

张玄墓志

古吴轩出版社

主编◎孔宝刚 庆旭

编著◎杜军勇

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

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

张玄墓志

主编◎孔宝刚 庆旭 编著◎杜军勇

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

经典碑帖导学教程. 楷. 张玄墓志 / 孔宝刚, 庆旭主
编; 杜军勇编著. — 苏州: 古吴轩出版社, 2007.11
ISBN 978-7-80733-189-6

I. 经… II. ①孔… ②庆… ③杜… III. 楷书—书法—教
材 IV.J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 165243 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
俞 正
责任印刷: 蒋家宏
责任照排: 陆 菁

书 名: 经典碑帖导学教程·楷·张玄墓志
主 编: 孔宝刚 庆 旭
编 著: 杜军勇

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: gwxcbs@126.com

电话: 0512-65233679 传真: 0512-65220750

经 销: 全国新华书店
印 刷: 苏州市文艺印刷厂
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;也能够教学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。

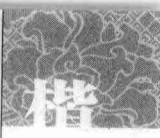
千层之台,起于垒土。基础永远是关键。许多看似炫目的书法巨制,一旦触及其基础部分,竟然是动摇而不坚实的。于是,我们开始怀疑时尚的欺妄。若干年前,笔者曾对已故书法大家启功先生的书法略行评点,认为它有“现代馆阁体”之嫌。一时间有种误会,以为在下是反对规整谨严的馆阁体的书法的。事实上,这种看法并不准确也不全面。笔者的习书即从师于馆阁余绪的民间书家,我对书法的楷范规矩十分在意。只不过,我推重书者的灵性与才学要主导于那些已经被无数次重复书写的点画而已。楷法、行法、隶法、草法,永远是不过时的,它们是书法之为书法的安身立命处。

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

关于《张玄墓志》.....	1
笔画篇	3
偏旁篇	26
结构篇	57
原帖选录	76
临摹示范	85
创作示范	87
后记	89

关于《张玄墓志》

《张玄墓志》全称《魏故南阳张玄墓志》。张玄，字黑女，因清代避康熙帝玄烨之名，清人改称《张黑女墓志》。此碑刻于北魏普泰元年（531）十月，正书20行，行20字。原石久佚，清道光年间何绍基得剪裱旧拓孤本，乃著世至今，拓本共12页，每页4行，满行8字。原拓今藏于上海博物馆。

所谓“墓志”即随葬之刻石，始于东汉而盛行于南北朝，其中大部分为方形志。在这些众多的北魏墓志中，《张玄墓志》无疑是书写水平最高，而又最负盛名的一个。清代何绍基甚爱此碑，曾跋曰“余既性嗜北碑，故模仿甚勤，而购藏亦富。化篆分入楷，遂尔无种不妙，无妙不臻。然遒厚高古，未有可比肩”。足见其艺术成就之高，技艺之精湛。

其书风在北朝书法之中别具一格，高古雄强又阴柔秀美，成熟规范又不拘程式，率真自然又稳健自如，且书写镌刻者都为高手，可谓字字珠玑，行行玉润，点画精到。在用笔上，方圆兼容，书写流畅，字的起笔处、转折处方笔居多，点则或方或圆，和字体相映衬，浑然天成。用锋以中锋为主，兼以侧锋取势，因此刚柔结合，游刃有余。除此之外，行书笔法也有体现，牵连、映带交错其间，给人以自在随性、飘逸洒脱之感。让你不得不感叹作者的丰富想像力，以及活泼自然的率真性情。

《张玄墓志》的用笔特征，主要体现在用锋、使转、轻重变化和行书笔势诸方面。

一、用锋：善用锋是南帖的优势，南北的融合使《张玄墓志》也体现了用锋的细腻精密。如笔画的起笔有尖入显锋芒，也有逆入的含蓄；撇画、捺画有缓和尖出，也有蓄势待出。长笔画的中锋与短笔画的侧锋相互交错，将方切利落和中含饱满两种不同的审美感受统一于线条的运行中，充分显示了此碑用笔的丰富性和多样性。

二、使转：《张玄墓志》的使转空灵含蓄，有方角折锋如“民”字；也有轻提换锋、顺势转锋如“羽”字；折而后按如“草”字；也有形断气连如“朝”字等等，并伴有线条弧度的相应变化，使线条顿生活力。

三、轻重变化的对比使得《张玄墓志》用笔的轻灵在众多北碑刻石中卓然鹤立。如“其”字，左竖是先重后轻，右竖是起收笔略重中间提笔，下面的长横是起笔轻，行笔略细，收笔加重，变化十分丰富。再如“翼”字，笔画繁多，唯有多变的用笔才能处理得如此疏朗。

四、行书笔势：映带牵丝是在行书中用的一种方法，是一笔的末笔与下一笔的起笔处所带出的部分，是点画与点画在空中的呼应顾盼落实在纸上，情趣盎然。多出现在点与点的相连，如“然”字；也有地道的行书笔势，如“何”字中的“口”及“无”字的写法等等。“真不通草，殊非翰札”，好的真书，应具有行草的笔势，此志真是如此。

《张玄墓志》字形显扁形，结构古雅自然。

一、平画宽结。《张玄墓志》字形横向取势，有意将竖向的笔画写细并缩短，使之精巧，而长撇、长捺、长横等笔画长驱直入，左伸右展并略加重，令其夺目。欧阳询的楷书是取纵势，便使竖向的笔画较横向的笔画粗重，对比两种书体的结体，一宽一敛，可见结构与用笔是相辅相成、不可分割的。另外《张玄墓志》为了加强横势，常在方框处将左上角的包围方式处理成横盖于竖之上，如“阳”“朝”等字，这个细节不容忽视。

二、笔短意长。与直趋的长笔画相呼应的是碑文中对短笔画的处理，用笔常采用点、侧、顿、扫的动作，将笔画浓缩，虚多实少，以虚映实，使内部空间空灵隽秀，气局高古。如“草”字，方框的左竖和两个短横都以点代替，加强了框中的血脉流通。“坚”字下部土字底的四笔，一笔比一笔短小，出其不意。碑中很多的横、竖、撇等笔画都是以点的形式出现，显得虚和雅洁。

三、疏密相生。一字若是四平八稳，过于匀称，便若算子，要有疏有密，打破平均的格局，字才会有

精神气息。《张玄墓志》的疏密有表现为中宫紧缩,四面伸展的如“太”字、“威”字等;有表现为某一部分过密而导致其他空间的疏朗的如“民”字等;也有左疏右密如“悦”字、左密右疏如“既”字、上疏下密如“室”字、上密下疏如“乐”字等等。在疏密的同时,也要注意高低错落、平正斜直,便能使字形挺健秀朗,正所谓“疏可走马,密不透风”。

四、险绝风姿。此碑虽平和端庄,但也静中寓动,状如危岩。如“草”字、“翼”字,都是上下结构,但并未如砖瓦式的层层叠加,而是将下部向右挪移,上部平正而下部欹侧,与八大山人的画石神似,更觉险峭。“鱼”字、“乐”字则是将下面的短竖作左斜处理,使字右倾,后用一点来支撑全字,通过局部的偏斜来破方正,敛精气,于平正中有迷离的变化。再如“犹”字,反犬旁右倒向“酋”,而“酋”字却也左倒向反犬旁,下部距离大而上部紧密,犹如两位舞蹈者的摇曳多姿。

《张玄墓志》通篇气韵生动,章法行云流水,有南朝的行书风韵。从单字看,左右偏旁或是上下结构都有各自不同的轻重;从全篇看,有的字笔画粗重沉穆,有的字笔画清瘦精遒,字与字轻重跌宕,虚实参差。若细细玩味此碑,似古筝奏出悠然自得的乐曲,这得力于字字连缀成篇时表现出的整体字形大小、收放、开合的变化。一般来说笔画多的字写得大些,笔画少的写得小些,但这些关系绝不能形成定式,要根据笔势和章法的需要来进行调整,灵活变化,举一反三,便可入佳境。

笔画篇

汉字是由各种各样的笔画所构成的,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。下面就对这些笔画进行逐一训练。

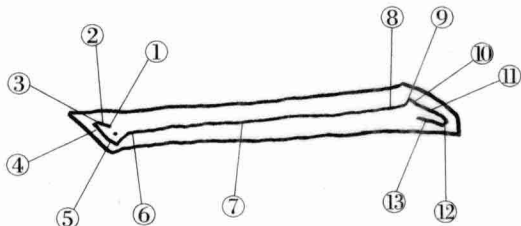
一 横画

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 逆锋左斜向起笔(用笔锋)
- ③ 稍驻
- ④ 右下斜切
- ⑤ 稍停取势
- ⑥ 转锋向右(调锋过程)
- ⑦ 中锋行笔,铺毫运行,取平势(主体部分)
- ⑧ 收笔处稍驻
- ⑨ 笔锋上提(至笔画上边缘)
- ⑩ 稍停
- ⑪ 右下斜切
- ⑫ 稍驻
- ⑬ 回锋收笔

3. 审美效果

横画是使一个字平衡的主要笔画,《张玄墓志》的横画态势平稳,且较厚重。

4. 形变

① 短横

写法:起笔为顺势,头小,尖中有圆,收笔稍重。

② 左尖横

写法：同短横，只是起笔处更为轻巧。

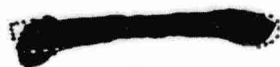
③ 右尖横

写法：起笔同长横，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。

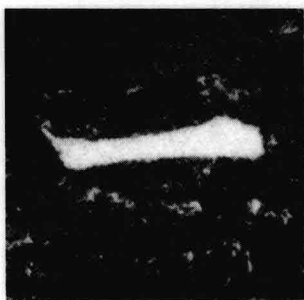
⑤ 坠尾

收笔处顿得太多。

6. 练习题

“一”字用笔沉稳，多按笔力行，笔道宽大，厚重有力。
“二”“三”两字多圆笔，露锋切入。

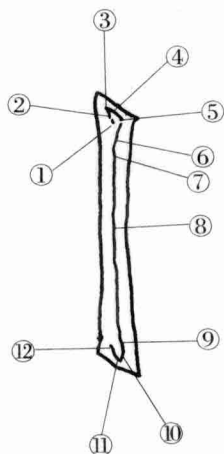

二 竖画

1. 基本形(垂露竖)

2. 运笔过程

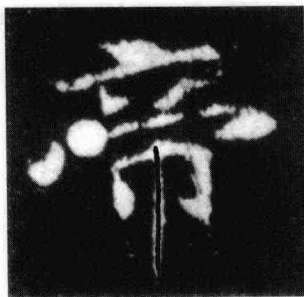
- ① 定位(立笔位置)
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 翻转笔锋
- ④ 右下斜切
- ⑤ 稍停取势
- ⑥ 转锋左下
- ⑦ 稍停取势
- ⑧ 直下中锋行笔
- ⑨ 收笔处稍停
- ⑩ 转锋左下
- ⑪ 稍停取势
- ⑫ 左上回锋收笔

3. 审美效果

竖画具有支撑字形的作用，浑厚挺拔并秀劲有力。

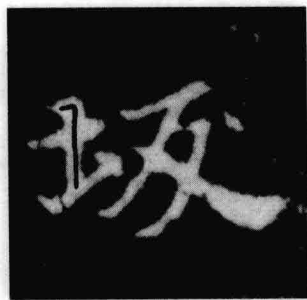
4. 形变

① 悬针竖

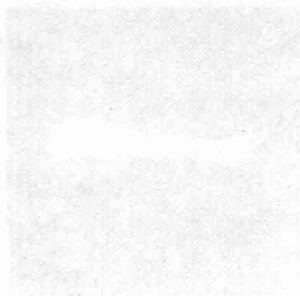

写法：同垂露竖，收笔不回锋，而是轻提出锋慢收。

② 短竖

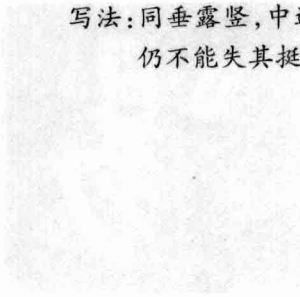
写法：同垂露竖，短而粗壮。

③ 左弧竖

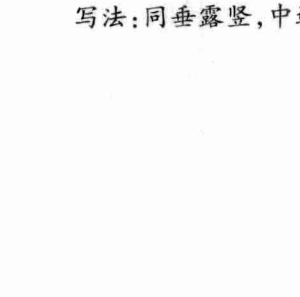
写法：同垂露竖，中途行笔往左弯曲即可，但仍不能失其挺拔之态。

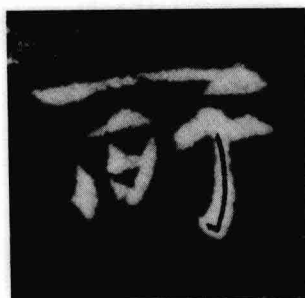
④ 右弧竖

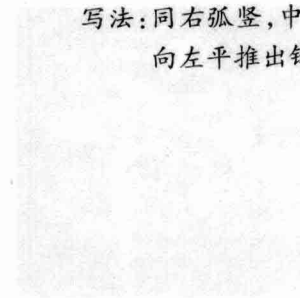
写法：同垂露竖，中途行笔往右弯曲即可。

⑤ 带钩竖

写法：同右弧竖，中断往右鼓出，只是收笔时向左平推出锋。

⑥ 折锋竖

写法:起笔时侧锋折入,呈方棱状,收笔可作悬针,也可作垂露。

⑦ 上尖竖

写法:起笔露锋顺入,上轻下重,渐行渐按。

5. 病笔及其原因

钉头

尖头

折木

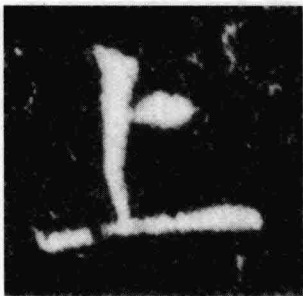
竹节

- 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,笔画单薄,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

第一个“上”字竖画左弧，横画直行。第二个“上”字竖直，横挺。

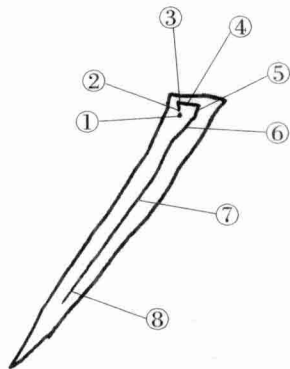
三 撇画

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

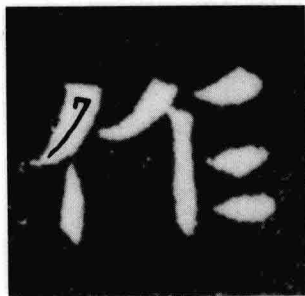
- ① 定位(立笔位置)
- ② 逆锋左上起笔
- ③ 稍驻
- ④ 右下斜切
- ⑤ 稍停
- ⑥ 转锋左下
- ⑦ 左斜下方中锋行笔
- ⑧ 渐提出锋收笔

3. 审美效果

撇画对字结构组合有着极其重要的收放作用,与捺画互为呼应,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：起笔藏锋，取侧势，中间徐徐向左下行笔，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 兰叶撇

写法：起笔露锋顺入，中段稍按，首尾皆尖，形同兰叶。

5. 病笔及其原因

钉头

垂尾

鼠尾

锯齿

① 钉头：落笔太重。

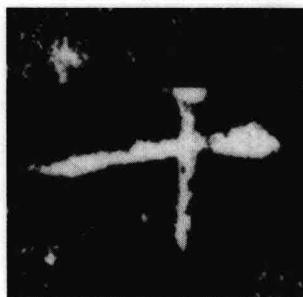
② 垂尾：落笔太重，收笔下垂无力。

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”字横画左伸右缩，厚重平稳。
“在”字多用圆笔，内部“土”字两横尖锋切入，收笔上圆下方。

两个“年”字同理，两长横收笔皆圆，起笔前重后轻，竖画收笔前尖后方。

