

篆
隶
楷
行
草

五
言
書
縱
橫
談

乙酉年

李和亮

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

五
皆
書
從
橫
談

乙酉年
李和亮

图书在版编目 (C I P) 数据

名家名课: 五体书纵横谈 / 曹柏崑著. —天津: 天津
人民美术出版社, 2005
ISBN 7-5305-3188-3

I. 名... II. 曹... III. 汉字—毛笔字—书法
IV. J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第122992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>

天津外国语学院印刷厂印刷 **新华书店** 全国新华书店经销

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 4.5

印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 14.80 元

摘要介绍

《五体书纵横谈》是曹柏崑先生在天津电视台“名师名课”中之讲稿。当其播出之时，备受书法爱好者和专家好评。我们将其出版，弥补了讲座中图版不清，文字未明之不足，便于品读。书中将五体贯穿，言简意赅，颇多经验之谈，颇多独到见解。习书者可得门径；识书者可得知音。相信该书能与讲座比美。

前言

汉字递嬗，一花五叶。以线为宗，演为篆、隶、楷、行、草五体，于是五体共荣。

学习书法，择其一而习之已属不易，然欲求深求透，精一尚须通数。五体相生，其中自是血脉贯通。天津电视台教育部具此眼光，着余介绍五体书知识于《名师名课》。余不揣鄙陋，以数十年习书、读书之经验，本着深入浅出之精神，共为六讲。一讲楷书之基本知识；二讲楷书之滥觞魏隋碑；三讲隶书之精密方圆；四讲篆书玉箸之线；五讲草书使转点画，六讲行书融会贯通。300分钟为大家勾勒了书法之轮廓，入门之途径，深造之法门。观众欣赏之余，更求精细，欲斟字酌句，咀嚼赏鉴之。天津人民美术出版社艺术教育进修学院鼎力相助，于是此书应运而生。

揽五体而称“纵横”者，经纬也。书之经纬，书之道理也。纵横谈囊括了书法的认识，书法的欣赏，书法的批评，书法的学习诸多方面。因一讲时间有限，不能穷尽，故于六讲之中发焉。讲楷书，突出“中锋”、“三折法”、“提按”、“转折”；讲魏隋碑，突出碑帖联系与区别；讲隶书，突出“方”与“圆”的道理；讲篆书，突出“画”与“写”之辩证；讲草书，倡导“书空”，解释“读”与“写”；讲行书，贯通“点画”与“使转”。将此六讲合一，方才为书法作了最简单、概括、明了的注释。习书者于六讲中获得的是，习书习线，练书练线的道理。当其转而就一体学习时，每讲都是前车之鉴。

如今书画之书汗牛充栋，如何帮助读者尽快入门，少走弯路，是余年届花甲之初衷。责任所致，不敢苟且。唯愿识者知之。

曹柏崑

五体书纵横谈

楷书一

今天向大家介绍楷书的有关知识。讲解之前,我想概括地强调一下儿书法。在我看来,书法离不开文字,有汉字才有书法。书法,直言之就是书写的方法,是在汉字的基础上形成的。讲书法首先要写好字。美国的一位摄影家讲过这样的话,好的工匠不一定是艺术家,但一个艺术家首先应该是一个好的工匠。书法是艺术,是以汉字为载体来表情达性的艺术,写好汉字才有可能再上一层楼去领略书法的风光。书法就是一条线,一条活生生的线,一条有生命的线。汉字的点画是线的具体化,形象化,是变化了的线的形态。至于钩点撇捺的搭配,则是线的盘绕,扭曲,是线的运动轨迹。把握住汉字与书法的关系,就能很好地认识、学习书法了。下面我们开始介绍楷书:

楷书始于魏晋而盛于唐。“东汉之后的三国至魏晋南北朝,是隶书向楷书过渡时期”。(《大学书法》p65)我们可以看一看,(1)钟繇的《荐季直表》(图1)、《宣示表》(图2)。(2)吴的《谷朗碑》(图3)与《太上玄元道德经》(图4)。(3)西晋《元康元年买地券》(图5),《元康六年写经》(图6)。(4)东晋的《司马芳碑》(图7)与王的《两表帖》(图8)都可看到隶书脱略形迹向楷书发展的迹象。我们还可将钟繇与王比较,王较钟小125岁,相距一百多年更可看到传承与演变。因为我们生活在楷书时代,凭印象你也能说出他们谁离我们更近。

钟繇·荐季直表(局部)

(图1)

尚書宣示孫權所求詔令所報所以博示
 遜于卿佐必異良方出於阿是夢羗之
 言可擇郎廟况繇始以踪賤得為前思橫
 所躬親公私見異愛同骨肉殊遇厚寵

钟繇·宣示表(局部)

(图2)

譚朗字義先
 君出子也其
 秦谷因南氏
 行純備三歲

吴·谷朗碑(局部)

(图3)

人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁故柔弱者生之徒堅強者死之徒是以兵強則不勝木強則共強大處下柔弱處上天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能有餘以奉天下唯有道

吳·太上玄元道德經(局部)

(圖4)

西晉·元康元年買地券(局部)

(圖5)

臣虞言臣祥除人復五日窮思永遠肝心寸
截甘雪應時嚴寒奉被手詔伏承聖體
御膳勝常以慰下情臣故患向滿氣上頓
乏勿勿慈恩垂憐每見慰問咸戴屏營不
勝銜遇謹表陳聞臣虞誠惶誠恐頓

王虞·两表帖(局部)

(图8)

可稱計若有女人得聞名然後亦當
此功勳佩詔是亦初時之喜
須輪倫聞佩詔莫不歡喜

元康六年正月二十日支菩薩法護手執
授最承遠和上弟子沙門竺法首筆
今此經布流十方冀佩加化速成

元康六年三月十八日寫已
凡三萬十二卷合一萬九千五百六十六字

西晋·元康六年写经(局部)

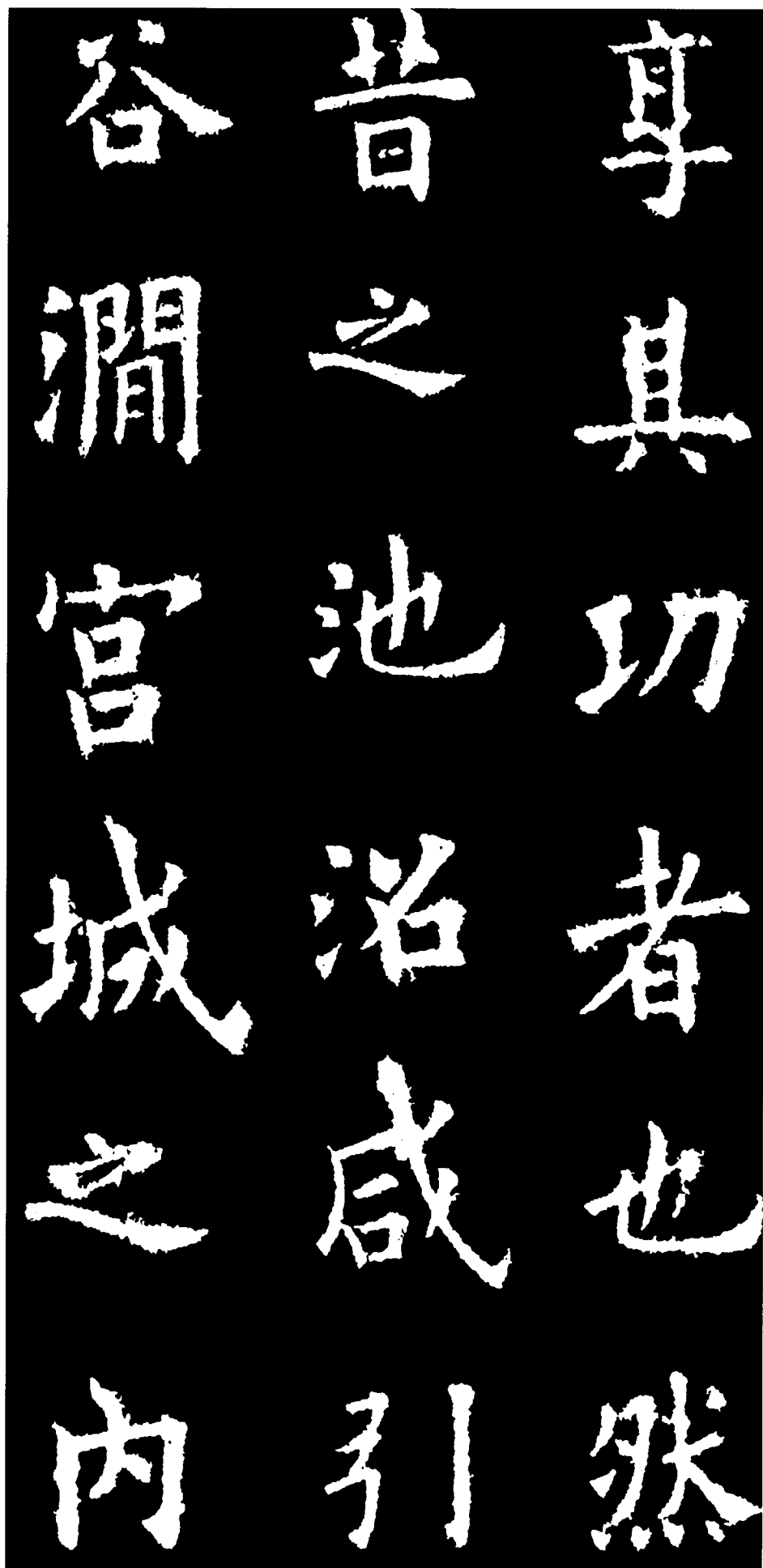
(图6)

君諱芳字文豫
次雖五德迭興
周人歌德著於
末咸封國子敘

东晋·司马芳碑(局部)

(图7)

唐代是楷书的鼎盛时期。多少年来盛传的楷书四家、三家都出自唐。欧阳询(557~641)是初唐之大家。书法初学王羲之,晚兼献之,终自成一家。笔力险峻瘦劲,人评“金刚瞋目,力士挥拳”。结字平正中寓险绝。俗称“骨”者。代表作《九成宫醴泉铭》(图9)、《虞恭公碑》(图10)、《皇甫诞碑》等。

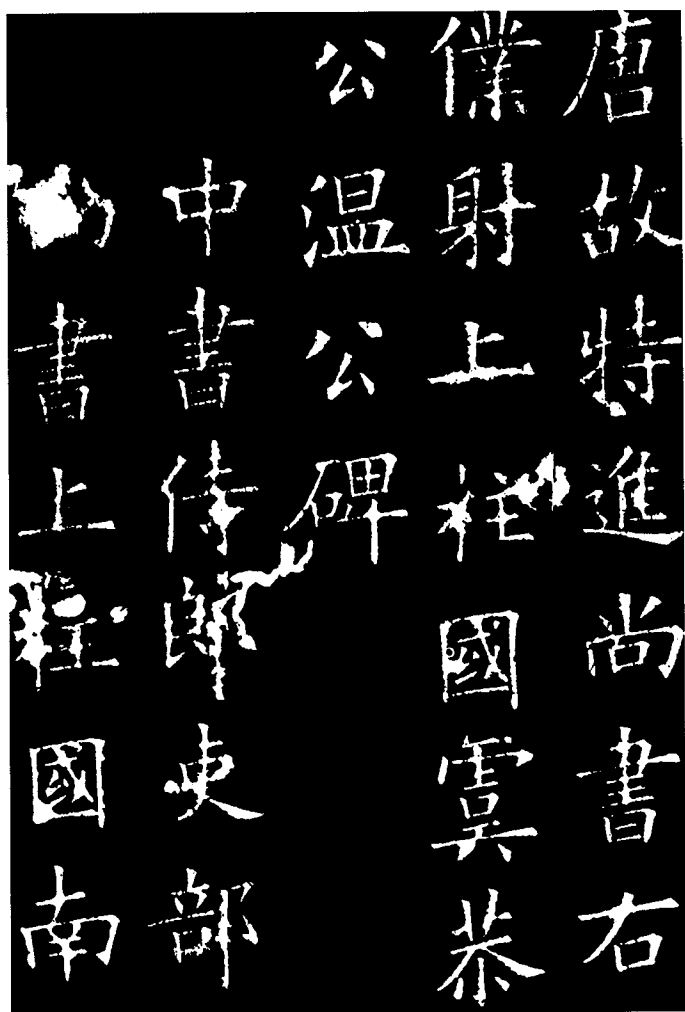

欧阳询·九成宫醴泉铭(局部) (图9)

颜真卿·多宝塔(局部)

(图11)

欧阳询·虞恭公碑(局部)

(图10)

颜真卿(709 ~ 785)是盛中唐时期的大家。初学褚遂良,后得张旭笔法。其书“点如坠石,画如夏云,钩如屈金,戈如发弩,纵横有象,字愈大愈端庄雄伟”。俗称“筋”者,正在这戈、钩中突显。代表作《多宝塔》(图11)、《麻姑仙坛记》(图12)、《勤礼碑》(图13)、《东方先生画赞》(图14)、《自书告身》(图15),尤以《自书告身》传神。

有唐撫州南
城縣麻姑山
仙壇記

顏真卿·麻姑仙坛记(局部)

(图12)

上護軍顏君
神道碑
曾孫魯郡開

顏真卿·勤礼碑(局部)

(图13)

勅國諸為天下之本師
導乃元良之教將以
本固必由教先非求中
賢何以審諭光祿大

顏真卿·自書告身(局部)

(圖15)

漢太中大
夫東方先

顏真卿·東方先生畫贊(局部)

(圖14)

柳公权(778~865)是晚唐前期的大书家,他吸收了欧、颜二家特点,自出机杼,点画瘦硬,结体道媚。世所称“骨”者正在于此。他的《玄秘塔碑》(图16)、《神策军碑》(图17)几乎无人不晓。以上三家都是唐代大书家,共同传为典范,足以证明唐代是楷书发展的顶峰。

柳公权·玄秘塔碑(局部)

(图16)

柳公权·神策军碑(局部)

(图17)

至于赵孟(1254~1322)很值得一提,他超迈群伦与先贤颉颃,很了不起,他功力深厚,渊源晋唐,取法二王,用笔圆转秀劲,影响之大,至今很多人接踵其后。他尝赠诗给他人云:“学书工拙何须计,名世不难传后难”,并非自负,确乃实话。他的书作很多,《妙严寺记》(图18)、《胆巴碑》(图19)颇受历代学书人青睐。

山	徐	興	妙
西	林	郡	嚴
傍	東	城	寺
洪	接	七	本
澤	烏	十	名
北	戎	里	東
臨	南	而	際
洪	對	近	距
城	涵	曰	吳

赵孟頫·妙严寺记(局部) (图18)

年有詔
剛上師
謚大覺
普慈廣
膽巴賜金

赵孟頫·胆巴碑(局部)

(图19)

学习书法从楷书入门自是正路。颜、柳、欧、赵各有特点,人们耳熟能详的“颜筋、柳骨、赵体肉”可以说抓住了关键,(欧与柳同为骨胜者)。人们还认为“字无骨不立”,所以提倡习“欧、柳、颜”者居多。这里还可解释一下儿什么是“筋”,古人云“多骨微肉谓之筋”。至于学哪家?古人讲:“随性之所近而临仿之自有高情逸趣集于笔端。”就是说你喜欢谁就去学谁,容易上手。

怎么学呢?请大家注意四点:

一是“中锋”。纺锤形的毛笔存在了几千年。存在的道理恐怕就是它能写出立体的线,生命的线。“中锋”是运笔的关键,没了中锋,线就瘪了,气没了还谈什么生命。古人的比方很多,需要大家认真体会。什么“锥划沙”、“印印泥”、“屋漏痕”、“折钗股”都与“中锋”有关。用“中锋”笔写出的线“双边如界”,中间有一条深痕。如果说书法是游离于二、三度空间的艺术,那半浮雕式的效果即是“中锋”创造出来的。

二是“三折法”,“三折法”是中锋笔打开,聚拢的方法。“欲左先右,欲右先左,欲下先上,欲上先下。”“三折法”是点画的首尾法,横竖撇捺点钩提折,任何一种点画,作为形象摆在那里都有头有尾。头如何,尾如何,就看“三折法”运用如何了。

三是“提按”。毛笔是软笔,软笔要写出弹性来,非“提按”不可。提之按之,按之提之,如同人双脚走路的样子,提按为宣纸注入墨水,提按赋予线条以纵向的变化。提按,一个人一样,一时一样,一处一样,所以是无法效仿的。提按是“共性”的,也是“个性”的。从绝对的意义讲,它是“个性”的,这对于形成个人书写风格至关重要。

第四是“转折”。点画是有限的,所以方去又回,回而复去,用笔时转去转来,折来折去。“转折”勾画了点画的形象,分别了阳刚阴柔,“转以成圆”属阴;“折以成方”属刚。“刚”与“柔”是线条的基本属性,刚者显其骨,柔者露其肉。欧、赵之分即在此也。

这四点讲的是笔法。赵孟讲,“用笔千古不易”。我以为这“不易”二字不可作形而上学观,而是强调了古往今来笔法的重要。

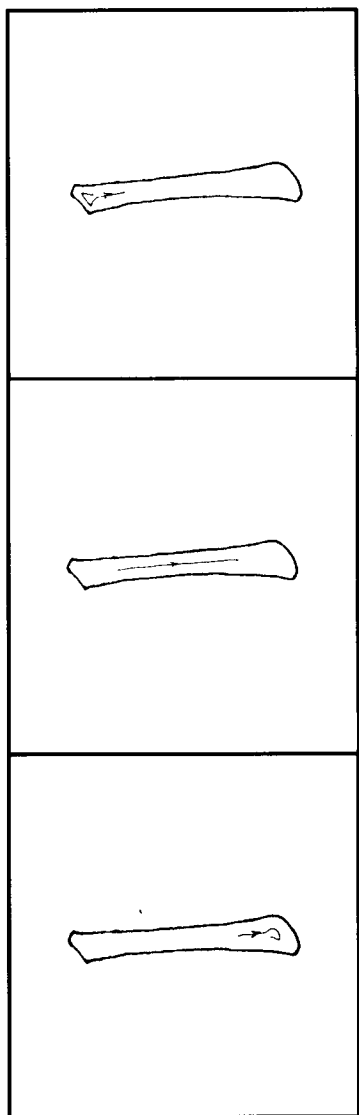
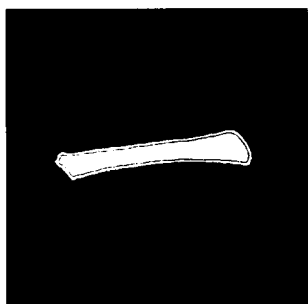
如何学习笔法?我向大家推荐“五步

法”(图 19-1)。“五步法”是“敲门砖”,打开书法之门,这是由易到难的终南捷径。无论年龄、性别、资历,想学书法都可用“五步法”。

书法除“笔法”外,还有“字法”。“字法”是结构之法。说汉字本身就是美的,那是因为当其创始之时,不仅要象形象物,更有先人的审美意识

融会其中。明代李淳在总结前人经验基础上编写了“大字结构八十四法”(图 19-2),以少总多,难能可贵。今天不是很多人都想变化汉字的结构吗?那就先“知其然”吧。“知其然才能知其所以然”,有常才有变。这个道理不可不知。

与“字法”相连的是“章法”,“章法”是组字成

一、双钩:“双钩”是用硬笔勾勒范字外围轮廓之后再临习的学习方法。“双钩”阶段的重点是认识点画的形象及其写法。

“横画”——“一”的具体写法是:

- 1.逆锋起笔,欲横先竖,由侧锋转为中锋。
- 2.中锋行笔(使笔锋在画中行走)。
- 3.终点略提笔向下作顿,回锋收笔。

