

 临翰工作室
LINHAN STUDIO

中国历代名家书法鉴赏

张旭 怀素 书法经典鉴赏

周世闻 编著

四川美术出版社

临翰工作室
LINHAN STUDIO

中国历代名家书法鉴赏

张旭 怀素
书法经典鉴赏

周世闻 编著

四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

张旭、怀素书法经典鉴赏 / 周世闻编著. -- 成都:
四川美术出版社, 2016.1
(中国历代名家书法鉴赏)
ISBN 978-7-5410-6122-6

I. ①张… II. ①周… III. ①张旭 - 法书 - 鉴赏②怀
素 (725~785) - 法书 - 鉴赏 IV. ①J292.112.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第232087号

中国历代名家书法鉴赏——张旭、怀素书法经典鉴赏 周世闻 编著

ZHONGGUO LIDAI MINGJIA SHUFA JIANSHANG—ZHANGXU HUAI SU SHUFA JINGDIAN JIANSHANG

出品人 马晓峰

策 划 陈娟

责任编辑 陈 娟

特约编辑 金 茂

责任印制 黎 伟

校 对 陶人勇 芦爱民

封面设计 袁 飞

出版发行 四川美术出版社

(成都市三洞桥路12号 邮政编码610071)

成品尺寸 185mm × 260mm

印 张 18.5

字 数 280 千

印 刷 北京新华印刷有限公司

版 次 2016年2月第1版

印 次 2016年2月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-6122-6

定 价 58.00 元

版权所有·违者必究

如需购本书,请登陆我社淘宝店铺

淘宝网址: <http://shop102860618.com>

投稿邮箱: 276278910@qq.com

概述

书法作为中国传统文化中最富有特色、最玄妙的一门艺术，自诞生之日起就以其独有的魅力征服了一代又一代的读者。在漫长的历史长河中，书法这门艺术经过不断的筛选提炼，大体上一共诞生了楷、行、隶、草、篆五种字体，这五种字体各具神态，各有其美，很难说哪一体比哪一体更加高明，但是如果从哪一体能够更好地抒发性情这一角度来说的话，草书在这五体当中应该属于最高峰。因为书法中有草圣，却没有楷圣、隶圣、篆圣，可以毫不夸张地说，草书是书法艺术皇冠中最璀璨的一颗宝石。谁如果能够把草书写得出神入化，谁就站到了中国书法艺术的顶端。因为在所有的书体当中只有草书最能够抒发书写者的心情，最能够体现书写者波澜浩瀚、气势雄伟的内心世界。一部皇皇中国书法史，草书大家历代层出不穷，在这些众多的草书书法家中，真正能够称得上『圣人』的只有张芝、张旭、怀素三人。然而，由于张芝留下的作品较少，而张旭、怀素二人代表作众多且水平卓绝，再加上二人性格相近且有师承关系，所以，他们的草圣之名实至名归、震烁古今。本书就是对这两位草圣人的经典作品进行的详细解读。张旭的草书线条较粗、冠绝古今，怀素曾经向他请教，学其神而不学其形，没有在老师张旭的门下故步自封，而是融入了自己的理解与创造，最后形成足以与老师并驾齐驱的书法艺术。两人又都爱喝酒，在酩酊大醉之后以狂放之态写就的狂草作品更加精妙绝伦，因此后人给他们取了一个『颠张醉素』的雅号，貌似调侃戏谑，其实是对他们艺术水平的至高褒奖。下面就让我们先对张旭、怀素二人的生平与书法做一简要回顾。

张旭，字伯高，吴郡（今江苏苏州市）人。初仕为常熟尉，后官至金吾长史，世称『张长史』。工诗书，晓精楷法，以草书最为知名。他以其在书法上取得的卓越成就被誉为我国古代八圣之一。（八圣分别为：酒圣杜康、文圣孔子、史圣司马迁、诗圣杜甫、医圣张仲景、武圣关羽、书圣王羲之、草圣张旭、画圣吴道子、茶圣陆羽、兵圣孙武、谋圣张良、木圣（科圣）张衡、药圣孙思邈）张旭的草书连绵回绕，起伏跌宕，大开大合，线条老辣，所谓『张妙于肥』就是说他的草书线条厚实饱满，极尽提按顿挫之妙。唐代大文学家韩愈在《送高闲上人序》中对他的草书艺术推崇备至，他写道：『往时张旭善草书，不治他伎。喜怒、窘穷、愉快、怨恨、思慕、酣醉、无聊不平，有动于心，必于草书焉发之。观于物，见山水、鸟兽、虫鱼、草木之花实，日月、列星、风雨、水火、雷霆、霹雳、歌舞、战斗，天地事物之变，可喜可愕，一寓于书。故旭之书变动犹鬼神，不可端倪，以其终其身而名于世。』唐文宗时，称张旭草书、李白诗歌、裴旻剑舞为『三绝』。张旭又工诗，与贺知章、张若虚、包融号称『吴中四士』。良好的文学诗歌修养为他书法艺术的腾飞插上了极为有力的翅膀。张旭嗜酒成性，与李白、贺知章、李适之、李进、崔宗之、苏晋、焦遂被称为『饮中八仙』。据李肇《国史补》中说，张旭每次饮酒后就挥笔大叫，把头浸在墨汁里，用头发抒写。其『发书』之佳妙连他自己酒醒后也大为惊奇，叹有神助。因此人们就称他为『张颠』。杜甫在《饮中八仙歌》中说：『张旭三杯草圣传，脱帽露顶王公前，挥毫落笔如云烟。』张旭在中国书法史上占有极为重要的地位。唐代大书法家颜真卿、怀素都曾师法于他。颜真卿曾两度辞官向他请教笔法。我国古代书法评论家对欧阳询、虞世南、褚遂良、薛

稷乃至颜真卿、柳公权诸大家都有微词与不同看法，只有对张旭，大家是交口称赞无人道其短，这是书法史上绝无仅有的。

怀素（七二五—七八五年）唐代书法家，俗姓钱，字藏真，僧名怀素，汉族，永州零陵（今湖南零陵）人，幼年好佛，出家为僧。酷爱书法，临池不辍，退笔成冢，铁砚为穿，游方各地，遍访名师，融汇百家，大胆创造，曾向张旭虚心求教，终成与张旭齐名的千古草圣。其草书艺术泽被后世，影响深远。其用笔圆劲有力，使转如环，奔放流畅，一气呵成，可以说是古典的浪漫主义杰作。他也能做诗，与李白、杜甫、苏涣等诗人相交往往时有唱和之作。与其师张旭一样也酷好饮酒，每当饮酒兴起，不分墙壁、衣物、器皿，任意挥写，时人谓之“醉僧”。他的草书，唐吕总《读书评》中说：“怀素草书，援毫掣电，随手万变。”宋朱长文《续书断》评其说：“如壮士拔剑，神采动人。”

通过研究张旭、怀素二人的书法我们可以看出，他们二人书法最妙之处有以下三点：一是线条神龙百变。书法归根结底是线条的艺术，而草书更是将线条的美发挥到了极致。许多写草书的人之所以水平粗鄙不堪，就是因为没法创造出优美的线条艺术。要将线条写得柔中带刚、刚中寓柔、力透纸背又韵味无穷，这是非常难的。而且，要达到这种艺术的高度，有时并不取决于勤奋的程度，完全在于书写者天赋与悟性的高下，张旭的线条较粗，怀素的线条较细，但是他们两人的线条不管粗细都达到了“百炼钢化绕指柔”的出神入化境界，柔软的毛笔笔锋在他们两人的手下变成了抒发内心无限感情与感慨的佳妙工具，他们的草书真正体现出沉着痛快、端庄杂流丽、刚健寓婀娜的美感，后世功力不到天赋欠缺者书写草书，其线条就如蚯蚓般软弱无力，因此要学习张旭、怀素的草书线条是第一难关，绝大多数学习草书者都铩羽而归。二是结构收放自如，夸张中富含法度，严谨中透出奔放。对其结构好有两比：一为带着镣铐跳舞，镣铐虽然沉重，但是在高明的舞者身上，却没有成为桎梏，反而成为增加舞姿美妙程度的助推剂；二可喻为孔子所言“从心所欲不逾矩”，张旭、怀素的草书艺术可为这一富含哲学意味的名言做一最佳注脚——两人的草书不管如何夸张变形，不管在正统的审美观中如何离经叛道，但是其作品内部所蕴含的底蕴都是中规中矩，无一笔不合法度，无一字不入规矩，他们的草书很好地体现出哲学中所说的从必然王国向自由王国迈进的可喜嬗变过程，这对于那些胡涂乱抹，不知规矩法度为何物的所谓草书书法家是一剂很好的清凉散，也是一面犀利的照妖镜；三是张旭、怀素都是嗜酒之人，他们都是在太醉之后获得了全身心的解放最后创作出令人惊心动魄沉醉不已的狂草艺术神品，在艺术创作的过程中，他们都以感性战胜了理性，但是理性又没有完全丧失，感性的作用在于以情动人，理性的作用则是以理服人，所以他们两人的草书才是这样既动人心魄又耐人寻味，他们以其高超的艺术水平创造与表现的是对人生境界的追求及对宇宙间真善美的讴歌与礼赞，在大唐盛世的历史背景下，张旭、怀素的草书体现出的既是个人充沛丰盈的生命力，同时，在字里行间彰显的也是中华民族的博大精深与恢宏气度，因此，他们的草书完全超越了只是艺术层面的这一狭小范围，而是上升到体现国家民族强盛的宏大格局。盛唐气象是中华民族封建历史时期的最高峰，是不可复制的，因此二人的草书艺术也是旷古绝今难以复制的；大唐盛世带给后世的影响是极为深远的，张旭、怀素二人的草书艺术也必将伴随着中华民族的伟大复兴而传至永远且散发出永不褪色的夺目光芒！

目录

张旭草书

古诗四首·····一

肚痛帖·····一六

李清莲序·····一九

心经·····五九

残秋入洛阳帖·····八九

断千字文草书（原刻民国拓本）·····九四

怀素草书

大草千字文·····一二二

秋兴八首·····一六六

小草千字文·····二一五

自叙帖·····二三五

论书帖

.....

二八五

苦笋帖

.....

二八八

张旭草书

古诗四首

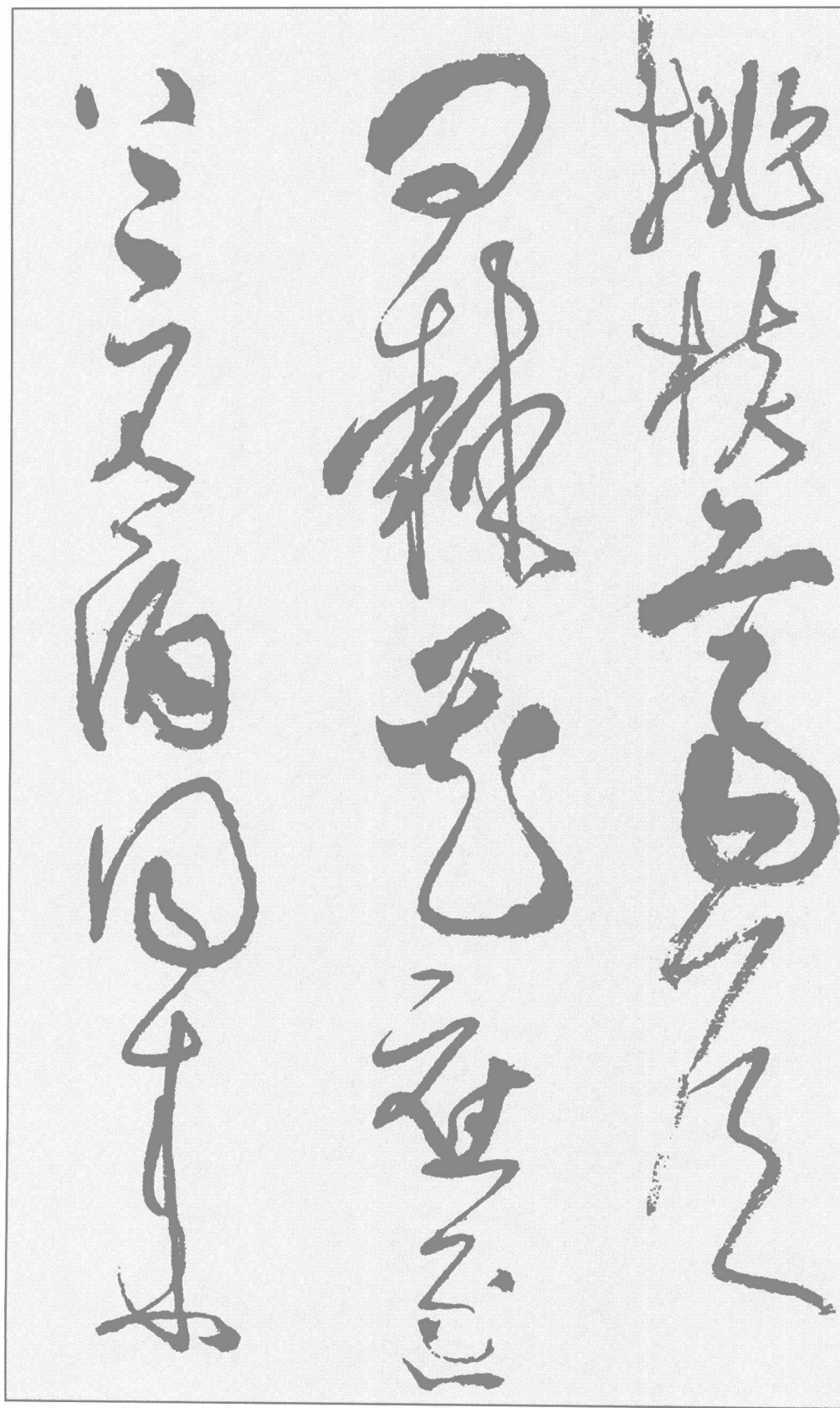
这幅作品是张旭的代表作，也是中国草书史上里程碑式的巨作。在这幅作品中，张旭将他草书的天赋发挥到了极致。像一切伟大的书法家一样，这幅作品以其极为高超的艺术性与思想性成为张旭最为精彩的作品，短短的四首诗的字数，张旭充分地发挥出他对草书线条极强的驾驭能力以及对草书结构超出常人的把控才能，每一字每一笔的线条都以中锋为主，但是在中锋行笔中有意识地融入迟涩的笔法，这样一来，就使线条在圆浑中透出无限的劲健之姿，犹如轻钢龙骨一般，这种极高质量的线条艺术是张旭对中国书法最大的贡献之一，也是最难掌握的书法技巧之一，许多学张旭草书者终生在其艺术的大门外徘徊，原因就在于对线条的把握能力不足。此幅作品的结构以平正为主，没有太多的夸张狂怪，因此在笔走龙蛇的线条中透出的却是中规中矩的视觉感受。这幅作品堪称张旭草书的神品之一，其神主要在于两点：一是通篇气韵一气呵成，自第一字第一笔开始至最后一字最后一笔，通篇洋溢着张旭对美的理解与对生活的热爱，气贯全篇中间没有停滞阻碍懈怠之笔，堪称一绝。二是此帖笔致破方入圆，在通篇圆笔当中却融入了方笔的峻利厚重之气，一扫别的书法家写圆笔时绵软肉钝之弊，通篇洋溢的是昂扬奋发的无限神采——张旭草圣之名多半由此帖的精彩得来。

东明九芝盖，北烛五云车。
飘飘入倒景，出没

东明九芝盖
北烛五云车
飘飘入倒景
出没

上
樓
分
外
喜
見
六
玉
在
面
前
長
生
酒
萬
年
壽
之
方

桃核，齐侯问棘花。应逐上元酒，同来

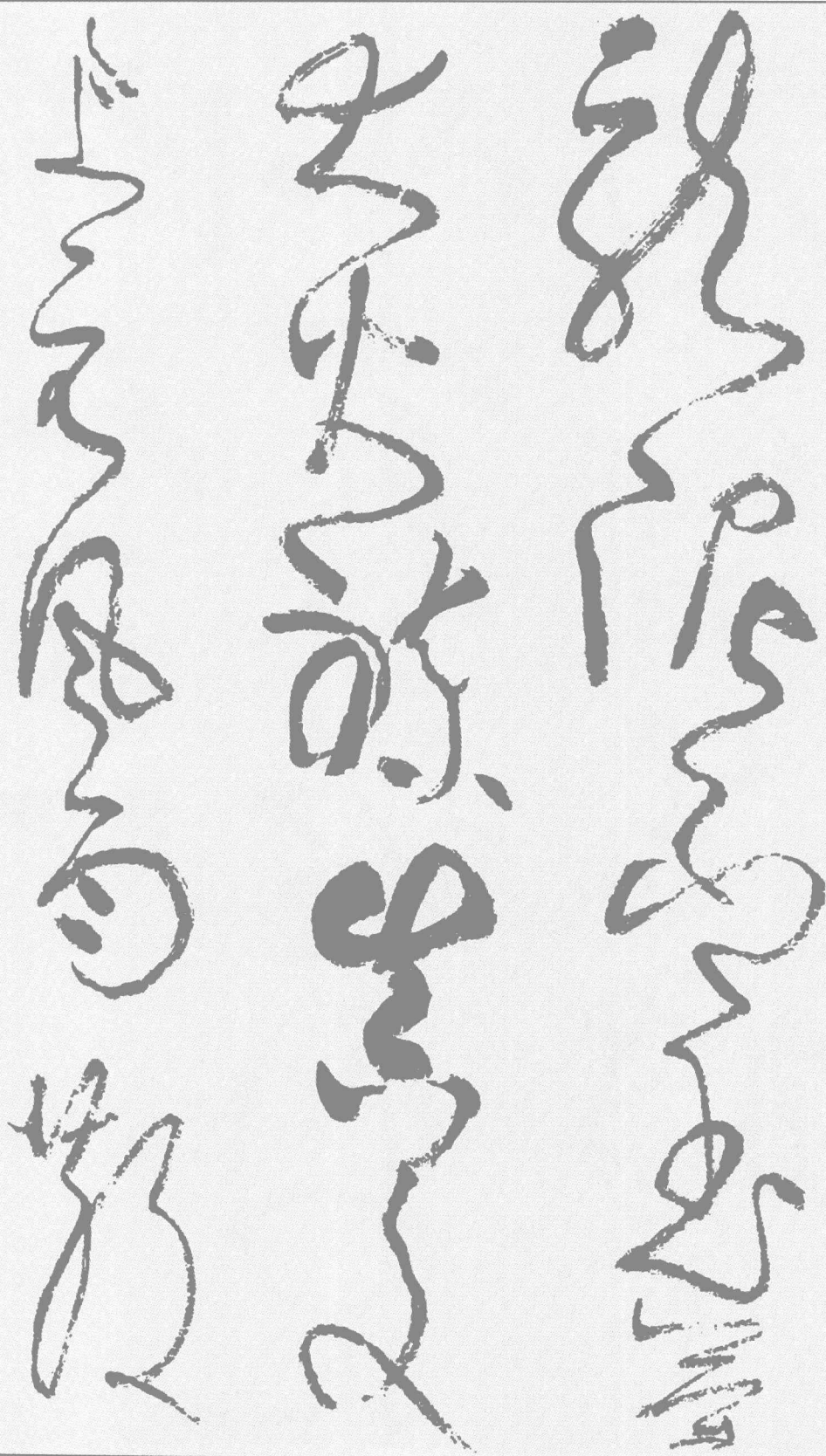

访蔡家。

北阙临丹水，南宫生绛云。

访蔡家。
北阙临丹水，
南宫生绛云。

龙泥印玉简，大火练真文。上元风雨散，

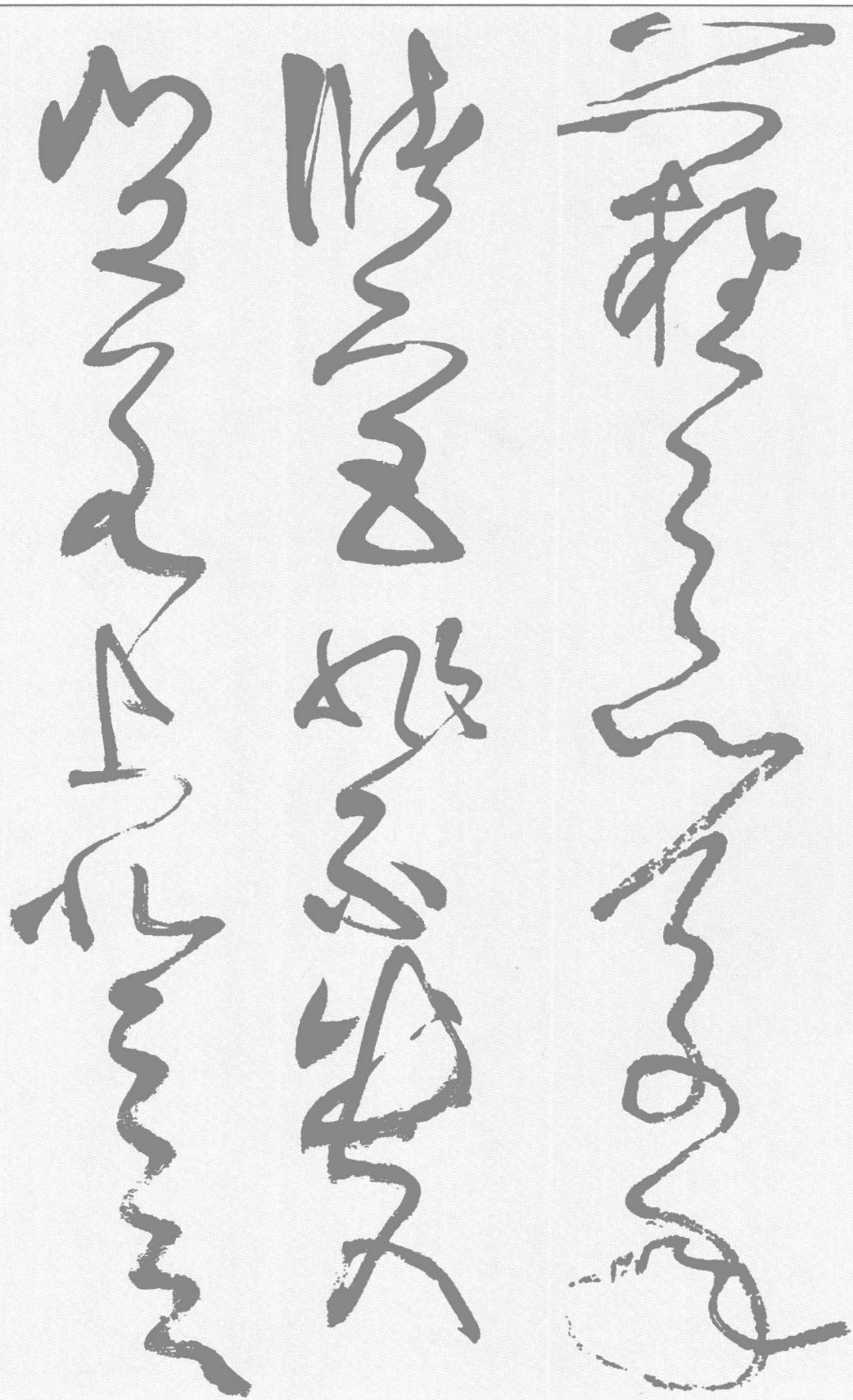
中天哥吹分。虚驾千寻上，空香万里闻。

中天哥吹分。虚驾千寻上，空香万里闻。

谢灵运王子晋赞 淑质非不丽，

淑质非不丽，
王子晋赞
王子晋赞

难之以万年。储宫非不贵，岂若上登天。

王子复清旷，区中实哗器。喧既见浮

