

名家书法技法丛书

启功

书法技法析览·草书

QI GONG SHU FA JI FA XI LAN · CAO SHU

文阿禅 编著

岭南美术出版社

启功书法技法析览·草书

文阿禅 编著

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

启功书法技法析览·草书 / 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 978-7-5362-3963-0

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126006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·草书

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: 10.125

印 数: 1-5000册

ISBN 978-7-5362-3963-0

定 价: 30.00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 启功草书的结构特点	1
第二章 启功草书的用笔方法	13
第三章 启功草书基本点画的表现方法	18
第四章 启功草书的偏旁部首与例字	35
第五章 启功草书单字临写指导	58
第六章 启功书法作品的章法构成浅谈	96
第七章 启功书法作品的欣赏浅谈	100
第八章 启功草书作品对照临摹示范	107
第九章 启功先生书法作品赏析	116
第十章 启功体草书创作实例	127
草书作品欣赏	143
后记	154

第一章 启功草书的结构特点

在当代书坛，著名书法家启功先生的草书是以行书的笔意来写的，属行草一类。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“启功草书”，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“启功草书”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. 简省笔形，笔序多变

启功草书跟其楷书、行书的明显区别就是某些笔形代替了楷书、行书中的复杂部分或部首，而且笔序也随结构和运笔的需要作了一些适当的改变，使得整个字更加气势连贯，气韵生动。我们学习启功草书，最好从一开始就注重笔形的简省写法，并多在笔墨技法技巧和草法上下功夫，会有事半功倍之效。

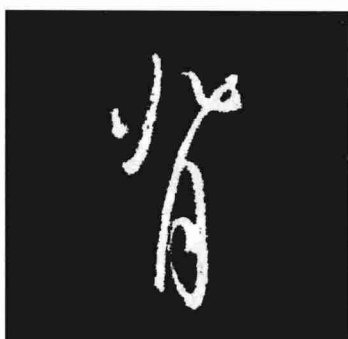
如：平、和、尽、空、还、金、当、兰、龚。

2. 注重态势，讲究结构

在启功草书中，线条看起来萦回跌宕，依势造型，随意而为，但对启功先生来说，却是“意在笔先”，而结构也是了然于心的。所以，启功先生的草书没有“任笔为体”的泛滥，尽管少了一些意外的效果和时下流行的“墨趣”，启功先生还是注重结构优美这个中国书法根本的原则，不去“舍本求末”。

如：洒、酒、苦、真、背、纸、触、暑、临。

3. 方圆共体，俊雅有致

启功草书给人的深刻印象是其线条极为流畅而有力。用笔的方圆并用、刚柔相济使得其草书的结构以圆为主，但又不失方的气息。和其行书一样，既雄且秀，也是启功草书的风格所在。学习启功先生的书法，我们必须抓住在主要的方面去用功，比如整体风格、结构特点等，这样才有比较好的成效。

如：外、偏、留、艰、湿、书、异、怀、孟。

4. 点画跳跃，重心平稳

通常写草书，不一定讲究每个字的重心平衡，只要整幅作品气足势全即可。启功草书的一个重要的特点就是不仅整幅作品平稳得体，而且单个字也都能重心平稳。其点画的整体形态变化富有优美的韵律感，能够极尽变化，长短、粗细、斜正等无不如意，表现出高度的技巧和精深的功力。锻炼技法，加强功力，是学好启功书法的必要途径。

如：知、兵、气、故、言、俗、变、乱、者。

5. 大圆小圈，连绵适度

从启功先生草书作品来看，其草书在结构上大多都取平势，但其线条的表现又能够用尽使转的变化，使得单个字的内部结构圆活生动；加之由于多以游丝牵引，行笔流畅，大圆小圈就出现较多，虽为大忌，但在启功草书中却常常打破这个常规，使得其草书于平中见奇，如一个个活眼，灵气充溢于字里行间。

如：画、翰、掩、望、离、静、地、擎、醪。

6. 精研成法，自出佳构

在当代书法家的草书作品中，启功草书是与众不同的，草书法中含有异体字和别字的书写方法，这是草书在发展过程中逐步形成的，而且经过前人的历练，也有一定的规律，已经约定俗成。启功先生不仅精研这些成法，而且在省略、穿插、变化、飞动和概括的基础上，往往能够自出新意，形成了独特的面貌。

如：墨、启、聿、独、南、穷、物、条、调。

7. 呼应有致，秀而不蠢

启功书法不仅结构俊秀，而且气韵生动，百看不厌。我们通过欣赏启功先生的书法作品就会发现，其单个字的点画都自然连贯，互相呼应。有的是牵丝相连，有的是笔断意连，但都能使这个字气势贯通，给人有一气呵成的感觉，显得特别有精神。有楷书的平正，行书的沉稳，这是启功草书的个人风格。

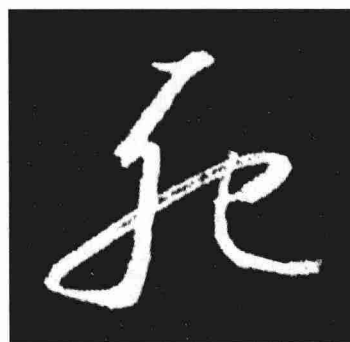
如：指、灯、翁、楼、委、繁、君、远、赢。

8. 外形修长，肥瘦兼施

跟行书一样，启功先生的草书也是结体偏长，体态优美，而且在同一个字中其点画或部分结构肥瘦兼施，自然生动，毫不做作，在单个字上形成明显的反差；在整幅作品里则表现为浓淡、干湿、粗细、枯润的效果。这样，也使得本来简省单调的草书结构增加了丰富的成分，观者欣赏起来也就不乏强烈的视觉感受。

如：从、夜、定、死、重、朝、腕、肠、雨。

9. 斜正倚侧，相迎成趣

总的来说，启功书法包括其楷书、行书、草书在结构和点画之间的处理上，都与众不同，体现了超乎常人的智慧与把握能力。作为草书，以斜取势是很自然的结构处理方法。但启功先生有时出乎意料地用上了十分平正，类似楷书的笔画，打破了千年以来草书忌横平竖直的常规，而且在启功先生笔下依然是那么得体。这也难怪有人说其不会写草书。

如：海、波、类、腾、腕、硃、略、题、总。

