

吴身元 主编

毛笔书法自学教程 沈鹏卷

浙江科学技术出版社

神象往秦程有迹
时移地革物反名土
麾下旌旗伙愿志在山
坐五士奇手达不包
要痛之弱不强至飞

吴身元 主编

毛筆書法自學教程

沈鹏著

责任编辑：盛有根
封面设计：潘孝忠
封面题签 沈 聰

毛笔书法自学教程

吴身元 主编
浙江科学技术出版社出版
千岛湖环球印务公司印刷
浙江省新华书店发行
开本：850×1168 1/32 印张：14.25
1998年1月第一版
1998年1月第一次印刷

ISBN 7-5341-1061-0/J·16

定 价：18.10 元

序

中国书法是一门源远流长的传统文化艺术。

哲学的微言奥义，史学的深邃精密，诗歌的一片天籁，绘画的遗貌取神，武术的刚柔相济，禅家的洗心入静，中医的阴阳五行，音乐的超越时空，书法皆能兼容并蓄。中国书法以其数千年的中国文化积淀的精粹，象征着华夏民族的精神面貌以及对于美的永恒的追求！

书法创作以其点线的结合，黑白形块的分割，决定了她既是一种简单易行、十分普及的艺术活动，又是一种内涵深厚的高级艺术创造过程。

你想驾驭她继而登临书法艺术的殿堂吗？千里之行，始于足下。

如何成功地走好这千里之行的第一步呢？因为是自学，第一步尤其重要。为把握好起步的关键，读者首先需要了解

并紧紧抓住3个基本要素：

一是“史”。3000多年的中国书法史经历了甲骨文、金文、小篆、隶书、章草、今草、楷书、行书等不同书体、不同风格、不同流派的历史演变，给后人留下了许多以甲骨、青铜器、竹木简、布帛、陶器、瓦当、漆器、碑刻、纸张等为书写材料的艺术珍品，这是一个让世界惊叹的艺术宝库。

二是“法”。学习书法必须掌握基础技法。如用笔、用墨、用水、用纸要领、笔画结构、章法布局特点等。“无法”是书法艺术的至高境界，但这“无法”是在精熟了“有法”的质变过程之后的“无法”。古人云：“师法自然为无法，无法还从有法来。”就是这个道理。

三是“鉴”。作书难，识书更难。所谓鉴就是鉴赏。书法靠线条、布白变化来表现形式与情感意境。鉴赏时不仅仅是对作品点画、结体、章法、匠心、功力、师承流派及风格的评判，更重要的是发掘作品中蕴藏着的生命的律动与人类真善美的灵魂。真正的书法家不仅能写出风格独特、堪称一流的书作，同时又是略通文字学、明察书法史、深解书艺理、具有较高文化素养的鉴赏家。人们对书法风格流派的鉴赏，历来标准不一，见仁见智，众说纷纭。为解决书法鉴赏评判标准，本教程从美学角度切入，以翔实的史料和传世名作作为素材，按不同风格进行分析鉴赏。为适应自学需要，本书按不同书体和流派讲解毛笔书法自学的基本要领和技法。自学者既能了解书法的来龙去脉，学习和掌握基本技法，又能从历代书法创作的精品中汲取艺术营养，再加上自己的实践——潜心临写揣摩，日久必有所成。

本书作者吴身元先生是一位书法艺术执著的追求者。

他从事毛笔与硬笔书法的教学工作已 25 年，出版的书法类字帖、教程等著述颇丰。他主编的《钢笔书法自学教程》已重印 10 多次，深受读者喜爱。他曾在新加坡成功地举办个人书法作品展。

为编写毛笔书法自学教程，他曾多次讨教于沙孟海先生，得到沙老的热忱鼓励和指导。他收集、积累资料多年，伏案 5 年，数易其稿，遂成此书。

相信《毛笔书法自学教程》也一定会深受读者欢迎。是以为序。

1997 年春

目 录

序	(刘江)
第一章 书法简史 (1)
一、殷周甲骨文、金文 (3)
二、秦代篆文统天下 (5)
三、汉隶称雄 (6)
四、开一代风范之先的草书 (7)
五、尚韵的行书 (12)
六、唐楷——楷书的峰巅 (15)
七、百花争艳的清代 (17)
八、碑帖合璧的近现代 (20)
第二章 技法 (23)
一、基础知识 (23)

1. 笔、墨、纸、砚	(23)
2. 执笔、运腕、姿势	(26)
3. 笔法、墨法	(29)
4. 选帖、临帖、读帖	(34)
二、基本技法	(38)
1. 篆书笔画、结构特点	(38)
2. 隶书笔画、结构特点	(38)
3. 《增广汉隶辨异歌》及译文	(49)
4. 楷书笔画、结构特点	(115)
5. 楷书结构 72 法	(126)
6. 行书笔画、结构特点	(190)
7. 行书结构 82 法	(199)
8. 草书笔画、结构特点	(258)
9. 草书结构 166 法	(267)
三、章法	(350)
第三章 书法美学	(361)
一、汉字结构美	(362)
1. 偏旁合体美	(362)
2. 笔画交错美	(362)
3. 块架独立美	(363)
4. 形体丰富美	(363)
5. 变化陌生美	(364)
二、风格流派美	(365)
1. 工巧、天真、丰肥	(366)
2. 方正、老成、自然	(367)
3. 猖野、冲和、沉着	(368)

4. 劲健、拙朴、怪奇	(370)
5. 姿媚、险峭、紧结	(372)
6. 圆融、倔强、高古	(373)
7. 宽博、颇骏、雄浑	(374)
8. 瘦硬、潇洒、飘逸	(375)
三、临摹与欣赏	(376)
参考书目	(443)

第一章 书法简史

中国书法艺术，是中华民族传统文化中最富魅力的艺术珍宝之一。它与中国绘画同源同宗，不仅是东方文化、哲学和美学的集中表现，也是华夏民族精神气质的象征。

中国书法源远流长。书法作为交流信息的基本手段，其实用性是不言而喻的；而书家的创造和历史的积淀，又造就了其极高的艺术价值。书法既能书为心画地表达书家的个性，又能体现时代风貌。它既是一种十分普通的文化现象，又是一门内涵深邃、闪烁着人类智慧之光的高级艺术。

中国书法何以能产生如此迷人的艺术魅力？我们能了解、鉴赏乃至运用它吗？我们能用书法艺术的魅力来陶冶情操、提高自身的内在素质吗？

回答是肯定的。

创作一幅作品也许只要数分钟，然而就是这数分钟的

创作，却凝聚着书家多年的功力和心血，体现了书家的素养、灵性和气质。可谓“一字千金”，“笔力千钧”。

书法艺术的魅力是通过线条所流露的情感来表现的。因此，理解书法一开始就要从艺术角度去认识，从感情的角度去鉴赏。那抽象的点画线条，曲折迂回，抑扬顿挫，其节奏、其韵律，恰是书家喜怒哀乐和审美情趣的生动写照。

中国的文字、中国的毛笔以及中国的纸与墨，加上中华民族的气质和数千年积淀的文化传统，共同形成了我国特有的书法艺术。中国书法数千年的演变发展，与中国的其他文化是密切相关的。哲学的微言奥义，史学的深邃精密，诗歌的一片天籁，绘画的遗貌取神，武术的刚柔相济，禅家的洗心入静，医家的阴阳五行，文人雅士的书卷情趣，政治家的激昂慷慨，志士仁人的浩然正气，垂髫孩儿的天真无邪……书法都能兼收并蓄。

中国书法是中国文化的精髓，中国书法发展史也是中国文化发展史的缩影。因此，学习书法不仅仅是一个单纯的技巧问题，更需要加强各方面的修养，拓宽视野，读万卷书，行万里路，才能理解并掌握书法艺术的真谛。

宋代苏东坡曾说：“学书之道，须识见、学养、功力，三者缺一不可。”又说：“古之论书者，兼论其平生，苟非其人，虽工不贵也。”宋代大奸相秦桧的小楷铁画银钩，娟秀森然，结体挺健，巧用中锋，险用侧锋、偏锋，不失为书中珍品。但他为人阴险，乃奸佞之徒，故其书作名声并不远扬，也不足为贵。

中国书法在当今中外文化交流中，以其丰富而流动的线条、抽象而玄奥的布白，为现代西方艺术家所瞩目。美国

抽象表现主义画家波洛克·马克托贝在其绘画中，就明显地吸收了中国书法的意蕴。著名的英国美术史家贡布里希认为：“中国书法在中国文化中的作用，与我们文化中的音乐形成很好的对比。所有的艺术，不管是音乐、书法、舞蹈、诗歌、绘画，还是建筑，它都深深地扎根于具有普遍性的人类反应的共同基点上。”作为西方学者，对中国书法有如此深层的认识，说明人类对艺术的审美具有共通性。

现在让我们漫步书法艺术的殿堂，博览那悠久的历史馈赠赠给我们的丰富而神秘的艺术宝藏吧！

中国书法是与文字的产生、发展密切相关的。中国文字的起源，可追溯至距今五六千年前的新石器时代。从西安半坡、山东大汶口等地出土的陶器上，都可看到当时刻划的线条符号，它们可以说是中国文字的萌芽。

从流传至今的书法作品来看，在经历了甲骨文、金文（大篆）、秦刻石（小篆）、隶书、章草、今草、楷书、行书等各个不同时代的不同书体演变以及历代书家的创造之后，中国书法的风格与流派之丰富，令人叹为观止。

书法虽是与文字共生的产物，但其渊源当推甲骨文为源头。1899年，在河南安阳县小屯村发掘出许多古龟甲，使埋没了几千年的殷周古文字得以重见天日。

一、殷周甲骨文、金文

甲骨文 甲骨文是殷周时代的古文字。其字多为象形字，结体变化很大，一个字有多种写法，如龙、凤、龟、鱼等字有5种写法；又如羊字，竟有40多种写法。甲骨文是篆书的一个类型，它在结构章法上自成体系。其结构是长、

短、大、小略无一定。一幅之中，或疏落，或错综，或严整，或爽朗，可谓古趣生动。其笔法有方有圆，有肥有瘦，小字纤细如毫发，大字则达方寸之余。笔画以方折为多，雄劲严谨；也有圆润如游丝者，婉转迂回，几乎不像是用刀刻成的。甲骨文出土约在10万片以上，单字计有3500个上下。由于年代久远，文字学家只能辨认其中的一半左右，还有许多字不能认识。甲骨文从商代盘庚迁殷到帝辛亡国止，273年之间可分为5个时期：一是武丁时期，大字居多，雄伟瑰丽，中小型字，工整秀美；二是祖庚、祖甲时期，字体大小适中，行款整齐，风格严谨；三是禀辛、康丁时期，沿袭前期工整风格，但逐渐流于草率，行款变化自由；四是武乙、文丁时期，其作品粗疏古拙，后趋严整；五是帝乙、帝辛时期，作品多为小字，严整细密，优雅娟秀。由于甲骨文是书法之源，故了解和认识甲骨文对研究我国书法源流和书法艺术有着重要意义。

金文 金文为从殷商到秦这一历史时期中铸刻在青铜器上的铭文的通称。金文由甲骨文发展而来。古代的青铜器器分分钟、鼎两个大类，所以金文也称钟鼎文。铜器铭文大多是刻范铸造的，字的笔画比甲骨文粗壮，在单线的组合中出现了粗点子。笔画的曲、直笔变化较多，两端或方或圆。在结构上，各部分的配合与呼应比较讲究，外形以长为主，大小渐求匀称，行款也整齐。由于铭文的地位与大小受器物的限制，因此，一般都考虑到布局的得当、合理和造成一定的装饰效果。周代钟鼎文的风格是：点画圆浑，体势雍容，骨力内含。其代表作有《毛公鼎》、《颂鼎》、《颂壶》、《史颂敦》等。及至春秋战国，传世铭文并可代表某一地区书法风格的

铜器，鲁有《鲁大司徒匜》，齐有《齐太宰归妇盘》，晋有《晋公盦邵钟》，苏有《苏公敦》，虢有《虢文公子段鼎》，楚有《散氏盘》。其中《毛公鼎》、《散氏盘》的书法最为精美。

二、秦代篆文统天下

篆文有大篆和小篆之分。

大篆 大篆主要指金文和籀文（石鼓文）。籀文由周宣王时的史官籀所作。籀文的结字有一定规律，大小匀称，多所重叠。流传至今的石鼓书法就是其代表作。石鼓共有10石，以四言诗形式分别记述了秦国君游猎的情况，也称“猎碣”。石鼓文的结字有相对的规律性，笔画遒劲凝重，结构茂密奇崛，它为秦统一文字提供了重要的依据。

小篆 小篆为秦朝秦始皇统一天下后全国统一使用的文字。它是一种以秦篆为基础的简化的、规范的文字。

秦代小篆相当规范，偏旁部首有一定的写法，笔画都是婉曲与平直的单线，即使点画也有一定的长度。笔画粗细基本不变，一般较圆浑。笔画之间的间距非常匀称。字形狭长，结体典雅和平。字的上半部分较紧密，下半部分舒展，给人以柔中寓刚、爽朗俊健的感觉。传世的《泰山刻石》、《琅琊刻石》可作为其代表作。小篆分为两个流派：一是以秦李斯、唐李阳冰为代表的“二李”。二李的小篆笔画粗细相近，结体匀称，故称“玉箸篆”。二是汉代的小篆。汉篆在用笔上掺以方折的隶意，其代表作为东汉的《祀三公山碑》、《嵩山开母》、《少室石阙》、《袁安碑》。后入印的小篆更为方折，又称缪篆。这是以历史的承袭所划分的两个流派。小篆发展至清代，出现了以邓石如为代表的“隶法作篆”。其小篆的线

条偏粗，并突破了笔画粗细一律的旧框框，线条有粗细、顿挫、迅速、轻重、方圆的变化。

三、汉隶称雄

隶书 隶书由篆书演变而来，上承篆籀，下启行草，产生于战国，兴盛于汉代。这种书体原流行于民间，后经程邈搜集、整理成形。后世因此有程邈创造隶书的传说。隶书比篆书书写速度快，因而又称“佐书”。隶书与篆书区别在于隶书“笔有波折，向左右分开”。隶书在运笔和结构上还留有秦篆的痕迹，后在用笔上改转为折，并通过提按顿挫形成了隶书独特的笔法。隶书经历了秦隶、汉隶、汉简、清隶4个发展演变过程，现在又由汉字简化产生了“简隶”，即简化隶字。隶书盛行于汉代，汉隶代表作以汉碑为主。东汉隶书笔画中出现了波挑，点画波磔挑画明显，呈蚕头雁尾状，是隶书的典型形态。其代表作有东汉的《石门颂》等。《石门颂》以其运笔奔放自然，没有一笔作死硬的直笔，结构气宽而势紧，结体劲挺有姿而著称。而《乙瑛碑》则以其笔画方直、笔势灵动、变化丰富、结构活泼、横竖皆可成行而驰名。《张迁碑》运笔取直势，笔画坚实，间距紧凑而不局促，结构方正，四周丰满，字字规矩，已带有魏代楷书意味。《礼器碑》笔画纤细而凝炼，流丽中不失庄重，结构疏中见密，气韵俊逸。《孔宙碑》笔画工整，字形特扁，字的中部收紧，横势的长笔每有夸张，体貌平展。《曹全碑》笔画稍圆，笔势柔美，结体精巧，神态妩媚。《华山庙碑》笔势方圆并用，对比配合，稳妥有姿。

汉简也是隶书的典型类别。汉简是指考古出土的汉代

记有文字的竹木简。汉简有不求雕琢的天然情趣，其行草笔意使之带有书法的灵动之气。长沙马王堆的简牍运笔平直，虽顿挫分明且结构简便，但仍留有篆书向隶书演化的痕迹。出土于敦煌的“居延汉简”和出土于甘肃的“武威汉简”，其书大多用笔急速奔放，字体粗犷朴实，生趣盎然。其中有的作品运笔已似后来的隶楷；有的动势构造可以与后来的行、草书相印证，艺术性颇高。西汉后期简牍中，书写者不但运用了藏锋、中锋笔法，露锋、侧锋也已被采用。结构变纵势为横势，章法虽有篇幅限制，但能不受束缚。单行简书，常把字写在偏左处，让波发的长画有奔放的余地；数行简书，只注意行距，而不在意左右相应的字距，通篇布局生动活泼而又稳妥。

书法正式作为一门艺术，是在秦汉隶书问世以后。最早把书刻文字称为书法是在公元175年，即东汉熹平四年。当时人们已在刻石上对书写者和撰文者一视同仁，给以署名。秦李斯、汉蔡邕等人的书法理论的出现，则更说明人们已自觉地以艺术的眼光来看待文字的书写了。他们的理论，对后世的书法艺术的流派、鉴赏和创新，都起到了不可低估的推动作用。

四、开一代风范之先的草书

草书最初是为了应付事务的紧急和繁忙而出现的，后来逐渐发展为反映客观事物、表现个性和抒发感情的一种书体。在秦汉竹木简中，草书已露端倪，而且草书之一的章草，是与隶书同时产生的。故书法史上关于草书的起源，一般认为它先于楷书。

在所有的书体中，草书最具特色，它冲破了文字书写的固定格式，删繁就简，笔意连贯。草书笔法最为丰富，中锋、侧锋、方笔、圆笔、藏锋、露锋、按笔、提笔，无所不可施。草书意多于法，而篆、隶、楷、行则法多于意。草书之意在于寄寓作者的情感，挥洒作者的兴致，尤其是狂草，并不在求一点一画之得失，而是借其点画线条来抒发胸中之气、之情、之兴。草书能表现喜怒哀乐，有动于心，必于草书发之。凡山水景物、鸟兽虫鱼、草木花实、日月列星、风雨水火、雷霆霹雳、天地事物之变，皆可寓于草书线条。其结构正斜俯仰，大小错落，聚散离合。其用笔起承收曳，明使暗转，化断为连，一气呵成。方不中矩，圆不副规；抑左扬右，兀若竦峙；兽跂鸟跱，志在飞移；狡兔暴骇，将奔未驰；状如连珠，绝而不离；畜怒怫郁，放逸生奇。远而望之，摧焉若阻岭之崩崖；就而察之，则一画不可移。或烟收雾台，或电激星流。有类云雾聚散，触遇成形；虎戏威神，飞动增势。在形与神的问题上，唐代书法理论家孙过庭在《书谱》中曾指出：“真书以点画为形质，使转为情性；草书以点画为情性，使转为形质。”可见，草书虽然龙飞凤舞，但是它有自身的规范，不能随心所欲。当然，在严格的法度之中，书家可以写出不同的面貌与精神，给人以充分想象与创造的天地。

草书随着书体的演进，其种类可分为章草、行草、今草（小草）、狂草（大草）4种。行草因间于行书与小草之间，故常附于今草之中。

章草 章草起源有四说：一说，因汉元帝时黄门令史游所作《急就章》，因而得名；二说，为汉章帝喜欢杜度的草