

怎样写手卷

胡传海 著

壬子八詒圖 筆跡大減
予之譽隆 筆跡大減
唐史稱曹霸李嗣李
皆陳國祚 韓諸家皆
畫馬之寫子性 韓韓尤著
稱於世 宋之李伯時文之趙孟
頫皆宗生 緒生后 師風 漸衰
南宋之陸牧翁 數韓 韓而
乃 著其 此為 不可 復見 故
人作吳 鋪 何謂 之 筆 之 勢

上海书画出版社

怎样写手卷

■ 胡传海

上海书画出版社

封面设计 王 峥
责任编辑 胡传海
技术编辑 吴蕃中

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样写手卷 / 胡传海著. —上海: 上海书画出版社,
2000.7

(书法创作形制丛书)

ISBN 7-80635-611-8

I. 怎 ... II. 胡 ... III. 汉字 - 毛笔字 - 书法
IV. J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 28274 号

怎样写手卷

胡传海 编著

上海书画出版社出版发行

(上海钦州南路 81 号 邮政编码 200233)

各地新华书店经销 上海出版印刷有限公司印刷

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 1.625

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 12 月第 2 次印刷

印数 5,001-10,000

ISBN 7-80635-611-8/J · 1244

定价: 8.00 元

目 录

5

手卷形制的由来

11

手卷常见的几种审美格局与书写方式的分析

28

手卷书写应考虑的几个问题

34

手卷作品的欣赏

怎样写手卷

■ 胡传海

上海书画出版社

封面设计 王 峥
责任编辑 胡传海
技术编辑 吴蕃中

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样写手卷 / 胡传海著. —上海: 上海书画出版社,
2000.7

(书法创作形制丛书)

ISBN 7-80635-611-8

I. 怎 ... II. 胡 ... III. 汉字 - 毛笔字 - 书法
IV. J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 28274 号

怎样写手卷

胡传海 编著

上海书画出版社出版发行

(上海钦州南路 81 号 邮政编码 200233)

各地新华书店经销 上海出版印刷有限公司印刷

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 1.625

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 12 月第 2 次印刷

印数 5,001-10,000

ISBN 7-80635-611-8/J · 1244

定价: 8.00 元

目 录

5

手卷形制的由来

11

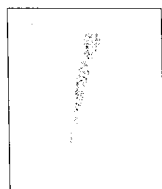
手卷常见的几种审美格局与书写方式的分析

28

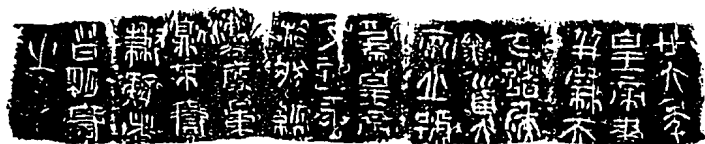
手卷书写应考虑的几个问题

34

手卷作品的欣赏

手卷形制的由来

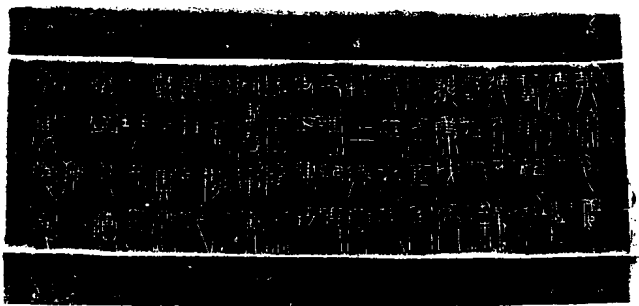

图1

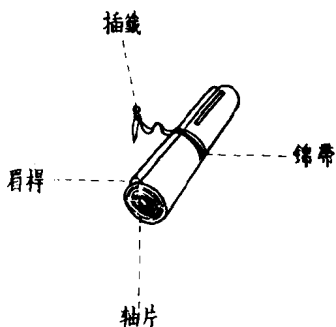
中国的书法形制最初是由工具材料决定的。比如纵式书写方式主要起源于甲骨文，而后经摩崖、壁画、碑碣的一再认同最终发展为立轴、屏条、对联等至上而下的书写形制。其功能也主要是补壁和装饰室内空间，适合于人直立状态下具有一定距离感的观赏，作品也较有宏大的气势。从观赏的角度而言，适宜近距离观赏的书法形制则有册页、镜片、扇面等，表现方式也较为雅致，由于其单独成为一件作品，故而表现的范围受到一定的限制。所以，横向展开的手卷则弥补了上述的缺陷。手卷的起源最早应追溯到简牍书法和一些刻在器物上的铭文（图1），由于它们受到向上发展的制约，故只能横向展开，虽然它不是后来的手卷，但其拓片的效果则非常接近手卷的方式。中国古代的一切图籍，原来都是可以卷舒的，如前汉天文图、兵家图等等，都是用织物作底子而可以卷舒的卷子，便于双手向左右两侧展开以利于阅读。即使是竹简、木简，也是横穿韦带连成卷册，舒展开来观看和阅读的（图2）。以后的书法、绘画作品的装卷，就是竹、木简书卷形制的演绎。《史记·孔子世家》记“孔子晚而喜《易》……读《易》，韦编三绝”。所谓“韦”，就是用熟牛皮条制成的绳索，而他所读的《易》，正是书写在竹木简牍上的卷册形制。秦汉时期的“经卷”、“卷子本”，就有用绢、帛、布、苧、粗麻纸等上浆装背之说，这是

装卷的开始。由于手卷可以置于案头边卷边看，故而具有尤如游园时“移步换景”的审美效果。手卷未装裱成横长的画心亦可称之为“卷”，“卷”有长短，如唐高闲《草书千字文》就长达三三一·三分，所以又称“长卷”。与短狭、方圆等小幅作品有很大区别。另外，小幅的作品，比如尺牍等亦可联缀起来合裱成一卷的，如传世的晋人名帖王羲之《十七帖》、西晋陆机《平复帖》、东晋王羲之《伯远帖》，原先都是小幅笺纸，但因联合裱成手卷，也就以“卷”称之。五代、北宋绢本画卷，有的高五0公分用整绢门幅裱成的，自南宋开始，其尺寸大都高三0公分，现在的手卷，尺寸大小还是大致如此。本书所论述的作品图版，因受篇幅所限，大多只能以局部举例。

图2

手卷的结构比较复杂，其排列顺序为“天头”、“副隔水”、“正隔水”、“引首”、“正隔水”、“画心”、“正隔水”至“拖尾”裱成(图3)。“天头”是用以装饰和保护画心的，一般用深色绫绢料镶成。“引首”是用来题写手卷名称的，过去一般用冷金笺，现在改用染色仿古笺纸镶成。“拖尾”选用有旧气的宣纸接成，是留给鉴赏者用来题词的，另一个作用是加大手卷的轴心圆周，所以，至少要长达二丈左右，一般要用三张宣纸托好后裁开粘连而成。因为轴心粗大，画心卷起弯度增大，这样就能有利于保护画心。为了使天头、引首、拖首与画心分清眉目，不致紧接而又增加美观，又需要有一相隔的镶条，这就是“副隔水”和“正隔水”，一般用淡色绫绢料镶成，但也要有深浅之分，方不致单调。这就是手卷的大致装潢方式。由于手卷既有名家题写卷名，又有作品，再有观赏者的题跋，故而内容

丰富，信息量很大，观赏时色彩变化也多，所以深受书画家和欣赏者的喜爱。如明李东阳所书《自书诗帖》(图4)，前面就有周天球所书的“西涯遗翰”几个大字，显得很有气势，而其又在洒金笺上恣肆纵横的放笔书写，故而全幅作品有一种跌宕多姿的韵律感，并有前后色差与黑线及色点(洒金)的色彩之美。而元赵孟頫所书的

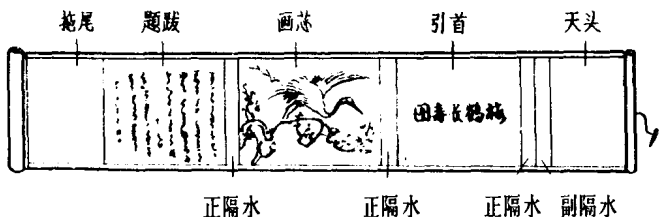
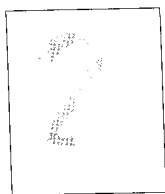

图3

《苏轼古诗》(图5)除了其本身作品写得非常俊秀雅逸之外，后面的“御笔”、董其昌、程正揆等人的题跋也为此件作品增色不少，其不同风格的书写，高低错落的安排，都已溶入进了此件作品的整体表现之中，人们可以在观赏作品之余，听一听、看一看其他人的想法和看法，也正因为如此，所以说卷首题名，作品与题跋是一个有机的整体密不可分。

由于手卷的形制功能不在于补壁，而在于私人之间的展现以及对文化典籍的保藏，尤其是文化层次较高的作者、欣赏者、收藏者，对于手卷书画的偏爱更在立轴之上。当良朋好友相聚，佳宾偶至，两三同道，襟灵雅会，主人拿出几卷书画，洁净几案，悠然展现，其雅致、悠闲、情调是难以描述的。

所以,中国书画的经典作品不少都是表现为手卷形式,而手卷这一书写形式也在中国书法史上占据主流地位。以当今的拍卖市场来看,手卷的价位也较之立轴等其他形制要高出许多,因为手卷是适合近距离观赏,故而一般书画家在进行手卷创作时都是精心制作,大多为书画家的代表作品。

手卷常见的几种审美格
局与书写方式的分析

化筆難丹
獨造下青

图6

物也少姿其為體也屢違其會
意也尚巧其造之也貴妍暨音
聲之迭代若五八之相宣雅遊
心之無常固崎嶇之難便苟違
變而纖次稍閑亦與納泉如失機
後會恒操末以情韻謀玄黃之
秩叙故典思與不鮮或仰通於
先條或俯攸於後章或鮮害而
理比或之明而義妨離之則雙
美合之則兩傷考殿最於銘定
去留於臺首銓衡之所裁國
應麗其妙當或又繁理富與惠
不指通起二而致盡小之益立片
之八居要乃一篇之警策雖衆辭
之有條必待註敘情亮功多而
累宜故取之為不易或藻思情
合清麗千眠晒若傳綢繆若
繁絃必所擬之不殊乃聞合乎
衆篇雅行軸於懷林他人之
我先為傷原不傳義亦雅愛
而必指或若發調堅離衆絕致
形不逐獨離為係絕孤立特時
非常音之所傳心宰落而了獨

图7

手卷书写与其他书法一样，既是体现时代书风的有效手段，又是能有效表现个人性情、气质、神采的书写形制之一。由于手卷是左右展开，所以，对横向布势也就显得尤为重要。从现有的一些材料来看，手卷由于受到上下宽幅的限制，一般从两字到十几字不等的书写格局均存在，但以十字以内较为常见，通常要根据字的大小来决定，字数少的作品，如宋徽宗所书的《徽宗诗帖》(图6)两字一行，气势较为展开，每字独立书写，上下、左右均不牵连，有点类似于横匾，加之笔画劲挺俊秀，用笔爽捷利落，更是显现出帝王书家的风范。而唐陆柬之所书的《文赋》(图7)每行约十二字左右，行楷笔法，字势独立但有呼应，虽然密集但依然书写得十分明朗透气，有儒雅遒逸的神采。由此看来，字少的作品单个字的视觉效果要显得突出些；而字多的作品则整篇章法的视觉效果居第一位。这二者是有一定区别的。但是，手卷书写一般需要在点画精到的基础上再考虑章法效果，而中堂、条幅等长篇巨制则一般以气势、章法为首要。所以，在书写时，这些方面还是要把握好。下

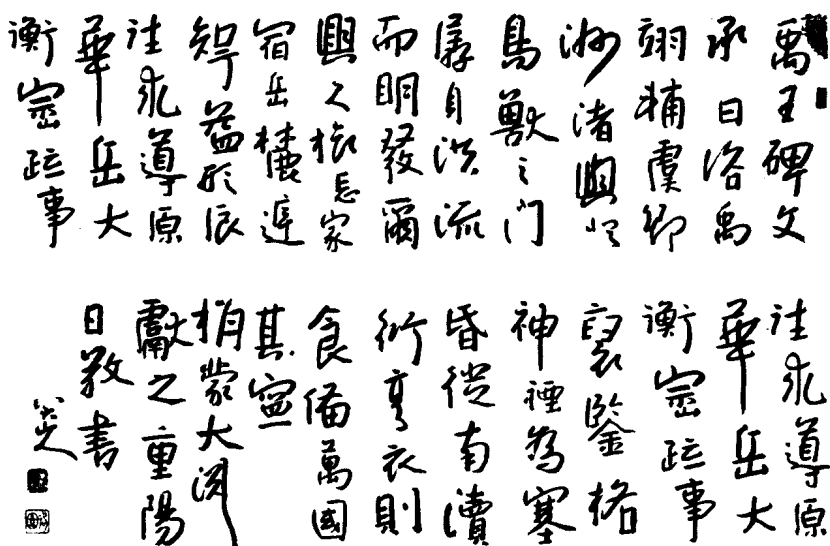

图8

面，我简略地梳理和分析一下手卷的风格类型，在这里谈的依据主要是从整体效果而言，因为进入到手卷创作的书法家，点画、结构等基本功已不存在什么障碍了。

1. 疏朗型

疏朗型的书写方式主要给人一种透气明亮的感觉，雍容大度而不迫塞，是悠然自得、闲看人忙的心情和气质的流露，在中国书法美学中它占有很重要的地位。概括起来主要有指以下几种处理方法：

①单个字疏朗与字距、行气的疏朗的配合。如清朱奎所书的《录禹王碑文》(图8)单个字都强调笔意、结构的简约和概括，在书写中被称之为“做减法”的书写方法，每个字既有对比、夸张的手法运用，同时又不失弥漫着疏朗之气，加之宽松的字距与行距的配合协调，使整幅作品概要简练但又宽敞明亮。