

中国艺术精品系列丛书

快乐书坊

王黎著

神韵、单行、演探

月落乌啼霜满天
江枫渔火对愁眠
姑苏城外寒山寺
夜半钟声到客船

中国画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

快乐书艺 / 王黎培著. — 北京: 中国画报出版社,
2005.6
(中国艺术精品系列丛书: 4)
ISBN 7-80024-795-3
I. 快… II. 王… III. 汉字—书法 IV.J292.1
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 062664 号

133cm × 70cm

2004 年

ISBN 7-80024-795-3

9 787800 247958 >

《中国艺术精品系列丛书》(4)

快乐书艺

责任编辑: 钟荣华 郑学文

中国画报出版社

社址: 北京海淀区车公庄西路 33 号

邮编: 100044

制作: 北京远见未来文化发展有限公司

印刷: 北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 2

书号: 7-80024-795-3

2005 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

全套书共十册定价: 480 元

书友阅感

王黎书品——似一杯清风 新爽怡人

王黎早逾花甲方涉书艺，迄今八载，他始终以亲近自然、拥抱自然的童心于书苑求真探索中陶醉。寓乐于学、练，刻意求工。师古不泥。博采众家之长，于继承高古中阐发当代脉息。他尤其注意从文史哲艺多方汲取营养、启迪灵感。天赋加勤奋，其书艺一步步升华，功力、意蕴深厚。不华雍、不轻佻，笔划柔行似龙泉绕指，结构如崖畔松根随意中凝具了破土裂石之硬倔。于看似野莽的王黎书作中，透蕴着天地宇宙之和谐美，抒情着人生拼搏奋斗和奋斗后的淡泊与洒脱。其书作似书坛一杯清风，新爽怡人，深受书道同仁所喜爱。

——张敬

充满神韵的王黎书艺

他的书作如高山落瀑、石壁挂藤，奔放、充满生机，使人感到振奋。他书写唐诗宋词总是深刻体会，反复揣摩其内容所表达的意境。经他书写出来能使阅者加速加深对原著的理解。此为王先生书法神韵之所在。

——李学文

我读王黎先生“快乐书艺”

王黎先生书艺特点是张扬个性与艺术表现。如以残笔破锋表现荒漠旅途凄楚断肠的悲凉情绪，以清秀淡雅的笔触抒泄于冷霜满天、江枫渔火之夜的落寞情怀，以庄重刚劲之浓墨令“龙”骨跃然纸上，以娴熟老道之草章篆书表达中华文明之博大精深与汉字书艺之源远流长……。“快乐书艺”立意高远。书中“答访录要”一文乃王先生多年习书之心得，见地良多，精辟独到。王先生之书作令吾领悟书艺诸多要义，顿开茅塞。

——方金秋

读“快乐书艺”感言

“快乐书艺”既记述了王老几年来神韵草行求索实践的真知灼见，又展现了王老作品的开拓创新和诱人魅力。为中老年书艺爱好者提高书艺水平提供了难能可贵的经验。王老作品之独到之处是突出神形化一理念。人们习惯于顶拜书艺先贤而创新意识不足。而王老以退休之年，藉数十年文化、专业和哲理的丰厚积淀，潜心研究，孜孜求索，把继承和创新作为一条完整的主线，既注重基础又不被其所缚，有选择地广纳众书艺先贤的独特之长为己所用，通过自己的创新思维、渐臻神形化一的追求，逐步融会贯通，形成自己独特的书艺风格。王老的作品给书坛增添了一朵奇葩，为书艺爱好者开拓了一片新的视野。

——寥宇

王黎书艺简介

王黎(王黎培),男,1933年生。北京人(祖籍洛阳)。1958年毕业于清华大学,浅涉文史哲艺。从业科技,高级工程师,中国科学技术协会会员,中国发明协会会员……入诸“人才典籍”。

曾受业于著名书法家吴未淳教授并获书法专业证书。后师百家,刻意求工,撷古精而学用,映当代而求新。自信神韵导向、形彰神情、神形化一、承古抒今的书艺理念。向往洒脱劲秀书风。作品多次参加国内国际展赛亦屡获奖项和被收藏。

曾任北京电视台金色时光联谊网书画组长。现为北京什刹海诗书画社社员、中国老年书画研究会创作研究员,中国科学院书协会员,忝任中国文联书画艺术交流中心书画联谊会副会长和世界华人书画艺术网网员。

目 录

前 言	1
(一) 书作(字选、作品选)	2
1. 字 选	
图1.1 兒、兒、兒、遍、城	3
图1.2 鳥、鳥、鳥、學、杏	4
图1.3 爐、爐、爐	5
图1.4 情、情、情、曉、曉	6
图1.5 秀、秀、秀、半、半	7
图1.6 逸、逸、逸、逸、江、草	8
图1.7 墨、墨、書、天、龍、霜	9
图1.8 香、香、香、香、香、香	10
2. 作品选	
图2.1 月落乌啼	100 × 50 11
图2.2 大江东去	133 × 70 12
图2.3 当年万里觅封侯	100 × 50 13
图2.4 胜日寻芳泗水滨	100 × 50 14
图2.5 枯藤老树昏鸦	100 × 50 15
图2.6 茅簷低小	100 × 50 16
图2.7 山雨欲来风满楼	100 × 50 17
图2.8 龙	100 × 50 18
图2.9 力拔山兮气盖世	133 × 70 19
图2.10 坤范	200 × 80 20
图2.11 苏武牧羊	133 × 70 21
图2.12 中华文明 源远流长	100 × 50 22
图2.13 怒发冲冠	100 × 50 23
(二) 文述(答访录要)	
(1) 汉字见形生义	24
(2) 书艺宝库撷精而用	24
(3) 建立信心认真临摹早日习作	25
(4) 自主学练 陶然自在	25
(5) 好草行何以耐看	26
(6) 巧用动平衡 草行即生动	26
(7) 习作是更实效的学练方法	27
(8) 创作是收获习作的成果	28
(9) 何以率意天成	28
(10) 退笔堪可珍 读书更根本	28
(11) 神形化一及举例	29
(12) 以线条表性情之意向	30
(13) 寻求新意	31
后语 参考书	32
书友阅感	封3

前言

一、神韵书艺 动心动容 情趣无限

书友好!

见形生义的汉字是我们祖先对人类文明的伟大贡献,发展至今,已是博大精深、世界唯一的文字书写艺术。书艺汉字有多种多样的书体、格调。这为能给予人们多多快乐、富有神韵的书艺创作提供了取之不尽的宝库。

唯形式美当然也是一种书写艺术。其虽可达中规中矩,甚至无懈可击,但却难能拨动人们心弦。愚以为对书艺的追求,通常应以表现作品之文学内涵的情意和神韵为宗旨。进而依此导向,力求神形化一。这样神韵为上的书艺作品,才是有风采、有情趣的活体,可使人动心动容地感受交流的快乐。

二、解消一幅 信心顿增 怡乐陶醉

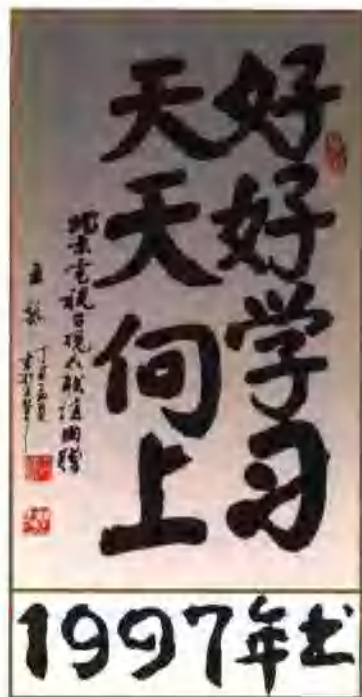
本书“字选”和“作品选”之后的“答录”一文,为本人几年来神韵草行求索的践知,望能切磋交流。“书谱”中云:“思通楷则、少不如老,老而逾妙。”愿君发挥成人学书的特有优势,不妨一试符合赏识教育学原理的“解消一幅”的学练方法——一幅幅、一次次立竿见影的成就感会令君陶醉于阵阵惊喜,信心顿增,甘愿乐此不疲!

寄怡书艺,情趣高雅,益脑健身。自古书家多长寿早已是不争事实。幸涉书艺,是乃缘分,为君高兴,君宜珍惜。谢阅、祝祺。

本书渗透着亲人师友们的爱心、情意、辛劳和智慧——这将于兹永蕴翰馨!我这里向他(她)们深鞠一躬,谨致由衷的敬意和感谢。

王 黎

2005春于北京

（一）书作（字选、作品选）

——神韵导向 形彰神情 神形化一 承古抒今——

关于书艺之“形式和内容”古人多有论述：“书必有神、气、骨、肉、血，五者缺一不成为书也。”“凛之以风神，温之以妍润，鼓之以枯劲，和之以闲雅，故可达其性情、形其哀乐。”似较抽象、模糊。而“书道之妙、神采为上、形质次之，兼之者方可绍于古人。”此一论述明确了神采为上。但所述的神形关系看来只是机械并加：“兼之”。

任何成功的艺术必然是能打动人心的。之所以使人动心动容主要不是靠形式而是其神情。当然这不是说形式不重要，诚如“形之不立，神之焉附”之古语；但于形式和内容的主从而言确是“神采为上、形质次之。”

我想着重阐明的是书艺之形式和内容的内在关系：以作品之神韵意境为审美主要取向的创作思路，运用最得当的书体和格调，来最和谐最传神地彰显该作品之文字（文学）内涵之神韵和情意，而内涵神韵反赋于该文字形式以相应的生态和灵气，从而创作出有机的神形化一的栩栩如生堪与对话的书艺作品。简言之即神韵导向、形彰神情、神形化一。这是我对书艺创作的追求（也算是我个人对书艺的理念），八年来这种追求给了我多多的情趣和快乐，据说有时作品“尚有新意”。

书艺实乃文学和书写的双重艺术，而文学内涵系神韵之主体，故应使用高品位的文学。还要力练书写的传统功力以冀能一字多态书写。再者，书者本人气质、情绪必然流露于作品中，故伊始应书写性相近者，以免屡书不爽、影响情绪。

艺术均含其时代脉息。科技飞速进步，文字书写之实用功能在急速式微。书艺不依赖其实用功能而必能成为一门独立生存的高雅艺术。当今，面对时代的严峻挑战，对国粹书艺同样适用的是“发展才是硬道理”，承古抒今。

此“雕技”演探，可能使某些高人、智者齿冷，但还望能给一些书友以些许有益的启迪，庶不枉王某冒“批”诚陈、一片痴心。如此则幸甚、慰甚。

后面的字选和作品选的实例，仪态虽或欠巧，抑或能使您解颐、动心？

(一)1. 字选——书以载情

品赏字选将使您愉快地感知书艺汉字是活体，有个性，而且有灵性。您瞧，这些书艺汉字个个性情不同却又个个栩栩可爱。

图 1.1

(不是好鸟) 半大小鹭

壮泉的秃鹭

体魄健壮胸怀大志
谦恭好学的大学士

『花褪残红青杏小』

气宇轩昂的大鹏

图 1.2

爐

香烟裊裊的香爐

爐

堪可潤喉的茶爐

爐

結緣煤灰的鍋爐

图 1.3

奔放的爱情

欲近还怯的初恋

执拗的爱情

晓 晓

晓行夜宿

春眠不觉晓

图 1.4

秀

凉意的峻秀

秀

贤能的俊秀

秀

矜傲的矜秀

秀

伎师

伎妹

犹抱琵琶半遮面 摹拟者似胜于蓝

图 1.5

(山林间) 不屑功名的侠客逸士

倜傥贵少
名流逸风

无奈遁逸

失意老将自放逸

江河奔流

野草蓁蓁

图 1.6

龍。(而非龍鐘潦倒之龍)
自豪氣盛的小蒼龍

天。天为大。三平二斜(大小
方向、态势、润枯)不同又呼应。

墨。快乐的墨客

霜。『我言秋日胜春潮』

书。骄矜自诩的『饱学之士』

墨。敬业的『老九』

图1.7

香。

以轻、顿笔对比度表示情感激越程度的递变，浓烈
呛人的腻香→舒适宜人的芳香→淡淡的幽香。

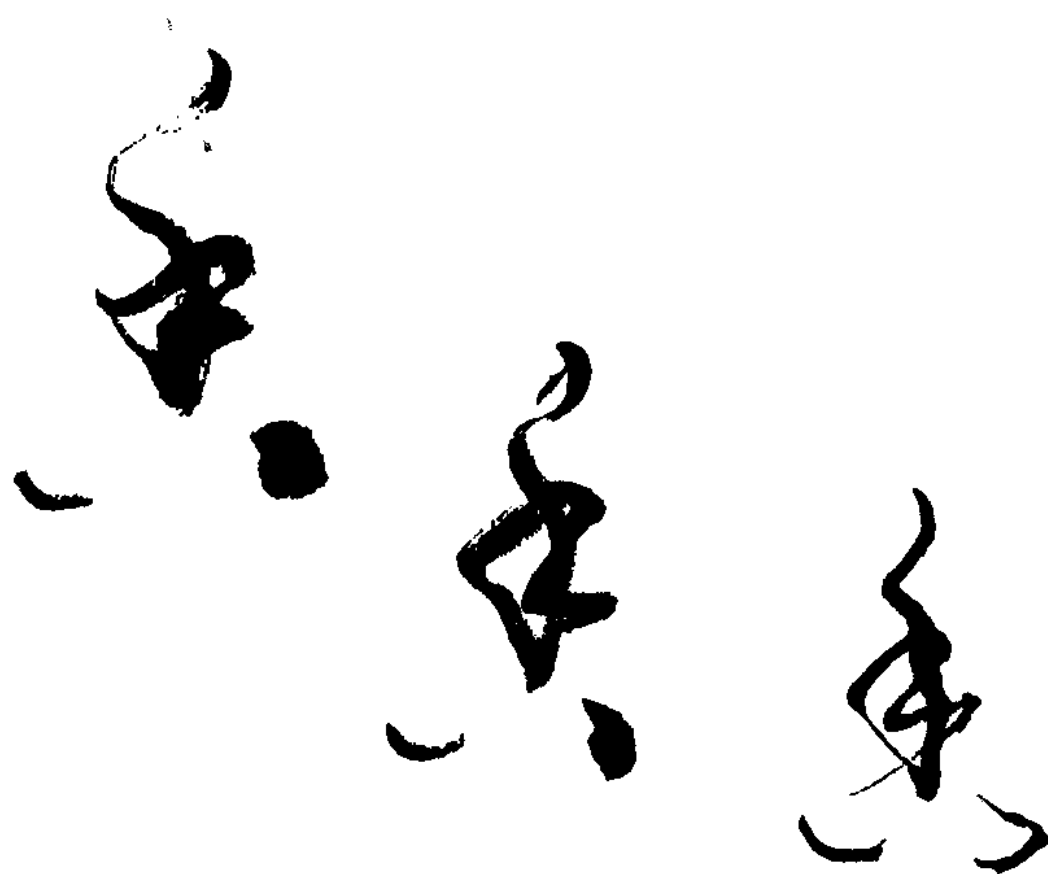
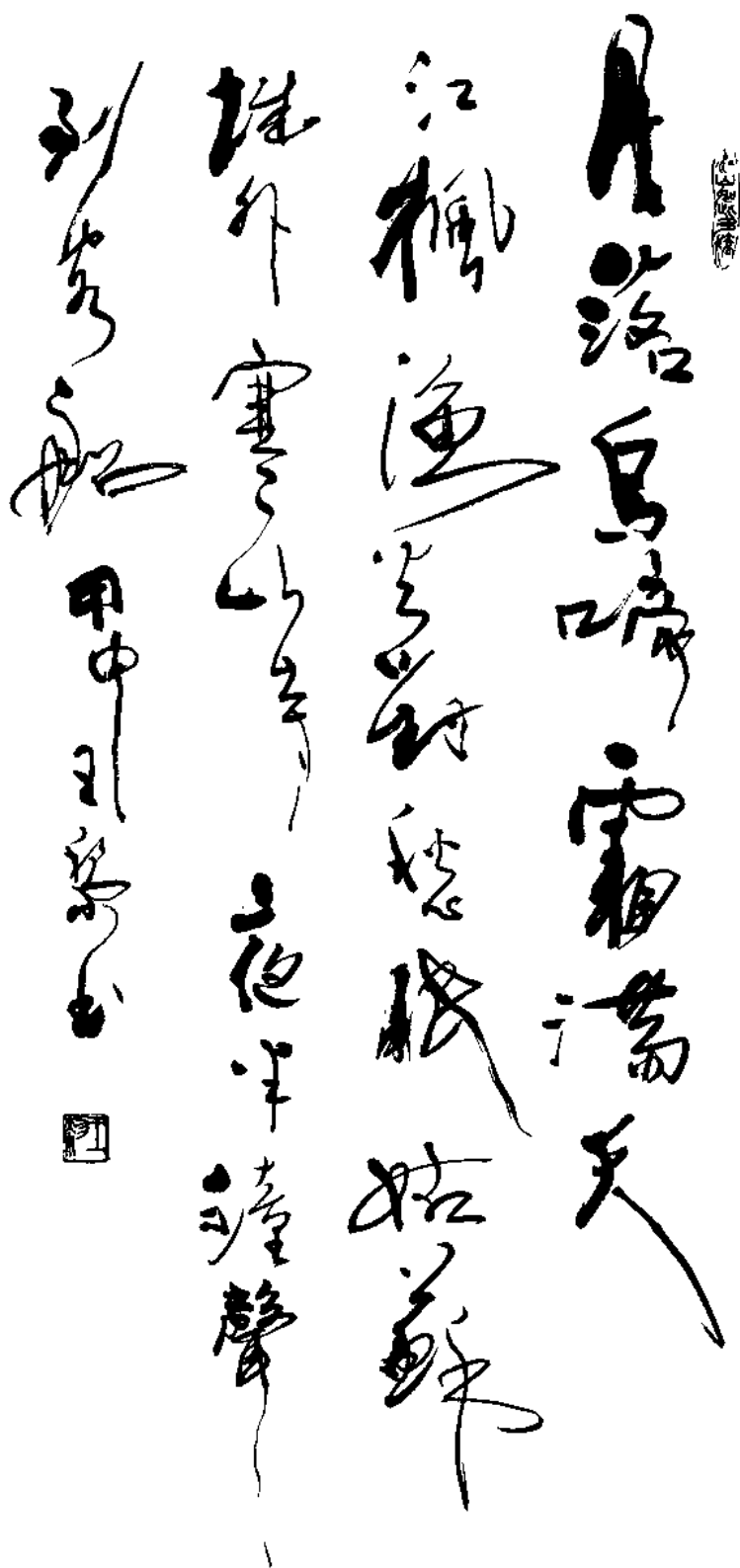

图 1.8

(一) 2. 作品选 —— 神韵为上 形彰神情

神韵草行引人入胜之巨大魅力,在于它能使您无止境地追求以最得当的书体、格调来最传神地表现作品文学内涵的情意和神韵,并力求完美的神形化一。乐在其中耶?

释文: 月落乌啼霜满天, 江枫渔火对愁眠, 姑苏城外寒山寺, 夜半钟声到客船。
(淡淡郁鬋别样美,诗境时空惹人醉(详释见第二十九页)。(时也,诗作者张继功名不顺,心情欠佳。))

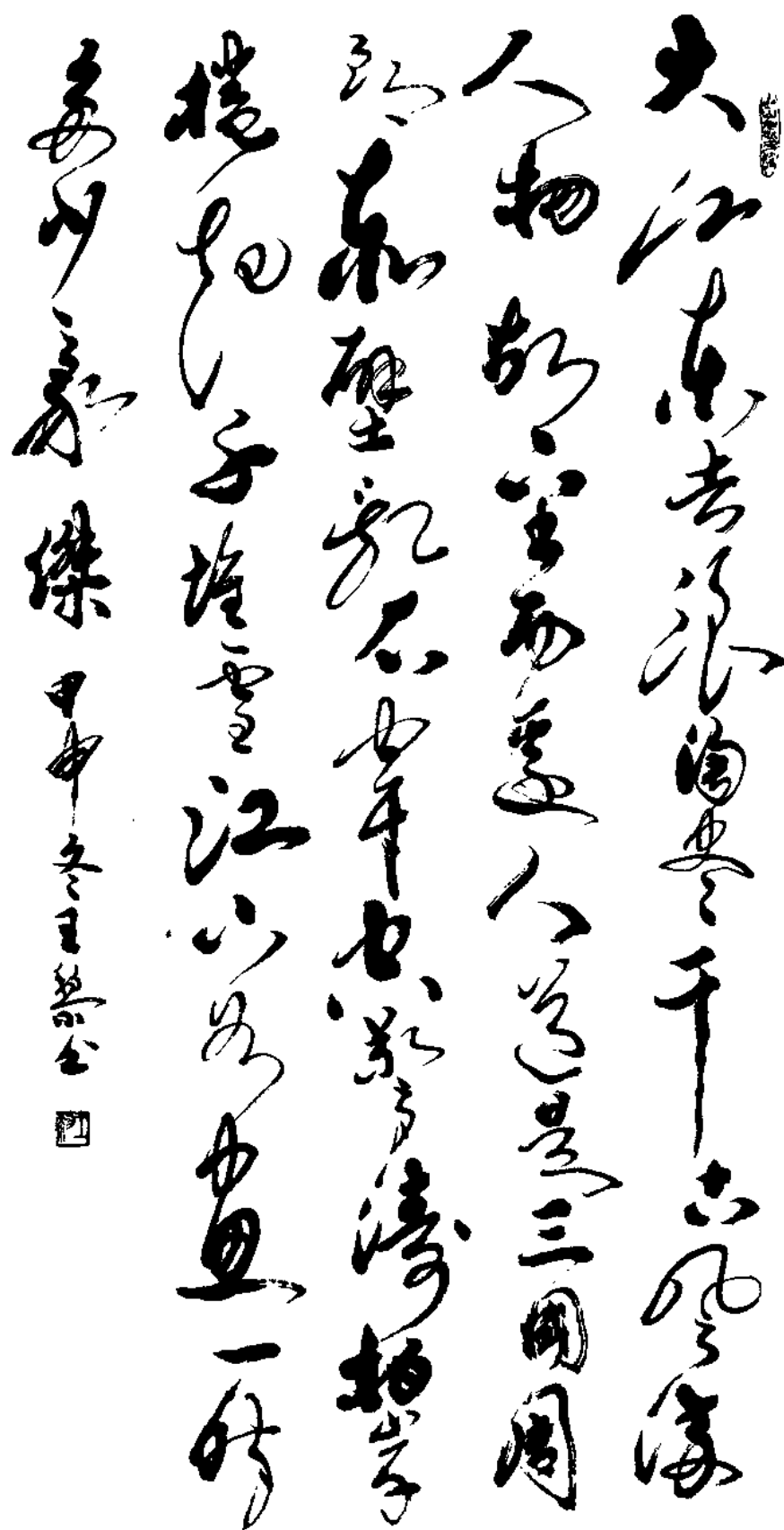
100cm × 50cm

2004 年

图2.1 月落乌啼 张继诗 枫桥夜泊

……苏轼临赤壁望大江滚滚东去，嗟叹当年惊天地泣鬼神之赤壁鏖战及叱咤风云的一代豪杰——心潮澎湃，感慨万千。书者试以较剧烈的起伏跌宕和刚韧兼备的笔触，力求酣畅淋漓地表现词作者苏轼宏伟的政治抱负和豪迈的英雄气概。

释文：大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。

133cm × 70cm

2004年

图2.2 大江东去 苏轼词 念奴娇·赤壁怀古(上阙)

词作者陆游忆当年从戎戍边，却壮志不酬。从失望、愤懑、痛苦直至绝望。书者以协调行书以冀表现其坎坷愤懑的心情（详释见三十页）。

释文：当年万里觅封侯，匹马戍梁州。关河梦断何处，尘暗旧貂裘。胡未灭，鬓先秋，泪空流。此生谁料，心在天山，身老沧州。

當年萬里覓封侯
關河夢斷何處塵暗舊貂裘
胡未滅鬢先秋淚空流
此生誰料心在天山身老滄洲

宋陸游詞訴衷情
榮末王書

100cm × 50cm

2003年

图2.3 当年万里觅封侯 陆游词 诉衷情