

中华书法的灵魂是

用笔运笔之法之理之艺之道。

永字八法

书法艺术讲义

周汝昌 著

周伦玲 编

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

理想国

imaginist

永字八法

书法艺术讲义

周汝昌 著

周伦玲 编

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

永字八法：书法艺术讲义 / 周汝昌著；周伦玲编。— 2版。

— 桂林：广西师范大学出版社，2015.11

ISBN 978-7-5495-6615-0

I. ①永… II. ①周… ②周… III. ①汉字—书法—基本知识

IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第082111号

广西师范大学出版社出版发行

桂林市中华路22号 邮政编码：541001

网址：www.bbtpress.com

出 版 人：何林夏

全国新华书店经销

发行热线：010-64284815

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：22.25 字数：300千字

2015年11月第2版 2015年11月第1次印刷

定价：78.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

目 录

自序 / 001

上 编 书 法 艺 术 答 问

特殊的工具 / 009

一大进化 / 015

八法——三个方面 / 027

两种力 / 033

横竖劲 / 039

精妙的譬喻 / 045

藏锋怎么讲 / 049

芒角 / 059

剩语 / 071

- 中国书道——聿学 / 087
- 立名 / 088
- 汉字书法的源头在哪儿 / 089
- 书写之道 / 091
- 汉字三源说 / 092
- 笔与毛笔 / 096
- 笔墨是宝 / 097
- 说“法” / 099
- 笔精墨妙 / 102
- 毛笔的分类与品评 / 103
- 书家与笔工 / 105
- 羊毫何时成为风尚 / 107
- 会使用毛笔吗 / 108
- “锋”是精气神 / 110
- “藏锋” / 111
- 书道圣经 / 113
- 劲险媚好 / 115
- 沉著的深义 / 120
- “沉着”与“涩行” / 121
- 永字八法 / 124
- 永字之思 / 126
- 八法一览表 / 130
- 八法的要义 / 131
- 八法小结 / 140
- “法”的胜义 / 141
- 圆与方 / 141

侧与中、正 / 143

瘦与肥 / 146

势与变 / 148

范本 / 150

《兰亭序》 / 153

右军与道媚 / 157

兰亭奇致 / 158

下
编
书
法
的
奥
妙

书学笔法考佚 / 165

说“道媚”——古典书法美学问题之一 / 183

隶学初议——中国书道 / 203

隶学讨源——中国书法奥秘的通俗解说 / 229

石涛“一画”论与中国书画艺术精神 / 241

石涛《画谱》(一画章第一)解义 / 251

附
录

皇甫碑为欧阳最老书 / 269

书谱释凡 / 285

编后记 / 293

破
帖
集

297

自序

(一)

书法是我中华文化之精气神的一种独特的表相——“相”与“象”并不相同，二者若比较而言，则“象”还有迹可寻，“相”却是“羚羊挂角”的无可捉摸之的“灵境”一层意义了。用语言文字来讲这种道理，本是十二分困难的，何况讲得再好也还是“纸上谈兵”的“本领”，接受领会者能在这儿获得实益与否？好比你看了一本讲如何“拉胡琴”“弹琵琶”的“入门”书，就能“演奏”得好？这会可信之理吗？

然而，讲讲毕竟比不讲要有些用处——至少是“应该”如此。

中华书法，只就隶楷一体而言，自汉至晋，从南北朝到隋唐之际，已然发展到了精醇美好的顶巅，无论手迹或是石刻，都令人爱不释手，也百习不肖，很难企及那种高度。但时至今日（近代当代），所显示的“书法”面貌精神已大不相侔了。其间差距实在远甚，远甚。是进步（所谓“时代创新”）？是退化？论者看法针锋相对。从我个人的感受来说，窃以为“进展”是在高峰基础上“更上层楼”，而绝不可以变为连基础也还不大明白，

甚至有意抛弃基础,追求一些“光怪陆离”的笔墨游戏,以为这就是“时代”的“新”,云云。

汉字是中华民族独特的智慧创造,其美无比,天上人间独一无二,汉字书写也成了专门的高超艺术,已传承了几千年之久,这门艺术不容荒废衰落。书学书法,温故知新——“故”且不明,“新”从何来?不会“从天上掉下”或“异域移来”。真的“新”是伟大母体的亲生儿女,而不是离奇古怪的毫无文化内涵的“假热闹儿”。

窃以为,几千年大师们创造积累的书法原理法则,必不可弃,必当讲求——然后再谈创新,庶几有真“新”可言。我深深祝祷中华人都热爱汉字,珍惜书法艺术,不要破坏她的美,也不要“戏弄”糟蹋她。

我对“书学”下功夫比对“红学”多得多。开始于日寇侵华后,母校燕京大学被他们封闭解散,为了不受敌伪教育的“招编”,我隐于暗室躲避伪组织“新民会”的搜寻。当时精神痛苦已甚,无以为“生”,就以书法为一种寄托之道——这在不明当日具体情况的评论者听来,定会讥嘲责备……若如此,我亦承当不辩,知愧而已。《书法艺术答问》之草草写成,则又是唐山大地震波及京城、在“避震棚”里的“遣闷”方式——可见我这书学,实际也是“忧患之作”“发愤著书”的意念。

今将《书法艺术答问》作为上编,新写的作为中编。还选入了前些年写的长、短论文,有的通俗,有的学术性略强些,均包含一些以前未及的新意——如讲唐太宗的“鞴鞞”说,就十分重要。

这些聚在一起,代表了我自少年时研习书法的经验见解——成为一种“路数”或“系统”。其主旨是讲书法要先懂中华文化,晓悟汉字、毛笔两大特异文化创造所组构成的中国书法的规律和审美要求。而这是书法书学的基本课与“功底”;只能在这一重要“基”“底”上逐渐寻创今后的进展——即求“新”。

中国民间流传的最通俗的一副对联是“谢草郑兰燕桂树,唐诗晋字汉

文章”，此文囊括了中华文化的六特亮点，其中一个就是“晋字”。这是历代公认的“关键词”，代表着中国书法的高峰造诣。所以“晋字”是书法学的真正命脉。追寻和认识这个命脉，才是这本拙著所想望的目标。切望读者了解这一要点。对此有所启辅佐助，是为一点微忱祈祷——若能如此，其它细节就都可以迎刃而解，无须絮絮繁言了。

平生最钦服中华文化上的“三圣”：书圣右军、诗圣老杜、情圣（稗圣）雪芹。另一“文圣”则是彦和（刘勰）。对此四家，都用过一番心力，想留一点痕迹，以慰一己之情怀，以助学子之研索。我遇上的各种灾难和苦味，“结晶”成为这样的文化论述，功过得失，必然兼而有之。自家的感慨，原不足为人道，聊于此间逗漏端倪，或亦无大妨乎？是以略述所知，供爱好中华书法者参考。

诗曰：

此日清和砚有芬，明窗想像绛轩芸。

中华书道今何在，诗圣长吟王右军。

辛巳新正谷雨节

（二）

《永字八法》问世后，受到海内外知音同道的奖借鼓舞，深感荣幸，也让我增添了勇气，因为书法一事本来难讲，何况我的一些见解又未必能为学书、论书者所接受和赞同，所以不敢多存过奢的愿望。

这册拙著的得到欢迎，并非表明这是拙著之有多少可取之处，这只是表明：目今能适合爱好书法者的需求的书物，还是太少，因而“物以稀为贵”。本书就是在“稀”中显“贵”了，所以我之惭感交加，绝非俗常套语，

是真实的感人。

卷末附印拙笔背临《兰亭》，荣获启元白、徐邦达、王学仲三位大方家的谬许，词多溢美，岂敢承当，唯有铭篆贤友之盛情，用以加励，犹欲日有过进，以对故人，幸甚幸甚。

书出之后，台湾商周出版社印行了本书的台湾版，承蒙张炳煌先生在评介宏文中给以嘉言，其封面设计更惬意拙意。

台湾版卷头张炳煌先生的评语，今摘录一段，以结墨缘，兼申谢意。

永字八法为中国书法基础笔法学习的代名词，重点在作者非常重视传统基础和前人所累积的基础，上篇的问答录充分解说了书法的基本内涵、在运笔及工具的运用解说甚为精确，对于一心只想上进而忽略基础者，是很好的示范。而中篇的分论以追根溯源的见解，从理论上矫正以往许多人对于书法的某些错误观念。下篇综论则以相互联系的论文提出新的体会和创见，特别是书法“学”新论，采《说文》以书好为之义，真乃高见。毕竟书法的发展不只是文字表现，还包括了文学、艺术和修养，传统的名称都难以显其真髓……

顾工先生有一篇书评，他说：

周汝昌以两万字的篇幅来考证“道媚”的真实含义。道，紧步而行的样子，又有紧密的意思。媚，是意居形外，有风韵。“道媚”是从神气方面来形容王羲之书法，而不是指骨力和姿态。读着读着，我忽然觉得，周先生的文章，结构之绵密，语言之精炼，也颇具羲之“道媚”之意。再结合周先生的书法风格来看，就更能感觉到周先生文风、书风和书法观的奇妙统一。如此完美的为文为艺之合拍，于今世的学人中已不多见了。

本书图片以碑帖（拓本）为主，而缺少墨迹——尤其是后来出土的竹木简、帛书等实物。后者本来很珍贵重要，可是从书法史上实践的观点来说，它们作临池范本的作用却远远无法与碑帖相比。论及传统千百年来所发生的巨大普遍作用的，却不是后出的简、帛书。忽略了这一点，就会责备本书所配的图片之太“寡陋”了。这个工作若做起来，功力浩瀚，非此小书所能担荷了。尚希鉴谅。

因为重点是讲传统“基”“底”，故着重在隋、唐之际为“底限”；宋人只取苏米，宋以后只取一二小例。清人书不拟阑入。这是因为，学元、明、清诸家的书法，如识解不高，极易毛病百出，流于“恶札”一类。宜加慎从严。

又，本书的核心目的是重在讲用笔，笔法、笔致、笔意、笔韵，且特重用笔的变化，不重外婆皮相。而篆书草书，貌似难学难写，实则笔法简易、单一、外貌、缭绕……本书不拟多在篆书与草书上多作讲说，图片也最少。总之，此非本书重点。

乙酉重阳佳节勿记

所怀于燕都东皋

上编

书法艺术答问

书法艺术家，是高超的建筑师，他运用汉字的结构法，造出千百种美妙的形、态、姿、致。他的建筑材料不是僵死的东西，而是多变的线条笔触，内含着丰富的力的运行的美。各个建筑连成组、群，又有丰富变化的章法布置。这一切表现出中华民族文化的一种造诣、素养、生气、神采和时代的新精神新风格。

特殊的工具

我们说的书法，特定内容是用中国毛笔写汉字的艺术，不指别的。学书法必先讲求笔法，即学用笔——学会运用这个富有弹力的中国特有的毛笔，确是第一重要。

(一) 我很喜爱书法，理论和实践都感兴趣，想学一学，不知该由何入手？

书法的事，大致可分为三个方面：用笔、结构、风格。学书法，关键在于用笔，或不妨说，学书法就是学用笔——笔法。所以，必须由讲求用笔入手。

(二) 这样的提法，可有根据吗？

如讲根据，倘若你指的是“引经据典”，须有出处，那多得很。但找一条最简明得要的也就够了，可以引唐代书学家张怀瓘的话：

夫书：第一用笔，第二识势，第三裹束。三者兼备，然后为书。

可见唐代书法理论家已经提出用笔第一重要。

（三）“经典”以外，别的根据又是什么呢？

真正的根据，是书法本身的道理；书法本身就说明以用笔为第一重要。不是对张怀瓘应当迷信，而是他看到了这个道理，说得又最为贴切。

（四）请讲讲这个道理——是否很玄妙？

玄妙往往是弄不清道理的遁词。道理一清，玄妙就破。我们说的书法，特定内容是用中国毛笔写汉字的艺术，不指别的。汉字的特点，是虽然经历了很大的发展演变，到底还包含着一定程度的“表象”的成分（旧称“象形”，连“指事”“会意”也可以包括在内，实际当然不等于“拍照”，是对物态进行了“精简”“概括”的一种表记），因此它的结体与“纯音符”的文字不一样，本身就富有“造型性”的特色。而且，用来写这种字的工具，不是别的笔，而是毛笔。我们中国书法艺术，粗粗说来，就由此两点而生（当然，首先是我们中华民族十分善于把实用性的事物加以艺术化）。

（五）那么，中国以外就没有书法这门艺术了？

“中国以外的（应该说，中国式毛笔以外的）书法艺术”之是有是无，如有，究竟如何，我缺少调查研究，没有发言的资格。从我自己的一点体会来姑妄言之：欧西诸国也有 penmanship 和 calligraphy 等字义^[1]，似乎也有“书法”。细核起来，大抵指书写（抄录）的工整与凌乱，认真与潦草，清楚与模糊，信实与谬妄，或流走与僵硬，精致与粗糙……总之，基本上是书写态度和一点写字风格的事情。其“最精美”的书法可以成为图案画，但是和我们所指的书法艺术，还不是一回事，他们可以有“书工”，但是没有书学——或如日本之称为“书道”的这门艺术和学问。

（六）这是何故呢？

第一，文字不同。纯音符的文字，“造型性的特色”（丰富的变化性）

虽不能说一丝亦无，毕竟不多。第二，他们用的笔（因此而产生的对笔的概念）和我们的毛笔，尤其大异其趣。

（七）两种笔的根本分别何在呢？

西洋笔尖是用硬物制造，没有弹力（俗语或叫“软硬劲儿”），或有亦不多。中国笔尖是用兽毛制成，第一特点与要求是弹力强。西洋古代的笔以鹅翎管斜削成尖而为之^[2]，后来改用金属仿制，就成了“钢笔尖儿”，由于要能“含墨”又能“下墨”，中间钻一小孔，由孔到尖开一细缝——只因此故，就具有了一点点弹力，质言之，可以微微按下去，再抬起来，如此而已。按下去，笔画粗重了一些，停止按笔，笔迹仍旧细轻，所有“变化”，亦不过如此而已。但只因有了这一点点弹力，便会产生出轻重粗细的“笔意”，虽然这一点“笔意”，远远谈不上什么真正的“笔法”。到铅笔、圆珠笔等类出现后，那就连上述的那么一点弹力也无，全归到“挺硬僵死”上去了。这就连“笔意”也不可能产生。比如你沿着尺子画铅笔“道道儿”，或用圆规画一个圆圈，如此等等，你可以画出非常精细的建筑与机器的“设计图样”，以及各种的“几何图案”之类，但是没有人称这种笔画为“书法”——因为其中没有“笔法”。由这里，就可以悟到，说“夫书，第一用笔”，“学书法就是学笔法”的这个命题，不是信口开河的。而笔的取材、制法及由此产生的弹力问题，所关于书法者为如何重要，也就连带明白了。

（八）这样看来，笔是否应以硬毫为好？因为弹力强——但为什么又有人主张：初学宜用软毫呢？

你的推论不差：笔以硬毫为上品。至于初学（甚至终身）宜用软毫的理论，我弄不太清。这种说法在旧时倒是很流行的，教人写字的，要学生用软毫（大概就是羊毫吧），说能“练笔力”；软毫写好了，使硬毫不成问题；如果本使硬毫，一换软毫就不行了，云云——大意如此吧？