

中国当代名家书法集

单柏钦

SHAN BAIQIN

主编 贾德江

杜甫 转川移高
狂居停柏钦系书
海鸥何事玉相攀
野老典人争席累
中流静杜鹃葵
险夏未峻黄鹂山
蓄漠亦田无多鸟
亦蒸黎物黍餉東
積而生林烟少逐
单

014011253

J292. 28
17

中国当代名家书法集

中
国
当
代
名
家
书
法
集

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA SHUFAJI
SHAN BAIQIN
主编 贾德江
北京工艺美术出版社

書
法
集

J292.28
17

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家书法集·单柏钦 / 贾德江主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5140-0412-0

I . ①中… II . ①贾… III . ①汉字—法书—作品集—中国—现代 IV . ①J292.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 247059 号

策 划: 广东省培正学院

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 陈朝华

高萌萌

装帧设计: 汉唐艺林

责任印制: 宋朝晖

中国当代名家书法集·单柏钦

贾德江 主编

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/8

印 张 13

版 次 2013 年 10 月第 1 版

印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1~2000

书 号 ISBN 978-7-5140-0412-0

定 价 138.00 元

单柏钦 1936年出生于广东省惠州。现旅居加拿大。曾任广东省美术家协会理事、广州美术家协会副主席、广州中国画协会副会长。1960年毕业于广州美术学院国画系，毕业创作《踏平南海浪》参加全国美展和出国展。1972年国画作品《牧歌》被选送加拿大展出。1974年国画作品《主课》参加全国美术作品展览。1980年国画作品《游春图》《钟馗》被中国国际贸易促进会选送到日本和美国展出。1981年合作出版连环画作品《笑画》获全国第二届连环画创作二等奖。1981年由新加坡出版《单柏钦人物画册》，同年在香港出版《单柏钦画集》。1982年由新加坡出版《单柏钦素描速写选集》《单柏钦钟馗百态》画集，在美国洛杉矶、亚特兰大市举办个展，在加州大学、卡利威廉大学、墨塞学院讲学。1983年获广东省人民政府美术创作有成就立功证书，同年由香港宝丽金公司和邓丽君邀作《淡淡幽情》唱片画集（12幅画），并在香港获奖，在泰国举办个展，由广东人民出版社出版《单柏钦画集》。1985年在加拿大多伦多市举办个展，并在省立多伦多美术学院举办讲座。1986年在新加坡出版《单柏钦画集》，其作品全部被收藏。在洛杉矶亚洲及太平洋博物馆举办个展，并应加拿大温哥华市教育顾问雷颂芭的邀请到温哥华美术学院任教，在西蒙菲莎大学美术展览馆举办个展。1987年在新加坡出版《单柏钦人物教材画集》。1994年岭南美术出版社出版《单柏钦画集》大型画册。1996年在台北市国父纪念馆举办个展。1997年在吉隆坡香格里拉酒店举办个展。2000年由中国荣宝斋出版社出版大型画册《游子吟——单柏钦旅加画集》。2002年在北京全国政协礼堂举办单柏钦中国画展，由全国政协、中国美协、广州市政协主办。随后在广东画院举办单柏钦中国画展，由广州市政协主办；在北京大学举办单柏钦中国画展，并举办讲座，被北京大学聘请为客座教授；在天津美术学院举办单柏钦中国画展，被天津美术学院聘请为客座教授。2005年被聘任为广东培正学院副院长。2006年参加诗画红楼大型文化活动展。

自序

◆ 单柏钦

我十二岁即写招牌大字，人人都赞好，那只不过是涂鸦。那时崇拜的是写招牌和春节在街头摆摊的书法家，我心里很羡慕他们，觉得他们真了不起，想起“大丈夫当如是也”。写好字，到处受人尊敬，因此常拿妈妈卷纸烟的“玉扣纸”来练字，又买了一块红泥阶砖，蘸水学写大字，回想起来真是美，童年又回来了。

到后来，进了美术学院才晓得书法是艺术，学书法要临帖，于是买了本《圣教序》对临，但总是力不从心，写不好，觉得手中的笔不能“从心所欲”，同时又感到“书画同源”的一点道理。字写不好，画画的线条就不会好，不能“形随意出”，落笔未到中段，便心浮气躁，没有享受到“气足神完”的味儿，觉得自己很笨，古人很厉害，高不可攀。我想，这也是初学书法，未入门槛者普遍的同感。

到知天命之年，侨居异域，人境俱闲，才认真想学书法，闯入这玄秘之门。在实践中我感到楷书不易发挥性灵，行书行笔要快，难于掌控；觉得汉隶可承前启后，便选了最喜爱的《张迁碑》《礼器碑》和《石门颂》，每天早起临池，陶冶自己性情。十年之后，才渐窥门径，养成专注的习惯，掌握毛笔的性能，于是我又开始临行草。

下面谈点我学书的体会：

我学书画60余载，并不重视专注一家一派，而着重领悟其中规律。作画走的是“外师造化，中法心源”的道路，书法则没有造化可师，只能从前人遗产中去师承发展。书法不能凭空“创造”，一定要从临摹入手，先摹形迹，次悟神韵，后融诸家于一炉，成自家面貌。书画学习必须耐心走进去，然后以大毅力走出来，从循规矩到凭性灵方可成大家。

在多年学习中，我得到几点个人的体会：

(一) 用笔，即骨法用笔，是需要终生不渝地实践和探索，像熬老火汤一般，达到“人书俱老”的境界。中国书画其他因素可以改变、创新，若没有了“骨法用笔”，便没有中国书画的精髓。

(二) 结体，各种书法之造型美（即画画之造型基础），要用感觉去领悟，通过实践去掌握其规律，去变化创新。

(三) 章法布局，由各种字形组成之篇章，可有定格，可无定格，但必须美，空谈不可解释，请看看我的作品。

(四) 不可放弃临帖，“源头活水”皆由此而来，少年听雨，中年听雨，老年听雨，随阅历而有不同的感受。

最后，谈一点学书法的好处：

凡是一种艺术，能够数千年来，不管改朝换代、科学发展、沧海桑田的变化，而能历久不衰者，必定有其不朽的生命力，中国书法是突出的典范。我习书数十年，除作画、学养受益外，对身心的陶冶锻炼更受益匪浅，所谓练眼、练手、练心融于一体。

首谈练心，作书最忌躁气、霸气、俗气。临池下笔之前，必须凝神积虑，聚精会神于一点，练就了专注力，练就了宁静致远的深思。每幅作品皆会有缺陷和不足，恰如人生处事亦然。人生处事有错，改过极难，作书错了，立可改弦更张，锻炼了“三思而行、当机立断”的思维。

第二练手，手随意发，轻重疾徐，心手合一，炼就得心应手，收放自如（附说一点，我为了得心应手，从实践需要将毛笔拆开重组，以做到笔随意运，而不是意就笔行，这点很重要）。

第三练眼，察精探微，广览全局，于瞬息中练就敏锐感觉。眼、手、心三者合一，运行不息，自致身心康泰，体健神清，学养兼蓄，难怪乎书法界得个中三昧者多寿而康也。

2013年10月7日晚于北京

画中有书 书中有人

——当代人物画大家单柏钦书法探微

◆ 贾德江

纵观现当代书坛，书法家大致可分为四类：一为社会名人书家，二为文人学者书家，三为职业书家，四为画家书法家。如毛泽东、陈独秀、蒋介石、沈钧儒、周恩来等一大批领袖人物皆可划为名人书家，其中以毛泽东为翘楚。他的书法大气磅礴而灵活多变，于千古书史自出一格。文人学者书家如沈曾植、鲁迅、茅盾、叶圣陶、章太炎、章士钊、胡适、胡小石、郭沫若、启功等一大批知名人士，他们的书法个性极强，文化气息浓厚，有浓郁的书卷气，以尺牍和手稿为上。而沈尹默、邓散木、徐生翁、白蕉、马公愚、陆维钊、李瑞清、郑诵先、沙孟海、高二适等一大批书家，有相当长的岁月以书法为事业为生活，毕生攻于一艺，终成名家，所写书法有法度，循规蹈矩，而能自张一帜，为书法之正宗。画家书法家，如吴昌硕、齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、潘天寿、刘海粟、李可染、石鲁、张大千、陆俨少等一大批画家均以画能书名世。他们的书法不受法度所拘，但也不至于去理法太远，书中有画意，因而其书法多能别有洞天，而给书坛带来了新鲜活力。

很显然，单柏钦属于第四类的书家。他早年毕业于广州美术学院，到知天命之年，他侨居于加拿大异国他乡。他的画以人物画见长，表现为在写实主义的基础上，重传统笔墨，重文人意趣，既强调以书入画的笔墨自身价值，也讲求诗、书、画、印融为一体的整体性。他是一个站在传统绘画的角度，甚至站在世界艺术领域整体的角度思考问题的艺术家，而以开阔的胸襟吸纳外来艺术，力图在中西文化艺术的交融中推进中国人物画的革新。体现在他的作品中，是包括造型、素描、写生、光影、色彩、构成等在内的多方面诉求，其中以西画的色彩绚丽、唯美的写实造型与文人画的水墨写意相融通最为突出。他把中与西、古与今熔铸于一，把山水、花鸟乃至书法与人物集于一体，写实与写意、线描与泼墨、水墨与色彩、实写与虚写，恰到好处地并用，使他的绘画出现了戛戛独造的面貌。他用自己的笔墨，塑造了广博深厚历史背景下的一个又一个典型艺术形象，他用自己的语言，讴歌生活在身边世界的一个又一个美的化身，他以自己的创作实践把东方文化传到西方，把西方文化带到东方，让东西方文化交融会通，去追求一种艺术的本真。他的画，气象博大，豪迈放达，笔力强悍，线条劲健，既接近传统人物画的本源，又深具现代意味；他的画，更以浩然正气、铮铮铁骨、绵绵深情的人格力量撼人心魄。

无疑，单柏钦不愧为当代具有创造性的人物画大家。在这一方面，单柏钦在书法上的优长起到了不可低估的作用。或者说，单柏钦的绘画正是“画中有书”之一典型，是他的书法成就决定了他的绘画高度，不仅表现在他作品中的笔墨和线的“骨法用笔”，也表现在他作品题跋上的书体变化。他常以凝重朴厚的篆书题写画名，以洒脱流丽的行草书写长长的落款，与其画呼吸相关，机杼一致，妙合无间。其书法之功力修养为其画增光添色不少。有论者评说“没有单柏钦的书法，便没有单柏钦的画”，我以为并非过言。关乎此，单柏钦曾言：“画法与书法有共同之处，互相映带，取长补短。古人有‘书画同源’之说，指画家工书法，是为借鉴书法的用笔用线之法。历代有成就的画家，在书法上必有很高的修养。”单柏钦的自身艺术实践，恰恰印证于此。

论及“画家书法”，多以题跋之作为大部，所作独立书法相对较少，所有画家皆然。单柏钦则不同，不仅每幅画作都有题跋相和，而且常以独立书作练眼、练手、练心，锻炼“三思而行，当机立断”的思维，以做到笔随意运，雄健开张，法古以开新，自成一家。他的书作概分两类：一类为较为自觉的各式书法创作；一类为自然而然的诗稿行草书写。前者是传统书家的主动追求与表现，多以唐诗、宋词、名联、警句为书作内容，形式多为立轴横幅，其篆、隶、行、草、楷亦是诸体皆备，各有千秋。后者是传统文人的本能与本分的流露，多为册页斗方，有抒情寄怀、

流动自然之感。

中国的书法艺术，发端于实用，而成立于“写心”。“写心”的功能使中国书法不仅仅是语言符号，而成为以抽象形式“达其性情，形其哀乐”的艺术。书法虽有别于诗歌，却一样“情动形言，取会风骚之意”；虽不同于绘画，却一样“阳舒阴惨，本乎天地之心”；虽不模拟物象，但笔势结体的藏露虚实、相反相成、多样统一，无疑也在宣泄着造化的奥秘，势必渗入书家的感情色彩和审美理想。我欣赏单柏钦的书法艺术，首先在于他认识上的迥出时流。在经历了东西方文化的洗礼之后，他对书法的理解，由“法”而“理”，由“艺”进“道”，由“造化”得“心源”，不但广蓄了心田的源头活水，而且将多年来广泛摹写历代名碑名帖所积累的古法书道灵活运用。他开始自觉地以“理”运“法”、以“道”观“艺”，融造化心源为一，并紧紧地把握住了书法之法——笔法、字法、章法，在书写运动中实现愈对立愈统一的造诣，谋求着“写心”的书法语言，致力于“达性情”、见品格、返自然的境界，标志着单柏钦“书中有画”——画家书法的成熟期之到来。

深研之，所谓“书中有画”之“画”非真作画也，倘如此，其书必格卑而近俗，“书中有画”之“画”乃意趣也。移画意入书法，即有意识地自觉地追求山川万物之自然气象于字幅中。如是以观高明之画家书法，并不是以状物象为能事，乃是以点画线条为元素，独运意匠于字里行间，运用开合、虚实、黑白、疏密、干湿、聚散、错落、粗细等对比手法而书写之。于是“字”仍是“字”，而“字行”间每多奇趣异致，平添几分画意。此画意仍依赖点画之组合与线条之运动，是谓“书中有画”。此画意，即化机也，一片浑然之意。

这种画意体现在他的篆书中，已突破了整齐划一、上下一致的拘限，既承接了源自吴昌硕石鼓文的笔意，也呈现出或北碑的、或石鼓的、或帖学的，甚至是水墨的丰富笔法。虽笔笔中锋，有的凝重厚拙，有的雄拔刚健，有的流动活泼，并注意通过调整笔墨的干湿浓淡去营造写意的古风，真是笔力千钧、古朴雄肆之至，其格之大、之古、之高，放眼20世纪亦不多见。

这种画意体现在他隶书中，一扫妩媚世俗之气，直追汉隶之古朴，旁参金农、邓石如、何绍基、伊秉绶等诸家，能得碑骨帖魂。他的隶书常与篆书相参合，以篆为骨脉，笔法刚劲内含，以雄逸为气，却能以柔雅为韵，深契中国文化“中和”之肯綮，直接唐风汉韵，是中有古人，有古法，有古意，又有个性，有个识，有新意，正所谓“古人为宾我为主”，他的隶书由古而雄而厚而拙而美，在碑学中另辟新境。

这种画意体现在他的行书中，表现得尤为强烈。其姿态以结字为先，中锋运笔，凝练挺秀，气贯字里行间；有时迟送涩进，有时笔走龙蛇，有的笔画形似老干，有雄强屹之之势，有的笔画貌若新枝，有清新婀娜之美；波澜不平的提按，抑扬顿挫的转折，婉转盘旋间的纵敛互用，刚柔并济，有枯有润，有拙有巧，浑然一体，无限生机。其神采长于发散，巧于集聚，抱筋藏骨，端庄流畅，中正平和；排叠的错落，疏密的布局，纵向的参差，使作品形成浓淡、聚散、粗细、繁简的互换和杂糅，强化了作品的情趣和生命力，呈现出优美、自由的韵律及和谐统一的整体感，正如傅山所言“宁直率勿安排”，达到“务求自然”之境界。

概言之，我以“气正、格高、意逸”六字概括单柏钦的书艺，当不为过。

书法之所以称之为艺术，在于它是情感的载体，因此，在古人的书论中就有“穷变化于笔端”、“泯规矩于方圆”之说。所谓穷变化，就不是一般的变化，要变化到极致；所谓泯规矩于方圆就是要打破规矩，从规矩中走出来。单柏钦为艺，毫不例外地符合上述论断，他不屑于平庸的表现与泛常的理解，在审美理想的追求上，他崇尚“大巧如拙”、“大美不饰”的境界，无论为书、为画，莫不以“纳古法于新意之中，出新法于古意之外，陶铸万象，隐括众长”为准绳，不拘泥于点画形质之微妙，而在整合之中断不失精微之变化丰富，不区区于笔墨物态之酷肖，而在把握之间能传造化之神韵。以情通篇，以意生趣，以气作魂，以势合力，朴实自然而清隽中生奇变，体现出艺术家高旷的美学境界与深刻的民族传统文化的领悟力。是否可以得出这样的结论，单柏钦的书法艺术和他的绘画艺术开始融为一体，并且得到同步的精进，起到了相辅相成、相得益彰的效果。

2013年10月12日于北京王府花园

图版目录

唐·孟浩然诗 / 3

竹暗柳深联 / 4

抚白石老人篆书 / 5

抚吴昌硕石鼓文 / 6

唐·王维诗 / 7

户牖江山联 / 8

风前水上联 / 9

微风润物联 / 10

论语集句 / 11

宋·范仲淹词 / 12

鸟啼鱼戏联 / 14

唐·王维诗 / 15

抚《好大王碑》 / 16

微风润物联 / 17

千家诗抄 / 18

老树清池联 / 19

厚德载物 / 20

天开地拥联 / 22

宋·柳永词 / 23

千家诗抄 / 24

集竹简句 / 25

唐·皇甫松词 / 26

唐·杜牧诗 / 27

唐·李煜词 / 28

百年树人 / 30

洗砚烹茶联 / 31

五代·冯延巳词 / 32

室有家无联 / 33

唐·张继诗 / 34

抚金冬心隶意 / 35

难得糊涂 / 36

海纳百川 / 38

千家诗抄 / 40

唐·皇甫松词 / 41

江山如画 / 42

厚德载物 / 42

唐·杜牧诗 / 43

唐·杜甫诗 / 44

唐·林逋诗 / 46

唐·李商隐诗三首 / 47

宋·范仲淹词三首 / 48

唐·李商隐诗 / 49

唐·杜工部诗 / 50

唐·李商隐诗三首 / 51

唐·李商隐温庭筠诗 / 52

毛泽东诗词 / 53

唐·李商隐诗三首 / 54

唐·韩翃诗 / 55

唐·林逋诗 / 56

宋·苏东坡词 / 57

毛泽东诗词 / 58

唐·高适祖咏诗 / 59

元·黄山谷诗句 / 60

宋·苏东坡词 / 60

宋·苏东坡词 / 62

宋·苏东坡诗 / 63

禅诗一首 / 64

唐·皇甫松词 / 65

唐·刘禹锡《陋室铭》 / 66

延年 / 67

宋·周彦邦词 / 68

五代·冯延巳词 / 68

宋·晏殊词 / 70

天道酬勤 / 71

唐·杜牧诗 / 71

宋·刘克庄诗 / 72

唐·朱之问高适诗 / 74

抚李邕《岳麓山寺碑》 / 75

唐·司空图诗品六则 / 76

宋·欧阳修词 / 77

戴原《漏上秋居》诗 / 78

唐·杜甫诗 / 79

唐·皇甫松词 / 80

宋·苏东坡诗 / 82

唐·杜甫诗 / 83

唐·皇甫松词 / 84

气 / 86

王国维名句 / 87

宋·范仲淹词 / 88

气蒸波撼联 / 89

宁静致远 / 90

江湖夜雨十年镫 / 92

宋·柳永词 / 92

千家诗抄 / 94

道德 / 95

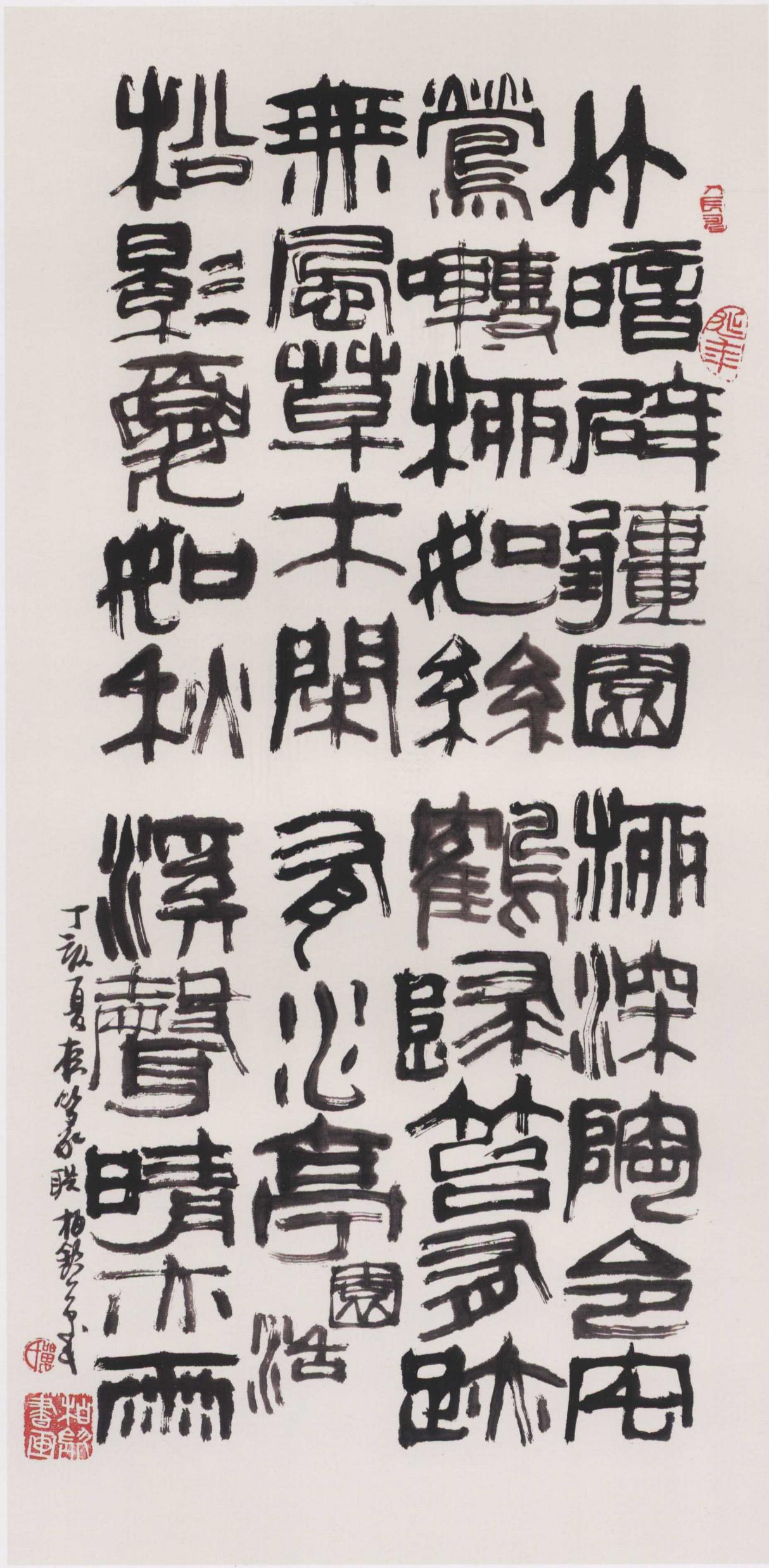
上善若水 / 95

野渡舟自泊
烟岫情自怡
日暮人归尽
山深鸟不飞

丁亥夏夜偶得此诗，近年喜習篆書，以白石老人篆法因其古樸野逸，以諸草林室為師。孟浩然《宿建德江》詩一首。

◎ 唐·孟浩然诗
2007年 篆书立轴
64cm × 33cm

◎ 竹暗柳深联
2007年 篆书立轴
68cm × 33cm

奇而和也即壽考至謂四年丙午中除義雜
山冒足知世者至謂三十年此三十年可謂之重
難爾山可傳經正斯傳之也是山周以順山於馬而
忠告語

白石老人篆書
癸巳秋至溫州攜家多城懷程居厚柏金之子

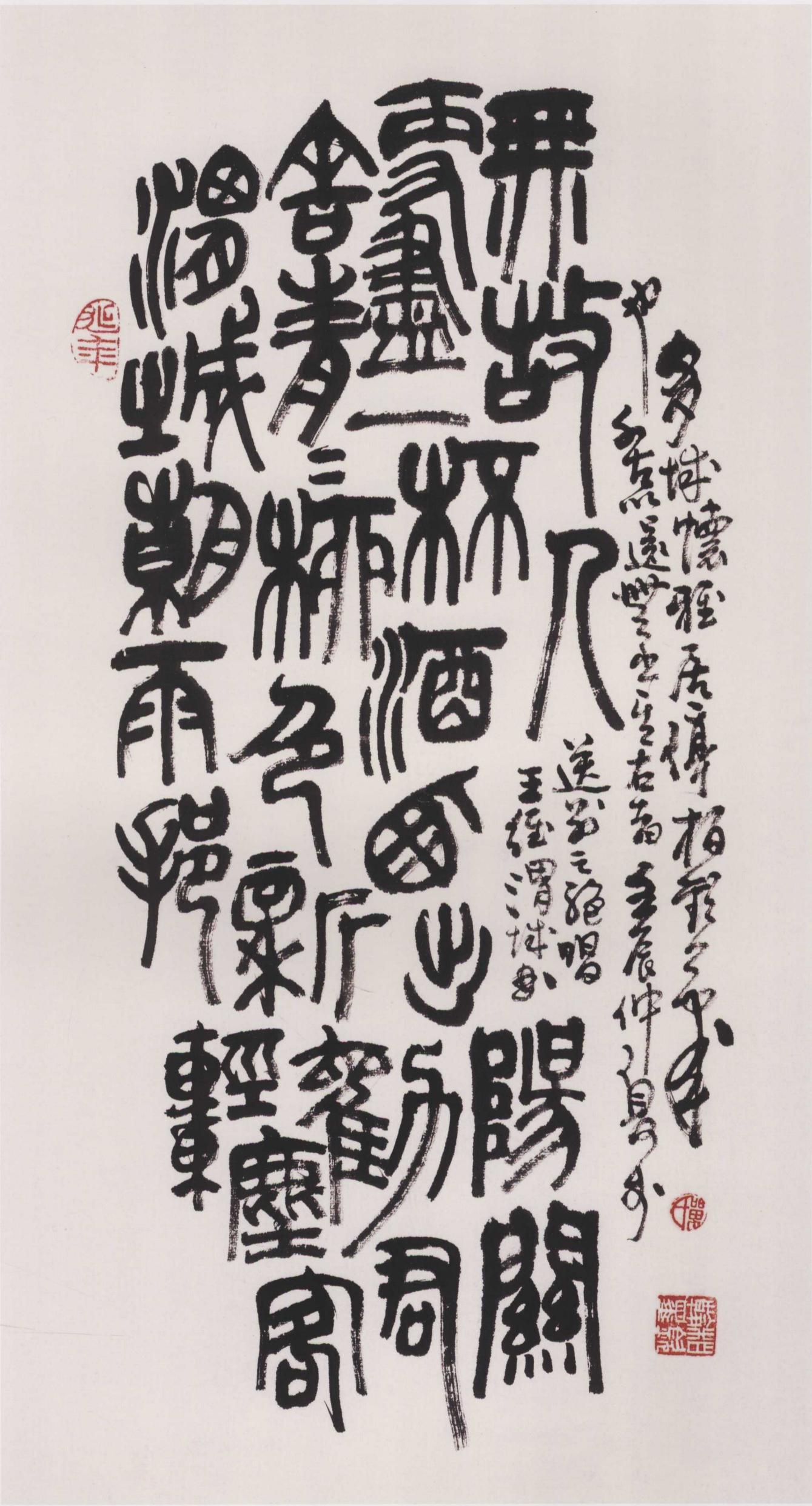
◎ 抚白石老人篆书

2013年 篆书条幅

134cm × 33cm

◎ 抚吴昌硕石鼓文
2009年 篆书条幅
134cm × 33cm

◎ 唐·王维诗
2012年 篆书立轴
65cm × 33cm

◎ 户牖江山联
2007年 篆书楹联
67cm × 33cm