

从临摹到创作·自叙帖

■ 江理平 / 著 ■ 上海书画出版社

从临摹到创作·自叙帖

■ 江理平 / 著 ■ 上海书画出版社

责任编辑 时洁芳
技术编辑 钱勤毅
装帧设计 潘志远
责任校对 倪 凡

图书在版编目(CIP)数据

自叙帖 / 江理平著. — 上海: 上海书画出版社,
2006. 1

(从临摹到创作)

ISBN 7-80725-175-1

I. 自... II. 江... III. 草书-书法
IV. J292. 113. 4

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第133147号

从临摹到创作·自叙帖

江理平 著

● 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路593号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcp@online.sh.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

经销: 各地新华书店

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 4.5

印数: 0,001-5,000

版次: 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

书号: ISBN 7-80725-175-1/J·171

定价: 12.00元

出版说明

从临摹到创作，是任何一位书法家都必须面对的课题。书法的艺术特性，既决定了它比其他艺术更加注重“临摹”这个入门和修习的途径，同时更加追求“创作”这个蜕化和升华的境界。但两者之间，并非是简单或绝对的因果关系，而是存在着某种超越于因果关系的转换性奥秘。自古以来卓有成就的书法家，无不是在参透这种奥秘的过程中获得成功的。

然而，由于书学语境的不同，古人往往极少保留自己的临摹书迹，对临摹和创作并非像我们今天一样看得泾渭分明、指向明确。一代又一代人从临摹到创作的实践轨迹和心路历程，也随着时间的流逝而模糊湮没。

为了促进当代书法艺术的发展，探寻从临摹到创作的转换性奥秘，我们组织编写了这套“从临摹到创作”的丛书。它们通过古代书学体系中对于从临摹走向创作的方法论与价值观方面的挖掘，以独立的书家或具体的作品为阐释对象，尽可能紧密地综合多种信息，如渊源与流派、因袭与变革、主体与客体、意志与规律以及文字材料与图像资料等等，以期给读者带来有益的思考和启示。就那些书法史上开宗立派、承前启后的大家而言，既梳理出他们关于临摹与创作的作品与文献材料，更尝试分析他们或隐或显、相对理性的取法脉络和过渡方法；就那些书法史上熠熠生辉、永为经典的杰构来说，既分析它们的技法特点和艺术风格，更关注在不同时代里，后人如何对它们于不同层面上的理解、借鉴与取舍。当然，在编写过程中，面对同样的文献材料，也许会有不同的思考角度、阐释方法和呈现效果；面对不同的阐释对象，又可能会有某种程度上的交叉重叠，但所有这一切，都将有助于我们从更广泛、更灵活因而也更全面的立场上，去寻绎传统与当代的契合点。这也是本套丛书希望达到的一种整体效应。

目 录

一 怀素与《自叙帖》 /1

(一) 怀素其人 /1

(二) 《自叙帖》 /3

二 从模仿到渐变 /12

(一) 笔墨纸砚析 /12

(二) 运笔线条析 /15

(三) 点画使转析 /18

(四) 结体章法析 /25

(五) 临池心态析 /42

三 从渐变到蜕变 /44

(一) 博览广临 /44

(二) 艺术修养 /60

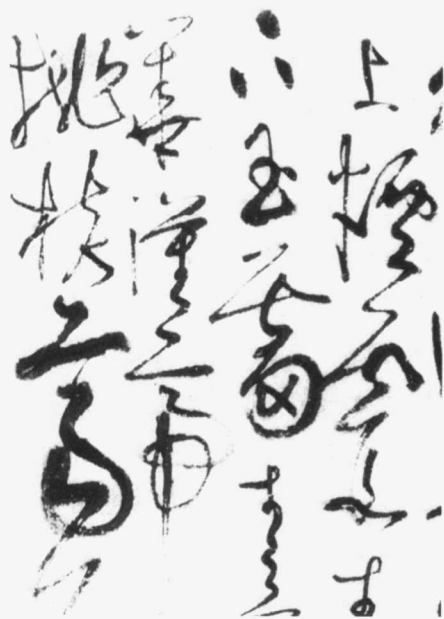
(三) 创作灵感 /66

一 怀素与《自叙帖》

（一）怀素其人

唐开元至贞元年间，在湖南长沙零陵（今永州市）有一位僧人，法号怀素，字藏真，俗姓钱。他幼年出家，在经禅之余喜好书法，聪明过人，又非常勤奋。因当时纸贵，他便在故里植芭蕉万株，以叶代纸，故称其居所为“绿天庵”；又制漆盘，在盘上书写，最后竟将盘写穿；弃笔成堆，埋于山下，称之“笔冢”。怀素不仅是天才加用功的榜样，也是博采众长加个性张扬的典范。尽管他早年就闻名遐迩，但并不满足于此，在本书所要探讨的《自叙帖》中，他就曾记述了自己的求学经历：“遂担笻杖锡，西游上国。谒见当代名公，错综其事，遗编绝简，往往遇之；豁然心胸，略无疑滞……”怀素在见到很多名作的同时，也结识了许多当代大家。唐陆羽在《僧怀素传》中记载：怀素曾向当时大书法家即他的堂兄弟邬彤请教笔法。邬彤是张旭的学生，邬彤告诉怀素：“草书古势多矣，惟太宗以献之书如凌冬枯树，寒寂劲硬，不置枝叶。”彤又说：“张旭长史又尝私谓彤曰：‘孤蓬自振，惊沙坐飞，余师而为书，故得奇怪。’凡草圣尽于此矣。”怀素在邬彤处求教年余，辞别时邬赠其羲之《恶溪》，献之《骚》、《劳》三帖供学习。另外怀素向颜真卿求教的情节，更是引为书法史上经典的故事。颜说：“夫草书于师授外，须自得之。张长史睹孤蓬、惊沙之外，见公孙大娘剑器舞，始得低昂回翔之状。”怀素说：“似古钗脚，为草书竖牵之极。”颜听罢，经数月不谈书法，后当怀素辞别颜真卿时，颜说：“师竖牵学古钗脚，何如屋漏痕？”怀素听罢激动地握住颜的手，感叹良久，说：“得之矣！”这种经过长期苦苦探索，一旦点穿，心灵相通的痛快是不言而喻的。颜又问：“师亦有自得之乎？”怀素回答：“贫道观夏云多奇峰，辄尝师之。夏云因风变化，乃无常势；又遇壁拆之路，一一自然。”颜真卿十分看重怀素，曾说：“昔张长史之作也，时人谓之‘张颠’；今怀素之为也，仆实谓之‘狂僧’，以狂继颠，孰为不可

耶？”从此，“颠张醉素”便成为唐代狂草的代表。旭、素两人的狂草风格血脉都可追溯到汉代张芝，他们创作时癫狂的心态也很相似，但两人狂草书的区别也是明显的：张旭的用笔较重，顿挫痕迹明显；怀素用笔清健遒劲，如行云流水。

张旭《古诗四帖》

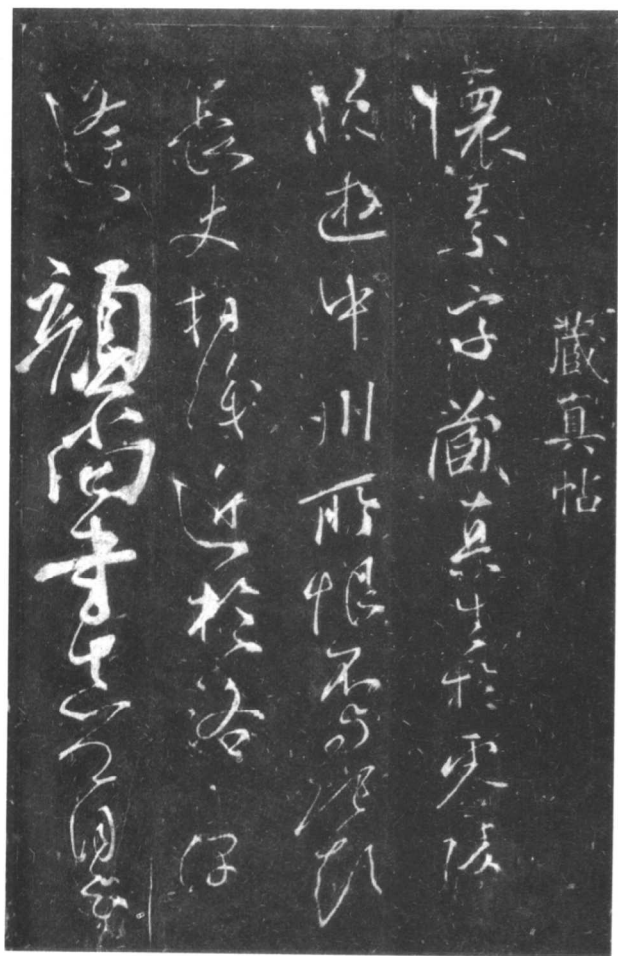
怀素《自叙帖》

张芝《冠军帖》

李白《上阳台帖》

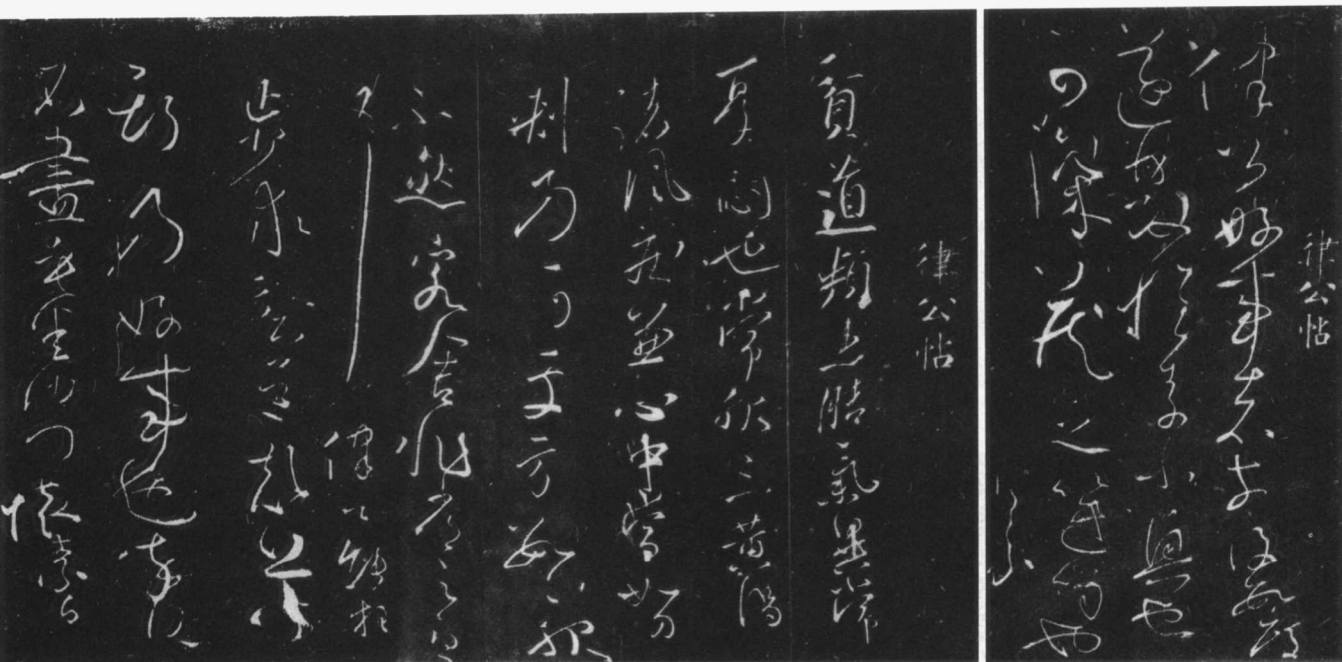

怀素《藏真帖》

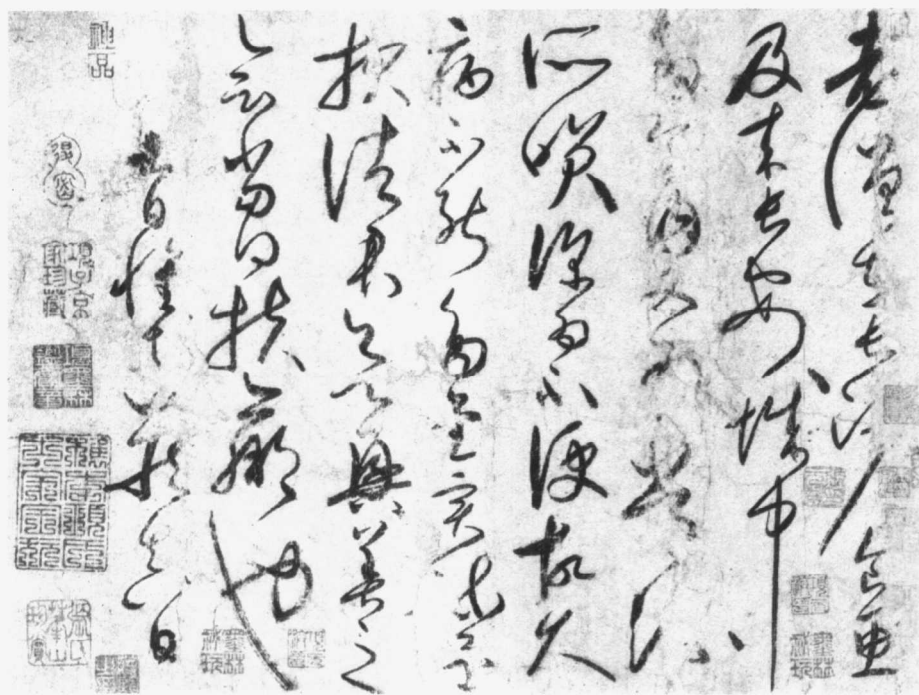
(二)《自叙帖》

怀素传世作品有《律公帖》、《论书帖》、《苦笋帖》、《圣母帖》、《食鱼帖》、《自叙帖》、《大草千字文》、《小草千字文》等。诸帖风格多样，其中有反映其早期学二王笔意的《论书帖》，有法度深厚的《食鱼帖》，有超逸入神的《苦笋帖》等，其晚年所书的《小草千字文》，更是炉火纯青、稳重平和，可谓一字值千金。然而若要从中选一件怀素之代表作的话，则非《自叙帖》莫属，因为怀素对书法最重要的贡献和影响应该是他的大草或者说狂草。据《宣和书谱》记载，宋御府藏怀素的草书有一百零一帖，可惜我们现在无法见到那么多的草书帖，但可以肯定，其中的狂草作品不在少数。怀素同时代的名人以及后代书家对其赞扬之词可谓溢乎箱篋，其中大部分是指其狂草的。如李白《草书歌行》中就有形容狂草的诗句：“吾师醉后倚绳床，须臾扫尽数千张。飘风骤雨惊飒飒，落花飞雪何茫茫。起来向壁不停手，一行数字大如斗。恍恍如闻神鬼惊，时时只见龙蛇走。”在《自叙帖》中，怀素引以为自傲的也是狂草，他毫不掩饰地引用了社会名流对其狂草的赞美诗句来证明他的成功。

怀素的《自叙帖》相传有三种，本

怀素《律公帖》

怀素《食鱼帖》

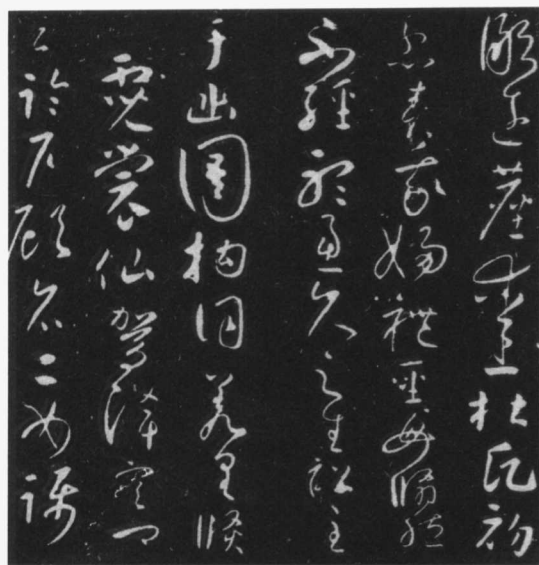
苦笋帖

怀素
《苦笋帖》

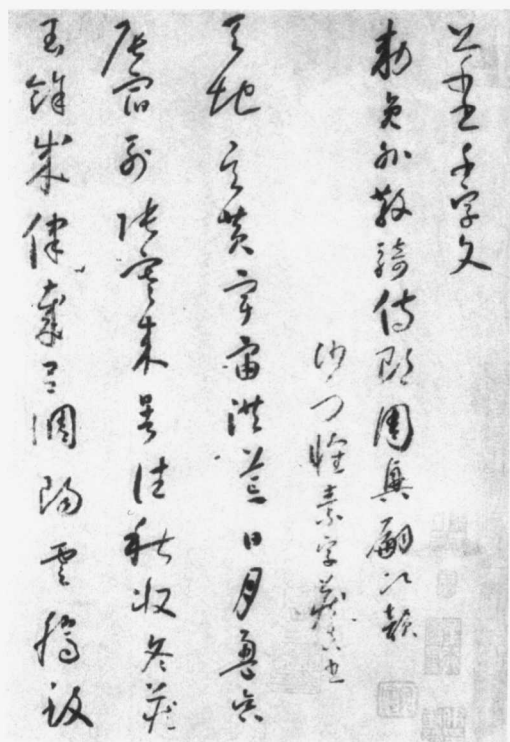
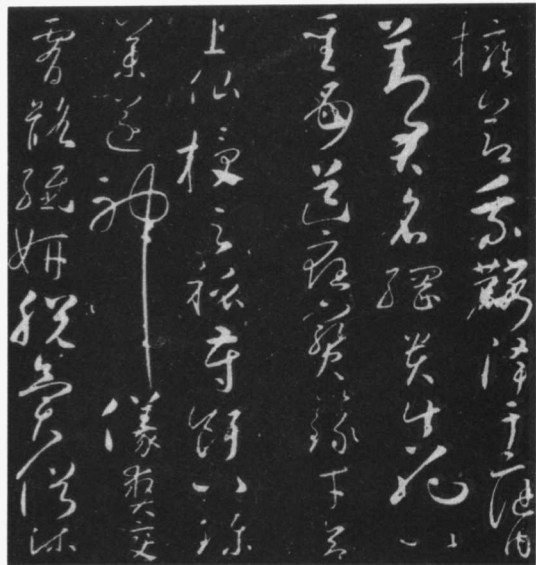
[illegible]

怀素《自叙帖》

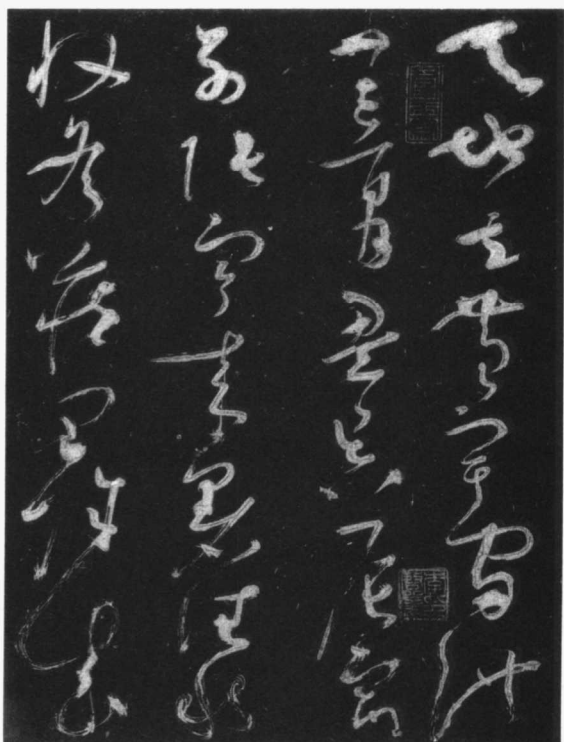
[illegible]

怀素《圣母帖》

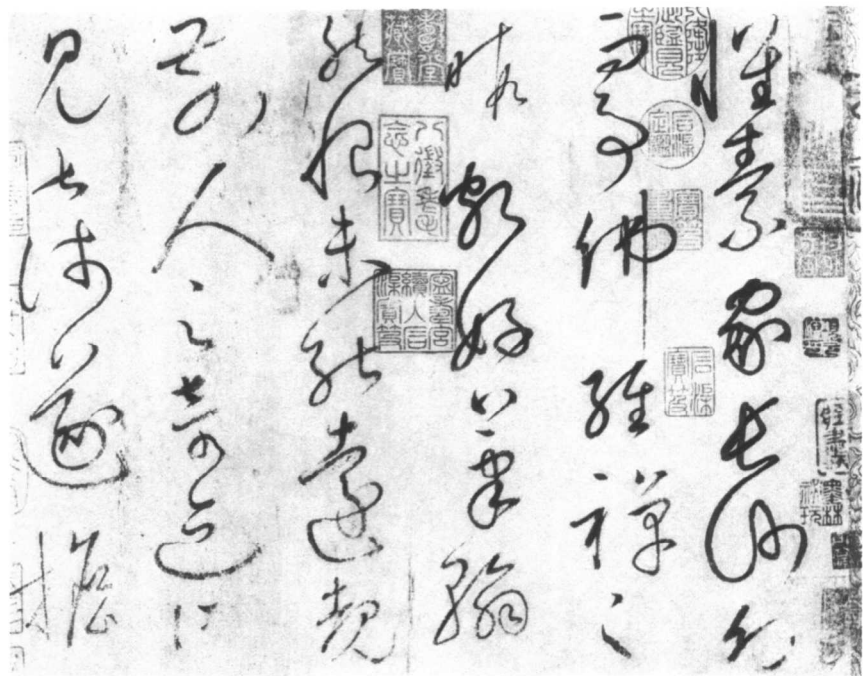

怀素《小草千字文》

怀素《大草千字文》

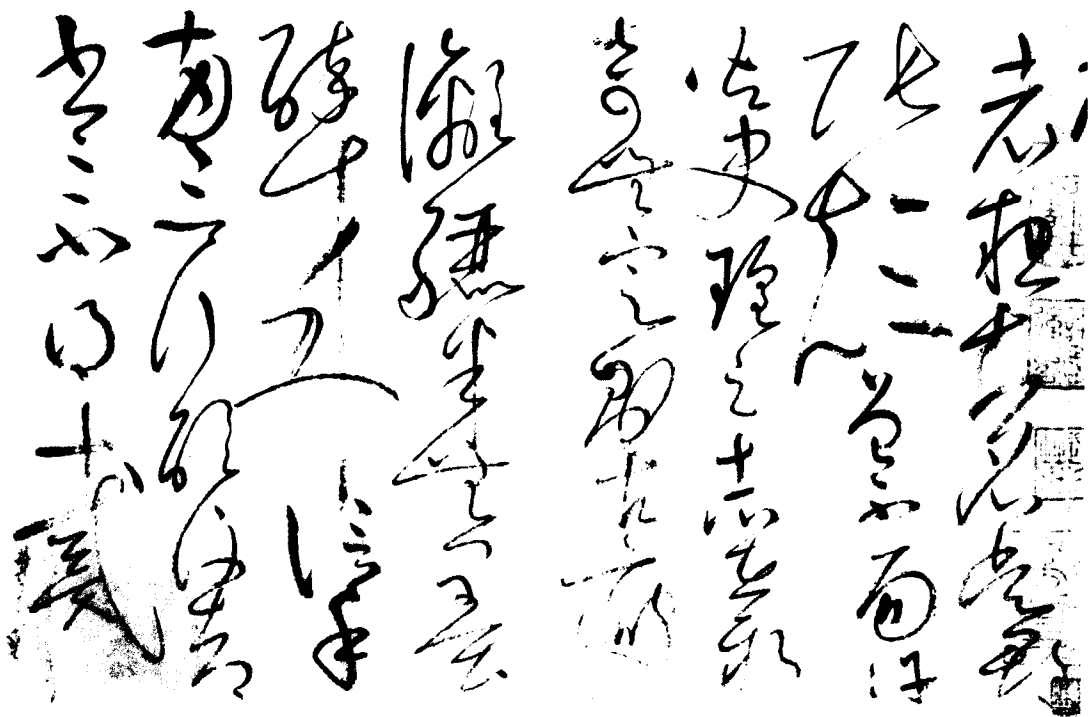
文所指的《自叙帖》是北宋苏舜钦所藏的墨迹本，现藏台北故宫博物院。近期对于该帖的真实性，在学术上是有争议的，限于篇幅，该问题在本书中不作讨论。苏氏藏《自叙帖》纵二十八点三厘米，横七百五十五厘米，一百二十六行，计六百九十八字。原帖的前六行早损，由苏舜钦补书。《自叙帖》书于唐大历十二年（777），时值怀素五十二岁，正是书家功力、精力和阅历最旺盛的时期。文徵明评论该帖：“藏真书如散僧入圣，狂怪处无一点不合轨范。”这是一针见血的点评，也是分析临摹《自叙帖》的基本要点。在极度随意，甚至癫狂的状态下，仍能笔笔合乎法规，这种在无法的表象下却又处处有法的作品，才是使人为之着迷、为之倾倒的艺术精品。正如沈右《书画题跋记》中所论：“怀素所以妙者，虽率意颠逸，千变万化，终不离魏、晋法度故也。”要达到这一高度的书家，首先要有无

《自叙帖》苏舜钦补书

《自叙帖》前六行为苏氏所补，用笔相当接近怀素，惜行气连贯稍松，但能到如此境界实属不易。

法动摇的深厚动力,其次要有极其浪漫张扬的个性,甚至是狂妄不羁的性格,怀素正是在这两个方面达到了完美的结合。读《自叙帖》,犹如欣赏交响乐:它从优雅、理性的今草起始,点画谨严,大小均匀,以舒缓的节奏记述着过去学书的经历;当书到当时的社会名流对其书法的赞美之词时,不不得意于心而发力于笔端,此时运笔节奏加快,起伏加剧;当他写到“志在新奇无定则,古瘦漓骊半无墨。醉来信手两三行,醒后却书出不得”以及“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气。忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”这些句子时,我们完全可以想像,此时此刻怀素奋笔疾书、心手两忘的得意和痛快,甚至是癫狂的神情,仿佛一位音乐家用整个身心在表演,乐曲达到了最高潮,进入天人合一的化境!此时的怀素,哪里会去考虑什么中锋偏锋,结体章法,在笔端流露出来的墨痕完全是他内心情感的释放,而今天当我们用冷静的眼光去赏析这些书迹时,却会惊讶地发现,它们仍然笔笔暗合法规。

怀素《自叙帖》选句(志在新奇无定则……)

中如...
心...
...
...
...
...
...
...
...
...

怀素《自叙帖》选句（粉壁长廊数十间……）

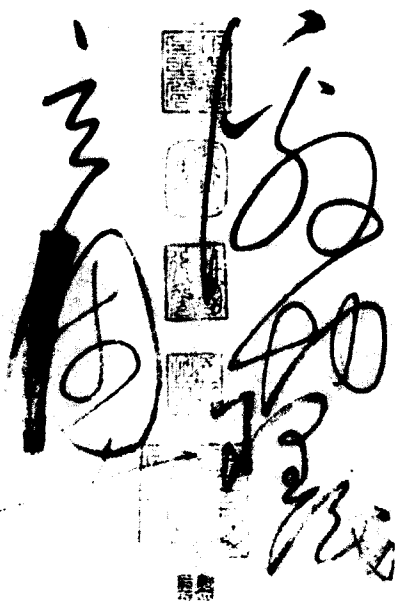
二 从模仿到渐变

前人说过，楷书如立，行书如走，草书如飞。没有扎实的功力是不可能临好《自叙帖》的，至于创作，则更谈不上。本书是假设读者已具备了楷书八法或篆隶的基础，或已经临摹过《自叙帖》，准备尝试一些草书创作而言的。

从临摹到创作是一道很难逾越的坎，更何况面对的是急风骤雨、游龙惊蛇般高难度狂草名帖。为此不妨先用一种理性归纳分析的方法，将怀素的运笔和线条以局部放大的效果呈现，从中寻找一些规律和特征，以便读者举一反三。本章先从有目的、有针对性的模仿开始，再尝试逐渐求变。

（一）笔墨纸砚析

君欲善其事，必先利其器。要临摹《自叙帖》，最好先了解一下怀素用什么样的笔墨纸砚。尽管我们无实物可以证明，但从其笔墨特征可以猜测一二。唐纸一般都似硬黄纸状，明屠隆说：“有硬黄纸，唐人以黄檗染之，取其辟蠹，其质如浆，光泽莹滑，用以书经……”《自叙帖》经现代检测，类似白麻纸质，也是一种硬纸，墨可渗入而不横溢。相传怀素在芭蕉叶上练字，笔者也曾试之，非常称手，远胜宣纸十倍。古代好的硬纸既坚韧如帛又具有蕉叶的质感，可惜现今市场上很少见到如此佳纸，因此可以选用三分生七分熟的宣纸或高丽纸、竹浆纸替代。唐笔，也是硬笔，笔头形如笋尖，估计怀素写《自叙帖》所用之笔也大致相仿。这类笔现在也很难得到，可选用裹劲足的长锋狼毫或弹性好的兼毫笔。钱君匋先生用《自叙帖》方法作大草书，十

怀素《自叙帖》选字

从“奥”字的第一笔看，怀素用的毛笔笔头不会太细小。