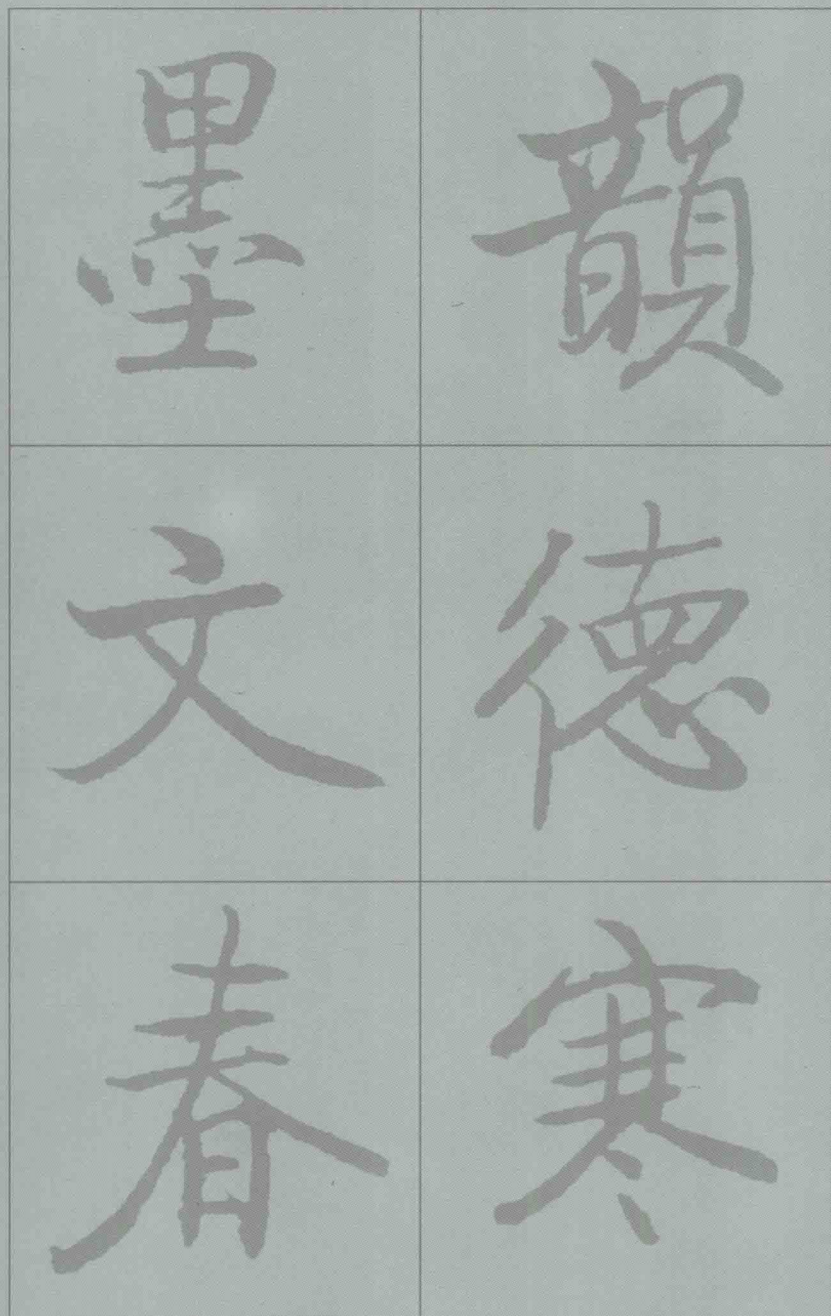

啓功

书法技法法训练

· 楷书

文阿禅 编著

江西美术出版社

启功书法技法训练·楷书

文阿禅 编著

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

启功书法技法训练·楷书 / 文阿禅编著. —南昌:
江西美术出版社, 2009.8
ISBN 978-7-80749-860-5

I. 启… II. 文… III. 楷书—书法 IV. J292.11
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第109822号

策 划: 刘 杨
责任编辑: 韩建武
特约编辑: 李仕达
封面设计: 嘉 鑫

启功书法技法训练·楷书

作 者 文阿禅
出 版 江西美术出版社
社 址 南昌市子安路66号
(邮编: 330025 电话: 0791—6565832)
网 址 www.jxfinearts.com
经 销 新华书店
制 版 江西省江美数码印刷制版有限公司
印 刷 江西千叶彩印有限公司
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 10.75
版 次 2009年8月第1版
印 次 2009年8月第1次印刷
印 数 1—5000册
书 号 ISBN 978-7-80749-860-5
定 价 32.00元

序 言

这是继《启功书法技法析览》理论丛书之后的一套《启功书法技法训练》实战丛书。

汉字作为中华民族的语言载体，自古以来，人们一直都在不断地追求和探索如何把它写得既优美又有艺术欣赏价值。随着钢笔的出现和计算机技术的日益发展，毛笔书法在当今，人们更加注重其艺术欣赏的价值。这样一来，书法创作者在把书法作为一种纯艺术的东西来追求和探索时，就有意无意地将汉字是语言载体这个不可舍弃的功能给淡化了。在他们看来，似乎书法成为以欣赏为主的艺术品，那么其文字的实用性就可有可无了。但其实，只要我们稍作考量，如果书法真的不用管写出来的东西是不是汉字，那么笔下所呈现出来的东西，跟用毛笔的线条去画各种物体是没有什么不同的，那还不如叫水墨抽象画什么的。书法应当是由写字上升到艺术层面的体现，只是比实用写字的表情达意（注重可识性）的要求更高了，因为它超越了语言载体的功能，而注重讲究字形结构本身的审美意义，裂变成为两个层面的问题。虽然如此，由于汉字的独特性，我们在讲究文字结构美时，自始至终还是不能脱离汉字的可识性而存在。如果能存在，必然是以另一个画种的形式。在当代书坛的这样一种大格局下，启功书法深受大众喜爱，是有其根本原因的；因为它既传承了传统书法的精华，又融合了时代精神；既趋于平正可识，又富有艺术特征。然而，那些只追求艺术效果的人，就对启功书法有他们的异议了。他们认为，启功书法过于平正，类似“馆阁体”，只符合大众欣赏口味，缺乏创新意识，艺术水准不高。果真是如此吗？应该不是。启功书法之所以难得，恰恰就在于，它在平正中求变化，在雅与俗的度的把握上，达到了一种境界。这需要有深厚的书法功力和宽深的内在修养才能达到的。作为传统书法的典型代表，启功书法的这种境界是常人难以达到，也是很难超越的。所以有一部分人只好高举创新的旗帜，大胆地运用含浑或粗率的似画非画的线条，来创作中国书法，以搪

塞和愚弄大众，并标榜其作品超凡脱俗，富有创意，与启功一类书法不可同日而语。笔者以为，这种做法，其实不是这些人在误解，而是他们在面对优秀的传统书法时表现出来的一种畏难情绪，是他们感觉到无法达到也很难超越古人而自创新意，才导致今天的舍“美”求“丑”的泛滥，所以不如说这些人是在有意地逃避。非美即丑，总比平庸好，这个观点用到绘画上可能比较好，但对于书法就不然，因为书法永远不可能忽视汉字的可识性。如果我们把传统的优秀书法都视为平庸、俗气，实质上是全盘否定几千年来我们的前人所取得的艺术成就。这种风气一旦长期盛行，其后果是不可想象的。笔者主张当今的青少年去学习启功书法，是因为启功书法是他们能够见得着的，而且把汉字的美表现得十分出色的一种书法形式。它可以使青少年相信，中国的汉字可以写得十分优美而且有艺术价值，也可以增强他们学好中国书法的信心。

笔者以为，书法是一种艺术，同时它首先是一种技术。技术需要训练，艺术需要升华。艺术必须有一定技术含量作基础才能产生，所以，书法技法的训练，也可以称为写字技术的训练。

那么，我们怎样来进行启功书法的技法训练呢？

作为启功书法的技法训练丛书，我们建议首先要选定好学习的范本。纵观启功先生众多的书帖，我们就会从中发现，启功先生在1990年前后的作品，无论是楷书、行书还是草书，都最为成熟，也最为精彩。所以，在进行启功书法技法训练之前，我们确定要着力去训练的启功书法风格就在这个时期。笔者这样做的目的，是使书法爱好者能够有的放矢地去学习，而不致于面对启功先生的诸多作品和字帖而不知从何下手，也使他们通过对本套丛书的学习，尽快认识和把握启功书法的整体风格，并达到边学边用的目的，从而取得事半功倍的效果。如果一个书法爱好者能够把握好欲表现的书法风格，那么在学习和创作时自然会变得容易一些。当然，在按照这套丛书的思路去训练时，多欣赏启功先生各个时期的作品还是十分必要的。

笔者编撰这套丛书的目的，就是想帮助书法爱好者在找到学习启功书法的规律之后，再研究出一条如何从点画、结构、章法以及创作实践等方面去进行系统训练的行之有效的路子来。书中收集了大量的单字可作为练习之用。

诚然，笔者希望本套丛书能够给学习启功书法的朋友带来一些帮助。书中所表达的一些不成熟的观点和方法，诚请众多专家和读者提出批评指正，以便有机会能够再作进一步思考和探索。

文阿禅

2008年5月

目 录

第一部分 训练前的整体认识	1
第一节 启功楷书风格变化述略	2
第二节 确定启功楷书训练风格的必要性	11
第三节 如何较好地把握启功楷书的整体特征	13
第四节 启功楷书的对比关系与视觉现象	15
第二部分 训练中的具体要素	21
第一节 笔、墨、纸的选用建议	22
第二节 执笔姿势、身法与手眼协调	24
第三节 启功楷书用笔与线性的把握	26
1. 启功楷书的笔法训练	26
2. 启功楷书的线性的书写	33
第四节 启功楷书点画、偏旁和结构与用墨的关系	36
1. 点画粗细和墨色变化加大	36
2. 偏旁的书写讲究墨色的变化和行楷化	39
3. 单个字的用墨和结构的变化	42
第五节 启功楷书点画的线性处理与结构的关系	45
第六节 启功楷书风格的典型构成元素分析	48
1. 点画的形态	48
2. 偏旁部首的形态	51
3. 局部的结构特点	56
第七节 启功楷书训练的风格定型实战	59
1. 从既定风格的启功楷书单字开始	59
2. 通过代表性的启功书法作品去拓展	72

目 录

第三部分 训练后的继承衍变	77
第一节 学习与继承启功书法的有效方法	78
1. 以突出叙事与表意为主的楷书作品构成分析	78
2. 以点画与墨色变化为主的楷书作品构成分析	80
3. 以线性与结构协调为主的楷书作品构成分析	81
4. 启功楷书点画的墨色变化与结构的协调	82
5. 启功楷书点画及墨色变化与书写内容的统一	83
6. 启功楷书点画及墨色变化与审美需求的统一	84
7. 从其他风格的启功楷书单字中找规律	85
8. 从启功楷书单字练习走向纵深挖掘	87
9. 从书写启功楷书集字作品达到整体协调	101
10. 从意临启功书法作品步入自由创作阶段	111
第二节 衍变是学习启功书法的必经之路	114
1. 从启功楷书整体风格出发重视“存同”的问题	114
2. 从启功楷书点画与结构方面把握“求异”的可能	115
3. 从当代流行书风的作品中整合时代气息	115
4. 从融合古人楷书法帖风格寻求蜕变的切入点	115
第四部分 启功楷书单字练习	119
后记	166

第一部分 训练前的整体认识

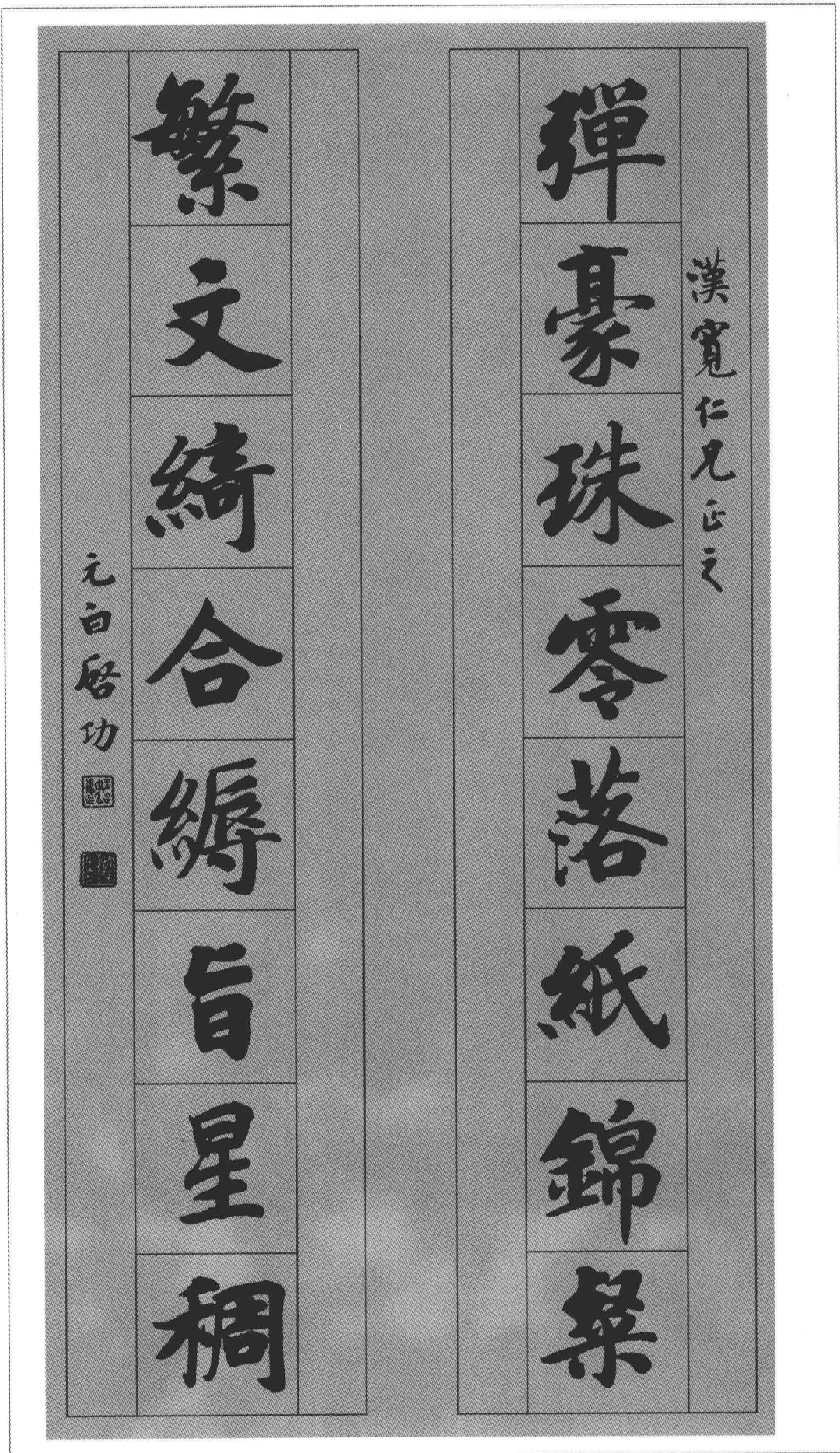
启功先生是当代一位书法大家，他各个时期的书法作品我们都能够通过出版物看到。然而，作为一个启功书法的学习者，我们不仅仅是欣赏，最重要的是希望通过一个怎样的途径去学习，才会有事半功倍的效果。

笔者以为，从整体出发，在把握好启功书法成熟与鼎盛时期作品风格的前提下去用功，是很关键的。

第一节 启功楷书风格变化述略

启功先生的楷书受清人的影响最大。这与他早年私塾启蒙学习以及后来与当时的书法名家交往甚密有关系。从现存的资料来看，启功先生的书法，在其20多岁时就已经达到了相当高的水平，尤其是楷书。在这里，笔者收集了启功先生从早年到晚年的楷书作品八幅，来分析其楷书独特风格形成的大致走向，以便学习启功书法的朋友了解启功楷书在风格上的变化过程。同时，这对于在动手练习启功楷书之前，先把握启功楷书的整体风格，并决定从何下手，也会有一定的帮助。

图一：作品虽然有智永的影子，但以清人的气息为主。图二：此幅小楷作品凸显晋人风韵，尤具“二王”体格，字里行间，还不时显露隋唐写经笔意，疏朗随意，信手写来，却又能风姿绰约，无不得体。图三：以颜、柳体格和行书笔意为之，并加强了点画的粗细变化和结构的参差错落。图四：这是临摹唐人写经的作品。虽是临摹，但多以己意为之；尤以点画的粗细变化加大，有别于唐人经书。图五：这是将“颜筋柳骨”表现得尤为得体的一幅作品，并加强了点画的粗细变化和结构的疏密对比。图六：这也是一幅临摹唐人的作品。启功先生不仅以己为之，而且个人风格也表现得更加明显。图七：这是启功先生晚年的小行楷精品。整幅作品全以个性行笔，由此启功体的楷、行、草书体格开始走向统一。图八：这幅楷书作品吸收了古代诸多楷书名家的优点而自成一体，形成启功楷书风格特点。

图一 启功楷书作品 创作时间：一九四二年
弹豪珠零落纸锦粲 繁文绮合缛旨星稠

启功书《论画三种》序

图二 启功楷书作品 创作时间：一九四九年

序

今之論畫者多矣其弊有二或蹈襲舊說數見不鮮或執其偏見自矜獨得是以言雖充棟而無足取也我宗西臯輪文以畫名於世執絹素而求之者戶外屨常滿其所著畫說數十條采古今之嘉言出一己之神解微妙

王玠右

图三 启功楷书作品 创作时间：一九七二年
横眉冷对千夫指 俯首甘为孺子牛

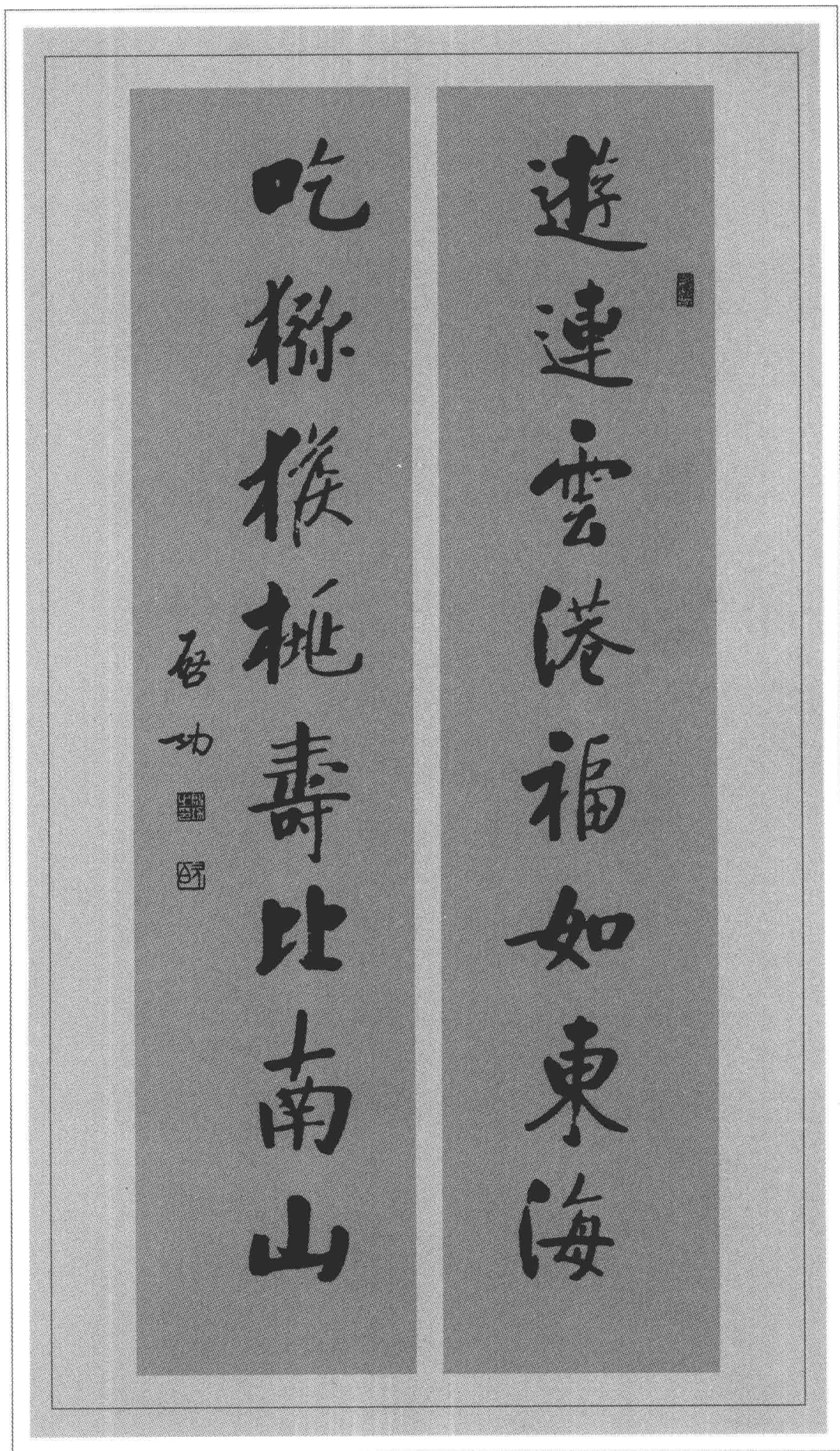
千二百人
及發聲聞
辟支佛心
比丘比丘
今時舍利
弗知四眾
心疑自心

未了而白
深難解有
所言說意
趣難知一
切聲聞辟
微妙難解
之法今時

舍利弗欲
重宣此義
從佛聞如
是說今者
四眾咸皆
有疑唯願

唐
十一

启功临唐人写经（释文略）
图四 启功楷书作品 创作时间：一九七五年

图五 启功楷书作品 创作时间：一九八六年
游连云港福如东海 吃猕猴桃寿比南山

主師子演說經
典微妙第一其
聲清淨出柔軟
音教諸菩薩无
上慧說為淨道
文殊師利我住
於此見聞若斯
及千億事如是
衆多今當略說

見又觀諸佛聖
開^法悟衆生若人
有福曾供養佛
志求勝法為說
緣覺若有佛子
脩種種行求无

启功临帖（释文略）
图六 启功楷书作品 创作时间：一九八八年

启功临帖（释文略）

李唐可比李思训，健笔峥嵘今过之。此是
居庸山一角，临安国手不能知。
春入江南草木丛。小溪风暖日冲融。卧游
何委曾相见，柳暗花明忆惠崇。
目中山色扑人来。晚水层波夕照开。多谢
好风帆势饱，前程小泊是蓬莱。
舒捲无心半岭重。巍峩山势倍绸缪。遥知
中有林逋宅，独木为桥小路分。

图七 启功行楷作品 创作时间：一九九二年

启功小行楷墨迹（释文略）

耽读翫市寓目
囊箱易輶攸畏
屬耳垣墻具膳
滄飯適口充腸
飽飫烹宰饌厭
糟糠親戚故舊
老少異糧妾御
績紡侍中帷房
紈扇圓潔銀燭

辨色貽厥嘉猷
勉其祇植省躬
且康嫡後嗣續
祭祀蒸嘗稽顙
誅斬賊盜捕獲
叛亡布射遼丸
助者焉哉乎也

一九九七年春

启功行年第六十五

启功小楷墨迹（释文略）
图八 启功楷书作品 创作时间：一九九七年