。

第一章 启功行书的风格特点

第一节 行书的渊源

在汉字中,形体和笔势介于楷书和草书之间的字体称为行书,它是楷书的快写形式。

唐代张怀瓘在《书断》中说:“行书者,即正书之小讹,务从简易,相间流行,故谓之行书”。意思是说,行书从字形结构到点画用笔都力求比楷书省简和便捷,同时在书写的字里行间表现出流动的形态。至于楷书、行书、草书这三种字体的不同,张怀瓘在《六体书论》也有一个形象的比方:“大率真书如立,行书如行,草书如走,其于举趣盖有殊焉”。其意是说,将楷、行、草排列在一起,楷书像人正立不动,行书像人信步行走,草书像人疾速奔跑,它们在举止动作上是有区别

天下第一行书《兰亭序》(局部)

仲尼夢其七十有二周王
 江幹俱不滿百彭祖資
 一導善拱重仁性裁過
 盈教終歸冥滅無有得
 淨住者未有生而不老
 而不死形歸丘墓神
 還所受痛毒平酸何
 可熟念善惡報應如影
 隨形必不差二

歐陽詢《夢奠帖》

千字文
 勅負外散騎侍郎周興嗣
 次韻
 天地玄黃宇宙洪荒日月
 盈昃辰宿列張寒來暑往
 秋收冬藏閏餘成歲律呂
 調陽雲騰致雨露結為霜
 金生麗水玉出崑崙劔號
 巨闕珠璣夜光菓珍李杲
 菜重茅薑海醖河淡鱗潛
 羽翔龍師火帝鳥官人皇
 始制文字乃服衣裳推位
 讓國有虞陶唐吊民伐罪
 周發殷湯坐朝問道垂拱

歐陽詢 行書《千字文》(局部)

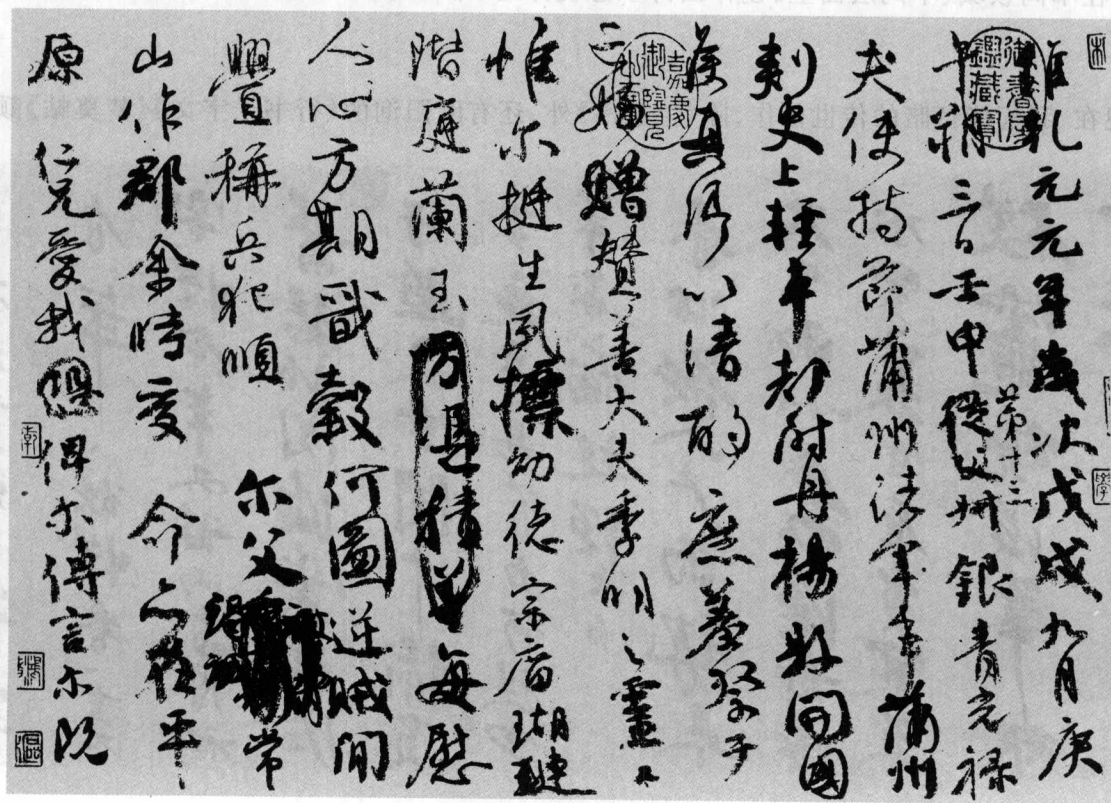
的。行书的命名,正是突出这种字体所富有的动感特征。相对草书的迅猛、激越甚至狂放而言,行书的动是一种和缓的、流美的动,有如行云流水、闲庭散步。

正是由于行书是介于楷书和草书之间,它的结字、用笔都具有很大的变化自由和转换空间,既可以相近于楷书,又可以相近于草书。因此,人们又将行书分为行楷和行草:接近楷书的称为行楷,接近草书的称为行草。

从书史上看,行书应萌芽于东汉的中后期,相传为刘德升所创始。到魏晋时代,开始普遍流行。西晋书法家卫恒在《四体书势》中说:“魏初有钟、胡两家,为行书法,俱学于刘德升,而钟氏小异,然亦各有其巧,今大行于世”。可以说,行书这种字体一经萌生,便显示强大的生命力,不仅它自身快速推进,而且促进了楷书和草书(今草)的形成和发展。

应该明确的是,我们讲行书是介于楷书和草书之间的一种字体,是就它们在体势上的相互关系而言的,并不表示这是它们各自产生的时代的先后。事实上,初期阶段的行书是由隶书演化出的一种新“俗体”,它与楷书的萌生几乎同时,或者略早于楷书。

随着楷书和今草的发展,行书经过一百多年的广泛使用和书家的改造、美化,到魏晋时期,出现了一个“大行于世”的局面。“天下第一行书”的《兰亭序》就是这一历史时期的产物,也为后

颜真卿《祭侄文稿》(局部)

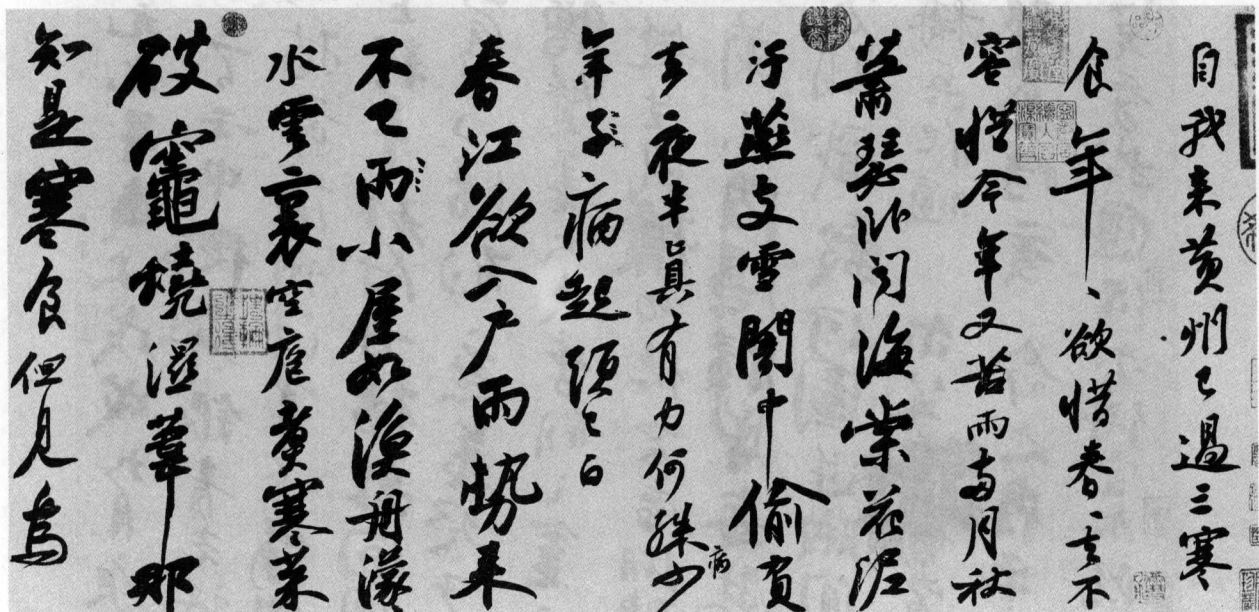
世行书的流行奠定了广泛而坚实的基础。在历史上,王羲之、王献之父子的行书被公认为成熟行书的典范。从魏晋开始,行书作为楷书的辅助,作为社会生活中最常用的字体一直沿用至今。在现代,随着计算机的广泛运用,毛笔的书写已逐步退出实用领域。但对大多数中国人而言,能动手写出一笔规整、漂亮的行书字,仍是令人心生钦羡的事。

唐代书法家孙过庭在《书谱》中说:“趋变适时,以行书为要”。行书作为易识易写的手写体,它兼有楷书易于辨认和草书便于书写的双重优点,最适合于日常书写用字的要求。在日常的书写中,无论是起草文稿、抄录文件,还是签名、题词,一般都使用行书。可以说,行书从问世一千多年来至今仍是实用性最广泛、最优越的字体,因而,也深受人们的喜爱和重视。

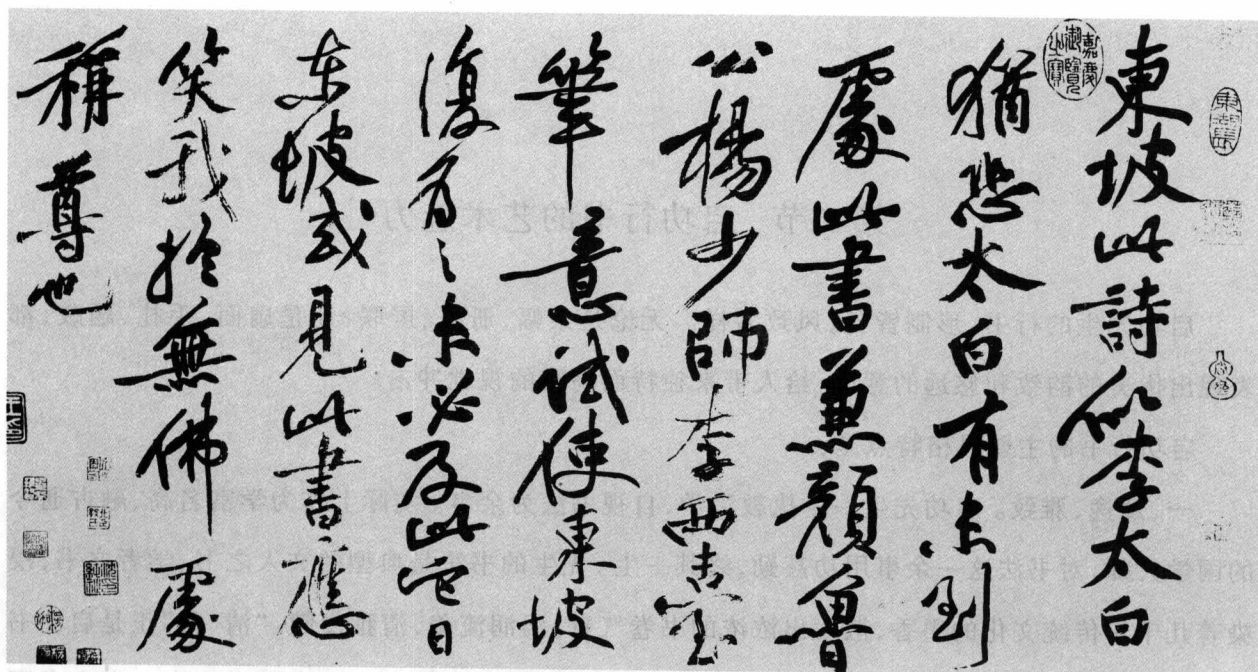
行书在体现着广泛实用价值的同时,也体现出极高的艺术价值。事实上,在我们书法的先贤们那里,行书的实用性和艺术性是没有明显分界的。《兰亭序》、《祭侄文稿》就是王羲之、颜真卿作为文稿而书写的,被后世誉为“天下第一行书”,“天下第二行书”。这真是“无意于佳乃佳”的经典之作。

行书的产生和成熟丰富了书法艺术的表现形式,也为书法审美意境开拓了独特的天地。历代书家利用行书最广泛的变通自由,凭借自己的艺术功底,施用自己的独特技巧,发挥自己的创造才能,在不同领域、不同层面上,创作出许多意境深远、个性鲜明、充满审美情趣和艺术魅力的作品来。

现在,我们能目睹的传世佳作,除《兰亭序》外,还有欧阳询的《行书千字文》《梦奠帖》颜真卿

苏东坡《黄州寒食诗》(局部)

黄庭坚《黄州寒食诗跋》(局部)

的《祭侄文稿》《争座位帖》，杨凝式的《韭花帖》，苏东坡的《赤壁赋》、《黄州寒食诗》，黄庭坚的《松风阁诗帖》，米芾的《淡墨秋山诗帖》《苕溪诗帖》，赵孟頫的《绝交书卷》等。这些作品，或雄逸绝伦，茂密幽深；或气势宽博，蔚为壮观；或烂漫淋漓，苍深韵格。虽经漫长岁月的涸浸，而依旧神采各异，光彩照人，我们应该为共同拥有这样丰富多采的宝贵文化遗产而感到格外骄傲和自豪。

米芾《苕溪诗》(局部)

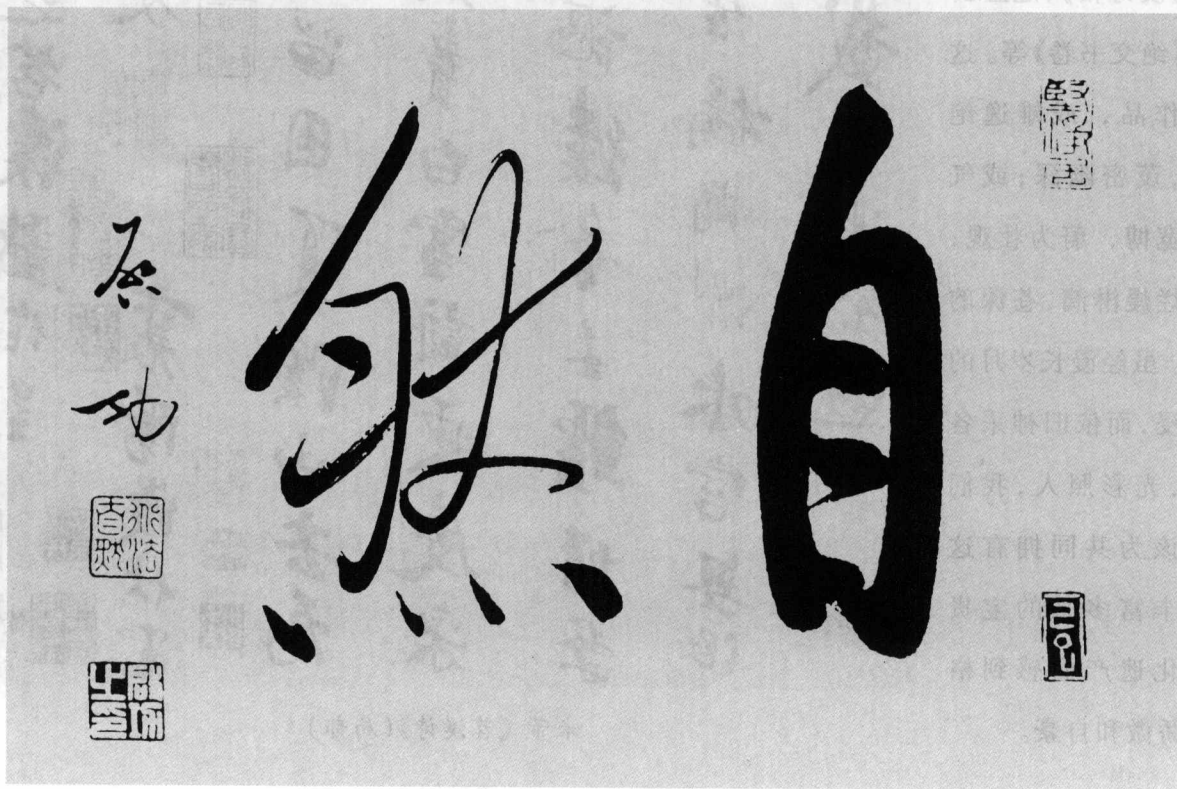
第二节 启功行书的艺术魅力

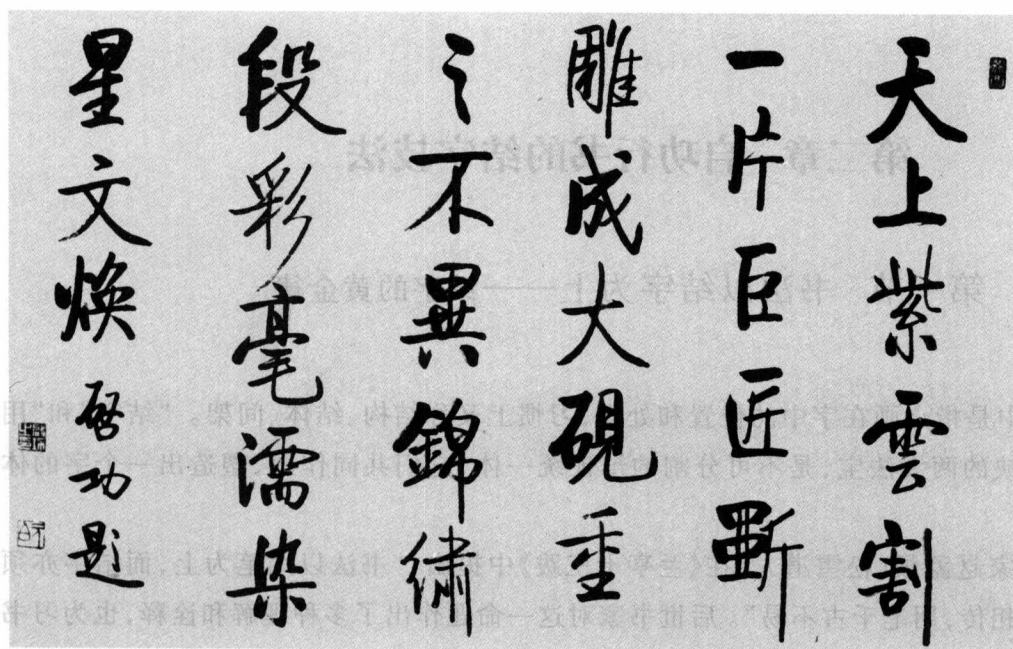
启功先生的行书，形制皆备，风致多样。无论是条幅、册页、屏联，还是扇面、手札、题跋，都表现出优美的韵致和悠远的意境，给人带来独特而高雅的视觉冲击。

启功行书的主要风格特点是：

一、清逸、雅致。启功先生一生执教治学，自视书法为余事。实际上作为学富名高、融古通今的国学大师，对书法这一余事用功甚勤，终其一生。先生的书法是典型的文人之书、学者之书，浸染着几千年传统文化的墨香，散发出浓浓的书卷气息。温润流美，清雅俊健。“清、雅”正是启功书法的基本特质：因其“清”则澄明、幽静，意境深远；因其“雅”则淳古、高标，超逸出尘。先生书写的内容，大多为自己所作。这些内容既有游踪抒情之诗，寄兴感怀之笔，又有论书评画之述，鉴定题跋之论。先生的诗文、学识及绘画正是其书法艺术的支撑点，充满了学者的气质，这是令人仰止而又难以望其项背的。

二、端庄、灵动。启功先生数十年砚田苦耕，勤习不辍。不仅重视点画技法，更重视结构技

启功书法，渐老渐熟，绚烂之极

法。先生认为，字态美，关键是字体的结构美。在书学理论上，开创了“书法以结字为上”的学说，并从数学、美学原理上论证了黄金分割律的结字原理。启功先生在书法创作历程中，倾数十年心血，恢复和光大

“二王”传统，将

汉字书写的规范和美化推到了极致。他崇尚法度，自觉而为，遵循黄金律的结字法则，融入现代审美情趣，在结字上别开新面：字体修长，字势挺拔，结构严密，骨法洞达，中宫收紧，四面放开，伸张变化，聚合有度，使字的内部结构在松紧、长短、宽窄等方面对比明显，和谐统一。即使一些笔画极少的文字，先生都能匠心独具，精巧架构，将其写得美仑美奂。

三、瘦劲、纯净。“书贵瘦硬方通神”。启功书法用笔的瘦劲、疏朗的独特风格，留给人们的印象最为深刻、持久。许多人最直接的感觉是启功书法是源自于宋徽宗的瘦金体，其实这只是表层看法。由于不同书家之间的相互影响作用，启功先生的用笔一定程度上或许留下瘦金体审美取向的痕迹。事实上启功先生的瘦劲用笔和宋徽宗的瘦金体风貌不同，其神韵亦如霄壤。我们细察启功书法的点画，大部分是以瘦劲为特征的。用笔极为精细入微，纯净利索，神完气足，真力弥漫，骨肉停匀。在使转上不激不厉，张弛有度，尽显飘逸之姿。

在以瘦劲为其基本特征的整体风貌中，启功先生笔下的线条却又粗细交替，变化丰富。粗则温润雅致，极具张力；细则力道内敛，爽利俊朗。先生用笔，从不草率敷衍，而是极尽用心，一以贯之。先生中年时，就享有“启字无败笔”的美誉。在进入上世纪七十年代后，先生驾驭笔画和线条的能力达到了炉火纯青的程度。因笔法的灵动、笔形的纯净、笔位的妥帖、笔势的利落，形成了神清气爽的气韵。特别是在结体内部点、画密集处，以游丝映带、妙笔穿插而形成的精致、绝妙、奇巧的布白使得密处响亮而空灵，小处精微而神行，达到了极高的艺术品位。综观先生之法书，尽皆呈现出紧凑而舒展、俊秀而洒脱、端庄而灵动的风姿，形成了卓然出世、举世公认的“启功体”。