

细

柳

营

● 书法系列丛书

主编 陈国斌

广西美术出版社

李心沫

临·杨凝式·韭
花帖

图书在版编目 (C I P) 数据

李心沫临·杨凝式·韭花帖 / 李心沫书. — 南宁:
广西美术出版社, 2002. 6

(“细柳营”书法系列丛书/陈国斌主编)

ISBN 7 - 80674 - 221 - 2

I. 李... II. 李... III. 楷书 - 法帖 - 中国 - 现代
IV. J292. 28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 025759 号

版权所有·翻印必究

细柳营·书法系列丛书

书 名: 李心沫临·杨凝式·韭花帖
主 编: 陈国斌
策 划: 陈国斌 白 桦
责 任 编 辑: 白 桦 何庆军
封 面 设 计: 静 坤
版 式 设 计: 静 坤
出 版: 广西美术出版社
发 行: 广西美术出版社
社 址: 广西南宁市望园路 9 号 (530022)
经 销: 全国新华书店
印 制: 广西南宁华侨印刷厂
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 5. 125
版 次: 2002 年 8 月第 1 版
印 次: 2002 年 8 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 7 - 80674 - 221 - 2/J · 196
定 价: 19.00 元

如有印装质量问题, 请与印刷厂联系

细柳营 · 书法系列丛书

李心沫 临·杨凝式·韭花帖

主编 陈国斌

广西美术出版社

中国书画函授大学
肇庆分校

前言

陈国斌

孩提时,我们就学习写字以便获得准确表达语言的能力。文字标准明确为语文迅速传播奠定了基础,这正如言传使用普通话容易交流一样。

书法追求形式美、韵味感,讲究线条起伏变化,要求书者使用工具和材料时手感足够敏锐,以确保文字造型和线条组合能丰富人们的想像力,并利用挥运过程的笔触唤起人们生命的节律和文化底蕴。

由此可见,二者均使用汉字符号但功能不同,要求各异。前者以语文传达为第一要义,强调同一性、标准化;后者以审美活动为基本特征,强调多样性、风格化。

历代书法文献,如墨迹、阁帖、碑版、墓志等,为我们进行书法临摹提供了许多范例,相信优秀的书法家不会对此视而不见,因为这是克服个人局限的最经典也是最有效的方法。

半个世纪以来,我们日常书写的工具和材料已经发生了根本变化,毛笔改为钢笔,生熟麻纸、宣纸改为白板纸,手磨墨汁改为机制红、蓝墨水。如果我们至今还认定传统工具和材料作为书法最基本的要素的话,那么用笔、用纸、用墨的陌生化至少使我们直接缺失许多对书法艺术的感知能力,即我们对书法本源性的体验更多来自书本知识和概念,而不是对书法图像的观察和书写时的感觉以及对材料的触摸。仅持此理由足可以认定对法帖碑版的临摹应当成为我们学习书法的必经门径,这没有什么好抱怨的。当我们习惯用毛笔写钢笔字的时候,或者在此基础上无奈地加入一些传统书法技巧的时候,或在此基础上简单使用绘画抽象图形的时候,不管作品冠以什么名义,都因缺乏起止提按、平涂使转等用笔技巧以及字形的千姿百态而显得苍白无奈,更遑论书法内涵和现代理念。我们常常羡慕画家有自然界作为造型和色彩的参照系,但愿五千年来约6万个汉字、各种书体和变化无穷的汉字组合不要仅仅成为我们追忆传统的凭籍,它同样可以担当起书法家用以符号造型的责任,在黑白世界里,墨分五彩更需要书法家精心考察和安排。举凡种种,无非是说书法的学习和其他美术门类一样,需要造型和色彩的训练。常用钢笔字替代不了丰富多彩的书法符号,习惯性写字无意中阻碍了我们对汉字的形象思维。书法是几千年来人民创造的,历代书法家不过是将其编排整理(当然是天才的、创造性的工作),不管甲骨、钟鼎、竹简、木牍、法帖、碑版、墓志、砖瓦等都同样值得借鉴,我们必须充分使用这份资源。诚然,除此之外,与所有艺术一样,书法也需要美学、哲学、科学、文学的关怀和支持,才能在现代进程中发展。

就书法造型训练而言,临摹不仅是一种学习的方法,而且是一个生发的过程。明代董其昌说:“书家以豪逸有气,能自结撰为极则。”又说:“临书如骤遇异人,不必相其手足头面,而当观其举止笑语、精神流露处,庄子所谓目击而道存者也。”(《画禅室随笔》)强调书者不要囿于描

摹,应充分发挥个人的阐释能力,重视过程的体验,要“能自结撰”。临摹时形态既要准确也要生动,点线面的关系既要清晰也要变化。书法是汉字符号的徒手线集合。它通过熟练掌握节奏、磨擦速度等,利用徒手书写的细微变化产生各种不同形状和质量的线条,在平面上划分空间、组合成不同张力的符号关系,以致使观者产生不同的感受。因此,临摹习作有没有生命力的体现,就成为非常重要的衡量指标,也能反映书者在诸多方面的素质及潜力。

本期《细柳营·书法系列丛书》共六位作者,林釜生、冯华春、毛修陆、黄文斌、白云、李心沫。他们通过认真分析原帖,把握形质关系,讲解自己的学习心得。其中林釜生选取唐·欧阳通《道因法师碑》(楷书)作范本,尝试使用图像法改变自己以往写字定势,全篇超过2000字,用笔爽利,结体稳健。作者年纪较大能突破旧观念的局限而焕发新意,实属不易。冯华春选取宋·米芾《戎薛帖》(行书)作范本,认为书法艺术的传统惯性之外,能发现一种“表现的可能性”,企图从“可能性”中重组自己的作品。在一张实临三张意临习作之后附有一张作者本人的创作,充分反映其重组能力。毛修陆选取唐·张旭《郎官石柱记序》(楷书)为范本,加入更具人性化的造型语言,重新构建楷书的笔墨形态,临习作品全篇500余字,跌宕起伏,线条丰富,造型感人。黄文斌选取了唐·虞世南《临王羲之兰亭序》(行书)为范本,并对虞临、褚摹、冯摹三本进行仔细比较,观察到三家法帖由于各自用笔和字形、字势的改变,原作的空间关系被破坏,因此获得了“空间的重组尤为重要”的启示,大胆进行表现性阐释,青春骚动的心态一览无余。篇中还对“涂改”可作为一种图像语言使用进行考察和分析,值得关注。白云选取唐·褚遂良《伊阙佛龕碑》(楷书)为范本,利用现代美术的图式化观察方法和形态构成理论为其打开了一扇窗口,以女性的细致眼光观察到不同时期褚遂良楷书风格演变的关系,从中整理出早期褚遂良楷书的特征。临习时心手双畅,笔触清晰,作品800余字一气呵成,散发古雅韵味。李心沫选取五代·杨凝式《韭花帖》(行书)为范本,作者来自黑龙江,一个偶然的机缘,从天津美院进修转到广西书画院学习,去年才开始系统的书法训练,由于她有良好的绘画基础,无论对原帖的实临与意临都诠释得恰到好处,调子清新明快而不失古意,充分体现出个人诸多方面的素养,相信传统书法的魅力会打开这位美丽的北方姑娘的心扉。

以上是我对我的学生的褒扬之词,已经极尽赞美之能事。我希望批评的话语由读者发出,以振聩他们由于我平常唠叨不停以致变得反应迟钝的耳膜。包括我本人在内,大家都衷心地期待着。

2002年6月于广西书画院

《韭花帖》简介:

五代杨凝式书，纸本行书尺牍一则，凡七行，共六十三字，明董其昌《容台集》有评：“略带行体，萧散有致，比杨少师他书，欹侧取态者有殊，然欹侧取态故是少师佳处。”

杨凝式小传:

唐懿宗咸通十四年—后周世宗显德元年(873—954)，字景度，号称癸巳人，又希维居士、关西老农，华阴人，以心疾致仕，居洛阳，人谓“杨风子”。唐昭宗时登进士第，历仕梁、唐、晋、汉、周，官至太子太保。楷法精绝，尤工颠草，亦长诗歌，洛川寺观蓝墙粉壁之上，题记殆遍。

(引自《中国书法鉴赏大辞典》591页)

書後乍興相飢正甚忽

角翰經時一食當一茶

飲之初乃並進之始

其肥行實謂弥養充腹

之餐銘肌載切謹修伏陳

謝伏惟

鑒察謹伏

实 临

杨凝式书承晋唐,从《韭花帖》可以看到二王笔法的运用及欧体的某些特征,同时还可以发现在用笔及造型上独具个性的部分。在实临过程中我除了对其表象层面的关注外,更多的加入个人理念,重视书写性而不主张描摹形迹。

材料和工具

开始我用长锋羊毫来写,渐渐发现用长锋写小字不能充分利用笔腹,难于表现提按动作较大的线感,后来我试用短锋小狼毫,还运用了卡纸,两者相配合时,带来了一种新的感觉。

章 法

《韭花帖》的章法较特别,异于晋唐,独具风貌,行距拉得很开,字与字相互分离,没有连带,但却通过字势形成一种内在的映带关系。虽字字独立,却行气贯通,正是这样一种空间处理,为作品罩上了一种独特的散淡空疏的味道。

在临习中,我没有对章法作大的变动,基本忠实于原作,同时在书写过程中注意了对书写节奏的调整。

从整体上,我把第一行和第二行前半行处理得相对比较方正,从“当”字开始,字距渐渐拉开,书写也较多流畅圆转,通篇中“叶、报、花、味”诸字显得尤为突出,它们出现在不同地方,相映成趣。

起始五字,稍显硬,接下去的四个字就圆厚些,第二行从“简”到“当”,为方,“一”到“报”,字圆转,延续到第三行的“秋”字。“之”到“韭”为一组实,“花”到“味”为一组虚,“之”到第四行的“肥”字为浓,“𦉰”以下为淡,第六行为一组虚淡的渐变,至第七行的“惟”字。“鉴”到“状”为一组实,与第一行遥相呼应,末一行如同一个尾声。

基本形

本帖为行楷书,综合了两种书体的特点,相较唐楷有欹侧之势,字中轴线往往偏离重心,向右倾斜,使得字形撑左上角或右下角。基本形的稳定性不强,其变化,主要是基于上下左右的变化。在处理字形时,我注意区别了每个字不同的构造特征,把笔线送到位置,撑满每个几何形。

释 文

昼寝乍兴朝饥正甚忽蒙简翰猥赐盘飧当一叶报秋之初乃韭花逞味之始助其肥𦉰实谓珍羞充腹之
馀铭肌载切谨修状陈谢伏惟鉴察谨状七月十一日状

七
月
十
一
日
状

晝寐乍興朝飢正甚怨蒙

簡翰猥賜盤飧當一籌蘇

秋之初乃莊元造味之始財

其肥新實謂珍羞充腹

之餘銘肌載切謹終狀陳

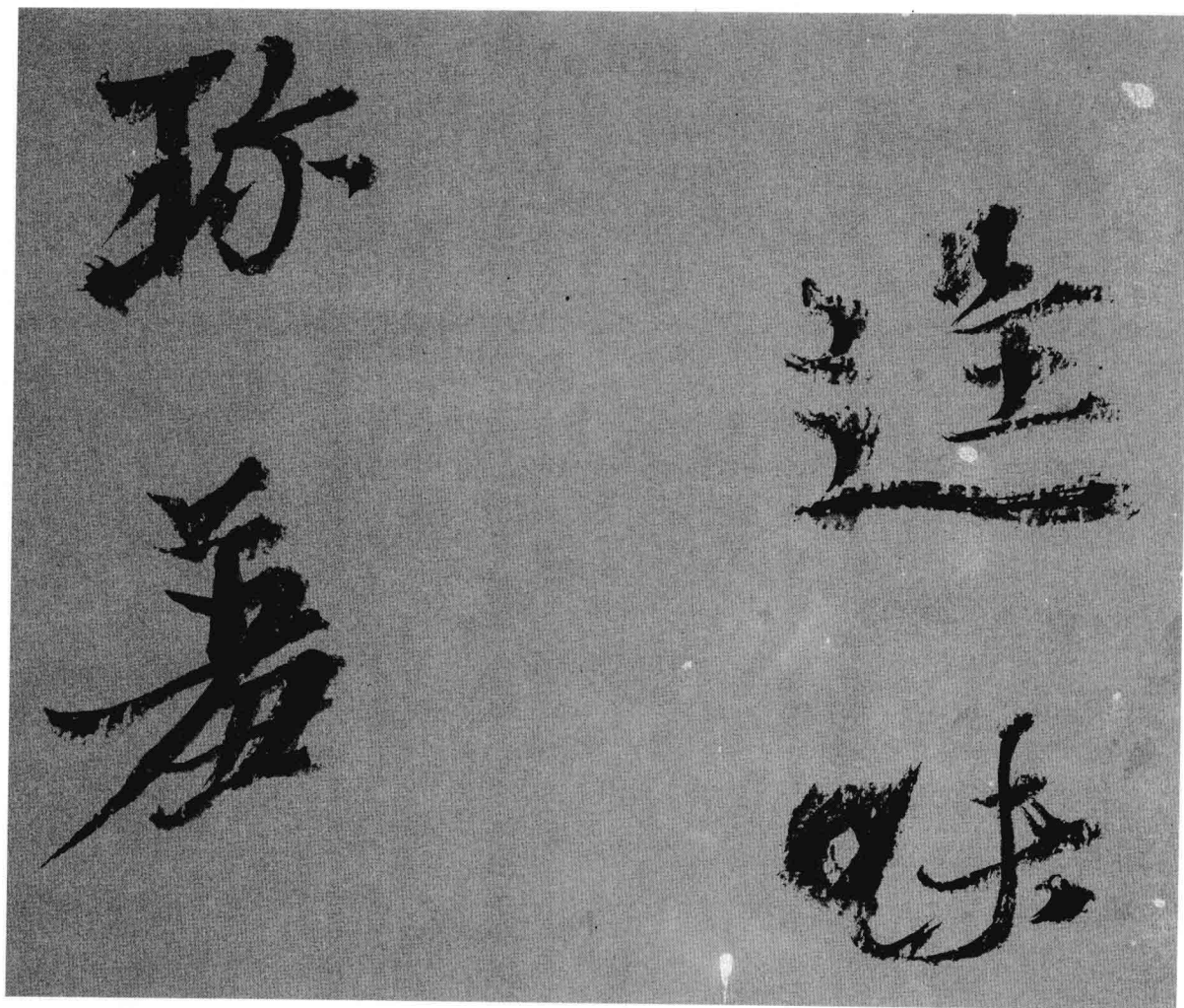
謝伏惟

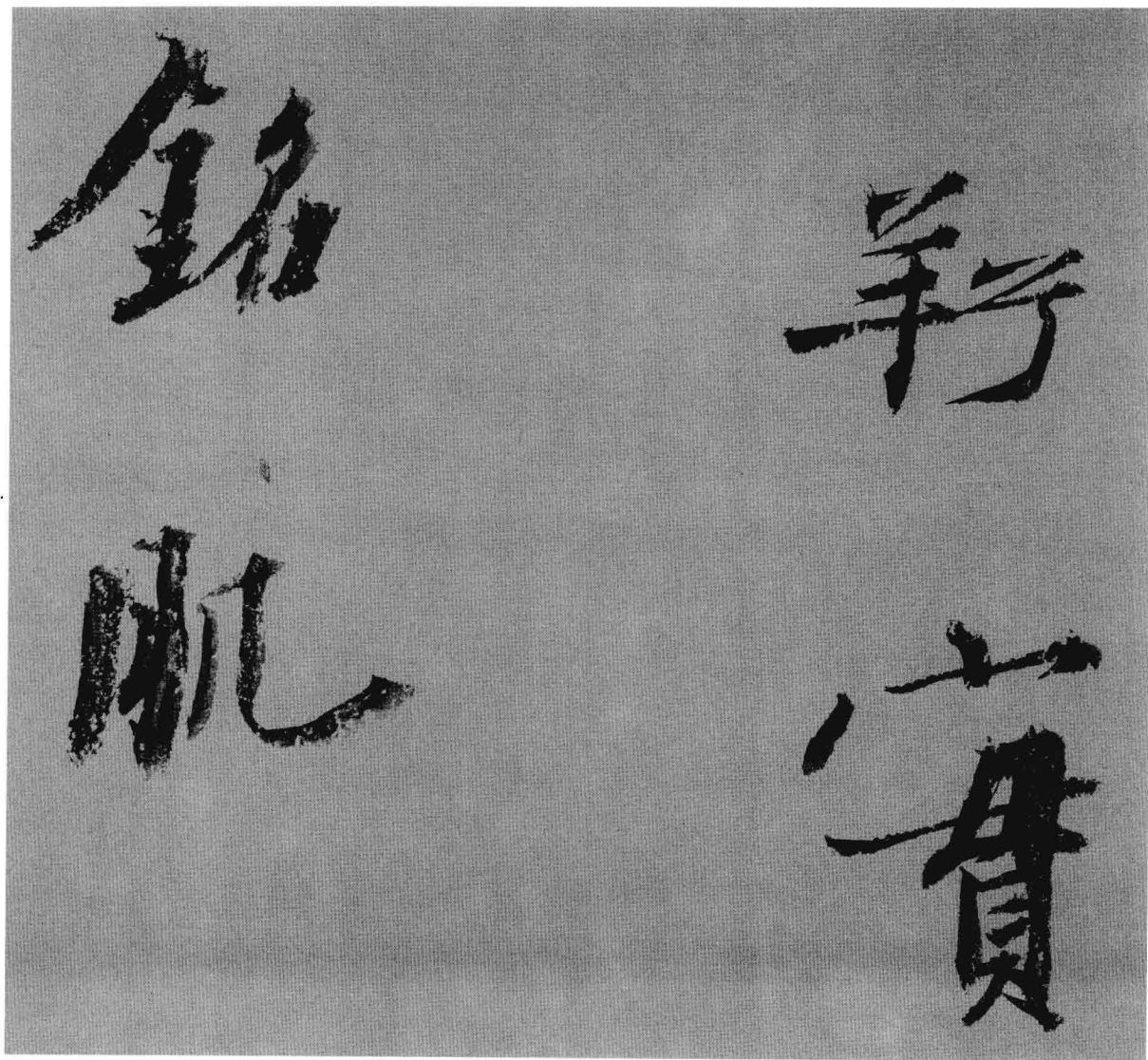
參察大

同向线

1. 横线：本帖横向的线都有向右上倾斜的趋势，水平线较少，在排列过程中以平行排列居多，如“暹”字，也有辐射状排列的，如“羞”字。当几个横画同时出现在一个字时，会有不同的变化，如“昼”字有九个横画，而每个横画起笔各不相同，所以在书写过程中我对这些同向的横画作了不同的处理。

2. 竖线：基本呈平行的状态排列，如“肌、铭”等字，两根竖线之间形成了一个流畅的平行空间。

3. 斜线：一般说来，决定造型的稳定性的主要是横线和竖线（尤其在楷书中），在本帖，斜线对某些字的造型也起着重要的作用，其原因是很多字的中轴线是倾斜的，如“饥”字，那么就需要加强斜线以达到平衡。

结构

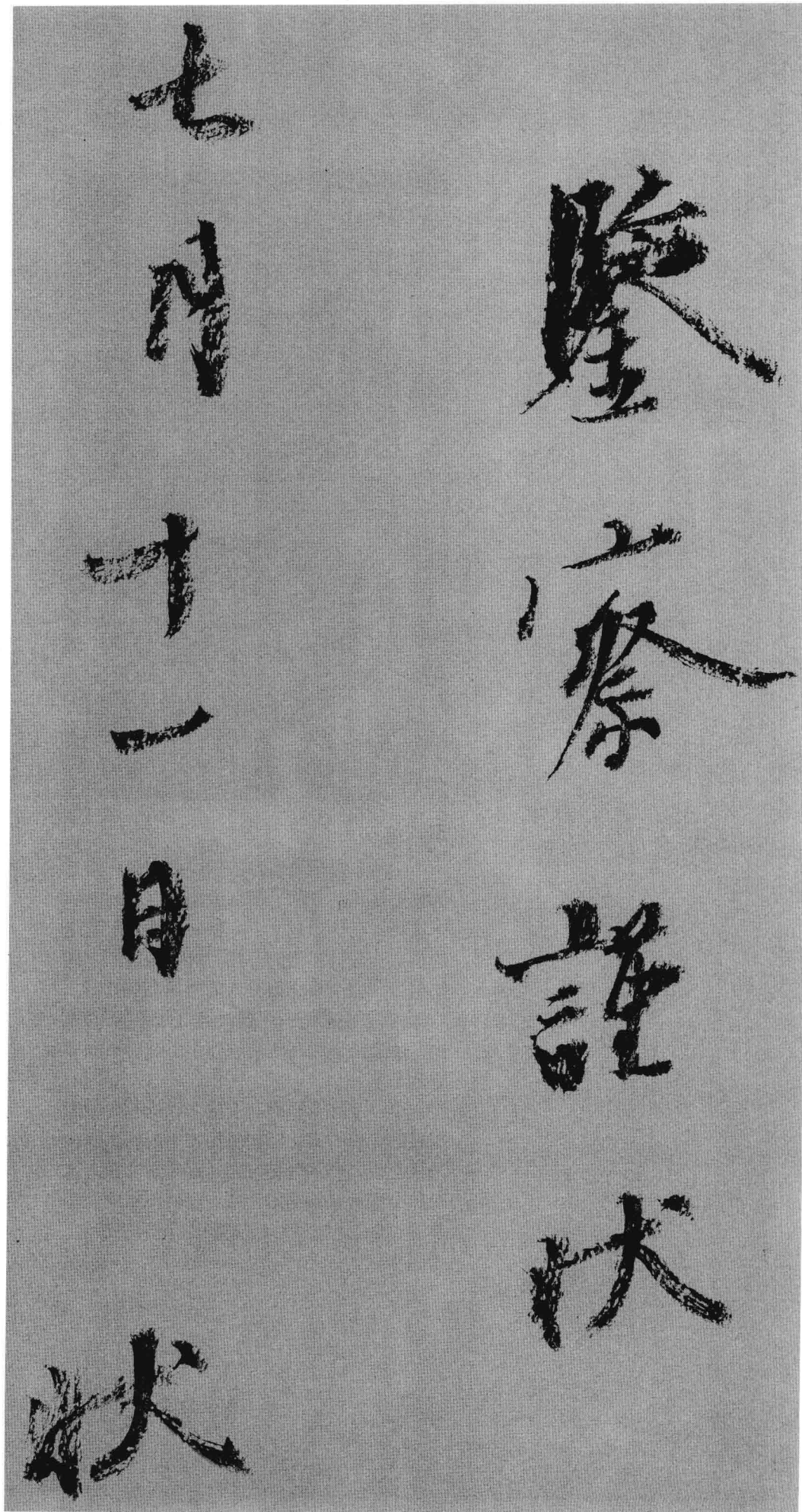
《韭花帖》对独体字的处理，一般采取中紧外松的方式，基本形为一长方，如“其”字。

上下结构的字上下分离，中间留空，如“实”字。

左右结构的字基本是在一个正方形里造型，如“猥”、“賜”等字。这类字往往中松外紧，左右分离，在对基本结构了解的同时，我会扩张这种感觉，把紧的地方写得更紧，而分开的地方尽量做得充分。

内白

内白多呈三角形、长方形，尤其三角形的内白，扩展了字的内部张力。