

蘭亭序字字析

尚和亮著

 天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

蘭真序字字析

雷柏流著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

兰亭序字字析/曹柏昆著. —天津: 天津人民美术出版社, 2005. 5

ISBN 7-5305-2932-3

I. 兰... II. 曹... III. 行书—书法—研究
IV. J292.113.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第042724号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津蓟州印务有限公司印刷

该书在天津发行所经销

2005 年 5 月第 1 版

2006 年 3 月第 3 次印刷

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 4

印数: 8001-12000

版权所有, 侵权必究

定价: 12 元

《〈兰亭序〉字字析》摘要

《兰亭序》的真伪是个谜。解析《兰亭序》也是个谜。《兰亭序》究竟好在哪里？怎么好？如何学习《兰亭序》？是许许多多人要求回答的问题。曹柏崑的《〈兰亭序〉字字析》不但回答了这些问题，而且深入浅出地回答了什么是书法，如何理解、学习书法等广大书法爱好者急需解决的问题。曹柏崑先生以几十年学书之经验与二十多年教学之体会，来解释《兰亭》，颇多独到见解，学习、提高两相宜。很值得一读，特为推荐。

图书在版编目 (C I P) 数据

兰亭序字字析/曹柏昆著. —天津: 天津人民美术出版社, 2005. 5

ISBN 7-5305-2932-3

I. 兰... II. 曹... III. 行书—书法—研究
IV. J292.113.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第042724号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津蓟州印务有限公司印刷

总发行 天津发行所经销

2005 年 5 月第 1 版

2006 年 3 月第 3 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4

印数: 8001—12000

版权所有, 侵权必究

定价: 12 元

《兰亭序》字字析

前言

当我重新整理15年前的《兰亭序》教案，撰写《〈兰亭序〉字字析》这本书稿时，我激动不已。324个字，每个字于我都有感情，我对每个字也都有兴趣。温故知新，整理中不断有新的感触，新的印证萌生出来，又不断地被我写进书中。多少天来，我始终陶醉在对《兰亭序》的再认识，再欣赏中。

《兰亭序》与王羲之，千百年来有口皆碑。唯上个世纪60年代的关于《兰亭序》真伪的聚讼让许多人迷惘起来。几十年过去了，王羲之依然是王羲之，《兰亭序》依然是《兰亭序》。

冯承素的双钩摹本《兰亭序》，亦即《神龙本兰亭序》以其不可磨灭的艺术价值，傲立于书坛。人们仿佛在想，“假的尚且如此，何况真的呢？”于是越来越多的人认可了《兰亭序》，并对王羲之更增加了一层崇敬。如是而已。

真假释怀了，当进一步追问《兰亭序》究竟好在哪里时，人们才真正陷入了迷惘。

在几十年的学书生涯中，我于《兰亭序》情有独钟。如果说这是“情人眼里出西施”，我不认同，因为艺术欣赏虽不能强求一致，但有艺术创作的规律在，绝大多数人是能够取得共识的。我相信历史的公正，我相信一代一代人的眼睛。于是多少年来我就在《兰亭序》中掘宝。

当学有所得之时，也想秘不示人，但一想到恩师“弘道养正”的教诲，就恨不得罄其所有以昭世人。书法的真理在哪里？非实践无以有真知。解析《兰亭序》就要从一点一画入手，在一转一折、一提一按中去体悟“穷变化，集大成，致中和”的道理。《兰亭序》的博大精神在精微中。

《兰亭序》的文章是探讨人生哲理的，《兰亭序》的书法又何尝不是折射人生苦乐的？解析《兰亭序》就须知道，人间有百味，《兰亭序》有三昧。书法的道理是从生活中提炼出来的。

如果说解诗是探险的话，解析《兰亭序》也是探险。尽管如此，我们为了继承，也为了创新，必须走进传统的艺术殿堂，否则便是鲁迅先生批评过的“懦夫”、“孱头”。

如同搞《红楼梦》研究一样，“形象大于思维”，研究没有止境。相信对于《兰亭序》的解读也仅仅是个开始。抛砖引玉，仅以此不肖之作就教于海内外方家及广大书法爱好者。

曹柏崑

2004年9月19日

於所遇輒得於已快然自足不
知老之將至及其所之既倦情
隨事遷感慨係之矣南之
欣俛仰之間以為陳迹猶不
能不以之興懷况脩短隨化終
期於盡古人云死生之大矣豈
不痛哉每攬昔人興感之由
若合一契未嘗不臨文嗟悼不
能喻之於懷固知一死生為虛
誕齊彭殤為妄作後之視今
亦猶今之視昔悲夫故列
敘時人錄其所述雖世殊事
異所以興懷其致一也後之攬
者亦將有感於斯

永和九年歲在癸丑暮春之初會

于會稽山陰之蘭亭脩禊事

也羣賢畢至少長咸集此地

有峻領茂林脩竹又有清流激

湍映帶左右引以為流觴曲水

列坐其次雖無絲竹管弦之

盛一觴一詠亦足以暢叙幽情

是日也天朗氣清惠風和暢仰

觀宇宙之大俯察品類之盛

所以遊目騁懷足以極視聽之

娛信可樂也夫人之相與俯仰

一世或取諸懷抱悟言一室之內

或因寄所託放浪形骸之外雖

唐冯承素摹兰亭序
(即神龙本兰亭序)

知老之將至及其所之既倦情
隨事遷感慨係之矣向之所
欣俛仰之間以為陳迹猶不
能不以此興懷况脩短隨化終
期於盡古人云死生亦大矣豈
不痛哉每覽昔人興感之由
若合一契未嘗不臨文嗟悼不
能喻之於懷固知一死生為虛
誕齊彭殤為妄作後之視今
亦猶今之視昔悲夫故列敘
時人錄其所述雖世殊事
異所以興懷其致一也後之攬
者亦將有感於斯文

永和九年歲在癸丑暮春之初會
于會稽山陰之蘭亭脩禊事
也羣賢畢至少長咸集此地
有崇山峻領茂林脩竹又有清流
激湍映帶左右引以為流觴曲
水列坐其次雖無絲竹管絃之
盛一觴一詠亦足以暢敘幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰
觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之
娛信可樂也夫人之相與俯仰
一世或取諸懷抱悟言一室之內
或因寄所託放浪形骸之外雖
趣舍萬殊靜躁不同當其欣

作者以日本今井凌雪先生所
贈蚕茧紙臨摹《蘭亭序》，
時在1986年。

永 有“永”字八法称，点为“侧”，横为“勒”，竖为“努”，钩为“趯”，提为“策”，撇为“掠”，短撇为“啄”，捺为“磔”。

王羲之出手不凡，下笔发威，一点写下，与别人迥异。别人一点而就，或围成，他却使笔锋藏起，先侧后中，运成“乙”字形，终则回锋收笔。如此灵活飞动，让人叹为观止。为证明这并非偶然，双钩《初月帖》中“不”字为证，益见功力使然。

以下点画，“策”，王延长了起首的“竖折”，用牵丝交代了来龙去脉。“磔”是典型汉隶写法，显露了时代气息，有双钩“居延竹简”的“敢”字为证。

至于“永”字的结字，以中竖为界，左密而短，右大而疏，显然是动平衡。策、掠、啄、磔四画于中竖交接处接而不实，不“卡脖”交于一点，气韵由此而生。

和 首笔“平撇”笔顺如“ノ”状，横长而展，撇促而收。右“口”字位置偏下，呈《八十四法》中所讲“下平”状。

九 全字露锋居多，先撇，后横折弯钩。（见图）。示意处呼应，末横腕回抱。锋芒所向，呼应前上方。如此使中气内含。

年 字形狭长，撇重顿而后掠出。行书往往如此，它把楷书中三折的地方拉出来给人看，像高速摄像机摄下的慢镜头，一招一式来龙去脉交代得清清楚楚。三横写法各异。始露首露尾，次转首露尾，三则重首折，圆收尾。三横带起中竖。此乃大“藏”，大蓄势，故而下行劲健。二三横以“S”形点相连，又一次显露身手。王写点多有如此，见《初月帖》中“慰”字。

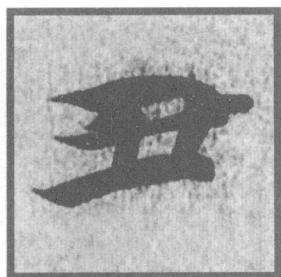
歲 竖势。笔顺因笔锋的显露，状若断而还连，先写戈，而后再写“心”，最后遥掷一点，增加了字的横势，正所谓一点定乾坤。

在 圆笔写长撇，回锋收尾，隶法也。“土”字竖与末横连得奇，不直接栽在横上，轻轻向左一荡，又“纤纤乎似初月之出天涯”，回头写横。妙在空灵。

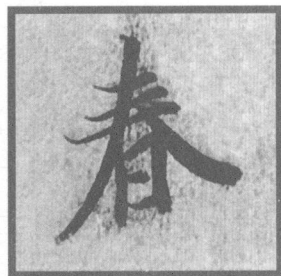
癸 骤变。轻描淡写，反而突出。如唱歌换气，增加跌宕感。

丑 复原。三横不同在中段，首先仰后复“一”，中则平直“一”，末则复“一”。中横末端滚动，是否启迪了山谷笔法，见黄山谷“老”字横画尾部，如出一辙。中竖起笔实写，形状若“7”，突出分量。

暮 字由上边“癸丑”二扁字过渡来，故由扁而立，但又收敛之，将其中两横重写为一横，也即“三十六法”中“减横”者。如把此处看成是失手所致，于王不公。

春 纵势。撇捺与上字比较，夹紧，开张角度小，更促成纵势。

之 横势，点横卧，又高高在上，补充了此字之纵势，下三横若叠起有张力。另至此，“暮春之”三字皆有捺，又都呈钝收状，然也有区别，宜细细体会之。

初 左右结构，不横反纵，形长。左密而轻，右疏而重，对立统一。

會 又一跌宕，紧插“初”字空隙书写，用笔率意轻佻，“田”与“日”笔画虽断又连。撇有别“初”字，捺回锋。

于 “绰钩”乃“欧体”之源，似有带下之势。

會 与上一“会”字比较，前轻佻，此端庄。全字用笔稳重，撇、捺末端可见端倪。又字形端正。

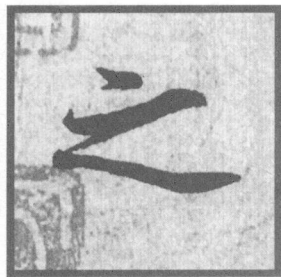
稽 结字让右，右半高出，增加了动势。

山 简直为米芾作示范，见“江山第一楼”之“山”字，大小有异，但一笔一笔比来，笔路毫无二致。

陰 “右占地步”，右半宽大，捺驻笔迅速，出即暗收，末点呈“击石波”状，有类章草。

之 第2个“之”字，与第一个不同处在于，横折撇，折向上回翻，撇几欲消失，捺纯楷书模样。

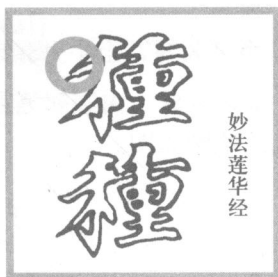
蘭 笔画连绵，先外后内，末两点呼应呈“心”。

亭 横画长而偏左，右竖画内撇挑钩，末钩带下而轻俏。

脩 左右结构偏写长，与“亭”字求同？下边“月”字内敛，开“欧虞”先河。见“胄”字。

契 左半方笔写，唐人写经有此笔意。（见图）右下点似写一圆点“丶”后，不尽意，回锋向右下作“㇏”，两相叠加。妙极！

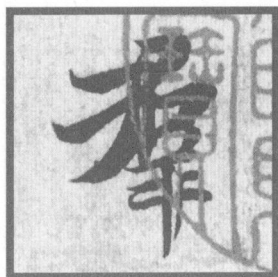

事 扁口断而连，竖钩呈弧形，姿态虚和。

也

横腕尽力向左收，以平衡其右伸之势。

羣

字写小了也弱其纵势，其结构美不胜收。“尹”见左不见右，夸张的两横一撇，形同羽翼，耐人寻味，此乃一纵。有纵就必须有擒，故而右半写法“口”张大写扁，接“羊”字与左匹配，使动中寓静，静中寓动，全字重心极其平稳，那一竖不强，却有“立柱顶千斤”的力量。另那肥厚的撇也透露出隶书的韵味。

賢

字动感极强，纵字横写，“臣”字写法考究，灵活，化繁为简。“又”字紧随其后，作态附和，回钩的反捺加强了这一感觉。“貝”字扁写，与上半错综其势。左竖，右竖势皆向左，中间两横写法似在原左竖“丨”基础上重叠上“乚”，匠心独具，末尾撇点，也形成向左之势，类乎跑步，书至画境，“賢”字当之。

畢

全字充分展示了固有的纵势，横画疏写和抢眼的悬针竖，是纵上加纵了。

至

至

小字大写，上半开张以增横势，下半连中断，未接上半部之牵丝，由竖起笔且左斜，末横回收，如抱中和之气。笔顺如图。

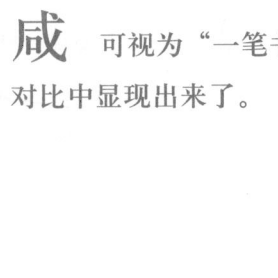

少

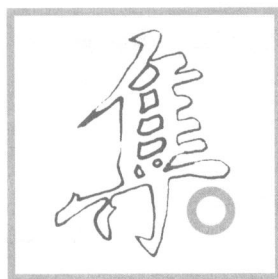
此字柔中见刚，起笔虽曲但用力实，两点相连的牵丝不虚反实，貌若横画，增加了力的美感。长撇曲而不曲，下半状如兰叶，但那重处实处，刚也。

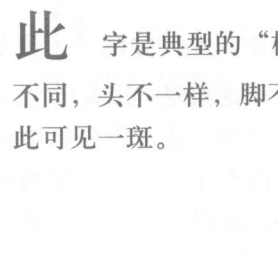
長 与上字形成鲜明对比，用笔轻快，行笔中有一跌宕处，如“ㄣ”状。撇在上边四横之下的细微变化，是柔的本色，但如此一来也为下笔“反捺”的力量表现，做了铺垫。

咸 可视为“一笔书”，由撇写起至点结束，左撇之柔与右撇之刚，从曲、直的对比中显现出来了。

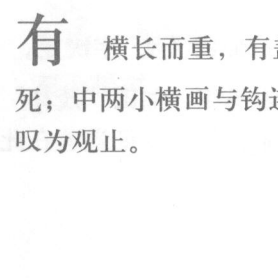
集 楷中有行。上半先写四横，再以一竖收拢，下半“木”字左右两点有趣味，在左低右高的长横下，左点小，右点大；左点圆，右点方；左点曲，右点直。尤其末点有“力挽狂澜”之壮举。因为“木”字中竖未接上竖，使重心左移，故末点举足轻重了。这个道理，看一下儿双钩的残字就清楚了，没有末一点，全字岌岌乎可危。

此 字是典型的“横勒”，横不能平卧。此字形象，横勒上部状如四根桩，桩桩不同，头不一样，脚不一样，形状不一样，距离也不同。羲之极尽变化之能事，于此可见一斑。

地 字形松散但笔画连绵，其中辩证道理足堪琢磨。

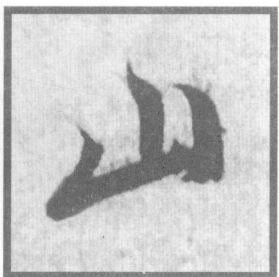
有 横长而重，有盖下之势，下半“月”字考究处在于：左上角敞口，又由撇封死；中两小横画与钩连绵，由下及上，由上而下，横纵、曲直、虚实，应有尽有，叹为观止。

峻 字大而疏，没有了“崇山”二字可以看出来（见图）。其写法乃“上平”之典型，左右齐其首。这后加上去的“崇山”二字，救了这个字，也救了这一行。俗话说：“歪打正着”。“峻”字因此而不奢，该行因此而异。

崇 字小写属必然。此外，上边“山”字一反常规，由左往右写，是草书的笔顺，又左重右轻，左连右断，“否极泰来”令人刮目相看。下边“宗”字首点侧锋重写，点与横钩连中有断；“示”字中竖紧承上点侧锋先偏后正，不钩，使人们视线集中，有启下的作用。

山 字连于“崇”字而附丽于“峻”字。中竖意连于上，右竖则姿态突出，左送“秋波”，堪称“点睛”。

领 字虽属“分疆”，但呈纵势。有趣的是右半边末点好像画蛇添足，其实不然。我们可以去掉它再看“领”字，（见图）也可由分析中得出结论。左“令”字使全字重心偏左了，“页”字写至撇笔，环顾全字，偏颇已成定势，故以点平卧着延伸出来是势所必然。

茂 字形长，笔意连绵。“戈”字主笔，尽情表现，与弧形撇刚柔并济。

林 字的写法似由“茂”字决定，一长戈罩住下边，倘“林”字缩写捺，反为不美。如图“茂林”二字。但长写后，长戈与长捺，谁都不显长了，辩证道理在此中。