

基本功 小楷技法

QIGONG XIAOKAI JIFA GAOJI JIAOCHENG

高级教程

文阿禅 编著

名家书法技法丛书

證	大	集	表
楊	我	主	並
李	之	而	上
經	河	夫	得
佛	行	今	顛
長	者	能	公
羅	无	與	生
		隨	心

嶺南美術出版社

启功小楷技法高级教程

文阿禅 编著

嶺南美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

启功小楷技法高级教程 / 文阿禅编著. —广州:
岭南美术出版社, 2011. 3

(名家书法技法丛书)

ISBN 978-7-5362-4524-2

I. ①启… II. ①文… III. ①楷书—书法—教材
IV. ①J292.113.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第017134号

责任编辑: 刘向上 高爽秋

责任技编: 许伟群

启功小楷技法高级教程

出版、总发行: 岭南美术出版社 网址: www.lnaph.com
(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2011年3月第1版
2011年3月第1次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 11.25
印 数: 1—5000册

ISBN 978-7-5362-4524-2

定 价: 38.00元

序 言

虽然启功先生书法作品为数极多，人见人爱，竞相收藏，但是很少有人知道，启功先生的小楷书法也十分精致、秀逸传神。也许是因为年事已高或工作繁杂的原因，启功先生晚年很少创作独立成幅的小楷书法作品。这不能不说是启功先生书法艺术创作生涯中的一大遗憾。

然而，这个遗憾并不影响我们研究和学习启功小楷。我们可以通过启功先生留下的诸多题跋和抄录的书稿《画论》等作品来揣摩其小楷书法的用笔方法和结构方式，从而让学习者能够模拟启功小楷的风格创作出各种幅式的作品来。

由于启功先生是一位长寿的书家，就其书法风格来说，早期和晚期的跨度很大，差异性也不小。其小楷的风格自然也不例外。为了更好地阐述启功小楷的书写技法，有利于启功小楷书法爱好者按部就班地学习与提高，笔者将启功小楷技法分成中青年时期和中晚年时期来进行梳理，并定名为《启功小楷技法初级教程》和《启功小楷技法高级教程》两个分册。至于所选用的范本，前者沉稳精致，后者劲健多姿，而二者又能相得益彰，精彩互现，实在是不可多得。

这两册“启功小楷技法教程”，选用典型的启功小楷墨迹作为范例来阐述其书法的各种技法，希望能够让广大启功书法的爱好者有帖可照，有法可学，成为不可或缺的启功小楷标准教程。特别适合初学小楷和初试创作的朋友使用。同时，还可以作为学习启功毛笔大楷和硬笔楷书的参考教程。

作为启功书法的爱好者和研究者，笔者当然不会放过启功小楷的学习、研究和创作。所以这两个分册不仅给初学启功小楷的朋友透析出一个相对来说比较有效的系统化的学习路径，而且还通过自己对启功小楷的学习和理解，分别用“启功体小楷风格”书写了古诗文，供读者学习参考。当然，这种书写示范只能说是给初学启功小楷的朋友一种启发而已，不足为佳。

笔者深知，书中涉及的理论阐述和书写示范还不如人意，希望广大的读者阅读后多提建议；同时，也祈望专家学者提出更为宝贵的意见，以便我能够再有寸进。

是为序。

文阿禅

2009年12月

目 录

序 言	1
第一章 启功小楷高级范本的选定	1
第一节 启功小楷成熟的时代背景与艺术特色	2
第二节 启功先生中老年时期的小楷作品介绍	3
第三节 启功小楷的学习方法	3
第二章 用笔方法和基本笔画的写法	11
第一节 用笔方法分析	12
第二节 基本笔画的写法	12
第三章 结构方法分析	17
第四章 偏旁部首的写法	21
第五章 启功小楷高级定型练习	27
第六章 启功小楷高级训练参考墨迹	55
第七章 启功体小楷书写古诗文示范	85
后 记	171

第一章

启功小楷高级范本的选定

启功先生在中老年时期的小楷作品已经形成了更为突出的独特风格。点画的精美、结构的灵秀和整体气韵的生动，都能够自然表现出来。

第一节 启功小楷成熟的时代背景与艺术特色

中国书法是从汉字的实用书写活动中形成的一种独特的艺术门类，在发明印刷术以前，所有需要保存和传播的文献资料都是通过碑刻和手工抄写来完成的。远在三国时期，小楷开始产生，流传至今的作品有魏国钟繇的小楷作品《贺捷表》、《宣示表》和《荐季直表》等。两晋时期，由于王羲之等书家的努力，小楷进一步得到完善。到了隋唐，由于抄写佛经盛行，使得小楷书法技法得到空前的完善，出现了许多用笔精致、结构优美的小楷艺术作品。最为著名的有唐代钟绍京的《灵飞经》等。唐代以后，也不乏小楷高手，如：元代的赵孟頫、倪瓒，明代的文徵明、王宠等人。由于明清科举考试盛行，应试者的小楷要求整齐规范的统一面目，于是形成了一种千篇一律的“馆阁体”。

启功先生虽然出生于仍受“馆阁体”影响的年代，但其小楷却没有形成“馆阁体”的风格。笔者从启功先生的小楷题跋和札记中，总结出三个特点：

(1) 用笔干净果断，刚柔相济。其行笔能恪守中锋，使点画坚挺刚健，极富力度，深得王羲之和智永的笔法精髓，可谓笔势精妙，备尽楷则。

(2) 点画露锋起笔，变化丰富。横平竖直，撇舒捺展。各种笔画能够粗细有度，极有韵致。

(3) 结构严紧优美，清和俊雅。由于启功先生的小楷用笔劲健，点画精到，而又能结构匀称，布白疏朗，使得其小楷书法总体上神采飞扬，挺然秀出而充满新意，欣赏起来，令人有恬淡灵秀、赏心悦目的感受。与当时盛行的“馆阁体”的小楷相比，虽然两者都有端庄华丽的形态，但是启功小楷在精工之中更是饶有尖峭的笔意，使得点画和结构富有勃勃生气，而内在的精神也能从细微处得以较好地表现。

由此我们看到的启功先生小楷，法度谨严，笔锋劲峭，体态端庄，而风格清和俊雅，不仅摆脱了当时盛行的“馆阁体”那种板滞习气的束缚。而且，还凭借自己精湛的功力和过人的智慧，成功地奠定了“启氏小楷”的风格，博得世人的一致赞誉。

第二节 启功先生中老年时期的小楷作品介绍

启功先生小楷作品多见于题跋或抄录《画论》经文，以及小幅的扇面等，很少见到中堂、条幅之类。这里介绍的是与本教程范本相统一的中老年时期的成熟而且较为经典的作品。

从图示的小楷作品来看，启功先生在其中老年时期的小楷少了智永等人的用笔和结构方法，而糅入柳公权的用笔和结构，用笔变为中锋，结体变为瘦长，同时又掺入唐人写经的精华，逐步形成瘦劲飘逸的风格，直到八十多岁以后的小楷都是如此。这也是作为一代书法大师的启功先生在审美趋向上的转变，这或许是他认为的中国书法发展的大方向。

从图一至图七的这些 small 楷作品中，我们还可以看到启功小楷与其大楷或大行楷之间的关系。

第三节 启功小楷的学习方法

本教程的编写意图是力求使本书成为广大小楷书法爱好者学习启功小楷的“一站式”技法教程，所以收集了大量的墨迹单字供读者参考。得到这本书的朋友，可以按背帖、临帖和习作三个步骤来学习。

背帖的方法是值得重视的。要能够将单字的外形结构，点画的长短、粗细、抑扬、高低等各种形态，笔画之间的相互穿插、排布位置、结构比例，整个字哪里紧凑、哪里舒展，整个字的感觉、神采等方面像“背书”一样背下来，这样在进入下一步的临习时，就能够笔无妄下。临帖贵在理解后再动笔，把“背下来”的东西巧妙地运用。当然，准确的临写和惊人的数量也是很重要的。

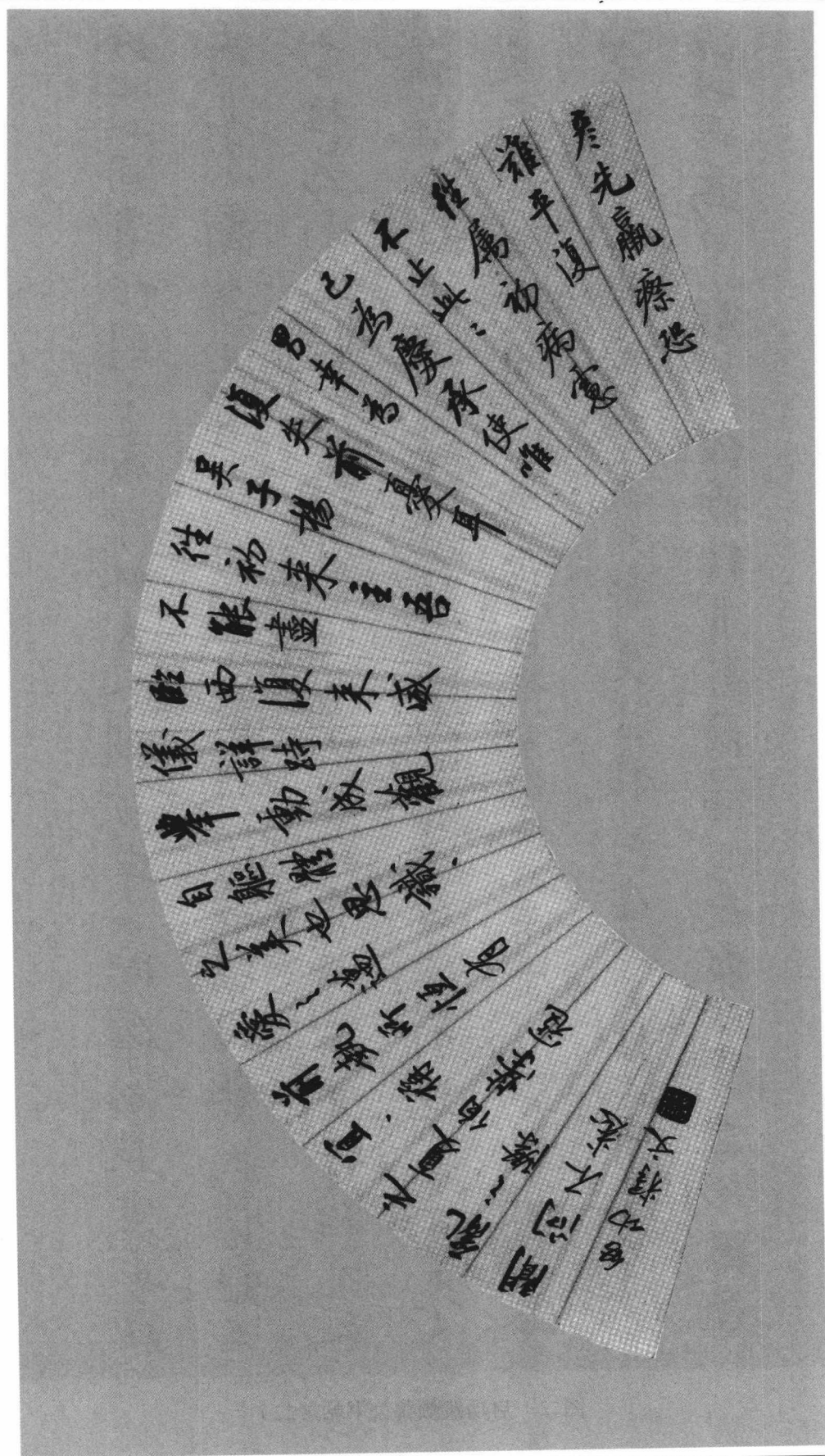
习作阶段可以灵活安排，也是背帖、临帖的再运用。练习过的字自然会问题不大，没有练习过的字，也可以通过拼凑、嫁接等方法造出来，这样容易表现出相同的风格。同时，习作时还可以尝试增加一些自己的东西，这样写起来，自己也会更有兴致。

顏魯公與郭英乂書稿北宋初拓余未之見所見俱有泐
 痕者然其石固甚堅緻自明以來未嘗斷裂新舊之拓
 所爭僅在點畫肥瘦之間今見早拓者點畫邊緣明晰
 其後漸以用濕墨寫生紙筆之周圍如有虛影再後反
 歸清晰而字口已瘦蓋石面磨失極薄一層刀痕間至淺
 細交并經洗剔遂不為世所重然余嘗諦校之所謂洗剔
 後所拓點畫姿態並無甚差異絕非醜象銘鑿空妄改者

图一 启功跋颜鲁公书帖（一）

此也此冊有作則之藏印林吉人觀款字口堅確而點畫豐腴
 所見未斷集王聖教序間有此種紙墨拓法龔氏據鑑者
 方指為南宋拓本誠有據也方小東所見未廣其評殆不足
 論張則之名孝思京口人其父名觀宸字脩羽為董香光之
 友家有培風閣收藏甚富黃子久秋山圖其尤著者則之鑑
 定亦稱具眼吾友孟君郁先生雅好金石此帖亦有數本必
 以此冊為甲觀焉借讀經月題後歸之並取印可 啓功

图二 启功跋颜鲁公书帖（二）

图三 启功书《平复帖》释文

痛心篇

先妻諱寶琛姓章佳氏長功二

歲年二十三与功结婚一九七一年重

病幾殆一九七四年冬復病纏綿

百日終於不起時為一九七五年夏

歷花朝前夕是為誕生第六十

六年初逾六十四周歲也

结婚四十年從來無吵鬧白頭老

夫妻相愛如年少

先母撫孤兒備歷辛与苦曾聞与

婦言似我親生女

相依四十年半貧半多病雖然

两个人只有一條命

我飯美且精你衣縫又補我賸錢

買書你甘心吃苦

今日你生死此事壞仁好免得我死

時把你急壞了

枯骨八寶山孤魂小乘卷你再待

兩年咱们一處葬

強地松激素居然救命星肝炎

黃胆病起死得回生

愁苦詩常易歡愉話莫工老妻

真病愈高唱樂無窮

以上一九七一年秋作病起
曾共讀讀時且哭且笑

图四 启功书自作诗（一）

老妻病榻苦呻吟寸截回腸粉碎
心四十二年輕易過如今始解惜分

陰

二九七五年一月
其病已見危篤

為我親縫緞襖新尚嫌絲絮不
周身備他小殮搜箱篋驚見衰
衣補綻勻

病牀盼得表姑來執手叮嚀託幾
回為我殷勤勸元白教他不要太

悲哀

君今撒手一身輕賸我拖泥帶水
行不管靈魂有無有此心終不負

雙星

夢裏分明笑話長醒來發痛臥
空牀鰥魚豈愛常開眼為怕深宵

出睡鄉

殍死猶聞正首丘孤身垂老付
飄流茫々何地尋先壟枯骨荒原
到露投

婦病已經難保氣弱如絲微裊
執我手腕低言把你折騰瘦了

把你折騰瘦了看你實在可憐快
去好々休息又願在我身邊

只有內心一顆每日尖刀碎割難達
司命天神懇求我死他活

图五 启功书自作诗（二）

獨立寒秋。湘江北去，橘子洲頭。看萬山紅遍，層林盡染。漫江碧透，百舸爭流。鷹擊長空，魚翔淺底。萬類霜天競自由。怅寥廓，問蒼茫大地，誰主沉浮？携來百侶，曾游憶往昔，崢嶸歲月稠。恰同學少年，風華正茂；書生意氣，揮斥方遒。指点江山，激揚文字，粪土當年萬戶侯。曾記否，到中流擊水，浪遏飛舟。

图六 启功书毛泽东词

俱不啻頂門金針，使我心感不絕！
幾年來新稿又積一冊，因前刊《韻語》係
用排印，誤字較多。屢次附加校勘記，所
校仍難無漏。這次改用手寫影印，誤字責
由自負，可免謾過於排字的朋友，非敢以
不合格的白搯子小楷強壓讀者之眼。
這冊稿本最初題為《畫餅集》，乃指稿中
多是以字畫易餅餌的題詠。因有誤解為畫

图七 启功八十岁时的小楷作品

第二章

用笔方法和基本笔画的写法

和写大字一样，写小楷也需从笔画开始学起。各种各样字的结构，都是由几种基本笔画组成的，所以写好基本笔画是一个必要的基础。

第一节 用笔方法分析

1. 执笔方法 我们一般采用五指执笔法。这样既能稳妥执笔，灵活运笔，又能相互制约，服从点画的需要去控制笔画的长短、粗细，如写小楷的笔要竖直，手掌心是空的。因为写的字比较小，一般不用悬肘，甚至不用悬腕，写字主要是看实际效果，不以悬腕功夫取胜。小楷字一般不超过2厘米宽度，所以，我们不要写得太大。在书写的过程中，笔不能握得过紧或过松。要紧而不僵死，松而不脱落，以能够运腕圆活有力为宜。因为写小楷的过程中是以运腕带动手指的。

2. 调锋方法 小楷字小，所以在运笔的过程中，笔锋的调整就显得更为重要，也更有难度。由于每支小楷毛笔的弹性有所不同，我们首先要充分了解所用的这支笔的特性，为调锋作必要的思想准备工作。只有完全了解了笔的性能，才能把握在什么样的书写态势下需要调整笔锋，才能写出预想的点画效果。这是我们应该首先注意的一个大问题。

3. 行笔方法 由于字口才2厘米宽，一般以笔尖运笔就可以了。不需要悬肘或悬腕，也不需要手肘前后左右移动。一般以运腕带动手指运动就可以解决点画书写的问题。初学者应该在有经验的教师指导下准备一本小楷字帖作为范本。有了范本，就知道在行笔的过程中，到了哪里就要予以控制，到了哪里就要放行，而且抑扬顿挫之法，都会促使你去尽快掌握。因为它关系到笔画的长短、粗细、方圆、枯润、藏露、虚实变化等书写效果，关系到能不能写出与范本相接近的效果。

4. 收笔方法 有了范本，收笔的问题就比较好解决了。我们可以根据范本的字的笔画来决定要提还是要按，露锋还是藏锋来收笔。

第二节 基本笔画的写法

在选定启功小楷的范本之后，把能够体现范本风格特点的基本笔画分别加以练习，这有助于在临写的过程中较好地表现范本的风格，才能临写得像。基本笔画体现用笔方法的高超与否，直接影响结构的精彩呈现。所以，基本笔画的练习是学习任何一种风格的书法所必需的。