

行草创作百图

北京体育大学出版社

五更说尽年来事
醉卧红楼一枕清

星斗外有三斗雨
窗前旧时茅店社林边

收拾溪山好
且见

辛卯秋月

大山吾友雅正再春

行草创作百图

杨再春

北京体育大学出版社

策划编辑:杨 木

责任编辑:肖 之

审稿编辑:墨 人

责任校对:吴大才

责任印制:长 立 陈 莎

图书在版编目(CIP)数据

行草创作百图/杨再春. - 北京:北京体育大学出版社,2001.8

ISBN 7-81051-649-3

I.行… II.杨… III.行草-书法 IV.J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051017 号

行草创作百图

杨再春

北京体育大学出版社出版发行
(北京·中关村北大街 邮编:100084)

新华书店总店北京发行所经销
北京雅艺彩印有限公司印刷

开本:889×1194 毫米 1/16

印张:7.75

定价:15.00 元

2002 年 7 月第 1 版第 2 次印刷

印数:4001—8000 册

ISBN 7—81051—649—3/J·75

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

【作者寄语】

《行草章法》一书自1985年初版，经几次修改已经再版几十次，总发行量有100多万册。我一直想关于章法创作的问题再写一本书，因工作繁忙，琐事缠身，总未如愿。正好因足伤不能行走，在家休息，便完成此书稿。编创过程，也是自己一次提高的机会。静下心来，读些书，看些资料，对不同格式的书法进行研究，反复创作，很有收益。交给读者的东西需再三推敲，对自己负责，更要对读者负责。

此书只取《行草章法》一书中极少的内容，大部分是最新的作品与文字，在版式设计上力求有耳目一新的感觉，当然这还要读者上帝的品头论足而裁定。一幅成功的作品是诸多因素构成的，这本书只是抛砖引玉罢了。

我一年要收到国内外书法爱好者的书信几千封，许多信都是提问怎么写好一幅字，或是怎么评价一幅作品的优劣。我想许多问题是有共性的，这本书所谈到的只是一般规律性的问题，特殊的章法没有涉猎，现代派书法和扇面书法考虑到实用性不广泛，没有收进来。另外，笔法与用墨的问题没有细说，重点强调了章法构图与款识，这对一般书法爱好者是最实用的。龙年岁末，写了如上文字也是对书友们的祝福！

杨再春

横幅小中堂创作

(三十三)

· 龙腾 · 不容易

(三十四)

· 笑吟万家诗 · 心无事，天地宽

(三十五)

· 朴素天真翰墨情 · 柳色和烟入酒中

(三十六)

· 为善最乐，读书更佳 · 看剑豪生胆，读书香到心

(三十七)

· 宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来 · 王维诗 鹿柴

(三十八)

· 汉高祖 刘邦 大风歌

(三十九)

· 罗贯中 三国演义开篇词

(四十)

对联创作

(四十一)

· 读书觅佳句，润墨得风神 · 日移竹影，风递花香

(四十二)

· 好事流传千古，良书播惠九州

(四十三)

· 白雪红梅添画意，青山绿水动诗情

(四十三)

· 春风大雅能容物，秋水文章不染尘

(四十四)

· 名画要如诗句读，古琴兼作水声听

(四十四)

· 长啸一声山鸣谷应，举头四望海阔天空

(四十五)

· 喜有两眼明，多交益友 · 恨无十年暇，尽读奇书

(四十六)

· 交不可滥须知良莠难辨 · 酒莫过量谨防乐极生悲

(四十七)

· 无狂放气，无道学气，无名仕风，方称儒者

(四十八)

· 有读书声，有纺织声，有小儿啼哭声，才算人家

(四十九)

· 有志者，事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚

(四十九)

· 苦心人，天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴

(四十九)

· 邓石如集长联

(五十一)

· 三顿饭，数杯茗，一炉香，万卷书，……

(五十二)

条幅创作

(五十三)

· 顺安 · 谦受益

(五十四)

· 书追白雪阳春 · 平生守砚自怡神

(五十五)

· 丹心报国家 · 闻鸡起舞

(五十六)

【目 录】

作者寄语 (一)

创作举要 (七)

大中堂创作 (八)

· 龙 (九)

· 神功 (十)

· 观自在 (十一)

· 松鹤延年 (十二)

· 笔墨开奇境 (十三)

· 琴书雅趣翰堂幽 (十四)

· 翰墨惊天地，诗书通古今 (十五)

· 月下飞天镜，云生结海楼 (十六)

· 若能杯水如名淡，应信村茶比酒香 (十七)

· 王安石诗 梅花 (十八)

· 王昌龄诗 芙蓉楼送辛渐 (十九)

· 杜甫诗 望岳 (二十)

· 白居易诗 钱塘湖春行 (二十一)

· 刘禹锡 陋室铭 (二十二)

小中堂创作 (二十三)

· 乐也 · 艺无涯 (二十四)

· 素心若雪 · 美景应春来 (二十五)

· 满招损 谦受益 · 数风流人物还看今朝 (二十六)

· 云水风度，松柏精神 · 以德相交，天下知心多 (二十七)

· 读书得真趣，怀古生远思 (二十八)

· 退笔如山未足珍，读书万卷始通神 (二十八)

· 杜甫诗 绝句 (二十九)

· 白居易 诗句 (三十)

· 杨万里诗 (三十一)

· 王勃诗 送杜少府之任蜀州 (三十二)

横幅手卷创作 (八十八)

- 心画 · 如意 · 正气 (八十九)
- 鹤舞 · 金石寿 (九十)
- 春水香 · 苦中乐 · 长乐寿 (九十一)
- 艺海无涯 · 读书香到心 (九十二)
- 心须宽、自无忧 · 不到长城非好汉 (九十三)
- 清虚简淡、琴润书声 (九十四)
- 笔落惊风雨，诗成泣鬼神 (九十四)
- 身无半亩心忧天下，读书万卷神交古人 (九十五)
- 满眼云山长画卷，一壶天地小书楼 (九十五)
- 方志敏句 · 崔道融诗 梅花 (九十六)
- 孟云卿诗 寒食 · 陶行知句 (九十七)
- 白居易诗 原上草 (九十八)
- 郑板桥诗 题竹石图 (九十九)
- 苏东坡诗 新城道中 (一〇一)
- 李煜词 乌夜啼 (一〇三)
- 草诀百韵歌句 (一〇五)
- 兰亭序句 (一〇七)
- 李白诗 将进酒 (一〇九)

册页创作 (一一〇)

- 佛心 · 寿 · 春意浓 · 渐入佳境 (一一一)
- 五言对联四幅 (一一二)
- 七言对联四幅 (一一三)
- 储光羲诗 · 杜甫诗 (一一四)
- 杜甫诗 · 杜牧诗 (一一五)
- 李煜词 (一一七)

编后有话 (一二九)

【目 录】

- 俯仰不愧天地，褒贬自有春秋 (五十七)
- 月斜诗梦瘦，风散墨花香 · 素心如雪，道法自然 (五十八)
- 莫放春秋佳日过，最难风雨故人来 (五十九)
- 博览万卷才识豪迈，记述百家文翰昌明 (六十)
- 曾国藩句 (六十一)
- 李清照 夏日绝句 (六十二)
- 高适诗 别董大 (六十三)
- 孟浩然诗 与诸子登岘首 (六十四)
- 马致远 天净沙 (六十五)
- 陆游词 卜算子 咏梅 (六十六)
- 辛弃疾词 西江月 (六十七)
- 傅山草书 五言诗 (六十八)
- 文天祥诗 过零丁洋 (六十九)
- 苏东坡词 江城子 (七十)
- 陆游词 钗头凤 (七十一)
- 北京四川会馆 长联 (七十二)
- 刘勰 文心雕龙 神思第二十六句 (七十三)
- 刘熙载 书概句 (七十四)
- 叶绍翁诗 游园不值 (七十五)
- 李清照词 如梦令 (七十六)
- 曹孟德 短歌行 (七十七)
- 四条屏创作 (七十八)**
 - 李白、王驾、杜甫诗 (七十九)
 - 李白诗 赠汪伦 (八十)
 - 李白诗 客中作 (八十一)
 - 王驾诗 社日 (八十二)
 - 杜甫诗 江南逢李龟年 (八十三)
 - 苏东坡词 水调歌头 (八十五)
 - 岳飞词 满江红 (八十七)

法

又有何益呢？

▲董其昌在《画禅室随笔》中说：『古人论书，以章法为一大条。』王羲之在《卫夫人笔阵图》中也说：『若平相似，状如算子，上下方整，前后齐平，便不是书。』我们在行草书创作中需首先考虑到的应该是章法形式的美。字与字、字与行、行与行之间的相互关系，均需在创作中严密注意，否则往往因为一个字处理不当，影响通篇的协调。每个人都有自己喜欢的字和不熟悉的字，一定要扬其长、避其短。行草书的个性差异很大，一个人一种风格，不可划齐为一。相互借鉴是必要的，然而不可依葫芦画瓢。王羲之的怡静，怀素的奔放，颜真卿的二的风格是不可替代的。在此，还要说明一点，古人的书作可以欣赏，但对有些作品不必一味顶礼叩拜，凡古人皆为精品的看法，是不完整的，也不是辩证的。

说了这么多，不外乎告诉读者和书友们，若能获得一幅成功的作品，是靠丰厚的文化积淀和刻苦的努力，方能获取。读帖胜于临帖，临帖胜于造车。共勉。

创作举要

書

○ 创作举要

▲ 书法作品是给人看的，总该让读者看明白，并具有一种美的享受，美应该是共识的。字写得很好，一幅作品的组成不一定完美，尤其行草书更是如此。鲁迅先生曾说过，中国文字「具三美：意美以感心，一也；音美以感耳，二也；形美以感目，三也」。形美就是字的结构，整幅作品的形美就是章法。把许多单个的字巧妙的构成一幅作品，有诸多因素的制约，这本书里我谈了一些技术上的问题，当然也谈到了一些笔墨技巧的关系。

▲ 行草书的创作，还存在一个动态美的问题，它不同于隶书、魏书、楷书，字与字之间不需连接，行与行之间很少呼应。而行草书恰恰强调了这两方面的重要性，连贯流动的美是行草书创作中的一个原则。李白在形容怀素草书时写到：「飘风骤雨惊飒飒，落花飞雪何茫茫。」这虽说有些夸张，但确实说明了草书的动感之美。王羲之的《兰亭序》，则是「如清风出袖，明月入怀」，这是一种平静、温和、自然的美。以「丑」为美的作品，似无可厚非，但也要恰到好处，不可太过，过了就失去了共性。不被多数人所接受，则不是成功的作品。只有少数人能理解，或只有少数人认同，孤芳自赏，

大中堂创作

大中堂的创作，在书法作品中占有重要位置。从少字数到几百字，都可以在大中堂天地之间进行创作。只有一个字的大中堂，原则是以笔画多的字为宜。其笔法当以浑厚、庄穆字为佳：几十字至几百字的大中堂，需要考虑到通篇字的布局、大小、粗细、浓淡、长短等诸多因素，如左顾右盼，前后呼应，所以必须先打小样草稿，反复修改后再铺纸挥毫，成功率则高，否则是很难驾驭的。写4尺、5尺、6尺、8尺、1丈2的大中堂要净化线条，不可牵丝太多。要灵动，也要神采为上：要纵横挥洒，也要庄重静穆，要草而不乱，行而不死。笔法要方圆笔兼备，全为圆笔软弱无力，全为方笔剑拔弩张，无神采可谈，刚劲中寓灵秀，婉约中含峻奇，方为佳作！干湿笔的运用也很重要，通篇干笔飞白，躁气太重；通篇满布，肉丰骨少。

大中堂不同于小品，需慎而又慎，精而又精，需推敲每个字、每一行，方可成功。大的原则已定，关键是自己的理解，自己的琢磨，自己的实践。

龙

要 点：此作品是为中央电视台“文化视点·龙年说龙”专题节目而书。左旁重而静，右旁轻而动，并体现出飞白笔法。

神
功

要 点：这幅大中堂是用硬毫大抓笔书之，蘸一次墨书一个字。“神”字的长竖笔是偶然的效果，长竖笔一起笔则裹锋转笔，顺势而下，笔分两叉。“神”字占两字位置，“功”字的右旁取斜势与“神”字左旁呼应。

觀自在

冷眼看世界方得自在
墨

觀自在

要 点：“观自在”三个字占中右侧三分之二，“冷眼看世界方得自在”占左侧三分之一。书写时加入魏碑笔法，凝重而古茂。

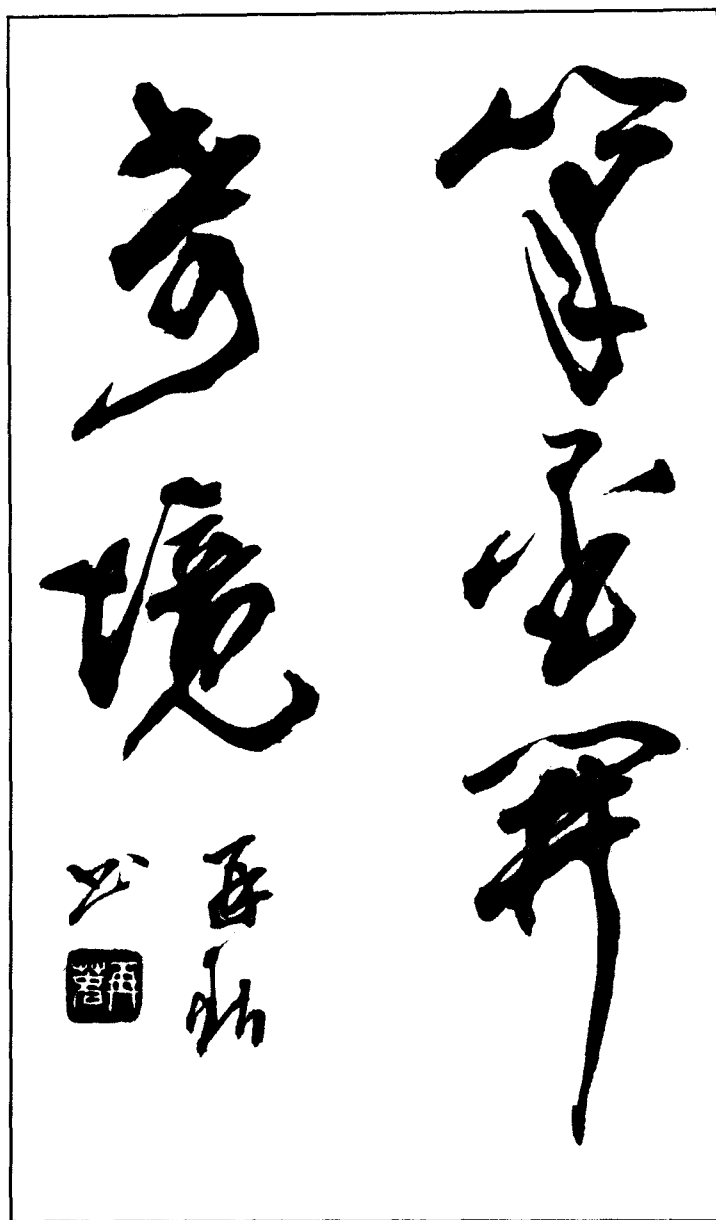
松
鶴
延
年

松
鶴
延
年

要 点：以长锋羊毫笔出之，“年”字占两个字位置。题穷款盖章。
界格起到装饰作用。4 个字 1 行半。

笔墨开奇境

要点：5个字草书大中堂写1行半。以长锋羊毫笔书之。
折笔以方笔为主。只题名款盖章。