

褚遂良雁塔圣教序

古吴轩出版社

主编◎孔宝刚 庆旭

编著◎朱瑞雪

中国教育学会『十一·五』科研规划立项课题

经典碑帖导学教程·楷

中国教育学会「十五」科研规划立项课题

经典碑帖导学教程
楷

褚遂良雁塔圣教序

主编◎孔宝刚 庆旭 编著◎朱瑞雪

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

经典碑帖导学教程. 楷. 褚遂良雁塔圣教序 / 孔宝刚,
庆旭主编; 朱瑞雪编著. —苏州: 古吴轩出版社, 2007.11
ISBN 978-7-80733-189-6

I. 经… II. ①孔… ②庆… ③朱… III. 楷书—书法—教材 IV.J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 165244 号

策 划: 庆 旭

周 晨

责任编辑: 陆月星

装帧设计: 周 晨

责任校对: 潘家荣

严宏达

责任印刷: 蒋家宏

责任照排: 杨月华

书 名: 经典碑帖导学教程·楷·褚遂良雁塔圣教序

主 编: 孔宝刚 庆 旭

编 著: 朱瑞雪

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街 458 号 邮编: 215006

Http://www.szrbs.net/gwx E-mail: gwxchs@126.com

电话: 0512-65233679 传真: 0512-65220750

经 销: 全国新华书店

印 刷: 苏州日报印刷中心

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 30

版 次: 2007 年 11 月第 1 版

印 次: 2007 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-189-6

定 价: 100.00 元(全五册)

如有印装质量问题, 请与出版社联系。

中国教育学会“十一五”科研规划立项课题

书法教育教学的模式研究课题组

总顾问 连秀云

顾问 江 吟 王伟林

学术委员会主任 王继安

学术委员会委员(按姓氏笔画排名)

马一超 刘 春 刘 学 刘 淮 朱瑞雪 朱建华
庆 旭 陈海良 吴旭春 张志英 杜军勇 邵 勇
金 丹 单志泉 周时君 赵 锟 徐世平 顾 琴
桑永生 曹万峰 薛龙春

编辑委员会(按姓氏笔画排名)

丁 勇 尤天虹 左 侗 李枝枢 吴耀华 张祥华
周 彬 欧阳志刚 徐 卫 蒋文亮 潘建中

课题组组长 孔宝刚

课题执行组长 庆 旭

前 言

王继安

教材的编写确是难事,不然各种教材就不会不断地审定,不断地修改,以求达到最佳的教学效果。书法教材的编写也是如此。不过由于书法学习的特殊性,编写过程中又有其特别的难处,其难大体有三:

其一,编写的目的性。即准备培养什么样的人才,是实用型的写手,还是书法艺术家。以往的书写教材大都是以培养写手为主要目的的,历史上留下了众多的这类教材,也积累了不少理论和经验,而过去的艺术学习大都是在实用的夹缝中生存。在计算机高度发展的今天,实用性的教育已经渐渐地退居于次要位置,而艺术教育的比重将会不断地扩大,这也是历史的必然。从现在社会上存在的大量书法教材中,已可明显地看出这种发展趋势。

其二,编写体例的科学性。受教学目的的影响,每本教材的体系都是在目的的直接支配下生成的。优秀书法教材的编写应符合艺术的接受规律,而不是实用性的简单训练。艺术训练的方式也应符合艺术的接受规律。教学内容的安排,教学流程的设计,更应符合艺术的接受心理学和教育学的有关原则。

其三,编写的贴切性。所谓编写的贴切性,即是编写者应是品尝过“梨子滋味”的创作能手。他们知道艺术学习和艺术创作的甘苦;知道书写中哪些是实用的因素,哪些是艺术的因素,如何联系,如何剥离;也能够在学习中一针见血地以最简洁的方式方法讲出学习书法艺术最便捷的路途。

基于以上三点,学习者在选择教材时就不至于迷失方向了。

我想,这套教材丛书充分印证了以上三个特点。首先,丛书的编者都是书法专业毕业的本科生或研究生,受过系统而严谨的艺术专业训练,有一定的书写和创作经验。在他们的学习过程中,自己走过了学习艺术的道路。其次,他们大都出自师范院校,对艺术教育学和心理学有一定的了解和认识,且毕业后大部分从事着基础的书法教学,多年来,在实践中积累了不少的基础教学经验。

我认为,这套教材将会在书法专业教育不断兴盛的今天起到良好的社会效果。当然,任何教材的问世都要接受社会使用者的检验,使之不断地完善,这是教材编写的普遍规律。我们相信,这套教材将会像其他优秀的教材一样,逐步为广大的艺术学习者所认可,所接受。

2005年4月于金陵随园

(作者系南京师范大学美术学院书法系主任、教授)

序

梅墨生

中国书法的学习与成就,法门万千,而道理为一。即从临摹与研习历代碑帖经典入门,体会法理,进而登堂入室,一窥书法艺术“由技进道”的万千气象。不难看出,升阶登梯的凭依,就是诸家法帖,那些已经经过千百年审美的眼光过滤了的名迹。

然而,近年来的书法热潮,多多少少有些淡化法度或颠覆经典的意味,不仅民间书家如此,一些学院书法教学也推波助澜,搞起书法新潮来。实际上,书法艺术的根就在于点画间架以至谋篇布局上,任何游离,都是舍本逐末的。当然,利用书写元素的艺术探索,是另一码事。

千层之台,起于垒土。基础永远是关键。许多看似炫目的书法巨制,一旦触及其基础部分,竟然是动摇而不坚实的。于是,我们开始怀疑时尚的欺妄。若干年前,笔者曾对已故书法大家启功先生的书法略行评点,认为它有“现代馆阁体”之嫌。一时间有种误会,以为在下是反对规整谨严的馆阁体的书法的。事实上,这种看法并不准确也不全面。笔者的习书即从师于馆阁余绪的民间书家,我对书法的楷范规矩十分在意。只不过,我推重书者的灵性与才学要主导于那些已经被无数次重复书写的点画而已。楷法、行法、隶法、草法,永远是不过时的,它们是书法之为书法的安身立命处。

庆旭先生多年来从事学院书法教育,以科班之学,为基础研究之学,心得殊多,经验甚丰,成果可观,令人刮目。他组织编辑出版的《书法技法导学教程》便影响日著,成为许多学院(校)书法教学的理想教材。近来,庆旭君又有此编将以付梓,其功德将彰显于未来,似为不待言喻之事。

是编之尽精微、重实用,从基础编排求精求妙,是一套不可多得的好教材。读者不可以其浅近而忽之,因为其中凝聚着作者们的智慧与经验,还有一种特殊的使命感。

2006年2月于北京

(作者系中国画研究院理论部副主任)

目 录

褚遂良《雁塔圣教序》的艺术特色	1
笔画篇	3
偏旁篇	22
结构篇	65
原帖选录	78
临摹示范	87
创作示范	88
后记	89

褚遂良《雁塔圣教序》的艺术特色

褚遂良(596—659),字登善,唐钱塘(今浙江杭州)人,也有说是阳翟(今河南禹县)人。唐初名臣,是唐代迟于欧阳询、虞世南近四十年出生的又一著名书法家,与欧阳询、虞世南、薛稷并称初唐四大家。

《旧唐书·本传》记载:“遂良博涉文史,尤功隶书。父友欧阳询甚重之。太宗遂谓侍中魏征曰:‘虞世南歿后,无人可与论书。’征曰:‘遂良下笔遒劲,甚得王逸少体。’太宗即日召为侍书。”在贞观年间,遂良历任谏议大夫、中书令等职,贞观二十三年(649)与长孙无忌同受太宗遗诏辅政。高宗即位,任吏部尚书、左仆射、知政事,封河南县令,故称褚河南。后因反对高宗立武则天为后,遭贬斥,郁闷而死。

褚遂良工书法,擅长隶、楷、行各体。其书初学史陵,即追欧、虞,终取“二王”,尤其逸少笔法,又通融汉隶,甚得古意。太宗宝爱王羲之书法,以金帛悬赏征购。一时天下王书争送至京,难辨真伪。惟遂良能品评鉴别,并编目藏入内府。由于他的书法造诣高超,深得唐太宗赞赏。又由于他的书法采集众长,别开生面,所作丰丽流采,韵致婉逸,对后代书风影响甚大。

看一下古人对褚遂良书法的相关评价。

《唐人书评》赞褚遂良书法“字里金生,行间玉润,法则温雅,美丽多方”。

张怀瓘评价褚遂良的书法说“若瑶台青琐,宫映春林,美人婵娟,似不任乎罗绮,铅华绰约,欧虞谢之”。表明了一种与以前的书法截然不同的审美倾向。

苏东坡在《题唐六家书后》一文中,曾将隋唐时期的六位书法大师逐一作了评价,而对褚遂良的书法只用了四个字“清远萧散”,这种清远萧散,正是东坡所追求的意境之美。

刘熙载在《书概》中对褚遂良有这样的评价“褚河南书为唐之广大教化主,颜平原得其筋,徐季海之流得其肉”。“广大教化主”五字,足以形容褚遂良在中国书法史上的独特地位。

杨守敬《评碑记》评《伊阙佛龕碑》:“方整宽博,伟则有之,非用奇也。盖犹沿陈、隋朝旧格,登善晚年始力求变化耳,又知婵娟婀娜先要此境界。”

.....

褚遂良流传至今的书法碑刻有:碑刻《伊阙佛龕碑》,结构谨严,瘦硬通神。《孟法师碑》,笔力千钧,保留较浓隶意。《雁塔圣教序》,体态流美,笔画多姿。为最能代表褚遂良书法特色的作品。传世的墨迹有《倪宽赞》、大字《阴符经》,前者一般认为不是真迹,后者是否真迹也有争论。

从书法风格的流变上看,褚遂良书法前期古朴,有六朝风貌,后期起了变化,创造绰约婀娜的姿致。早年隶意甚浓,方整矜严,结体宽博,以《伊阙佛龕碑》和《孟法师碑》为代表。后期遒逸婉媚,以《雁塔圣教序》为代表。

《雁塔圣教序》,又名《慈恩寺圣教序》,立于唐永徽四年(653),共两碑,均在西安慈恩寺大雁塔下,前一为唐太宗李世民撰文的《大唐三藏圣教序》(简称“序”),21行,行42字;后一为唐高宗李治撰文的《大唐皇帝述三藏圣教序记》,20行,行40字。此碑原石嵌在大雁塔底层南墙下面,故剥蚀甚微,至今保存完好。由于褚遂良用笔精到,线条秀劲,加之刻工精良,几乎达到尽善尽美,所以此碑不管在从书法艺术本体还是作为刻石的手工艺上看皆为碑刻艺术的一件珍品。

学习《雁塔圣教序》应注意的几个问题:

《雁塔圣教序》是褚遂良晚年书法杰作,从艺术含量上看也可以讲是褚遂良毕生书法代表。是碑成熟老到,用笔方圆兼施,融入隶意,掺和行书,使人看来流利飞动,光彩照人。书者巧妙将前人精华融为一体,在笔画处理上粗细有变,能把瘦劲秀润合二为一,使线条耐人寻味;结字上中宫收紧,四维

放开,紧密中有舒展,落落大方……风神直追“二王”,正因如此,此碑一出,追随众多,成为时尚。但这却是褚遂良自家之法,李义兴先生说:“褚书的变法,实际上是唐人变法最早的代表。虽然他的变法并未引起大的变革,但已开颜真卿变法之先声。……后世得力于褚书的米芾,以下更是多不胜数,几乎凡学二王一派书法者,没有不从褚书中得益的,这也是不辩的事实。”

下面就学习《雁塔圣教序》应注意的几个问题作一分析。

一、点画方面

《雁塔圣教序》用笔灵活多变,方圆兼施,融中锋、侧锋、露锋、藏锋等于一体,临摹时要细致考察其笔法要领,不放过蛛丝马迹。

1. 横画。横画主要有长短两式,长横逆入、涩行、紧收,中段上鼓形成弧线状,富有弹性;短横切笔入纸,铺毫运行,轻收,线条凝练。2. 竖画。竖有长短、曲直、垂悬各式,但皆需挺拔劲健,力运末端。3. 撇画。长撇起笔不宜过重,行笔稍按,力送撇尾;短撇重顿起笔,棱角分明,短促有力。4. 捺画。古意十足,尽显汉隶遗韵,由轻至重,一波三折。5. 点画。《雁塔圣教序》点法多样,有斜点、圆点、竖点、垂点、挑点和各种组合点。在书写时要充分表现出各种点法的笔势,笔势出,生机顿出。如斜点高峰坠石;圆点凝重圆满;竖点则多弯头取势,别具姿态;垂点有如水滴,活泼灵动;挑点气势连贯,极富行书意趣等等。6. 提画。此画是挑点的延长,要控制力度不使软弱。7. 折画。大约有方折和圆转两种样式,提按过渡、转锋换笔要自然连贯。8. 钩画。此碑钩法有六朝法度,形状多变,要质朴饱满,避免轻佻。

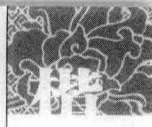
二、结构方面

在楷书的发展过程中,唐楷的“法度”,是后世无法企及的,但有一个别例,那就是褚遂良。虽然其楷书笔法和结构也有一定的规律可寻,但并不僵化和程式,其结构的端正、灵动、宽绰、遒美是另外一些唐楷大家所不具备的。

1. 变长为扁,宽绰疏朗。褚遂良在结构上面的最大特点是打破初唐先辈字形瘦长的形态,而变为扁方结构,这为后世书风的演变埋下伏笔,“颜真卿就是在他基础上进一步加粗点画,变内捩为外拓,实现了书风的根本性变革。”(沃兴华《书法观止——图说中国书法史》)2. 以行入楷,呼应连贯。这是该碑一个显眼的特色,行书笔法的渗入,加强了点画之间的内在联系,通过一些连带、遥接、顿挫等技巧,使得孤立的点画顿时互有往来,生机盎然。从这一点看,练习此碑,为通向“二王”行书搭起了一个很好的桥梁。3. 妍媚为主,体态多变。张怀瓘谓此碑若“美人婵娟,不任罗绮”,从用笔和结构两方面都有表现,所谓用笔生结构,用笔的提按、转折、换锋等方面的灵活多变,必然导致结构的婀娜多姿。

三、临习时的常见弊病

1. 瘦硬有余,丰腴不足。《雁塔圣教序》的线条基调以细为主,容易让人产生误解,在书写时只注重了对细线的刻画,提多按少,从而造成线条的骨瘦如柴,缺乏弹性。2. 匀称有余,突兀不足。这是由于用笔的提和按两个动作运用不当而起,线条总是处于中间状态,此为对“中和”审美意趣的误解,以为所谓“中和”,就是没有大起大落,殊不知一个字中如果没有提按变化,没有主次之分,这样的字最终将毫无精神,过于平庸呆板。3. 阴柔有余,刚强不足。临习时被表象迷惑,只依样画葫芦地写出线形、字形,而线条内质却没有骨力,就是说抓到了矛盾的次要方面,没有把握住主要方面。软弱无力的弧线运用太多,缺乏刚性的直线穿插。圆笔多,方笔少,也是造成这一弊病的原因之一。

笔画篇

笔画是汉字书写的最小单位。学好书法,首先要掌握基本笔画的写法。元代赵孟頫说“用笔千古不易”,意思是说不论学什么字,都有其笔法所在,而这种笔法是相对不变的,因此,初学者应该从基本笔画学起,在熟练掌握基本笔法后,才能把字写好。

汉字基本笔画有横、竖、撇、捺、点、提、折、钩等八种。这些笔画大都有形变,进而组合成相对复杂的笔画。单个笔画看似简单,但具体剖析后,可以发现对毛笔的控制特别是提、按、转折等要求特别高,因此在笔画训练时应着重注意这几方面。

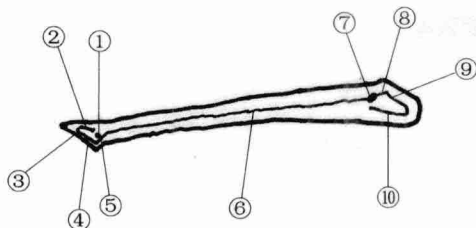
一 横画

1. 基本形(长横)

横画是汉字中使用频率最高的笔画,也是楷书基本笔画训练中需要重点掌握的一个技巧,它几乎包容了其他笔画的各种笔法。这也是本套教程之所以先练横画的原因之一。

2. 运笔过程

- ① 定位(立笔位置)
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 翻转笔锋,右下斜切
- ④ 稍停取势
- ⑤ 转锋向右
- ⑥ 中锋行笔
- ⑦ 收笔处稍停取势
- ⑧ 笔锋上提
- ⑨ 右下斜切
- ⑩ 稍停取势,回锋收笔

3. 审美效果

势如横梁,稳重挺秀。运笔过程步骤分明,一丝不苟。

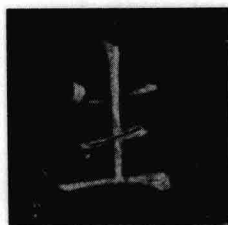
4. 形变

① 短横

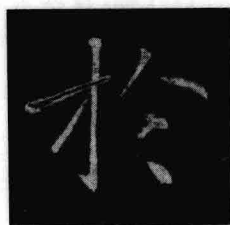
写法:同长横,需要注意两点,一是起笔和收笔勿重,二是中间行笔稍短。

② 左尖横

写法：起笔时勿作逆势，直接露锋斜势切笔入纸，其余同短横。

③ 右尖横

写法：起笔同短横，收笔时渐提收笔。

5. 病笔及其原因

① 粗头

落笔太重。

② 长喙

落笔随意。

③ 柴担

起收笔太重。

④ 折木

缺少回锋收笔。

⑤ 坠尾

收笔处顿得太多。

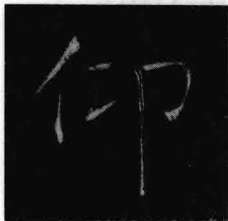
6. 练习题

“一”字粗细变化较明显，起收节奏分明，弧度较难控制（不可过弯，要直中寓曲）。“二”字两横弧度多呈相背状态，间距适中。“三”字三横长短、斜度有别，起笔、收尾各不相同。

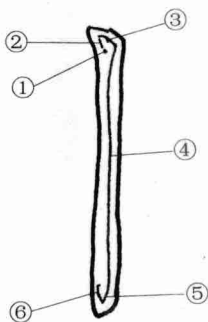

二 竖画

1. 基本形（垂露竖）

2. 运笔过程

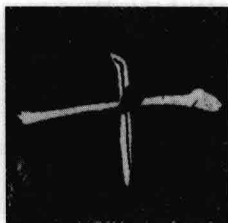
- ① 定位（立笔位置）
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 翻转笔锋，右下斜切
- ④ 直下中锋行笔
- ⑤ 收笔处稍停
- ⑥ 左（右）上回锋收笔

3. 审美效果

势如支柱，劲健挺拔。

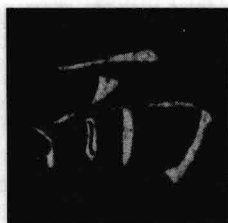
4. 形变

① 悬针竖

写法：起笔、行笔一如垂露，收笔处稍停，直下渐提出锋收笔。

② 短竖

写法：与垂露竖相似，形短。

③ 左弧竖

写法:与垂露竖相似,中断往左鼓出。

④ 右弧竖

写法:与垂露竖相似,中断往右鼓出。

5. 病笔及其原因

钉头

尖头

折木

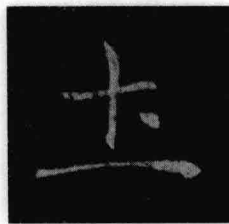
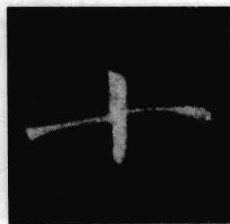
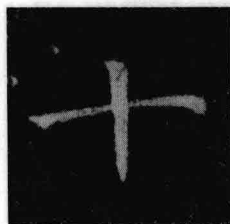
竹节

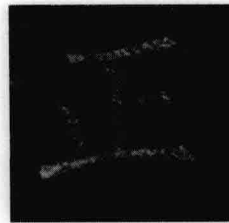
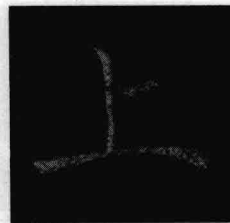
- ① 钉头:落笔太重。
- ② 尖头:落笔随意,没有逆锋取势。
- ③ 折木:偏锋书写,且收笔未能力送末端。
- ④ 竹节:首尾顿笔太重,中间太细。

6. 练习题

“十”字横细竖粗,竖画偏右或居中。“土”字三角造型,书写时一般多一点,两横呈相背势,中竖回锋收笔,与长横分离。

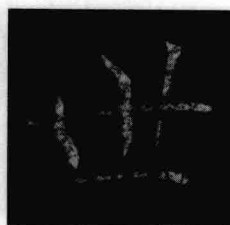

两个“上”字前粗后细,用笔前方后圆,短竖居中或稍左移。“正”字同“上”法,整字略往右上倾斜。

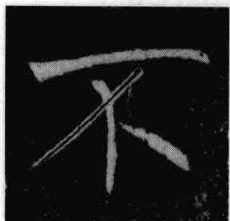

“山”字三竖形态各异，左为圆势竖点，中为悬竖，右为短竖。“世”字三竖画的起笔都不一样，竖画形体带弧是褚遂良楷书的一个特色，此弧要富有弹性效果。“非”字两竖左细右粗，左短右长，六短横遥相呼应。

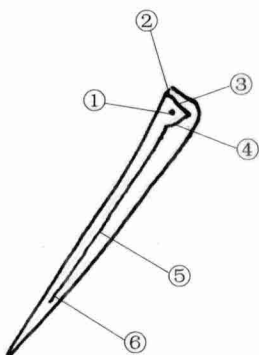
三 撇画

1.基本形(直撇)

取直撇作基本形的目的是因为它与悬针竖的写法极为相似，于是从竖到撇就有了一个很自然的过渡。

2.运笔过程

- ① 定位(立笔位置)
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 翻转笔锋,右下斜切
- ④ 稍停取势,转锋左下
- ⑤ 左斜下方中锋行笔
- ⑥ 渐提出锋收笔

3.审美效果

撇与捺在字中犹如两翼，左右呼应，两两相称。撇画要仪态舒展，弧度适中，力贯撇尖，既飘逸潇洒，又坚实有力。

4.形变

① 短撇

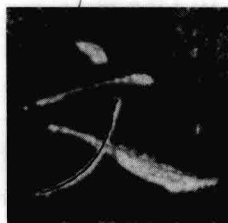
写法：同直撇，形短。

② 平撇

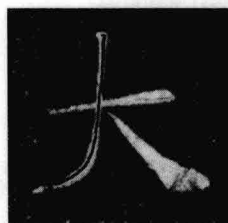
写法：同短撇，势平。

③ 弧撇

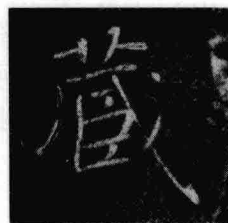
写法：同直撇，中间行笔稍作弧势，出锋力送末端。

④ 竖撇

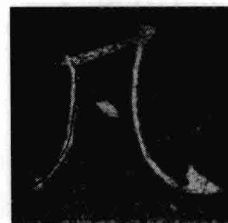
写法：同弧撇，竖势较足。

⑤ 回锋撇

写法：同竖撇，收笔时稍驻，笔锋从笔画左上方回收。

⑥ 挑钩撇

写法：同弧撇，收笔左上挑出。

5. 病笔及其原因

钉头

垂尾

鼠尾

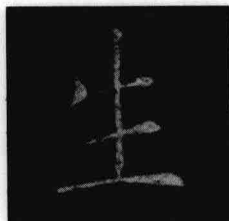
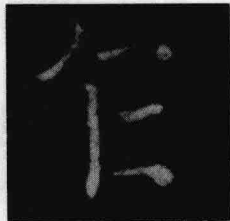
锯齿

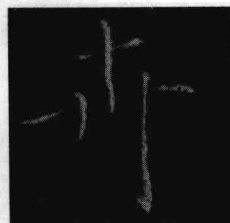
- ① 钉头:落笔太重。
- ② 垂尾:落笔太重,收笔下垂无力。
- ③ 鼠尾:行笔过程未铺开笔毫,笔画细瘦,收尾笔锋未送末端。
- ④ 锯齿:行笔未用中锋,笔毫没有居中匀称铺开运行,而是笔锋在上,笔肚在下。

6. 练习题

“千”字短撇取平势,竖画刚劲。“乍”字短撇弧势较足,竖画较短,三短横长短相当,间距匀称。“生”字字势挺拔,三横均匀分布,有长短之别。

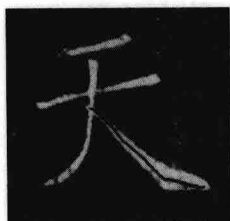

“川”字三画均浑厚有力,间距有别。“卉”字第二横画和右竖是主笔,其余取收势。“在”字上横收笔和撇画相连,有行书意,“土”字端正。

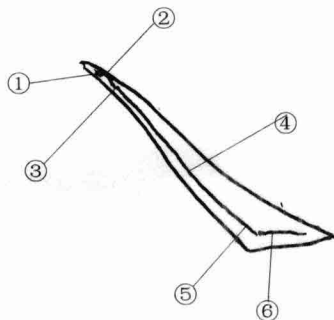

四 捺画

1. 基本形(弧捺)

2. 运笔过程

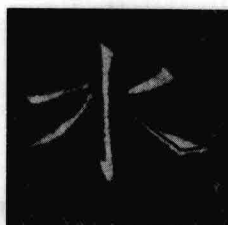
- ① 定位(立笔位置)
- ② 逆锋左上取势
- ③ 翻转笔锋
- ④ 调整笔锋,右下弧势力行
- ⑤ 出锋时稍停(笔锋全部停此)
- ⑥ 笔锋下按,渐提收笔

3. 审美效果

捺画与撇画平衡字势,要一波三折,意态安详。

4. 形变

① 直捺

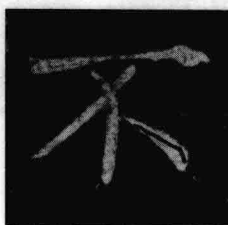
写法：同弧捺，翻转笔锋后按原路返回，其余同弧捺。

② 平捺

写法：同直捺，势平。

③ 反捺

写法：露锋起笔，往右下圆转，左上回锋收笔。

5. 病笔及其原因

垂尾

散尾

直颈

翘尾

粗颈

① 垂尾：收笔时笔锋下拖，抑而不扬。

② 散尾：出锋太快，收锋不拢。

③ 直颈：不明白捺的形态，未能一波三折。

④ 翘尾：出锋方向太朝上。

⑤ 粗颈：写颈部时未能提锋，顺拖而过。