

金弘大 著

王羲之书法造型特征研究

——从传说到现实

From the World of Legends
to the Real World

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

金弘大 著

王羲之书法造型特征研究

——从传说到现实

内 容 提 要

本文的研究围绕王羲之书法展开，同时也对王羲之以前、同时代及之后的书法进行了观察、分析、比较和整理。与以文献为中心的研究方法不同，本文直接将王羲之书法每个具体笔画的造型特征进行直观的研究，得出与以往不同的结论。

图书在版编目 (CIP) 数据

王羲之书法造型特征研究：从传说到现实 / 金弘大著.
—天津：天津大学出版社，2012.3

ISBN 978-7-5618-4290-4

I. ①王… II. ①金… III. ①王羲之 (303 ~ 361)
—书法评论 IV. ①J292.112.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 018488 号

出版发行	天津大学出版社
出 版 人	杨欢
地 址	天津市卫津路 92 号天津大学内 (邮编：300072)
电 话	发行部：022-27403647 邮购部：022-27402742
网 址	publish.tju.edu.cn
印 刷	昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司
经 销	全国各地新华书店
开 本	169mm × 239mm
印 张	19.5
字 数	404 千
版 次	2012 年 3 月第 1 版
印 次	2012 年 3 月第 1 次
定 价	45.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请与我社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

本书不是先确定结论，然后为了证明结论的妥当性而整理各方资料的研究，而是通过观察比较发现问题，进而分析整理出的结果。因此读者乍见本书结论，可能心存疑惑，但只要静心梳理本书论证的思维脉络，就能发现本书的观点像木构建筑的卯榫结构一样紧密。

本书通过史料客观真实地探讨了书法的艺术与历史价值，研究内容与以往不同，更具体现实。这是本书最大的优点，也是最大的魅力所在，展现出了书法艺术的独特侧面。当然我的学问还不成熟，在给特定书法造型命名及对书法全部体系的掌握上存在不足，希望读者批评指正。

对我而言，2009年是从各种角度来看都相当重要的一年，我不但学习美术史满10年，而且完成了博士论文。写论文时我是这样想的：整理已发现的论据，尽最大努力完成一篇优质论文，这是我潜心学习10年的成果，也是我35岁的人生自画像。我希望论文的观点能够经受住时间的洗礼，能够为广大读者所接受，因此我在各方面都努力做到精益求精。现在这篇论文即将出版，我的心中充满了感恩。

了解到美术史这门学问的魅力是我人生中的一件幸事，能够在这一领域从事研究工作，并能提供一些有价值的研究成果，比什么都让我感觉幸福。

此书的出版还得益于很多老师的帮助。引导我了解美术史这门学科的朴银英老师、我的研究生导师弘益大学的韩正熙教授、弘益大学的金理娜教授、明智大学的李太浩教授、德诚女大的朴银顺教授等不少老师都曾指导过我，借此机会向他们表示感谢。在中国留学期间，我的博士生导师清华大学的陈池瑜教授，清华大学的尚刚、李砚祖、张夫也、李静杰、杭间教授，北京大学的李松教授，中国艺术研究院的李一教授，中央美术学院的邱振中、薛永年教授，美国波士顿大学的白谦慎教授，美国芝加哥大学的巫鸿教授等多位老师曾细心指导过我，并为我博士论文的完成给予了很大的鼓励。2008年台

湾大学的傅申教授曾在美丽的苏州湖边上对我讲述他与美术史的故事，现在仿佛还萦绕在我的耳边，令我受益匪浅。

当然，如果没有冠廷李钟焕教育财团的全额基金资助，我恐怕就不能在中国完成学业，在此特别致谢，希望今后我能不断努力回报社会。

最后，感谢我所有的家人和朋友，并将本书献给我的父亲金五东、母亲方富子。

金弘大

2011年11月17日

目 录

- ▶ **第一章 引言 / 1**
 - 第一节 研究目的 / 1
 - 第二节 研究方法 / 7
 - 一、观察、描述 / 7
 - 二、比较、整理、分类、命名 / 8
 - 三、寻找笔画或字结构的发展脉络 / 9
 - 第三节 研究范围 / 10
 - 第四节 研究思路及本文结构 / 11
 - 一、研究思路 / 11
 - 二、本文结构 / 12
 - 第五节 研究难点及局限 / 13
 - 第六节 研究成果 / 14
 - 第七节 研究概况 / 14
- ▶ **第二章 书写工具及书写方法 / 16**
 - 第一节 简牍的特征及书写方法 / 16
 - 一、简牍 / 16
 - 二、简牍书写方法 / 21
 - 第二节 纸的特征及书写方法 / 22
 - 第三节 晋代以前的毛笔 / 25
 - 第四节 毛笔的运动特征及贼毫 / 28
- ▶ **第三章 王羲之书法中断特征 / 32**
 - 第一节 中断笔特征及概念 / 32

第二节 中断笔的种类 / 34

一、单笔中断笔 / 35

二、交叉中断笔 / 35

三、连中断笔 / 36

第三节 王羲之书法里的中断笔 / 37

第四节 中断笔的来源及发展脉络 / 43

一、战国、秦汉时期书法里的中断笔 / 43

二、3—4 世纪书法里的中断笔 / 45

三、后代书法里的中断笔 / 48

第五节 中断笔的出现原理与写法 / 49

第六节 中断笔的视觉效果及鉴赏 / 53

第七节 假象速度 / 56

第八节 中断笔造型的基本类型 / 58

► 第四章 王羲之书法中空特征 / 61

第一节 中空笔特征及概念 / 61

第二节 中空笔的种类 / 63

一、单笔中空笔 / 64

二、连接中空笔 / 68

三、交叉中空笔 / 68

第三节 王羲之书法里的中空笔 / 69

第四节 中空笔的来源及发展脉络 / 73

一、战国、秦汉时期书法里的中空笔 / 73

二、3—4 世纪书法里的中空笔 / 78

三、后世书法中的中空笔 / 81

第五节 中空笔与飞白 / 83

第六节 中空笔的视觉效果及鉴赏 / 87

► 第五章 王羲之书法非对称特征 / 89

第一节 非对称笔特征及概念 / 89

第二节 非对称笔的种类 / 91

一、单笔非对称笔 / 91

二、连接非对称笔 / 91

三、转折非对称笔 / 92

四、交叉非对称笔 / 92

五、比较非对称笔 / 93

第三节 王羲之书法里的非对称笔 / 94

第四节 非对称笔的来源及发展脉络 / 97

一、战国、秦汉时期书法里的非对称笔 / 97

二、3—4 世纪书法里的非对称笔 / 101

三、后代书法里的非对称笔 / 105

第五节 非对称笔的视觉效果及鉴赏 / 107

► 第六章 王羲之书法立体特征 / 109

第一节 立体笔特征及概念 / 109

第二节 立体笔的种类 / 111

一、单笔立体笔 / 112

二、连接立体笔 / 113

三、交叉立体笔 / 114

四、特殊立体笔 / 115

第三节 王羲之书法里的立体笔 / 117

第四节 立体笔的来源及发展脉络 / 122

一、战国、秦汉时期书法里的立体笔 / 122

二、3—4 世纪书法里的立体笔 / 126

三、后代书法里的立体笔 / 131

第五节 立体笔的原理及写法 / 133

第六节 立体笔的视觉效果及鉴赏 / 135

► 第七章 王羲之书法装饰特征 / 138

第一节 装饰笔特征及概念 / 138

第二节 装饰笔的种类 / 140

一、单笔装饰笔 / 140

二、连接装饰笔 / 141

三、特殊装饰笔 / 142

第三节 王羲之书法里的装饰笔 / 146

第四节 装饰笔的来源及发展脉络 / 152

一、战国、秦汉时期书法里的装饰笔 / 152

二、3—4 世纪书法里的装饰笔 / 163

三、后代书法里的装饰笔 / 172

第五节 装饰笔的视觉效果及鉴赏 / 175

► 第八章 王羲之书法缺剩特征 / 177

第一节 缺剩笔特征及概念 / 177

第二节 王羲之书法里的缺剩笔 / 178

第三节 缺剩笔的来源及发展脉络 / 182

一、战国、秦汉时期书法里的缺剩笔 / 182

二、3—4 世纪书法里的缺剩笔 / 186

三、后世书法里的缺剩笔 / 188

第四节 缺剩笔的视觉效果及鉴赏 / 190

► 第九章 书写方法之多笔 / 192

第一节 多笔的概念 / 192

第二节 多笔的书写特征 / 194

第三节 永字八法的书写特征 / 195

第四节 多笔写法与一笔写法的特征比较 / 197

第五节 多笔写法的各种形状 / 200

一、竖画 / 201

二、捺画 / 202

三、钩画 / 204

四、点画 / 206

五、转折部分 / 207

第六节 多笔与练习 / 208

第七节 多笔与书画用笔同体 / 213

► 第十章 书写方法之填笔 / 219

第一节 填笔的概念 / 219

第二节 填笔的书写特征 / 221

第三节 填笔造型特征的来源及其在王羲之书法中的应用 / 223

一、外部轮廓线 / 223

二、内部轮廓线 / 225

三、外部轮廓线连接类型 / 227

四、独特起收笔形态 / 229

五、笔画外部轮廓线的不吻合性 / 230

六、绘画性效果及立体感 / 232

七、未完成部分 / 234

第四节 填笔的写法 / 235

一、外部轮廓线的写法 / 235

二、填墨的方法 / 236

第五节 填笔与王羲之书法的鉴定 / 238

第六节 鉴定的例子 / 241

► 第十一章 结论 / 243

► 附录 A 图片资料出处 / 246

► 附录 B 历代书法作品技法分析表 / 280

► 参考文献 / 297

第一章 引言

第一节 研究目的

王羲之（约 303—361）是东晋杰出的书法家，在中国书法史上被称为“书圣”，他在行书等领域开启了一代新风，对后世产生了巨大的影响。历史上关于王羲之的研究成果颇丰，本书主要关注王羲之的书法结构，试运用新的研究方法展开探讨。

王羲之好像是神话里的人物。虽然几乎人人都知道他和他的作品，但是能

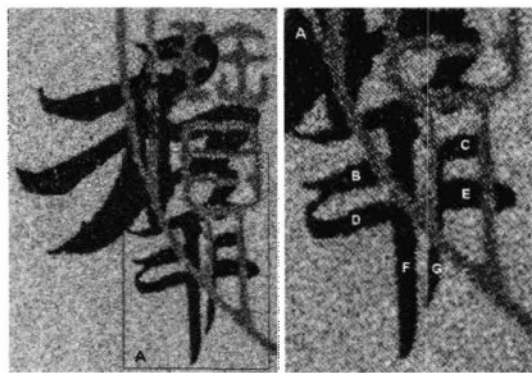

图 1.1 《兰亭序》，“群”

图 1.2 假象图

清楚说明其书法实际面貌的人很少，因此人们对王羲之的感觉很神秘，认为他的书法是很难认识的。但是笔者认为王羲之书法的真正面貌就近在眼前。本书的第一个研究目的就是 will 王羲之书法与书法历史相联系，较客观地阐述王羲之书法造型特征的来龙去脉。

王羲之最负盛名的《兰亭序》第三行“群”^①字的 A 部分（见图 1.1），即“羊”的形状就很独特，以竖画 F、G 为中心，横画 B、C 与 D、E 的中间都断开了。关于这部分的形状，一些学者认为是毛笔分叉造成的。但是仔细观察可以发现，如果 A 部分毛笔分叉，应该像

① “群”字 A 部分的详细分析，见本书第三章。

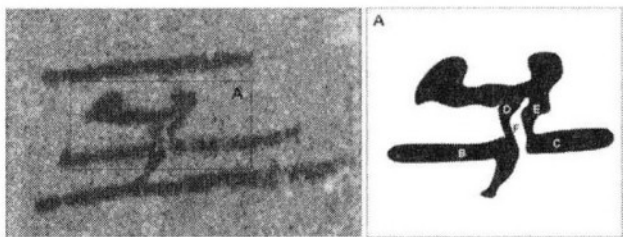

图 1.3 汉简,“至”

中断的现象在王羲之以前的墨迹作品里较为常见,如甘肃武威磨嘴子六号汉墓出土的甲本《土相见之礼》中“至”字的A部分(见图1.3)。以竖画D、E为中心,横画B、C中断了,D、E中间也出现了一个较长的空白F。该字的保存状态良好,每个笔画的运动轨迹也都很清楚,因此,该字A部分的形状是书写者故意设计出来的可能性较大。

内蒙古额济纳旗破城子居延甲渠侯官遗址出土的《侯粟君所责寇恩事》中“平”字的A部分也是如此(见图1.4)。以竖画D、E为中心,横画B、C发生了中断。左边的横画B在竖画D处收笔,右边的横画C在竖画E处起笔,D、E

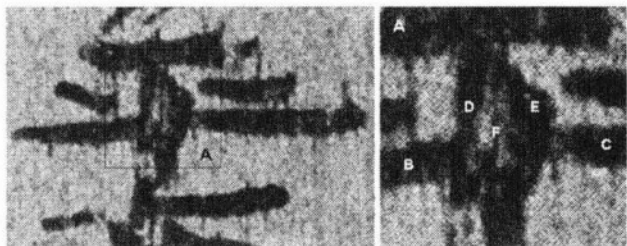

图 1.4 汉简,“平”

中间出现了空白F。从汉简“至”字和“平”字的A部分中,我们能看到《兰亭序》第三行“群”字A部分造型结构的来源。

王羲之《丧乱帖》第六行“毒”字A部分里也能见到超出一般想象的独特笔画处理(见图1.5)。按照一般的书写方法,B、D应该是连接的,但是

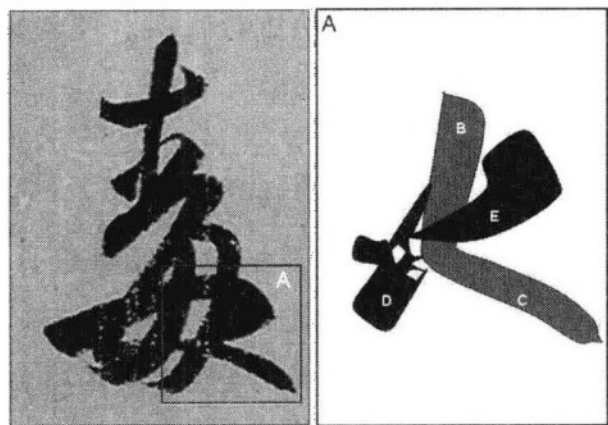

图 1.5 《丧乱帖》,“毒”

现在B在D、E交叉处向右下方转折,与C连接在一起。

更值得关注的是像“群”字A部分那样,以竖画为中心横画

中断的现象在王羲之以前的墨迹作品里较为常见,如甘肃武威磨嘴子六号汉墓出土的甲本《土相见之礼》中“至”字的A部分(见图1.3)。以竖画D、E为中心,横画B、C中断了,D、E中间也出现了一个较长的空白F。该字的保存状态良好,每个笔画的运动轨迹也都很清楚,因此,该字A部分的形状是书写者故意设计出来的可能性较大。

内蒙古额济纳旗破城子居延甲渠侯官遗址出土的《侯粟君所责寇恩事》中“平”字的A部分也是如此(见图1.4)。以竖画D、E为中心,横画B、C发生了中断。左边的横画B在竖画D处收笔,右边的横画C在竖画E处起笔,D、E中间出现了空白F。从汉简“至”字和“平”字的A部分中,我们能看到《兰亭序》第三行“群”字A部分造型结构的来源。

王羲之《丧乱帖》第六行“毒”字A部分里也能见到超出一般想象的独特笔画处理(见图1.5)。按照一般的书写方法,B、D应该是连接的,但是

现在B在D、E交叉处向右下方转折,与C连接在一起。

有趣的是与此类似的结构在汉代简牍、王羲之同时代的墨迹、后代的石刻和墨迹书法里都比较常见,如《敦煌马圈湾木简》“杀”字A部分(见图1.6)。在一般情况下应该是D、C连接在一起,B、E连接在一起,但是该字A部分的

结构与我们一般的常识极为不同，B、C 连接在一起，D、E 连接在一起，给鉴赏者提供了新鲜独特的造型印象。

此外，该字 F 部分起笔的位置比 D 的上边外部轮廓线还高，这种写法也是在汉代简牍书法里较常见的。

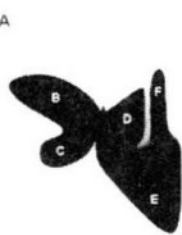
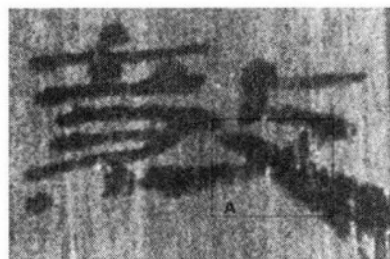

图 1.6 汉简，“杀”

与“毒”字和“杀”字类似的特殊的笔画连接在内蒙古额济纳旗破城子居延甲渠候官遗址出土的《候粟君所责寇恩事》“十”字里也能见到（见图 1.7）。

通常写“十”字时，是先写横画，再写竖画，但是图 1.7 中“十”字的形状客观地告诉了我们古人的另外一种写法，A 在笔画交叉处向右转，到 B 处收笔，C 在笔画交叉处往下转，到 D 处露锋收笔。“十”字的基本结构像是结合起来的“乚”和“乚”，而不是“一”和“丨”的交叉。类似的写法在古代书法里比较多见，本书将其称为“华丽结构装饰笔”。

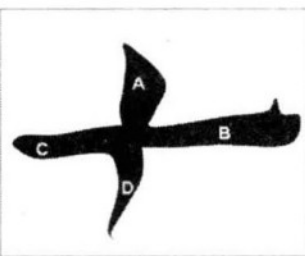

图 1.7 汉简，“十”

与王羲之同时代的书法作品里也同样出现了这种结构。如 20 世纪初新疆楼兰地区出土的现藏于日本龙谷大学图书馆的《李柏文书》，其中“太”字的 A 部分 B、C 连接在一起（见图 1.8），D、E 连接在一起。虽然汉简“十”字（见图 1.7）与“太”字之间笔画转折部分的形状有一些不同，但是造型概念是相同的。

在北齐武平年间（570—575）刻的《泰山金刚经》“者”字里也能见到相同的结构（见图 1.9.1）。该字 A、B 连接在一起，B、E 中断了。F 上边外部轮廓线和 A、B 转折部分的间隔非常明显，所以能清楚地看出这一

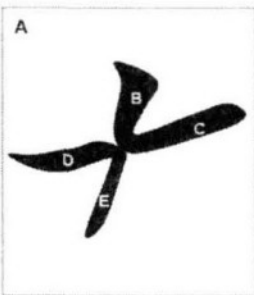
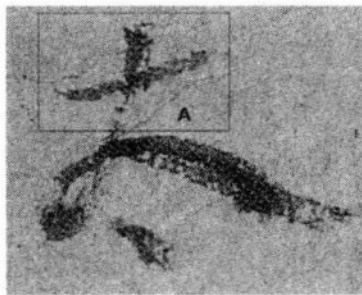

图 1.8 《李柏文书》，“太”

部分的面貌。

其实《泰山金刚经》里多次出现了类似的结构，“女”字 A、B 和 C、D 部分的间隔也非常典型（见图 1.9.2）。如果前文我们没有分析过“华丽结构装饰笔”，会不容易理解这部分形状的独特及其来源，但是现在我们能较客观地理解“女”字 A、B 和 C、D 部分笔画处理的前后发展脉络。

(1)

(2)

图 1.9 《泰山金刚经》(1)“者”(2)“女”

通过对《兰亭序》第三行“群”字 A 部分和《丧乱帖》第六行“毒”字 A 部分的简单分析，将王羲之书法同书法的发展脉络相联系，不但使被神化的王羲之书法在我们的眼前生动起来，而且使王羲之书法的美更客观、更明了、更具体。这是造型艺术的奇妙魅力所在，一两千年前的艺术形象和现代没有屏障，可以直接沟通。

本书的第二个研究目的是以王羲之书法里出现的六种造型特征为中心，探索“冷书法”在书法历史上的表现和变化，分析六种造型的艺术特点和价值。

反复出现的表象背后一般都有支持其客观存在的理由。“至”字（见图 1.3）、“平”字（见图 1.4）和“群”字（见图 1.1）中反复出现的以竖画为中心横画的中断，“毒”字（见图 1.5）、“杀”字（见图 1.6）、“十”字（见图 1.7）、“太”字（见图 1.8）、“者”字（见图 1.9.1）与“女”字（见图 1.9.2）里“华丽结构装饰笔”的一脉相承，应该都是有一定原因的。

反复出现的表象背后一般都有支持其客观存在的理由。“至”字（见图 1.3）、“平”字（见图 1.4）和“群”字（见图 1.1）中反复出现的以竖画为中心横画的中断，“毒”字（见图 1.5）、“杀”字（见图 1.6）、“十”字（见图 1.7）、“太”字（见图 1.8）、“者”字（见图 1.9.1）与“女”字（见图 1.9.2）里“华丽结构装饰笔”的一脉相承，应该都是有一定原因的。

简单地说，它们的出现有两种原因。

首先是书写者的意图。如果《兰亭序》“群”字 A 部分（见图 1.1）和《丧乱帖》“毒”字 A 部分（见图 1.5）是王羲之故意设计出来的，不但能说明王羲之对书法的理解，而且表现出了他对书法的一种追求。这部分是本书的主要内容，很难用一两句话简单概括，以后每章都会谈到。

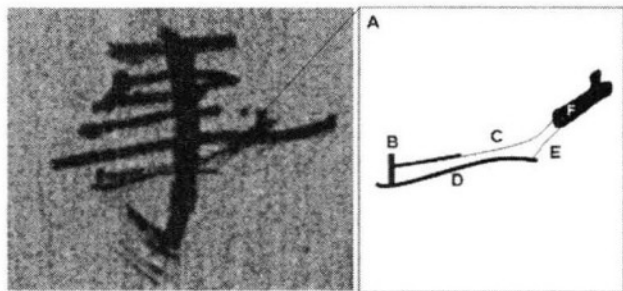

图 1.10 汉简，“事”

其次是书写方法。《兰亭序》“群”字A部分（见图1.1）中运用了多次用笔完成一个笔画的“多笔”^①写法，其横画和竖画都是多次用笔写成的，而不是一笔完成一个笔画。内蒙古额济纳旗破城子居延甲渠候官遗址出土的《居延令移甲渠吏迁补牒》“事”字的A部分（见图1.10）里使用了先勾出笔画的外部轮廓线然后填墨的“填笔”^②写法。该部分的外部轮廓线B、C、D、E清楚，F部分的墨色浓重，和左侧的中空形成明显对比。“事”^③字其他笔画的外形正常，因此更显出了A部分的特殊。

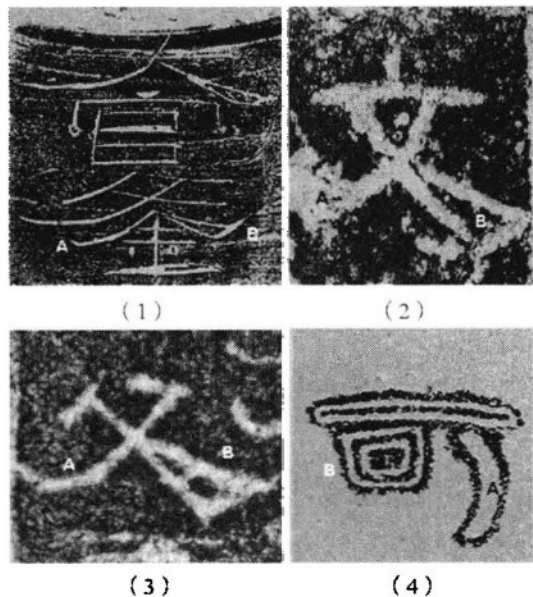

图 1.11 石刻中填笔写法的例子

与“事”字A部分类似的“填笔”写法在汉代和其他时代的书法里也能见到。图1.11.1是《定县东汉墓陶灶铭文》的一部分，A、B两个笔画的表现不同，A只有阴刻的效果，B则表现出了左右外部轮廓线。图1.11.2是

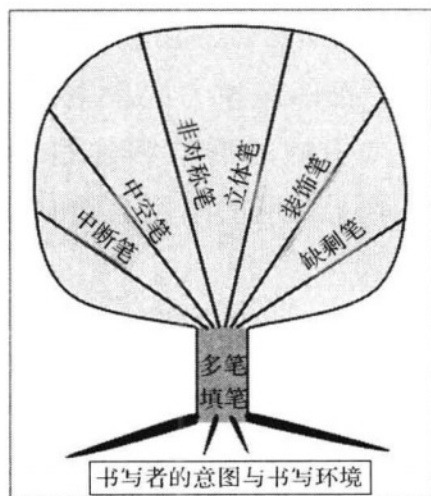

图 1.12 冷书法概念图

《嵩山太室石阙铭》中的“文”字。图1.11.3是汉代《张文思为父造石阙题记》中的“父”字，它们A、B部分的表现与图1.11.1几乎完全相同。尤其图1.11.3是为纪念亡父造的石阙上的题字，未完成的可能性很小，而且从技术的角度看，刻出B这样的外部轮廓线难度更大。图1.11.4是《泰山金刚经》里的“可”字，其A、B部分中能明显看到与前三者相同的先勾出笔画的外部轮廓线然后填墨的写法。严格地讲，“填笔”是一种特殊的“多笔”，但是为了详细说明，本书将二者分别进行分析。^④

① “多笔”的详细内容，见本书第九章。

② “填笔”的详细内容，见本书第十章。

③ “事”字的详细分析，见本书第十章。

④ 这部分内容见本书第九章。关于王羲之作品中“填笔”写法的实例分析，见本书第十章。

“多笔”和“填笔”就像一棵树的根一样。如果有了“多笔”与“填笔”的写法，就能产生王羲之书法中外形独特的六种造型特征（见图 1.12）：有中断的“中断特征”、有空白的“中空特征”、不对称的“非对称特征”、表现立体性的“立体特征”、加装饰的“装饰特征”、故意省略或添加笔画的“缺剩特征”。但是每次都这样称呼有点烦琐，因此本书将其简称为“中断笔”、“中空笔”、“非对称笔”、“立体笔”、“装饰笔”和“缺剩笔”。

运用“多笔”与“填笔”写出的注重外形效果而不是注重情感表达且理性意识较强的书法作品，就是“冷书法”。在比较中能清楚地看出“冷书法”的特征和魅力所在。

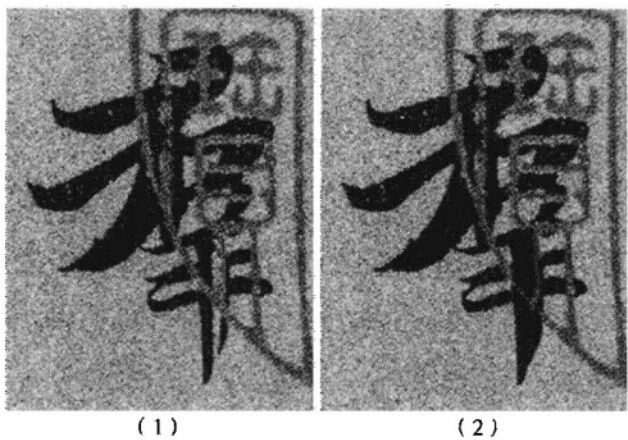

图 1.13 (1) 原图 (2) 假象图

图 1.13.1 是《兰亭序》“群”字的原图，图 1.13.2 是“群”字下边“羊”竖画没有出现中断的假象图。将这两幅图进行比较，能较客观地看出它们的差异。图 1.13.2 中的“群”字一般，缺乏足够的造型特征来吸引观赏者的注意，也不能为鉴赏者发挥想象力提供空间。而图 1.13.1 中的“群”因独特的结构被赋予了特殊的造型生命力，

吸引了古今众多学者的关注。

本书的第三个研究目的是探讨“多笔”和“填笔”出现的根本原因。“多笔”与“填笔”的出现离不开当时的书写环境，在木简有宽度限制，表面不光滑，有裂痕、节等客观书写环境下，为了达到满意的效果，书写者多次用笔，甚至用填笔来写字，是较自然的书写习惯。王羲之生存于木简和纸通用的时代，虽然其大部分作品都是在纸上完成的，但是依然保留了一些木简书法中常用的写法。

“多笔”与“填笔”的存在能让我们从新的角度重新思考“飞白”、“书画用笔同体”和现存王羲之墨迹是否是真迹的问题，本书将对其进行初步的探讨。

第二节 研究方法

一、观察、描述

书法是视觉艺术，观察笔画的形态，说明笔画的造型特征和笔画间的结构关系，是书法研究的重要内容之一。本书将按照如下模式说明每个笔画。

如图 1.14 所示，用英文字母 A、B、C 等命名笔画及笔画的各部分，如“木”字的横画是 A，竖画是 B，撇画是 C，捺画是 D。线条 E 是 A 的“上边外部轮廓线”，F 是“下边外部轮廓线”。几乎每个笔画都有起笔和收笔，因此横画 A 起笔处的线条 G 是“起笔外部轮廓线”，收笔处的线条 H 是“收笔外部轮廓线”。

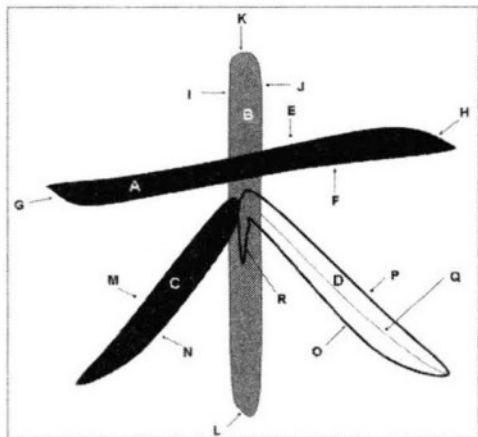

图 1.14 笔画各部分名称说明图

与此类似，竖画 B 中 K 是“起笔外部轮廓线”，L 是“收笔外部轮廓线”，I 是“左边外部轮廓线”，J 是“右边外部轮廓线”。撇画 C 中 M 是“左边外部轮廓线”，N 是“右边外部轮廓线”。捺画 D 中 O 是“左边外部轮廓线”，P 是“右边外部轮廓线”。需要注意的是，不同字中撇捺的角度不同，一律将其外部轮廓线称为左右外部轮廓线，会和实际图中的表现不符，因此在具体的描述中，本书有时也将撇捺的左右外部轮廓线称为上下外部轮廓线。当然撇捺中的起收笔外部轮廓线名称没有变化。

捺画 D 的中间有一条较长的线 Q，Q 说明的是毛笔大体的运动方向，本书将其称为“笔画中心轴线”，笔画中心轴线能客观说明每个笔画的具体运动方向和痕迹，为研究者提供判断一个笔画的具体书写意图及笔画形状的依据。

最后，在竖画 B 的中间能清楚地看到捺画 D 的轮廓线 R，因为 R 在竖画 B 的内部，所以本书将像 R 这样的线条称为“内部轮廓线”。

在以上说明笔画的基础上，本书将使用两种方法具体分析笔画的形状及字的结构。第一种是像图 1.4 那样，将需要说明的部分单独切出来。第二种是像图 1.2 和图 1.3 那样，将字的一部分或整个字画出来。需要说明的是，画出的说明图与原图不可避免地存在一些差异，但是差异部分不会妨碍我们