

书
法
知
识
丛
书

任政 钱沛云 著

楷书基础知识

上海书画出版社

书法知识丛书

楷书基础知识

任政 钱沛云 著

上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

楷书基础知识 / 任政, 钱沛云著. — 上海: 上海书画出版社, 2008.1

(书法知识丛书)

ISBN 978-7-80725-510-9

I. 楷... II. ①任...②钱... III. 楷书—书法 IV. J292.113.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 187047 号

责任编辑	张恒烟
封面设计	潘志远
责任校对	周倩芸
技术编辑	朱伟南

书法知识丛书

楷书基础知识

任政, 钱沛云著

② 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

电话: 61229010

网址: www.duoyunxuan.com

E-mail: shcpbh@online.sh.cn

上海文艺大一印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 890 × 1240 1/32

印张: 4.8125 印数: 1-5,000

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80725-510-9

定价: 12 元

序 言

几千年来,我国古老而优秀的书法艺术,一直放射着奇异的光彩。

现在,不论在宽敞的展览大厅里,路旁的橱窗画廊中,还是在古雅的亭榭楼阁上,规整端庄的楷书常常向我们展示出它多姿的容貌。赞叹的同时,也唤起了我们对这门古老艺术的继承、创新的美好意愿。

在书法艺术的长河里,楷书是有其独特的地位的。它创始于汉末,盛行于魏、晋、南北朝,至唐朝集为大成。在书体演变进程中,隶书虽然笔画清楚,但略显古板,书写过于费劲;草书尽管简易,但灵活性太大,难于辨认和掌握。楷书的出现,不仅使汉字的结构能够简化,而且弥补了隶书和草书的不足,完美地继承了两者的优点。从魏晋至今,一直占有统治地位,人们把它作为正规字体来使用。

楷书具有形体方正、横平竖直、笔画清楚等特点,比以前的任何字体都易辨认。在当时的人看来,楷书是最理想的记录文字的字体,所以把它作为“楷模”、“法式”、“榜样”来加以推崇,同时也尊之为“真书”和“正书”。

学习楷书,要求掌握写字的规则和技巧,即笔画齐全,结构准确,画与画、字与字、行与行疏密得当,不论字大字小,叫人一看就能认得。对于广大书法爱好者来说,这一点尤为重要。它有助于人们养成细致、严肃、认真、一丝不苟的习惯和美德,并对学习和工作都会产生一定的影响。

楷书既有着不可替代的实用价值,又有着极其深厚的美学价值。这是因为具有书法艺术性的文字有别于一般应用工具性质的文字,这种文字在外形上经过美化,成为一种由点画组合而成且产生丰富意象的造型艺术。这就要求书写者在写得正确、清楚、整齐的基础上,进一步写得熟练、美观,具有骨力、气势、丰采和韵味,使人看后能获得一种美的享受和精神鼓舞。

目 录

序言	1
第一章 楷书的形成过程	1
第一节 创始期	1
第二节 盛行期	9
第三节 集成期	23
第二章 唐以后楷书略述	45
第一节 宋代楷书	45
第二节 元代楷书	53
第三节 明代楷书	57
第四节 清代楷书	62
第三章 从楷入手 打好基础	70
第一节 学书从楷书起步	70
第二节 学楷要先懂笔法	73
第三节 学楷要过三关	83
第四节 学楷要掌握笔顺	117
第五节 临摹与自学的方法	120
第六节 古代四大楷书家用笔和结构特征比较	126
第七节 书写工具的选择	140
学习楷书主要碑帖参考目录	145

第一章 楷书的形成过程

一种书体的由来,都有它孕育、发展、演化的过程,并且有一个较长时间的过渡阶段,然后才能定型……

第一节 创始期

我国的书法是一门独特的文字艺术,它是随着文字的演进而不断发展的。象形是汉字产生的最根本的方法。

从象形文字到楷书雏形的形成,经历了一个漫长的演进过程。这个过程可约略地分先后两个阶段:一是,从古代陶器上刻画符号嬗变到繁复的大篆(籀文),这是由简入繁、逐渐丰富阶段;二是,由草篆向隶书进化,又从草隶(章草)向楷书演进,这是由繁入简、不断完善阶段。

文字由篆到隶,前代文字学家称之为“隶变”。这是书法演变过程中一次重大变革,这次变革彻底改变了小篆和小篆之前古文字的面貌,使文字点画化、符号化了。应该说,它是楷书形成的前奏。

1975年12月,在湖北省云梦县城西睡虎地第十一号秦墓出土了一千一百余枚竹简。这些竹简文字均为手书墨迹(图1),字径最大不过二分,字体工整端秀,浑厚朴茂,虽然带有明显的篆书痕迹,但已初具隶书形态。方折笔道改变了篆文的圆转笔道,形体已趋扁方,且大小参差。这些文字被后世称为“秦隶”,也称之为“草篆”,是篆书向隶书演变进程中过渡时期的产物。

秦隶的笔画和小篆(图2)相比,明显简直。它减省、简化了篆书写

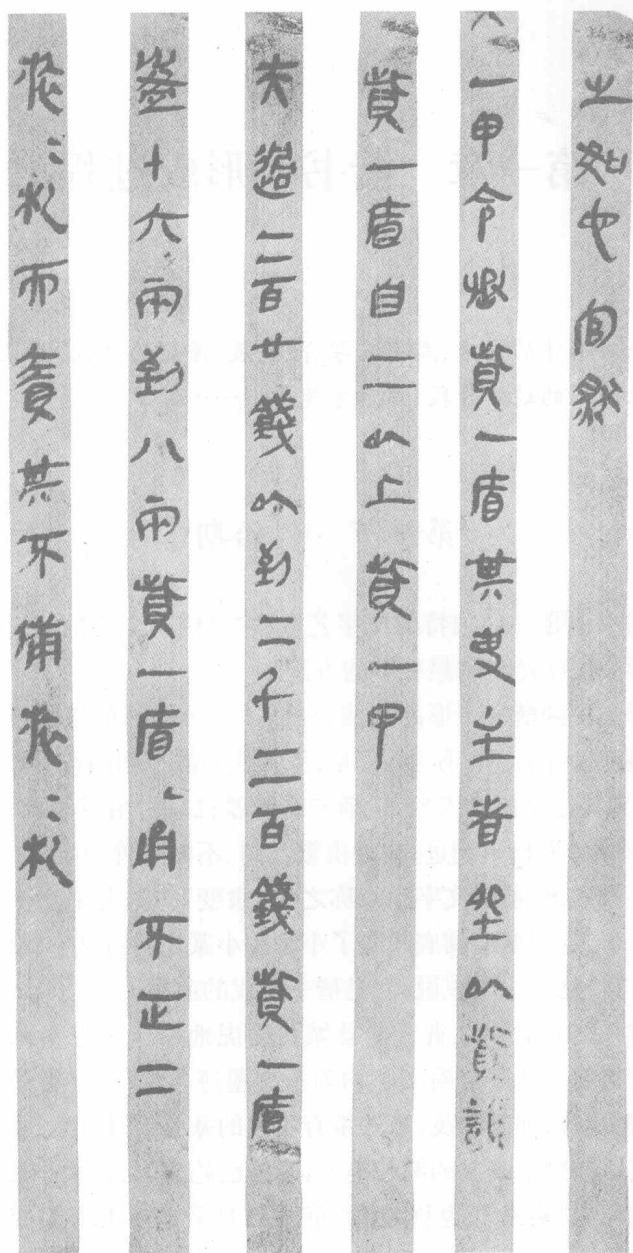

图1 云梦秦简

图2 琅琊台刻石

法,特别是改变了篆书的笔势。例如小篆中“水”偏旁写作“𣶒”,秦隶简化为“氵”;“言”简化为“言”;“𡚦”简化为“女”;“𡗗”为“一”,它为汉字进一步规范化,以及后来楷书等用笔发展奠定了基础。

由此可见,隶书是篆书的变体,楷书的前身,上继周秦,下开魏晋,是我国文字形体和书法演变的重要标志。

隶书相传是秦下邳(今陕西长安县境内)人程邈所作。程邈对文字很有研究,因为得罪了秦始皇,被囚在云阳监狱里。在狱中他无事可做,便又开始研究文字。他感到当时官狱公牍繁多,篆书结构繁复,书写不便,因此便萌生革新文字的想法。他在原来大小篆的基础上加以整理,削繁就简,易圆为方,将书写不便的篆书改省为流便易写的隶书。

秦始皇时代,官书浩繁。据《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇每日要过目一百二十斤的竹木简官文书。如此冗繁的官文,要用篆书写成,可想其耗时之多了。因而秦始皇对程邈改进而成的这种写流便的隶书就相当欣赏,不但赦免了他的罪,而且起用为御史,并把他所造的隶书发交官狱应用。

事实上,隶书在秦代之前就有了。据《水经·谷水注》所记,隶书早在秦始皇前四百年齐太公六世孙胡公棺上已经发现了。这种说法虽有可疑之处,但至少可以证明隶书是古代广大劳动人民在日常应用中日积月累地创造出来的。程邈可能在这方面仅做了一番整理工作而已。一种书体的形成,是在群众书写过程中自然形成的,有一个发展过程,决不是某个人在短时间内所能“造”出来的。云梦秦墓出土的书简字体,或许是程邈吸取民间简约书体的一个重要参照,加以整理,使之成为小篆辅助的官定通行书体。

近年来大量出土的文物也足以说明:一方面,有很多书写极为精彩的竹简、碑刻、经文等(如唐人写经)都没留下书写者的姓名,或偶有留名在史书上又无从查考,这些人中间,很大一部分是民间的书写者;另一方面,在某一书家“创造”新书体之前,这种书体早就在人民群众中广泛流行,他们吸收过来,按照自己的艺术观加工整理,其中较为突出的,被统治者所重视,其作品便流传了下来,程邈造秦隶即是一例。唐张怀瓘《书断》在称赞程邈时说:

隶合文质,程君是先。乃备风雅,如聆管弦。长毫秋劲,素体霜妍。摧锋剑折,落点星悬。乍发红焰,旅凝索烟。金芝琼草,万世方传。

字里行间流露出对秦隶的推崇备至。事实上也确是如此,这种书体,尽管未臻成熟,却恰恰在这种浑沌未化的书体中能拙中含巧,古中见新,别有一派气象。

隶书所以能成为秦代主要书体,郭沫若先生解释得好:

为了提高工作效率,而有意识地采用了隶法……这是社会发展的力量比帝王强,民间所流行的书法逼得上层统治者不能不屈尊就教。

是草篆的冲击力把正规的篆书冲下了舞台,而成为隶书的时代。

这种书体开始时专供秦代的隶人——从事劳役的人或职位低微的吏役使用,所以它被称作隶书。因为是佐篆书之不足,故又称“佐书”。关于后一种提法,吴伯蜀先生在《从出土上秦简帛书看秦汉早期隶书》一文中说:

《说文解字》中解释“隶”的意义是“附着”,《后汉书·冯异传》则训为“属”;这一意义到今天还在使用,现代汉语中就有“隶属”一词。《晋书·王恒传》、《说文解字·序》及段注,也都认为隶书是“佐助篆所不逮”的,所以隶书是小篆的一种辅助字体。

——《文物》一九七八年第二期

以上可见,随着社会的发展字体不断演变,曲折繁复的篆书逐渐向方折简易的隶书步步递进,秦隶便是这一过程中出现的早期产物。

隶书在秦至西汉初期,尚未完全脱离篆意。近年来,在湖南长沙马王堆、山东临沂银雀山、湖北江陵凤凰山几处汉墓相继出土了竹木简牍遗册和帛书,是珍贵的汉代墨迹,这些墨迹被称作“汉简书法”。

汉简书法是目前所知我国现存最早的墨迹。又以西北甘肃、新疆一带出土的为多,故这一部分汉简又有“西北汉简”之称。

近百年来,竹木汉简最为著名的是“流沙坠简”。20世纪后半叶,西北先后出土了“居延汉简”(图3)和“武威汉简”,湖南长沙马王堆三号墓也出土了一大批简牍,它们直接继承了云梦睡虎地秦简的书风,并有所发展。它们是汉代隶书草创阶段的文字,无书写者姓名,作者大多为抄书匠、医者、戍边的士卒等。其文字尚带有篆书的痕迹,用笔草率急就,自由奔放,结体纵横奇肆,绮丽多姿。总的看来,文字演进至此,篆书的形制已基本变易,形成了汉隶的雏形,从中也可见到真书的源头。

汉隶是在秦隶的基础上进行加工、美化而形成的。“蚕头燕尾”是其独特的标志,使平直方折的笔画进一步呈现波势。横画落笔处出现了下垂的顿势,这便是“蚕头”;横画提笔处出现了上仰的掠势,所谓“燕尾”。隶书的出现,是汉字发展史上一个了不起的空前变革和巨大进步,它上承

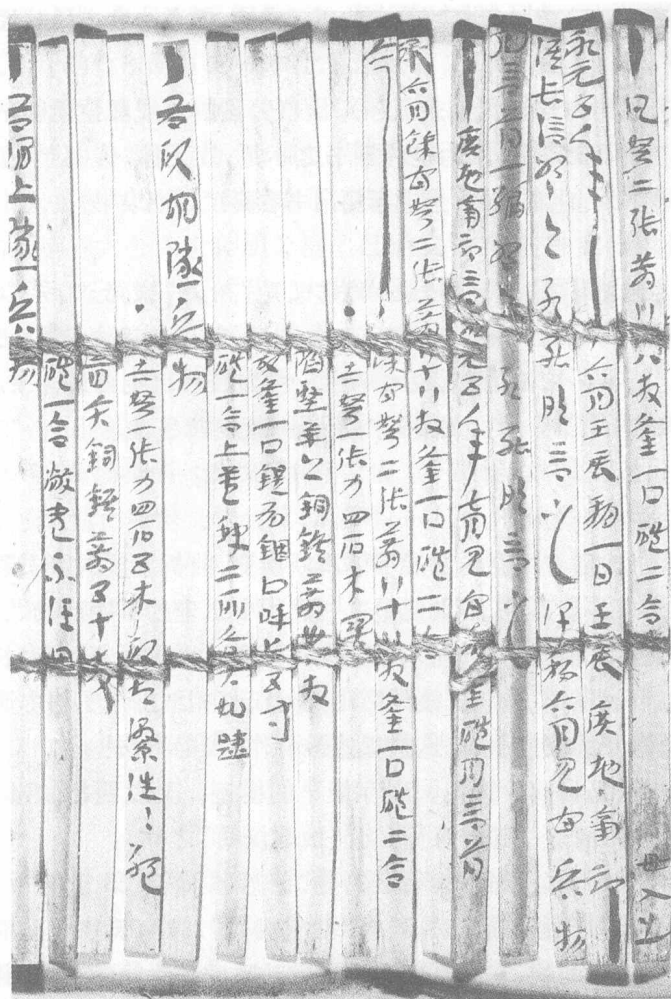

图3 居延汉简

前代篆书规则,下启魏晋南北朝和隋唐真书风范。

汉隶字体丰富多彩,各具其妙。《石门颂》运笔如秦篆,笔画细劲,恣肆奔放,有如长枪大戟;《曹全碑》字体较扁,结构紧密,运笔凝重,秀逸多姿;《张迁碑》笔画坚实,结构方正,又乱头粗服,颇有拙趣;《礼器碑》(图4)布局匀称工整,波尾如切而笔画瘦硬通神;《夏承碑》兼有篆意,独树一帜,诡谲奇纵。

隶书的另一个变化是演变成章草。这是一种隶书的草率写法,它保留着隶书的波磔,每个字独立存在,互不连属。后汉赵壹在《非草书》中说:

盖秦之末,刑峻网密,官书烦冗,战攻并作,军书交驰。羽檄纷飞,故为隶草,趋急速耳。

可见,章草在秦代末年已经产生,其目的是应付繁多的公文。一般认为这种字体多由于相沿流传,逐渐演变,不可能由哪一个人独自创造。

大约从 2 世纪东汉初叶开始,这种字体开始逐渐定型并日趋精巧,形成法度森严的标准书体。从体势上看,则是由纵势长方渐次变为正方,再变为横势

扁方,中宫紧凑,左右开张。这种演变是一种汉字结构上的简化,虽可得比隶书快些,但难于辨识不便于应用,因而汉隶又继续酝酿着汉字笔画方面的简化:削亡波挑,发展钩撇,使点画能够更为简易便捷地书写,于是便产生了楷书。

目前所知,较为成熟的楷书,一是公元 137 年(东汉永和二年)写的木简;二是三国吴凤凰元年(272)立的《谷朗碑》(图 5)。永和木简文字“字体平正浑朴,波挑几乎完全消失(从总体看),走向楷化”(商承祚语)。《谷朗碑》字迹方正板直,已无隶书险劲的波磔,与后世楷书结构用笔相近,向来被认为是早期楷书。

图 4 礼器碑

图5 谷朗碑

第二节 盛行期

从汉字及书法的发展历史来看,魏晋南北朝是中国书法艺术大发展的时代,是后世所宗法的时代。可以说,这是祖国书法艺术的一个鼎盛时期,一个承上启下的重要历史阶段。

这是一个从两汉的“隶书时代”进入了真、行、草三种字体渐趋完善的时代,即所谓“承汉末之遗势而顺进之”。正如陈彬和在《中国文字与书法》中所说:

以文字之变化推之,古隶、八分、章草通行之后,更入于整齐端方之时代,改其间架,变其结构,而生出今之正书一体,此自然之趋势也。

在“自然之趋势”下,楷书从汉末的萌芽,发展到3世纪三国魏代时走向成熟。魏朝大臣钟繇(字元常,颍川长社人,官至太傅,世称“钟太傅”)变革东汉以来民间流行的隶书,把那些冲破隶书规矩,方正平直,简省易写的成分集中起来,以楷书的“横、捺”代替了隶书的“蚕头雁尾”,并参杂了篆书中圆转笔画,促进了楷书走向定型,这也充分展现了他在书法艺术上的大胆革新精神和杰出的创造才能。

钟繇在书体变革上是下了一番苦心的。他自幼在抱犊山中,向工于篆隶的曹喜、长于行书的刘德升学书多年。有一次,他在朋友韦诞家里看到蔡邕的《笔法》,非常爱慕,要求韦诞借给他看看,韦诞不肯,他“辄捶胸呕血,曹操以五灵丹救之得活”。韦诞死后,他暗中叫人掘开坟墓,才得到《笔法》。当领悟到蔡邕笔法的道理时,高兴得不住地捶打自己胸口,把胸口都打得青肿了。他“学书不辍,昼夜无间”,白天时常在地上画,晚上在被子上画,把被子都画穿了。另外,他善于把自然界所见到的各种物象与字体联系起来,并把物象融化在书法的形象中。

钟繇矢志不渝精研笔法,终于为后代开辟了一条由隶入楷的可贵途径。《荐季直表》、《宣示帖》(图6)是他的书法由隶书开始转为楷书的代

表作,个中笔意,实脱胎于汉隶。这两本碑帖在笔法上还带一点隶意,字形较扁,不过其用笔已改方为圆;帖中的每一笔都清清楚楚,富于神采,且结构严密,出乎自然。梁武帝将其书法誉为“云鹤游天,群鸿戏海”。唐张怀瓘更是高度评价说:

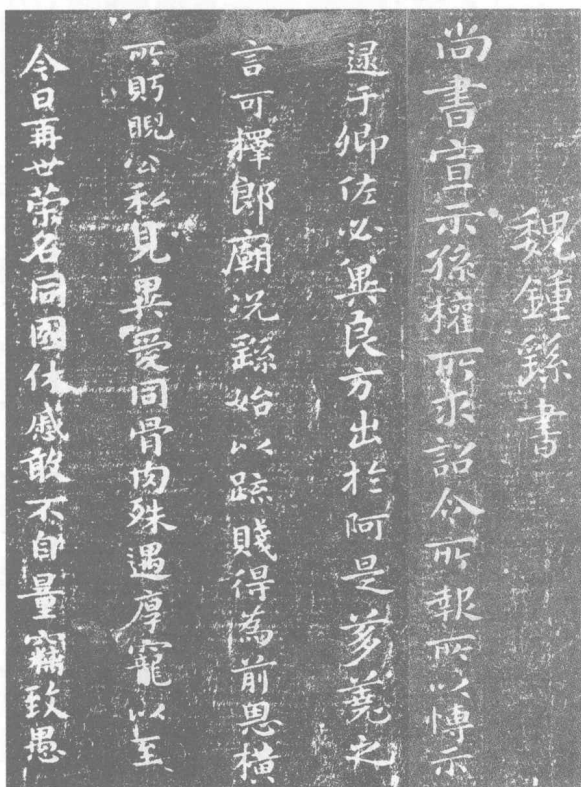

图6 钟繇 宣示帖

真书绝妙,乃过于师,刚柔备焉。点画之间,多有异趣,可谓幽深无际,古雅有余,秦汉以来,一人而已。

《宣和书谱》则赞他的《贺捷表》为“正书之祖”。

楷书发展至晋朝尤其是东晋已相当成熟。钟派书风,自魏至晋,风行一时,在书坛中占有统治地位。被后代尊奉为“书圣”的王羲之,承汉魏

间雄奇清丽的书法传统,将前代、当代书法作品中的优点,融合统一在一种崭新的书法创作之中,开宗立派,成就斐然,为历代书家所师法。

王羲之(307—365),字逸少,琅邪临沂人。他曾官至右将军官会稽内史,故又称“王右军”。王氏是善书世家,羲之叔父廙,颇有书名,对羲之的影响很大。他父亲王旷官至淮南太守,亦酷嗜书法。羲之七岁学书,十二岁偷阅了其父藏于枕下的前代笔论,书艺日进。之后,父亲将其送至卫夫人(即卫铄)门下研习书法,而卫夫人的笔法即传自钟繇。

据载:当初卫夫人见了羲之书法之后,对太常王策说:“此儿必已见《用笔诀》,我观其书,有老成之智。”因此她叹曰:“此子必蔽吾书名!”后来羲之辉煌书艺成就完全证实卫夫人此话确有远见。

羲之在《题卫夫人〈笔阵图〉后》中自述了学书经历:

余少学卫夫人书,将谓大能。及渡江北游名山,见李斯、曹喜等书,又之许下,见钟繇、梁鹄书,又之洛下,见蔡邕《石经》三体书,又于从兄治处,见张昶《华岳碑》,始知学卫夫人书,徒费年月耳。遂改本师,仍于众碑学习焉。

由此可见,羲之博采众长,观摩学习,“兼撮众法,备成一家”。到晚年登峰造极,取得了“贵越群品,古今莫二”的高度成就。

王羲之对各种书体咸有极高造诣。楷法突出表现在小楷《乐毅论》(图7)、《黄庭经》、《曹娥碑》(图8)、《东方朔画赞》上。他继承了钟繇的笔法,运笔结体皆带汉隶之意,率扁弗楠,具圆润淡雅之致而又不失醇厚朴茂之意。尤其是《乐毅论》,风度洒脱,笔力雄健,对王字有深湛研究的褚遂良,将其列为王羲之小楷中的第一佳品。《曹娥碑》笔法隶意甚足,字形扁阔取势,精华涵敛、奇伟婉丽,认真临习可得王字真髓。梁武帝萧衍评论羲之字势雄强,如“龙跳天门,虎卧凤阙,故历代宝之”。纵观王羲之的书艺,此言诚非过誉。

从建国后出土的三国时代文物可见,王羲之的书风,并非凭空独创,而是吸收了流行于民间的书体加以发展提高的结果。一是出土的孙吴明器(冥器,殉葬的器物)中的一件越窑虎子(便壶),在器腹一旁釉下刻有铭

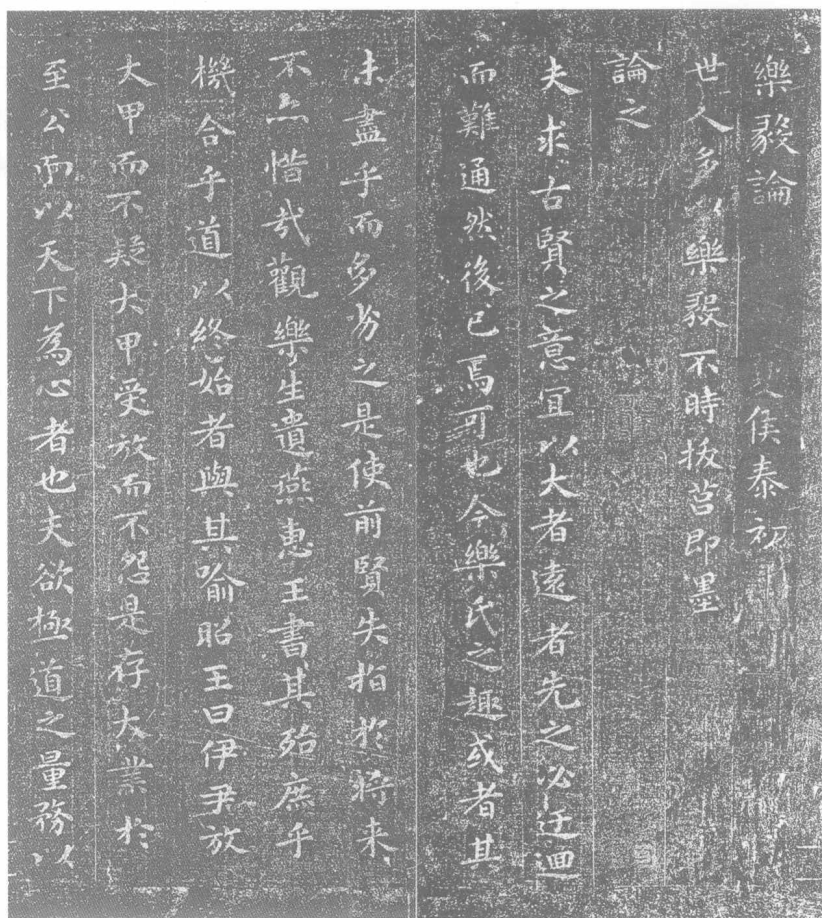

图7 王羲之 乐毅论

文“赤乌十四年会稽上虞师袁宜作”，其中“乌”“四”“虞”“宜”四个字用笔圆转，隶意消失，王羲之南渡，必然受南方变隶为真的新书风影响；二是1972年在南京中央门外，出土了一件东晋青瓷鸡头壶，壶底有刻文“甕（甕的异体字）主姓黄名齐之”，显然这几个字是民间书体，个别字略带草势，但“黄”、“名”两字，笔势亦减去隶意；再者，三国到东晋时已有真书入碑，孙吴碑刻《谷朗碑》表明了真书入碑的史实，另一《葛祚碑》亦如是。

然而，吸收是一面，更重要的一面是独创。王羲之学钟繇、张芝等人书法（钟的正书和张的草书实际上是隶书发展），却在“博览”中力求达到