

心 理 江 流

(上)

中国书法之韵律

ZHONGGUO SHUFAZHIYUNLV

楼柏安 著

西泠印社出版社

心
理
汇
流
(上)

中国书法之韵律

楼柏安 著

西泠印社 出版社

图书在版编目(CIP)数据

心语汇流. 上/楼柏安著. —杭州: 西泠印社出版社,
2009. 11

ISBN 978-7-80735-641-7

I. 心… II. 楼… III. ①中国画—创作—经验②汉字—
书法—创作—经验 IV. J212. 04

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第215730号

心语汇流

楼柏安 著

题 签: 楼柏安

责任编辑: 彭 德

责任出版: 李 兵

装帧设计: 龚 溯 文

图文制作: 杭州品逸文化

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州市解放路马坡巷39号(310009)

联系电话: 0571-87243279

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 7.75

版 次: 2009年11月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-641-7

定 价: 78.00元(共二册)

楼柏安作品

春風得意
马蹄疾

好风一
帆多
胜

戊子年春日
楼柏安书于
北京

目 录

绪 论	/ 1
构成书法艺术韵律的基本因子	/ 7
一 点划	/ 8
二 疏密	/ 13
三 徐疾	/ 16
四 枯湿	/ 20
五 性情	/ 24
韵律的成功要素	/ 31
一 学养	/ 32
二 技法	/ 38
三 契合	/ 44
四 忘我	/ 50

韵律之美的最高境界	/ 57
一 神情意趣	/ 58
二 法天贵真	/ 65
三 妙合自然	/ 73
韵律的重要性	/ 81
一 唤起生命意识	/ 82
二 找到心灵共鸣	/ 89
三 陶冶人的性情	/ 95
结 语	
参考文献	

绪论

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

（此处为模糊文字，疑似为引言或第一章开头部分）

中国书法是一门以汉字作为独立表现形态的艺术，千百余年来文人墨客，骚人雅士为之倾倒者不计其数，其中有大彻大悟深入堂奥者，也有若即若离之士徘徊于藩篱之外，而虽勤学一生终未悟者，更是不在少数，可见书法艺术隐微玄奥，足以令人探究不息。

书法作为艺术，自当有别于一般的书写，因为它在书写的过程中，传递了一种生命的悸动；这种悸动，既是艺术的灵魂，也是韵律的显现。所谓书法之情，源于心思，成于笔调，起伏跌宕，笔短意长，或顾盼呼应，朝揖向背，或纵意舒展，激越而流畅，无不一往情深，令人沉醉。这种魅力正是艺术之所在，也唯有通过韵律的表露才能达成。这与舞蹈之韵律和灵巧变化的舞姿有着异曲同工之妙。

书法本是静态的造型艺术，但在静态的形

式之中却蕴藏着舞蹈、音乐的动感节律。唐代张旭之所以能成为一代大家，是因为他从公孙大娘舞剑器得到了莫大的启示，他藉酩酊即兴的流露，将整个人的个性情感全然融入到了书法节奏起舞之中，在不可预测的韵律中跳跃、飞扬、跌宕，让精神获得了更大的舒放，表现了生命最炽热、最酣畅、最具创造力的一面，使其精神专注而超越，摆脱了尘俗而物我二忘，达到了通神入妙之境。这种将书法韵律发挥尽致的表现，不难看出在书法艺术的整个学习与创作过程中是何等的重要。因为韵律是一种生命的起舞，是一种情绪的渲泄，它通过形式的动感节奏来表现着，倾诉着艺术家们复杂的内心世界，正如十六世纪的画家兼文学家罗玛佐(Lomazzo)所说：“绘画，它可能拥有最大的美与生命，是来自动感的表现，此为绘画之精神。”而中国的书法却也正是通过这种动感所产生的韵律，表现出了最大的美与生命。所以失去了运动之美的作品，自然也就无法感受到生命的节律，尤如一个没有生命的躯

壳，令人望而生厌。董其昌《画禅室随笔》中曾言：“古人神气淋漓翰墨间，妙处在随意所如，自成体势。故为作者，字如算子，便不是书。”

这里的神气淋漓翰墨间，是指在随意自如，自成体势的韵律构成下所产生的动感效果，而“字如算子，便不是书”，则是明白地告诉了我们，书法若前后齐正，上下一等，全无起伏可言的话，则韵律尽失，动感不存，自然便不足称为书法艺术了。惟只有藉笔势纵横，体势欹侧，随意所如，妙合自然，才能神采所现，机趣无方，尽得书法之妙。当然在这里“韵律”二字已并非单纯节拍所能诠释。因为它实际上已成为了一种意趣和动感的综合描述。只有在求得韵的前提之下，所产生的动，才能真正掌握到韵律的真谛。所以当我们在知晓了韵律的涵意之后，不难发现在书法的领域之中，无论点划、结体、章法、疏密、起伏、变化，无一不与“韵律”二字紧紧相扣。只有将静态的书法赋于动态的生命去把握，让韵律的大动脉流入到每一个枝末的细管之中，使笔

与笔，字与字，行与行，产生密切的互动，才能谱写出动人的韵律篇章，才能散发出强烈的生命动感。故凡作楷、行、草诸体，皆应贯穿于韵律的追求之中，使之虚实相间，方圆有度，时藏时露，时隐时显，或交际茂密，或空旷疏宕，有如蛟龙腾云，卷风舒雨，起伏之间，风云莫测，令人回味无穷，有不可思议的艺术感染力。

然今之习书者，大多只论功夫技巧，先求形质，后追性情。以为功力不深，技巧不熟，而妄谈性情，如隔靴搔痒，纸上谈兵。殊不知韵律乃为抒情之旋律，艺术之根本，韵律不张，则性情自灭，虽具功夫，形质枯朽，而字无生机，又何言神采？所以从书法艺术的角度而言，不论初学者，抑或是久经习书者，皆应在习书之际时时先以韵律为念，虽一点而能悟其韵，虽一划而能明其律，于理法神韵处玩味思索，然后参变脱化，心有所得，自能以一贯万，事半功倍。

正是基于这种见地，故笔者以为只有先明韵律之理，而后实践，才能有的放矢，习之有方，

迟速有度，心手相得。为了佐证自己的一己之见，故将于以下数个章节之中详细论述“韵律”在书法艺术中的重要性，以求教于同道。如有所获，也算是一种补缺拾遗的欣慰。

构成书法艺术韵律的基本因子

一 点 划

书法中的点划宛如舞蹈中：一圈、勾转、踢勾步、锐舞、反滑步、摇摆等等基本舞步，它是构成书法韵律的基本因子，也将直接关联到书法整体韵律的表达。所谓：

“凡字每落笔，皆从点起，点定则四面皆圆，笔有主宰，不致偏枯草率。波折钩勒一气相生，风骨自然遒劲。”¹

可见点划虽微，却影响甚巨。因为只有通过点划的仰俯欹侧，轻重变化才能使书法的线条彼此映带，产生起伏，释放出美的旋律节奏。它对于整幅书法作品的成功与失败可说起到了相当关键的作用。所以点划的运用与表现历来就被书家所重视。通常就技法层面而言，大致可从以下八法论：

其一，侧法 ㄣ

1 【清代】周星莲《临池管见》

即俗称为点法。点贯沉着，宜带侧势，尖锋入纸，顺势落笔，使墨精暗坠，一点之中，笔势三折，有如高峰坠石，大石当衢，且点贵在变化，点不变谓之布棋，唯知晓点法化势，其形无穷，始能随字异形，顾盼有情，向背得宜，如字之眉目，不显孤露形迹。

其二，勒法

勒者，收紧之意，一划之中，不可卧其笔锋，驰毫直过，应提笔中锋，锋先笔后，逆势挫动而行，缓去急回，如长锥界石，挺拔有力。起笔时不论是藏，是露，是方，是圆，至收笔时则皆笔锋收归笔划中，如勒马之用缰，迅速反揭为之。使之首尾藏锋，不见起止之迹。

其三，努法

努法，乃竖划之祖，努，谓之用力，虽曰竖划，然不宜直笔而下，直则刻板无力，其法应初横入笔，向上行而少驻，复引锋下行，以曲势取直，如人体曲线之美，因波生势，才能富有弹性，生动婀娜，以势曲之力而达内藏劲利之效。

其四，掠笔

夫侧锋左出谓之掠。掠须迅其锋，不可虚尖斜拂，用力要匀，笔势要畅，力要善蓄，气要善敛，不可用尽，不可溃散，以中锋运笔至婉曲处再以侧锋借势左出，始能末锋收笔，如飞鸟掠檐而下，斜而复起；悠扬舒畅，雍容自如，绰有回旋之余地。

其五，策法

仰划为策者，其策须斫笔，背发而仰收。即逆锋起笔，折笔向下，仰而策之，笔尖在上，笔肚着纸，笔贵迟留，逐步提按衄挫，向右上角趯锋出之，出则暗收，其锋由侧转中，如鞭之策马，用力于策本，得力在策末。

其六，啄法

短撇为啄者，如禽之啄物，须锐而速，立笔下罨，不可缓滞，笔锋及纸，点首撇尾，以疾为胜，劲如铁石，其势即出。

其七，趯法

趯者，挑也；语之小异，其理相通。趯自努

划收锋，竖笔潜劲，得势而出，快如锥。如跳高者先下蹲，而后蓄势跃起，力送锋尖，自然锐利饱满。

其八，磔法

捺之。磔笔出锋，宜逐步衄挫往复其锋，似一波三折，边走边提，运笔徐行，待势足而后磔之，自则挺劲有力。

以上八法，虽说仅言于表面技法，但实质却无不暗藏韵律之要义。因为点划之中，无论是发笔作点，抑或是横划过笔，竖划钩趯，皆须起讫顿挫，锋转笔回，其间各有起伏，各有变化，真所谓：

“一画之间，变起伏于锋杪，一点之内殊衄挫于毫芒。”²

看似笔笔脱开，实则筋脉相连，而于行笔之间又无不回腕藏锋，以不尽之态，缓去疾回，至使点划遒劲、丰实，浑厚饱满，自有骨力，处处留得住笔，如悬针垂露，百岁枯藤，笔有尽而意

2 【唐代】孙过庭《书谱》