

名家书法技法丛书

启功

书法技法析览·楷书

QI GONG SHU FA JI FA XI LAN · KAI SHU

文阿禅 编著

岭南美术出版社

启功书法技法析览·楷书

文阿禅 编著

嶺南美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

启功书法技法析览·楷书 / 文阿禅编著. —广州: 岭南
美术出版社, 2008. 11

(名家书法技法丛书)

ISBN 978-7-5362-3964-7

I. 启… II. 文… III. 楷书—书法—中国—现代
IV. J292.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第126007号

策 划: 刘向上
责任编辑: 刘向上
责任校对: 虞向华
责任技编: 许伟群

启功书法技法析览·楷书

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2008年11月第1版
2008年11月第1次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 11.75
印 数: 1-5000册

ISBN 978-7-5362-3964-7

定 价: 32.00元

自序

这是专门为学习启功书法的朋友编写的一套系列丛书。

据笔者所知，类似解析当代书法名家书法技法的书还很少。原因或许有二：首先是因为很少有当代名家的书法能开宗立派，自成体系，而诸法俱备，宜乎传习，雅俗共赏，喜爱者众。其次是要做这项工作自身就是一道难题，因为同时代的书法名家其作品广为传播，得见者众，议论者多，评价既不尽相同，褒贬也就自然不一。它不像做数学题，人人都可以通过前人的研究成果，进行推理、演算、论证，然后得出唯一正确的答案。而书法也如其他门类的艺术一样，是不可能根据已有的定律去论证的，也就不可能只产生一个正确的评价。不同的人面对同一件书法作品的时候，会因为每个人的个性、学识和修养的不同而作出迥然不同的评价。诚然，对于启功先生书法的评价如有类似现象，也是很正常的，我们不必过多地介意于怀。

于今，笔者自然是不顾及第二个原因而撰写这套“启功书法技法析览”的技法书了，其宗旨是竭尽本人所能，推介启功先生的书法，以便让更多的人了解，乃至喜欢启功先生的书法，使他们在欣赏启功先生的书法作品的时候，能更多地获得视觉上的愉悦和精神上的享受。同时希望有更多的书法爱好者在学习启功先生书法的过程中受到启发，贴近传统，少走弯路。

就启功先生的书法艺术来看，其楷书以行书笔意即其论书“楷书宜当行书写，其点画顾盼始不呆板”之要旨来表现，含蓄隽永，流畅蕴藉，因而多以行楷的结构来表现；其行书则以楷书的笔意亦即其论书“行书宜当楷书写，其位置聚散始不失度”的陈述来创作，结构严谨，俊逸多姿；而草书则“行笔如乱水

“通人过”，结构如“悬崖置屋牢”，灵动险峻，耐人寻味。这套《启功书法技法析览》丛书，就是根据启功先生对楷书、行书、草书的论述，结合启功先生晚年成熟的个人风格作品来定位书中所列范字的。而启功先生具体到创作一幅作品的时候，又通常将楷书、行书、草书这三种书体的最佳造型的字糅合在同一幅书法作品中，使得每一幅作品的点画富有多种意趣，结构更加异彩纷呈，神采凸现，飞动灵奇，组成一个耐人寻味、百看不厌的画面。启功先生的这种创作思路的一个最大的好处，就是创作出来的作品雅俗共赏，不同层次的人群都能品味出相应的美感。而这种创作也是一般书家做不到的。即使做到了楷书、行书、草书三种书体糅合在同一幅作品中，但三种书体技法和水准也很难达到同一个高度。多方面的修养，高难度的磨练，严要求的治学，成就了百年不遇的大师——启功先生。

为方便广大书法爱好者，特别是启功书法的爱好者学习和创作启功体书法，笔者从启功书法的整体风格入手，系统地编写了这套《启功书法技法析览》（楷书、行书、草书三册）丛书。因为，如果能分别掌握启功楷书、行书、草书之间的内在规律，那么对于真正随心所欲地创作出启功体书法作品是很有帮助的。为此，笔者特意安排这三册书中的第十章，将相同的内容分别用启功体的楷书、行书、草书作了创作实例，以便广大的启功体书法爱好者学习参考；另外，笔者还将收集到启功先生的一些墨迹的单字，也作了简单的学习方法提示，这些都是为了给广大书法爱好者临摹或创作提供参考资料。

当然，这套丛书技法的解释不可能面面俱到，也不可能是完全正确的论述。所幸的是，笔者因为自幼喜欢启功先生的书法，乃至后来花了很多的时间对启功先生的书法作品进行研究学习，对其执笔、运笔和用墨的方法，结体和章法的安排揣摩领悟较多；而且笔者曾广泛搜集了启功先生的理论著作和书

画作品以及教学录像等资料，并作了更为细致的研究。这些都给笔者撰写本书带来了诸多有利条件。现在书稿业已完成，虽自嫌浅陋，且恐失之偏颇，但笔者还是期望本书对学习启功书法的书法爱好者有一定的帮助；当然，也期望得到大家的指正。是为序。

文阿禅

2006年10月

目 录

自序	1
第一章 启功楷书的结构特点	1
第二章 启功楷书的用笔方法	10
第三章 启功楷书基本点画的表现方法	15
第四章 启功楷书的偏旁部首与例字	49
第五章 启功楷书单字临写指导	86
第六章 启功书法作品的章法构成浅谈	124
第七章 启功书法作品的欣赏浅谈	128
第八章 启功楷书作品对照临摹示范	136
第九章 启功先生书法作品赏析	141
第十章 启功体楷书创作实例	152
楷书作品欣赏	168
后记	179

第一章 启功楷书的结构特点

在当代书坛，著名书法家启功先生的楷书是以行书的笔意来写的，属行楷一类。其矫健的点画，精美的结构，优雅的意境独树一帜，深受大众喜爱。

我们学习“启功楷书”，要表现其书法风格的神韵，关键在于分析掌握其结构特征，并且在练习的过程中始终把握住这个结构特征。为了便于初学“启功楷书”的朋友对照研习，我们将其主要的结构特点进行了阐述，并选取了例字供大家参考。

1. 以行入楷，静中有动

启功先生遍临古代名帖，深得传统书法之精华。他的书法和书论打破千年以来的玄奥笼罩，破除了迷信，解放了思想。他的楷书就是明证。启功先生的楷书点画没有过多地讲究顿挫，而是轻松自然写来；结体亦楷亦行，但又以楷书的点画和结构为主，明快随意，生动怡人。就楷书而言，启功楷书受智永和赵孟頫的影响较大。

如：慰、奖、尽、传、爱、署、童、并、菩。

2. 瘦劲其形，婉润内蕴

从启功先生书法可以看出一个明显的特征就是瘦长硬朗。这正好符合了古人“书贵瘦硬方通神”的审美思想。很多人很自然地将他这种瘦硬的书法与宋徽宗的“瘦金书”相比。不过启功书法虽然瘦硬，但因其点画滋润柔韧，所以瘦劲而不现枯槁，秀逸迷人，观者无不称奇。显然，跟宋徽宗的“瘦金书”有很大的不同。

如：奉、晴、多、蜀、虔、象、样、钱、旁。

奉

晴

多

蜀

虔

象

样

钱

旁

3. 因字立形，比例协调

启功先生的楷书，包括其行书和草书都是人见人爱，百看不厌。究其原因就是启功先生讲究字的结构，其对字形的长短、大小、肥瘦都能因字而生，比例关系十分妥当；尤其是笔画多的字，特别重视点画的排布，各部分在整个字的结构中的位置、比例在启功先生的笔下，都能恰到好处，协调稳妥，无不如意。

如：蚁、渺、腊、饒、瓣、羸、响、声、惊。

4. 不忌平直，笔路清晰

启功楷书虽然以行入楷，点画生动，但整个字安稳如山，而且有的点画和部分结构不忌平直，笔路交待清楚。在启功楷书的基本笔画的写法里，横画通常是写得很平正；有些字的横画比较多，启功先生都能在平直中求得变化，这没有深厚的笔墨功力是不可能做到的。所以，我们从一开始学习启功楷书，就要加强笔墨基本功的训练。

如：床、冲、底、老、永、辛、掩、果、真。

5. 结构严谨，稳中求变

启功书法的又一个明显的特点是结构严谨，这也是启功书法的过人之处，这取决于其娴熟的用笔技巧。一些笔画很多、结构也很复杂的字，就更加凸现出结构的严谨，特别引人注目，也十分耐看。因为长期的磨练，使得启功先生的书法技巧超乎常人，往往能将字的结构于平常中见奇绝，实在是不容易。

如：苏、龙、素、夏、亿、停、贱、通、精。

6. 结体规范，方正圆通

由于启功先生对传统书法和文字学有很深的研究，使得其字的结构出之有源，来之有因。点画能够在平正中求生动，结构在严谨中有变化。所以，优美怡人的启功书法适合做书法学习的教材。如果在入门之后，再找一些古人的碑帖做进一步学习和研究，这样就可以少走弯路地慢慢步入书法艺术的殿堂。

如：喜、鱼、容、南、虎、晓、逝、荒、帝。

喜

魚

容

南

虎

曉

逝

荒

帝

7. 内收外放，精谨豪迈

启功书法给人的感觉是中规中矩，收放有度，温润流美，清雅俊健，富有大家风范。其楷书每每以行书笔意为之，笔到神出，点画和结构都能够掌控妥帖，动静相谐。有些字的内部点画和结构安排严谨，气息收敛，以不动应多变。而且启功先生又能以微妙的牵丝与外部结构相应接，出神入化，精谨俊逸，非同凡响。

如：庵、鼎、还、齐、举、灭、奋、长、卢。

8. 点画滋润，气息爽健

启功书法收放的点画看起来瘦硬细劲，但用笔极为精细入微，明净利索，骨肉停匀，真力弥满，神完气足，因此整个字的结构爽朗劲健，气息纯正，给人一种舒坦的感觉。这些都与启功书法的点画圆润华滋是分不开的。中国的书法，美在气息，启功书法尤其深得要妙，于是人见人爱。作为启功书法的爱好者，这方面我们应该多加体会。

如：车、送、债、揭、男、哀、呼、槌、覃。

車

送

債

揭

男

哀

呼

槌

覃

第二章 启功楷书的用笔方法

研究启功先生的书法，虽然从结构着手最为重要，但其用笔方法也是极为不可忽视的。用笔的方法和表现技巧如果不娴熟，那么组成每个字的基本点画就难以为整个字的结构服务，难以体现笔画线条应有的韵味，就有可能失去启功楷书的部分魅力。所以，我们将“启功楷书”的用笔方法单独列出，供初学者学习参考，就是想让初学者更快更好地掌握启功楷书的基本规律。不过大家应当注重“启功楷书”的临摹练习和运用所掌握的技巧进行创作实践，多动脑动手，去亲身感受“启功楷书”技法的妙处，才是达到用笔娴熟的最佳路径。