

第四讲：透过刀锋看笔锋

碑学与帖学

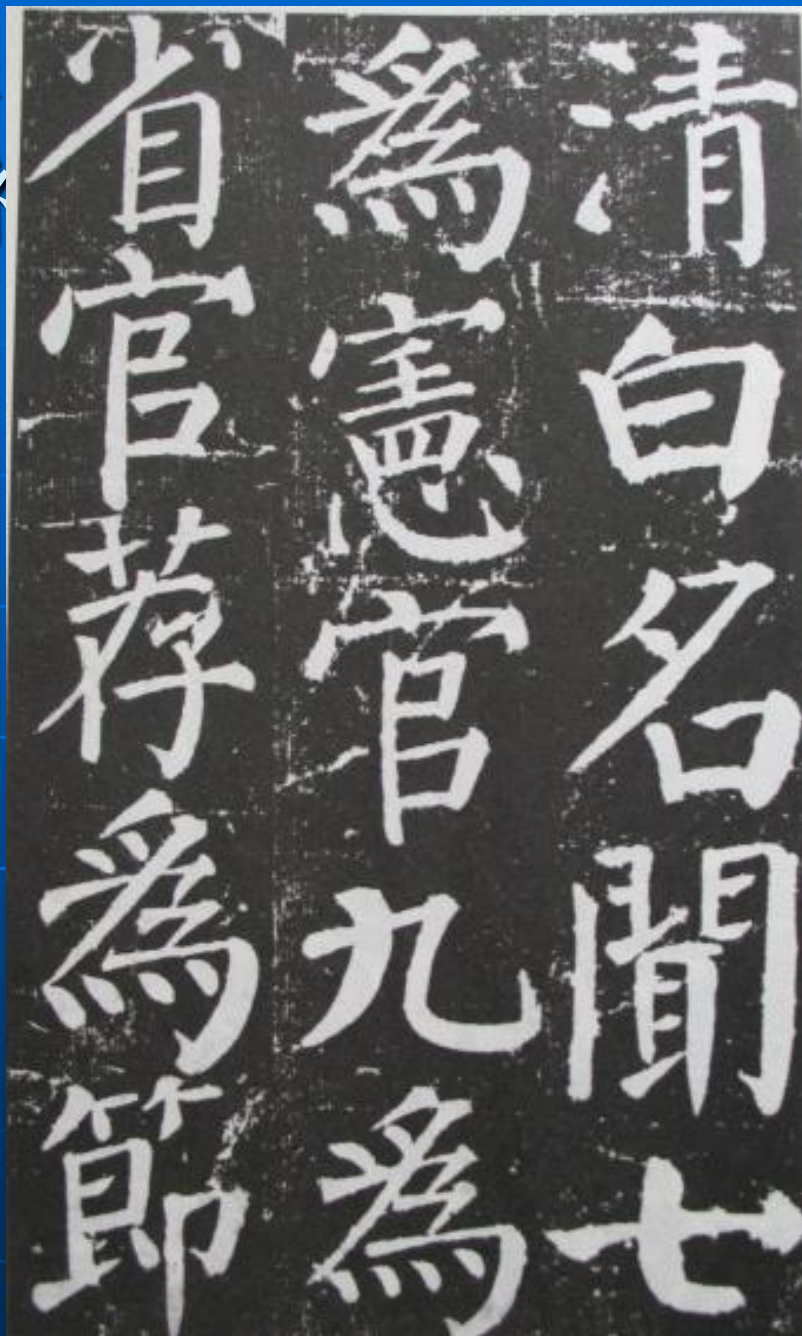
- 一、书写与刻石
- 1、碑帖的含义
- 用于临摹、欣赏的古代书法作品的统称。
- (1) 碑：指刻在石（或其它材料）上并经锥拓而成的作品。
- (2) 帖：指书家写在纸、帛（或其它材料）上的一次而成的原始墨迹作品。

■ 碑：
碑首
碑身
碑趺（螭趺）。

■ 碑身：
碑阳、
碑阴、
碑侧。

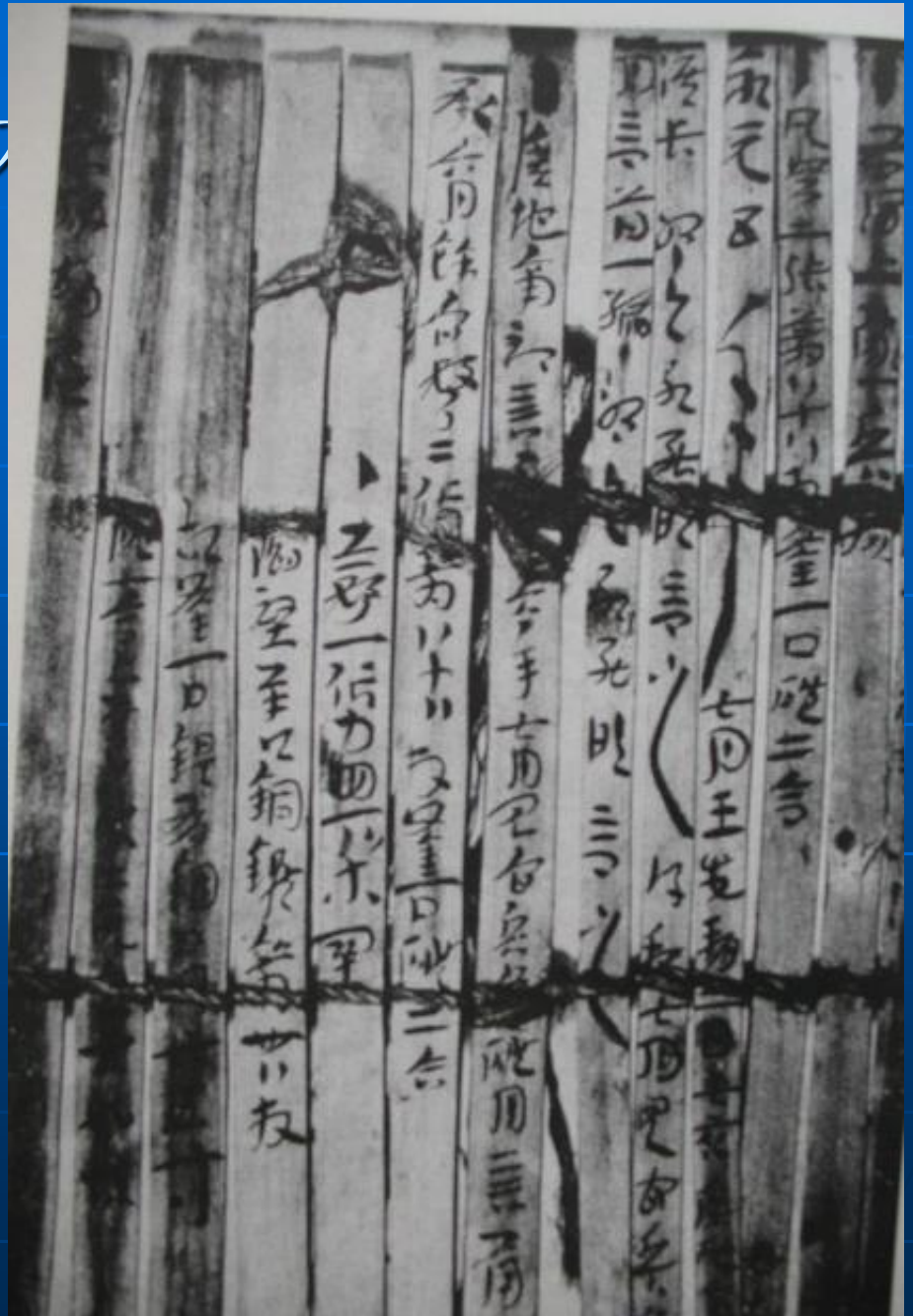
颜真
《颜勤礼

前表
广

东汉

东汉
侯粟君
所责寇恩事

五牛一久黑特面五脊平廣重六十六與文
詠直時梁君借恩為軟靴為五以
向沽出時行錯世萬時果君以所賜商牛黃

■ 2、碑与帖的差异

- (1)、碑是多人多工序合作完成，是综合美。

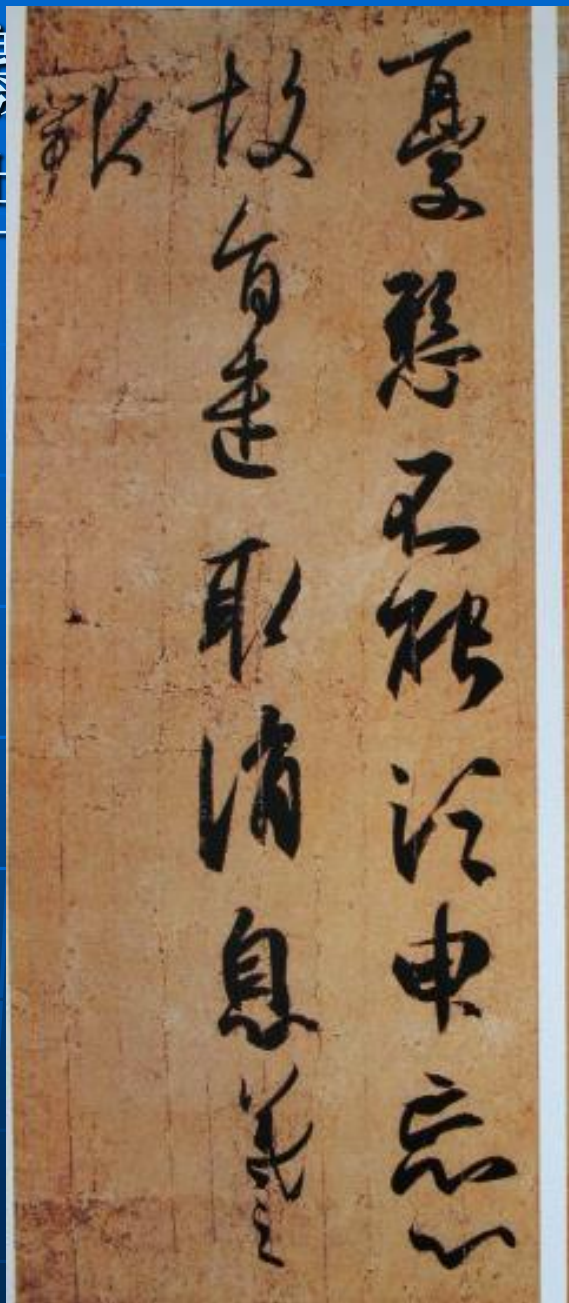
帖是一次性完成的，单纯美。

(2)、碑的字迹效果与原书写者之有距离。碑刻易方难圆，有失真现象。（下真迹一等；书与刻的关系：书佳刻劣、书佳刻佳、书劣刻劣等）

(3)、碑虽不能完全传达书写者的意愿，但有以外的效果，容易引发人们的想像。

(4)、早期的碑刻多为正体，严谨规范；帖则为行草、行楷，率意流便。

东晋 王羲之
《忧悬帖》

■ 北魏.
《张玄墓志》

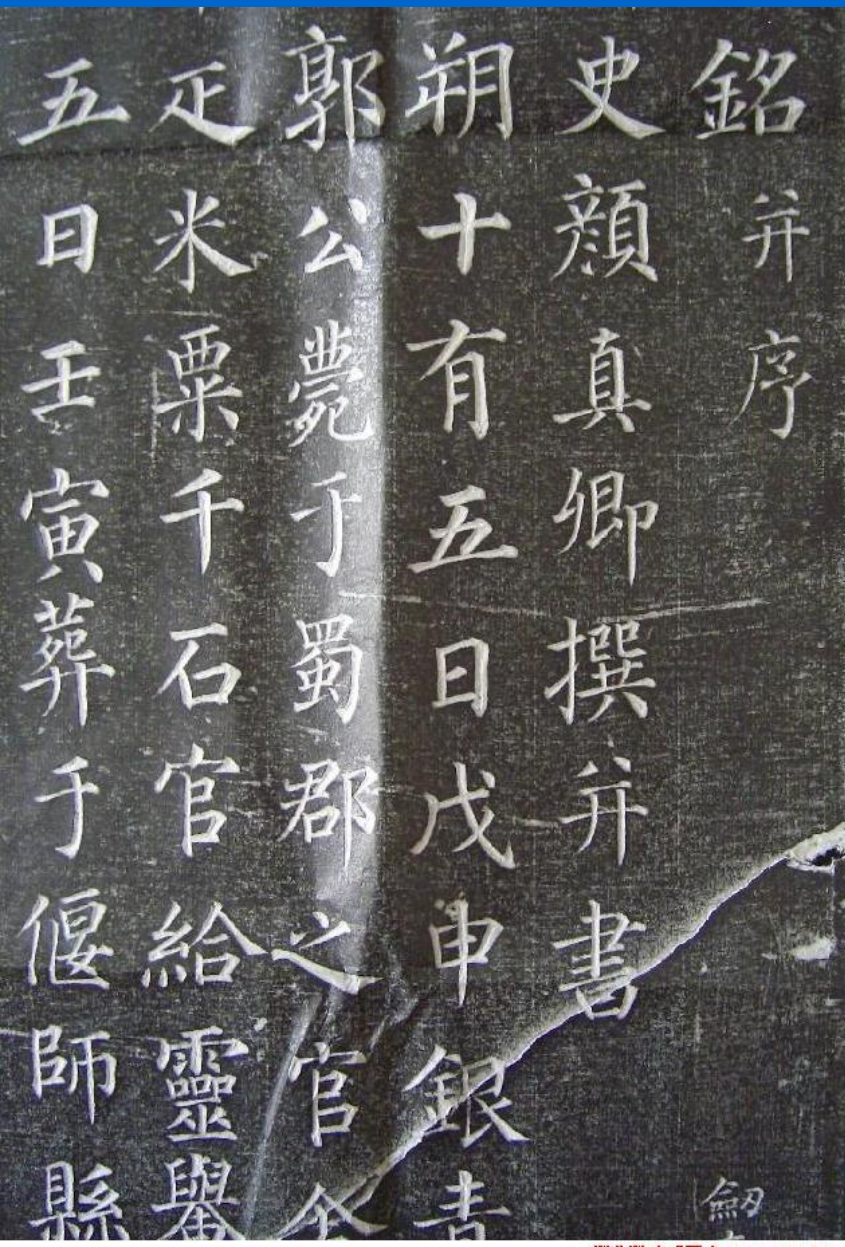
河 城 和 名 河
北 建 十 哲 畜
陳 中 七 春 幽
進 鄉 年 秋 靈
壽 孝 薨 卅 無
女 義 於 有 簡
壽 里 蒲 二 穢
為 妻 坂 太 此

- 北魏
- 元怀墓志

北魏
《元

神京敬
面玄石
以
星沉夏
景月秘
秋
槐棘永
錫循鑿
如
歟飛
賡平內
光帝

銘并序

史顏真卿撰并書

朔十有五 日戊申 銀青

郭公薨于蜀郡之官舍

正米粟千石 官給靈輿

五日壬寅 葬于偃師縣

劍

- 唐
《郭虚己墓志》

■ 启功《论书绝句》97:

■ 少谈汉魏怕徒劳，简牘摩挲未几遭，岂独
甘卑爱唐宋，半生师笔不师刀。

启功《论书札记》：

- 碑版法帖，俱出刊刻。即使绝精之刻技，碑如《温泉铭》，帖如《大观帖》几如白粉写黑纸，殆无余憾矣。而笔之干湿浓淡，仍不可见，学书如不知刀毫之别，夜半深池其途可念也。
- 运笔要看墨迹，结字要看碑志。不见运笔之结字，无从知其来去呼应之致。结字不严之运笔，则见笔而不见字，无恰当位置之笔，家自觉其龙飞凤舞，人见其杂乱无章。

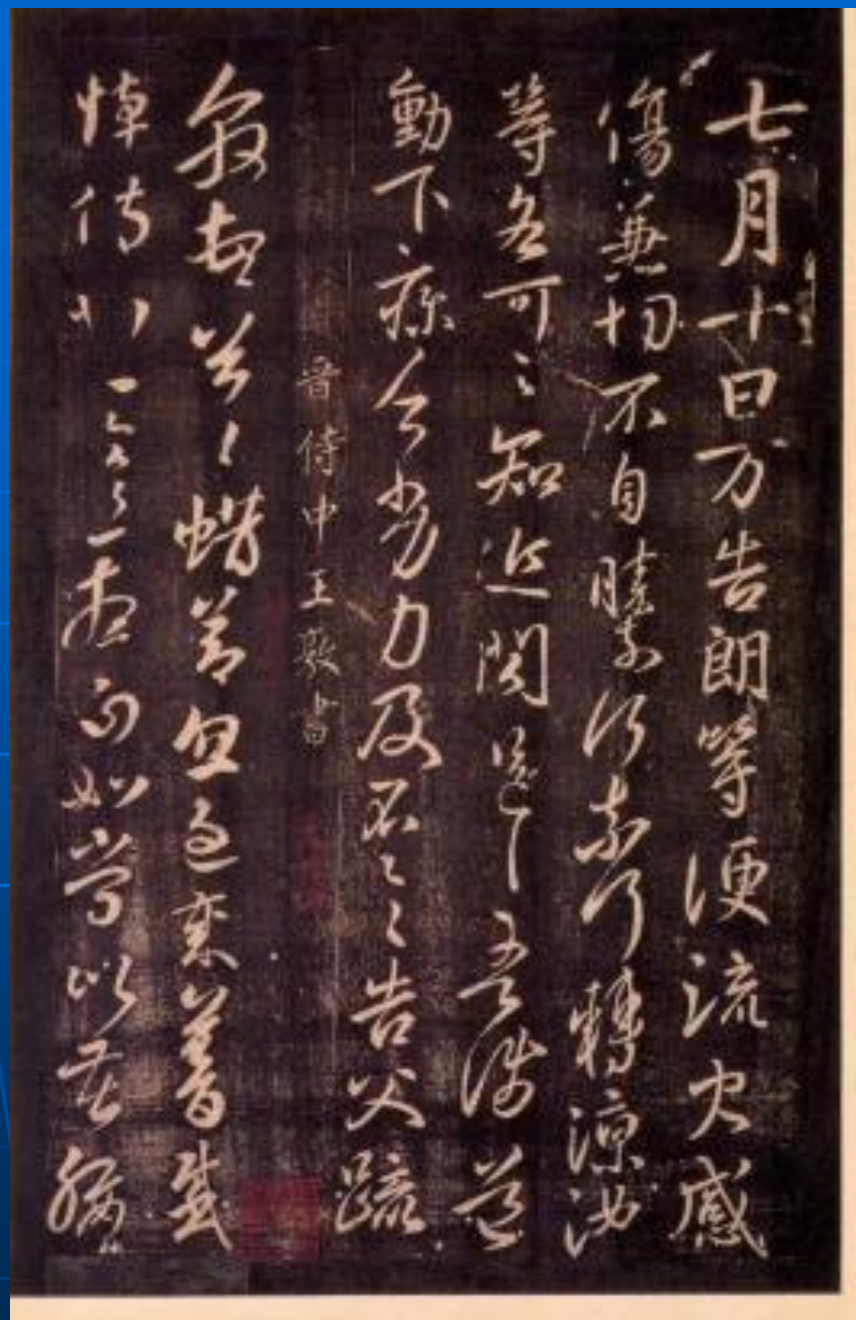
3、帖学与碑学

- (1)、帖学：
- 宋太宗淳化三年（公元992年），命王著摹刻《淳化阁帖》。五代李煜曾刻《升元帖》、《澄心堂帖》等。南宋后，公私刻帖成风。以考证研究刻帖的版本、真伪、渊源及其风格的学问。后泛指与以“二王”为主要取法对象，以表现一种遒劲、流便、妍美的书法审美境界。

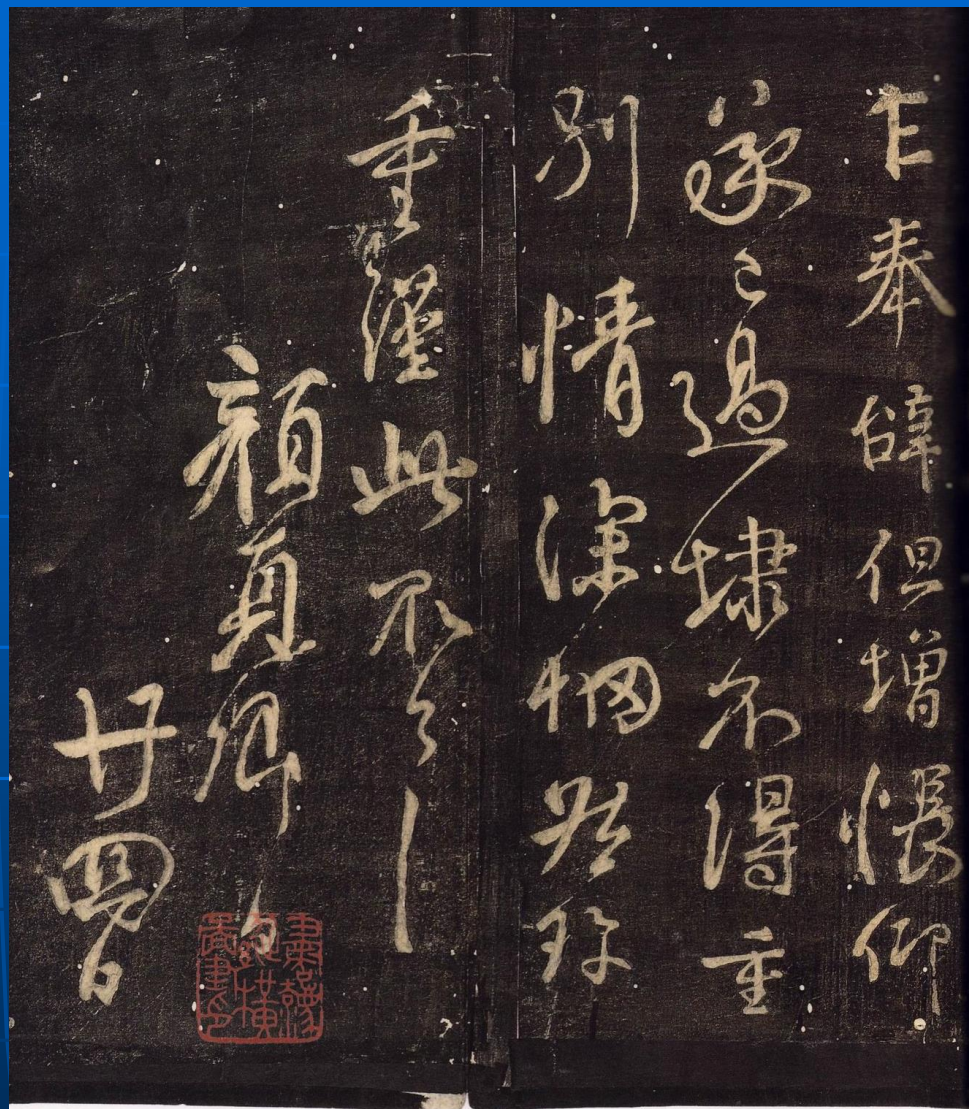
■ 北宋
《淳化阁帖》

- 北宋.
- 《大观贴》

- 南宋.
- 《忠义堂帖》

別情

重瀝

新百

- 清·王铎
- 《拟山园帖》

澄同析水付布以
不终去一第宗祀节时
西州以系念所及
看道急共采下

牧大和三年佐叔吏部沈
公江西以幕好三年十三始
以善歌舞来乐籍中
後一歲公鎮宣城後置
好於宣城籍中後二年

張好詩

并序

唐李太白上陽臺

上陽臺

平蕩如石

平蕩如石

平蕩如石

大

豈有豪情似舊時
花開花落兩由之
何期淚灑江南雨
又為斯民哭健兒

丙午六月二十日作

錄應

景宗仁久教

魯迅

■ 鲁迅

■ 巴金

運遠克心
先祝賀您佳節康寧
心身愉快！

我因身體不佳，暫將
第二部出版世後，希重
慮可也。

今日四月上旬我與李吉南
京、蘇州、杭州等處一行
目的也是尋求古書字畫
有關材料，於吾之未

無事則

靜坐

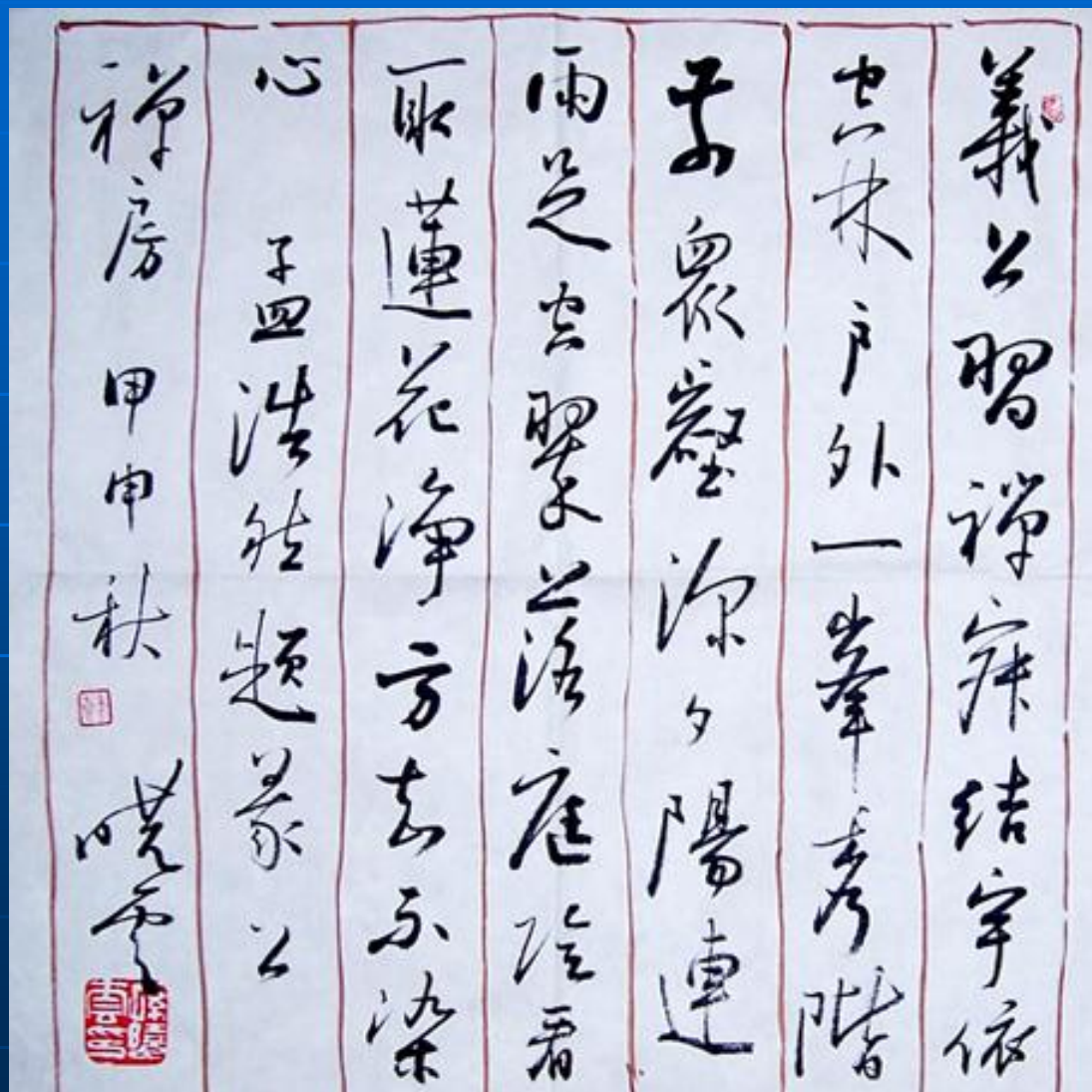
有
福
才

讀
書

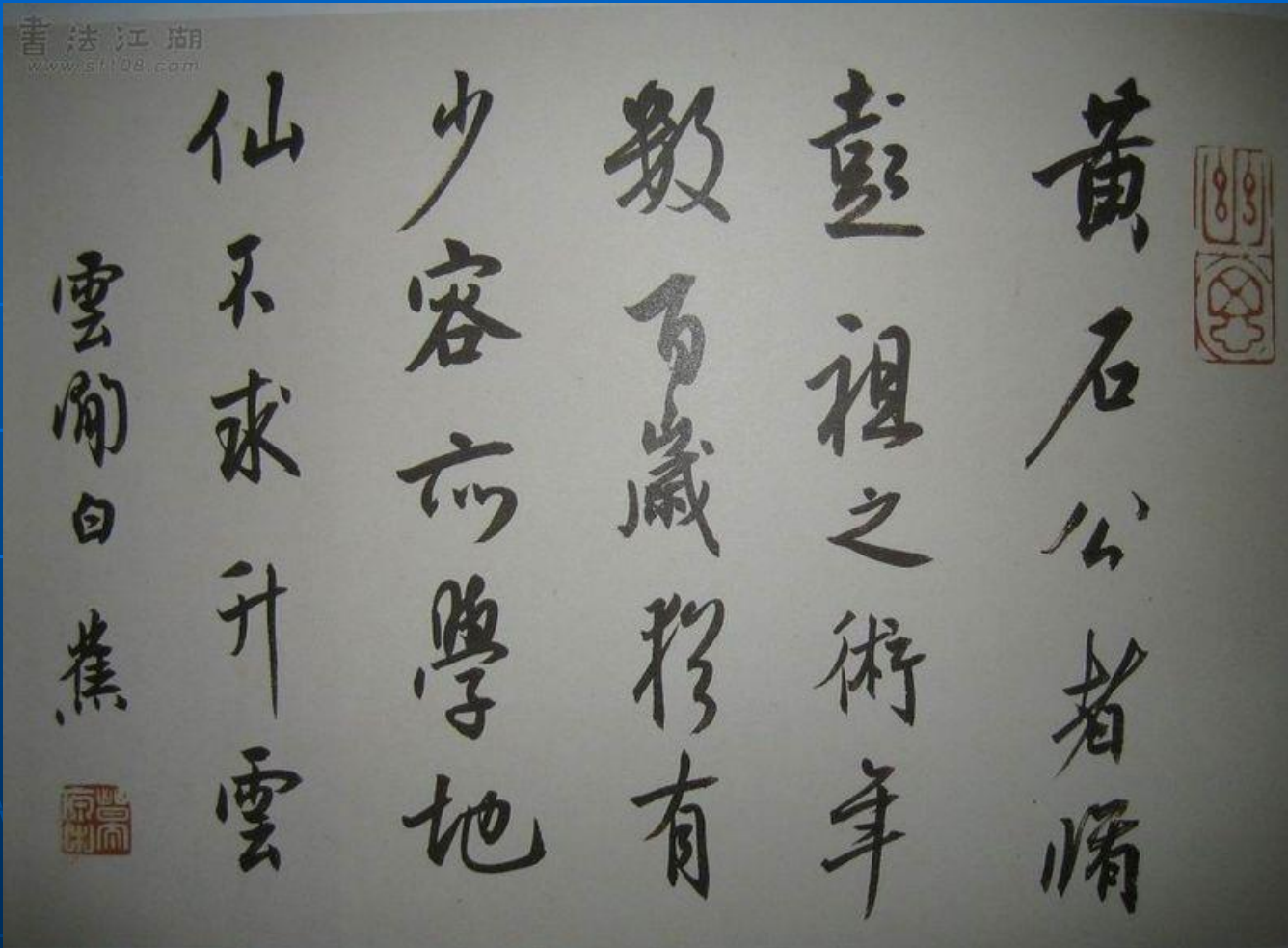
壬午歲
于四於大壺

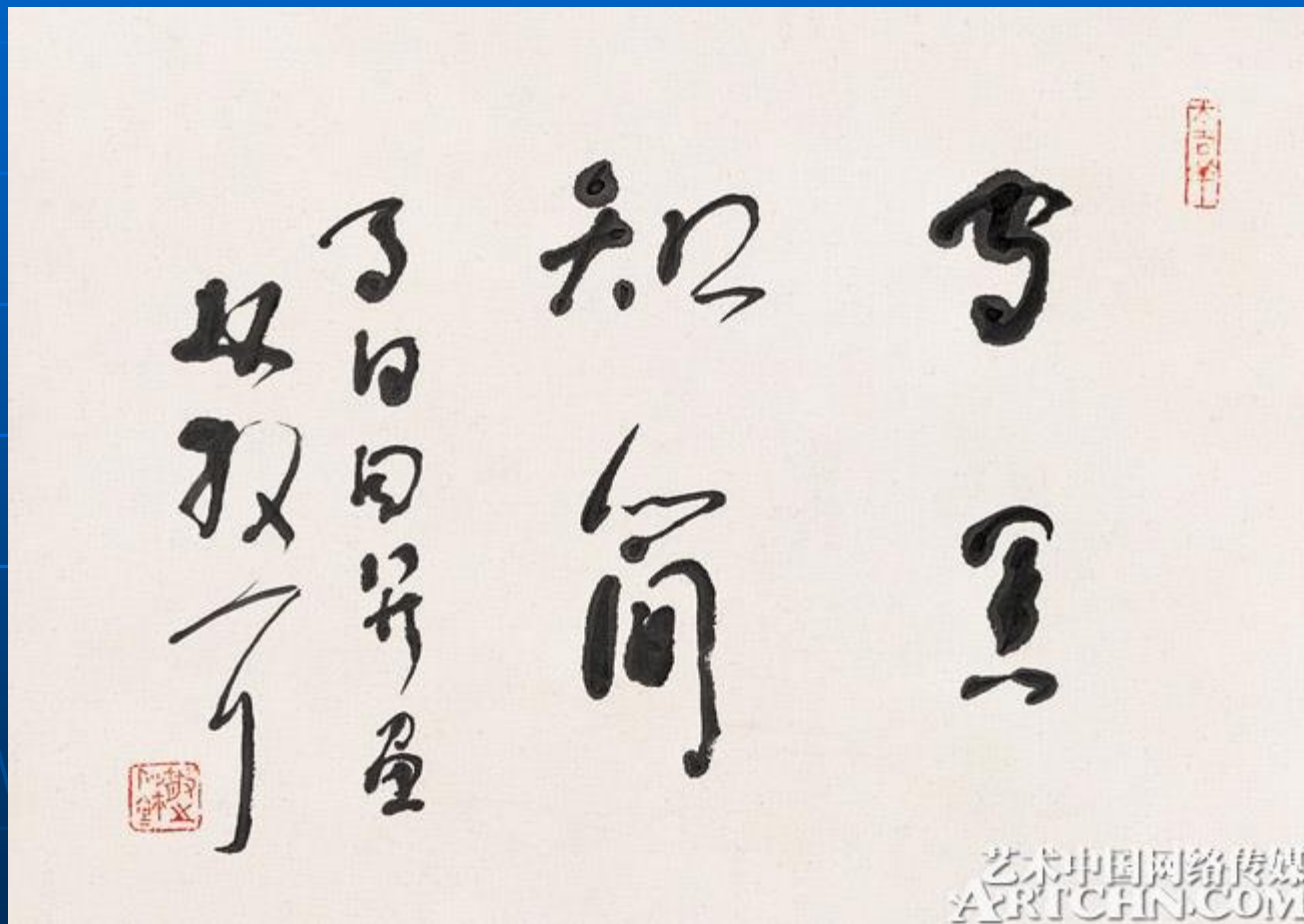
当代.孙晓云书法

现代.白蕉书法

现代.林散之书法

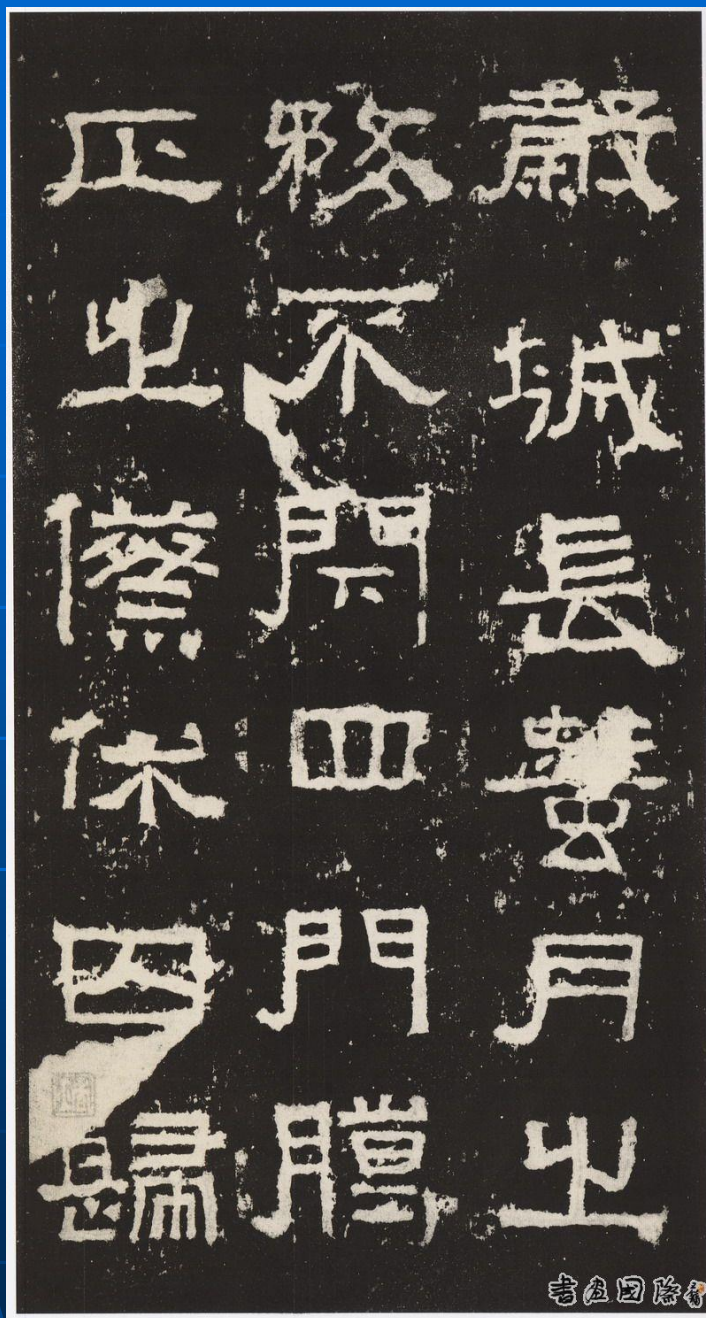
帖学流派的审美特征：

- 书卷气
- 《二十四诗品·自然》
- 俯拾即是，不取诸邻。俱道适往，著手成春。如逢花开，如瞻岁新。真与不夺，强得易贫。幽人空山，过雨采苹。薄言情悟，悠悠天钧。

(2)、碑学:

- 指宋代以来金石学家对历代碑刻的产生、流传、内容、形制、典故等问题的学术考证与研究。后泛指与以北朝碑刻为主要取法对象，以表现一种与帖学的妍雅书风不同的雄浑壮美的书法审美境界。

- 东汉
- 张迁碑

■ 北魏.
《张猛龙碑》

平西將軍涼州刺史
史瓊之十世孫八
世祖軌晉惠帝永
使持節安西
將軍護羌校尉涼

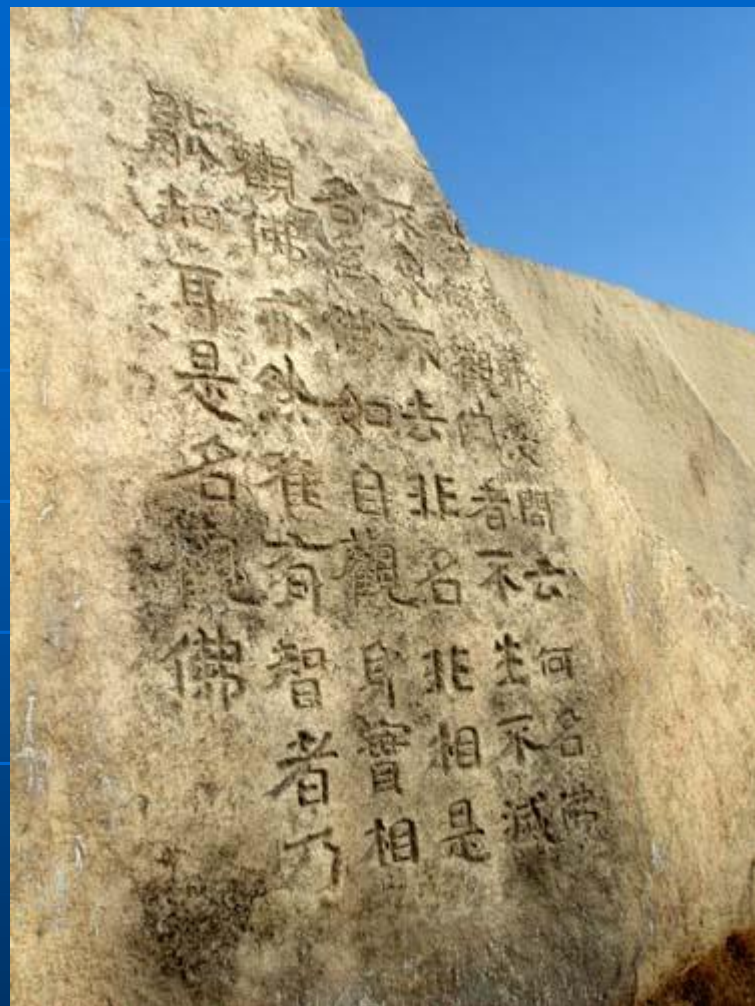
■ 爨宝子碑

名 猗 東 帛 集 於
閨 庭 抽 簪 俠 駕
朝 野 詠 歌 州 主

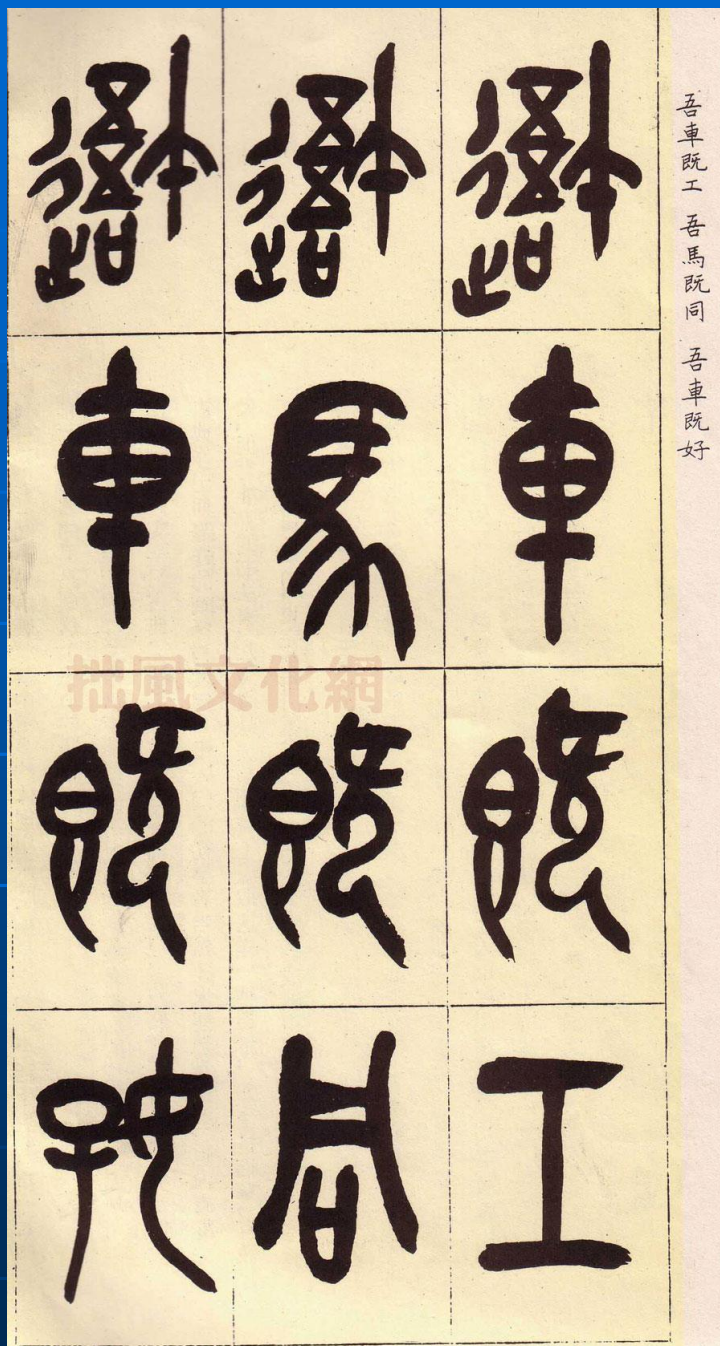
- 东汉
- 《西峡颂》

- 北齐.
- 四山摩崖

■ 吴昌硕书法

驛駟開道路

澹泊是心明志寧靜
是心致遠痛慢不是
以研精險絲不是心
理性 辛巳五月 康有為

鷹隼出風塵

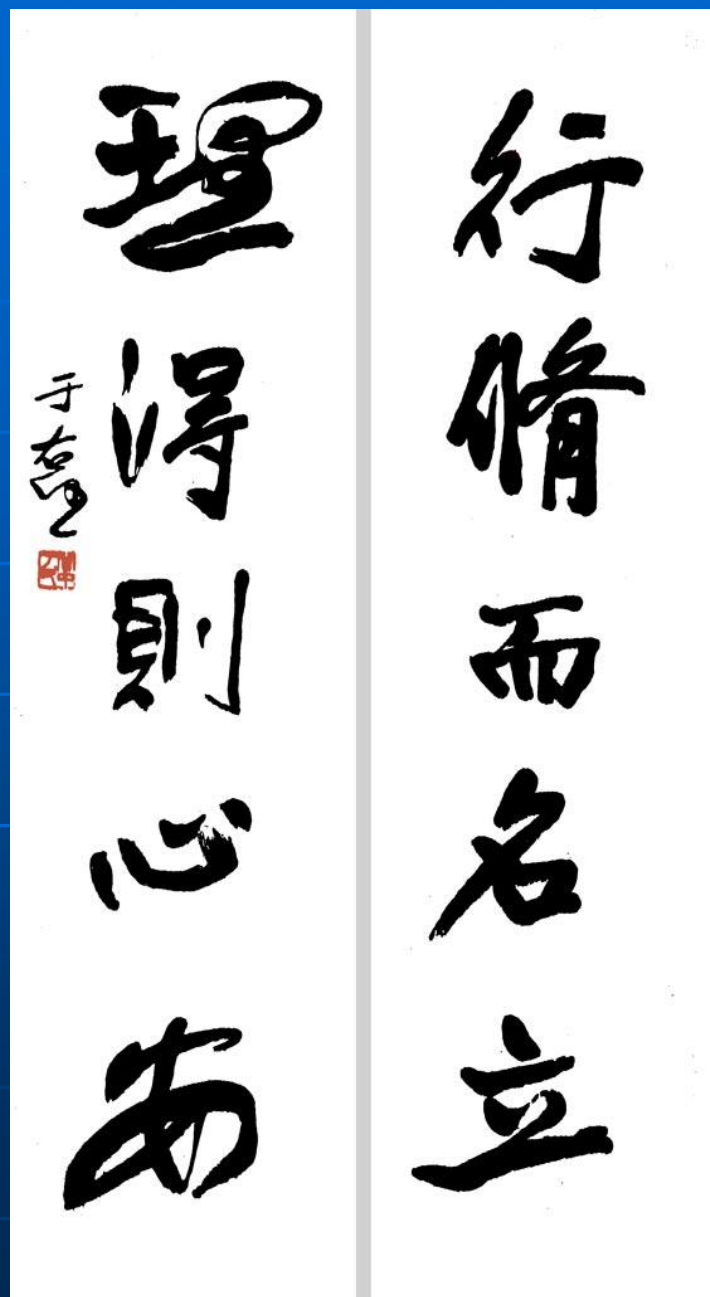
康有為

康有为：魏碑“十美”：

- 一曰魄力雄强，二曰气象浑穆，
- 三曰笔法跳跃，四曰点画俊厚，
- 五曰意态奇异，六曰精神飞动，
- 七曰兴趣酣足，八曰骨法洞达，
- 九曰结构天成，十曰血肉丰美。

■ 于右任书法

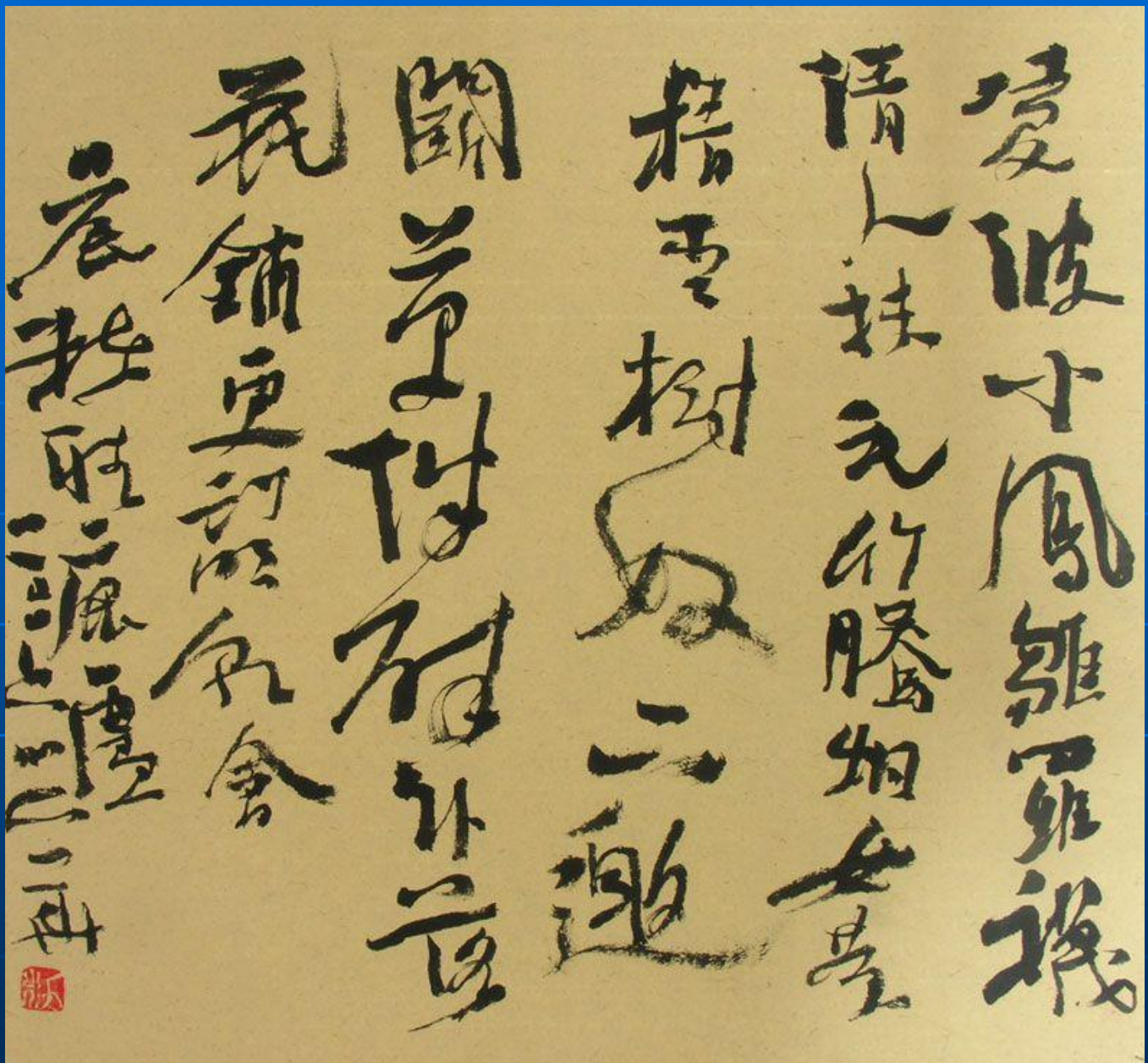

像船

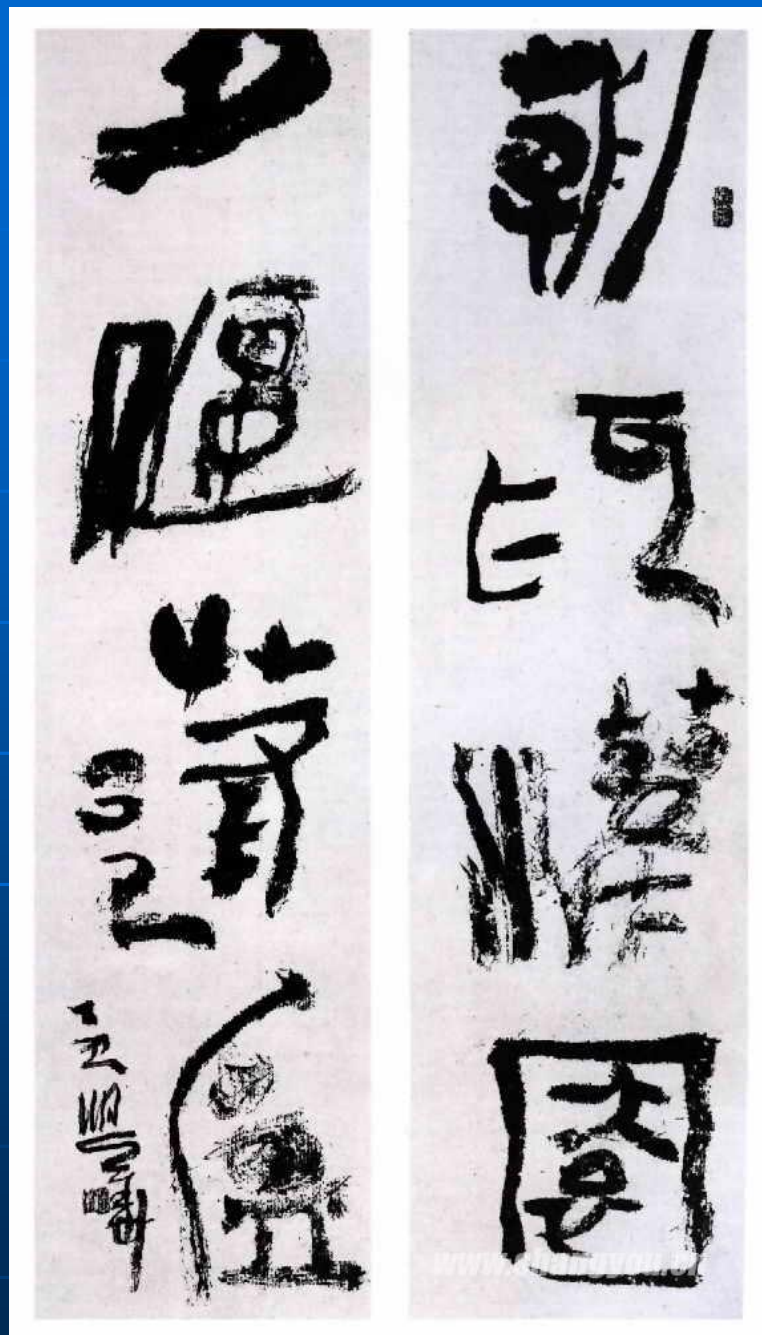
一平

區公

• 沃兴华

■ 沃兴华

碑学流派的审美特征：

- 金石气
- 大用外腴，真体内充。反虚入浑，积健为雄。具备万物，横绝太空。
- 《二十四诗品·雄浑》

去江湖
www.163.com

黄山老松

黄山松信步珠真寓所見

一九八〇年一月 程十髮

碑帖兼融

■ 梁启超

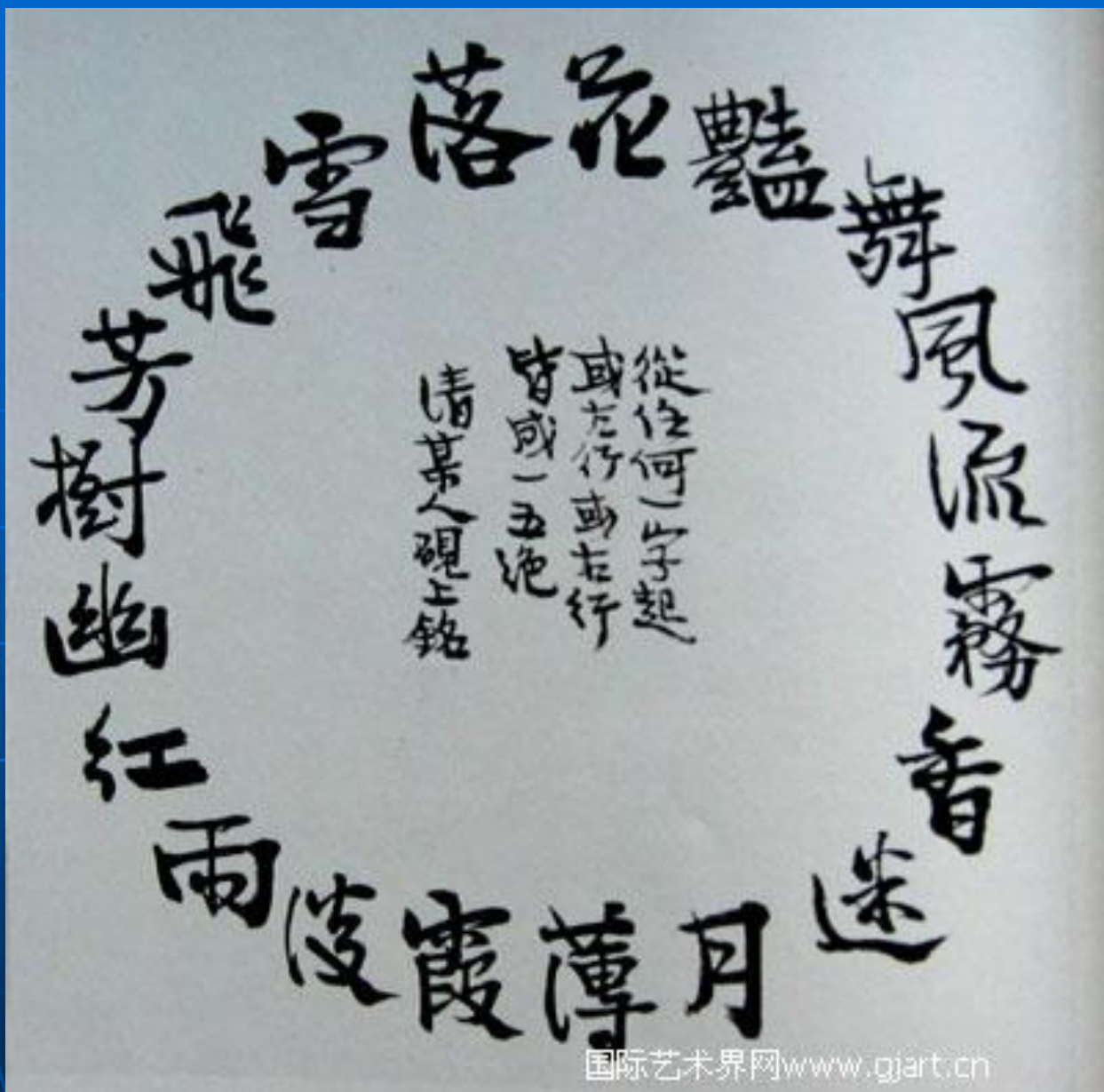
相見時難別，二難東
風無力百花殘。春蠶
到死絲方盡，蠟炬成
灰淚始乾。曉鏡但愁
雲鬢改，夜吟應覺月
光寒。蓬山此去無多
路，青鳥殷勤為探看。

李義山無題

飲水

■ 丰子恺

夫遺者本寂寞
之道其人要心境
清逸不慕名利方
可達事於直見古
令人之所長其
而肖之能名誨法
有取短捨之而不
於受百觀天地之
造化如比腕底自
鬼神

甲子歲末也屬
九十五歲自

白石

中國美術館

兼手南北競壯
馳騁四保新
鈔籍色个陶器和
个器
陈时周时我健新
狂掷或者重河

六五篇指友

楊秀之少子規

啼。閉。為。就。

標。過。五。溪。我。

寄。特。心。與。眼。

有。隨。君。上。且。到。

也。人。出。地。

李太白詩
辛巳冬
日書
卷之五
王翰

阮元：《北碑南帖论》

- 南派：江左风流，疏放妍妙，长于启牒。
北派：中原古法，拘谨拙陋，长于碑榜。
- “短笺长卷，意态挥洒，则帖擅其长。
- 界格方严，法书深刻，则碑据其胜。

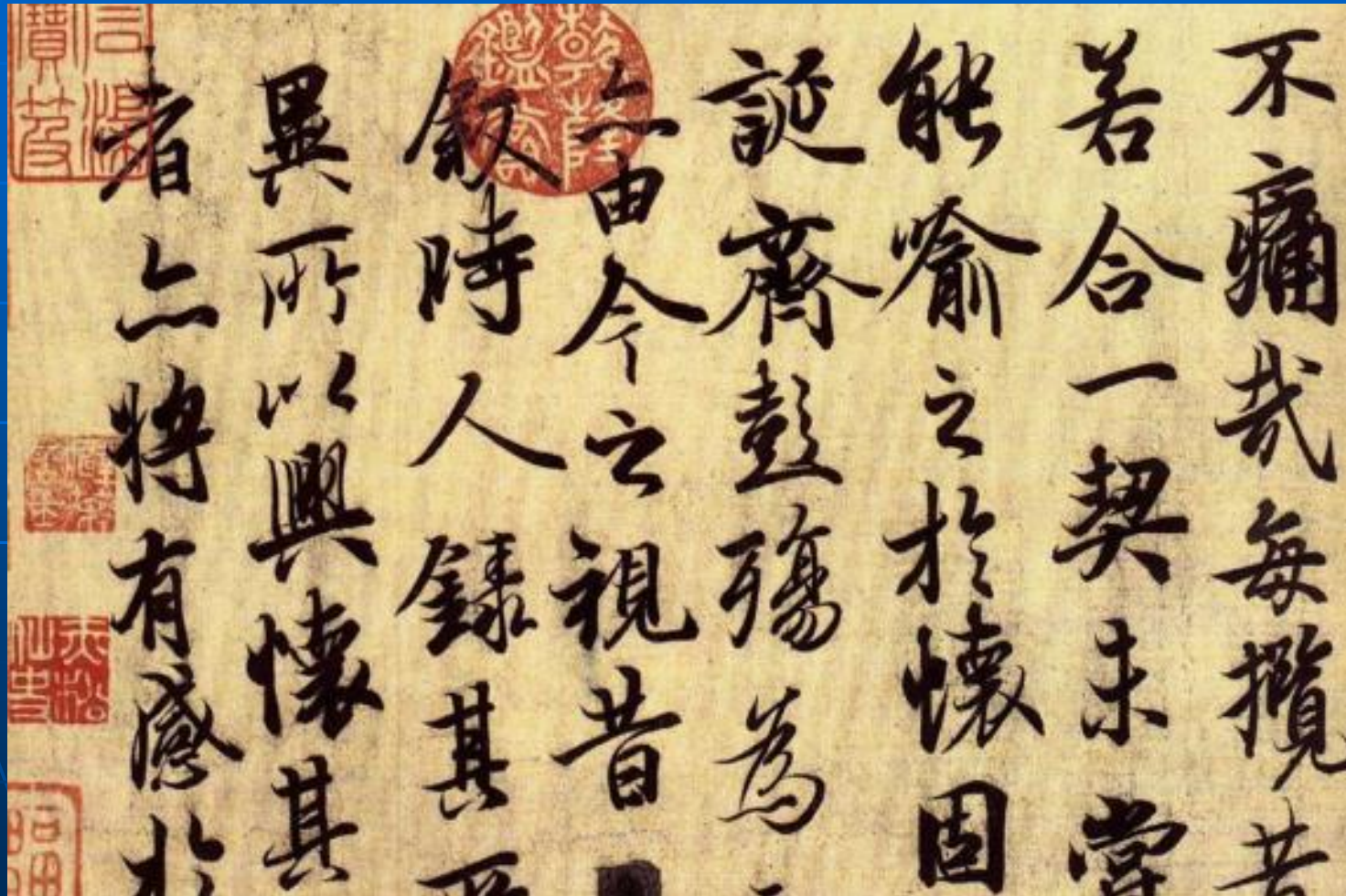
作业：

- 1、比较石鼓文和兰亭序的书法线条，谈谈
- 它们的差异和不同的审美感受？

神龙本兰亭序（局部）

碑学师法范围的扩大

- 汉碑、小篆、金文、魏碑、金石文字

■ 二、隶书的基本特征

- 1、隶书是秦代是与官方的正体小篆对等的辅体书法形式（小篆的简便快写），流行应用于民间，至汉代，官方正体逐渐吸收民间书法的造型规范，（字形、笔法）进行自我更新，从而形成的新正体。约形成于汉和帝（89—105年）执政时。

2、隶书的基本特征

- (1) 篆书点画圆起圆收，隶书点画起收方圆兼备。
- (2) 篆书点画中段圆笔中锋，隶书点画中段以圆为主，间有侧锋，加强提按，增强节奏感。
- (3) 篆书点画单纯，隶书增加了点、折、捺等
- (4) 篆书结体长方，隶书结体扁方，呈横势。
- (5) 篆书章法字距近，行距远，隶书章法字距远，行距近，体现“手拉手、肩并肩”的横势特征。

- 经典隶书作品欣赏 1 《五凤二年刻石》

- 西汉后期

2 《石门颂》

公元148年

3 《乙瑛碑》 公元153年

东汉 礼器碑 (之二)

5、
公元

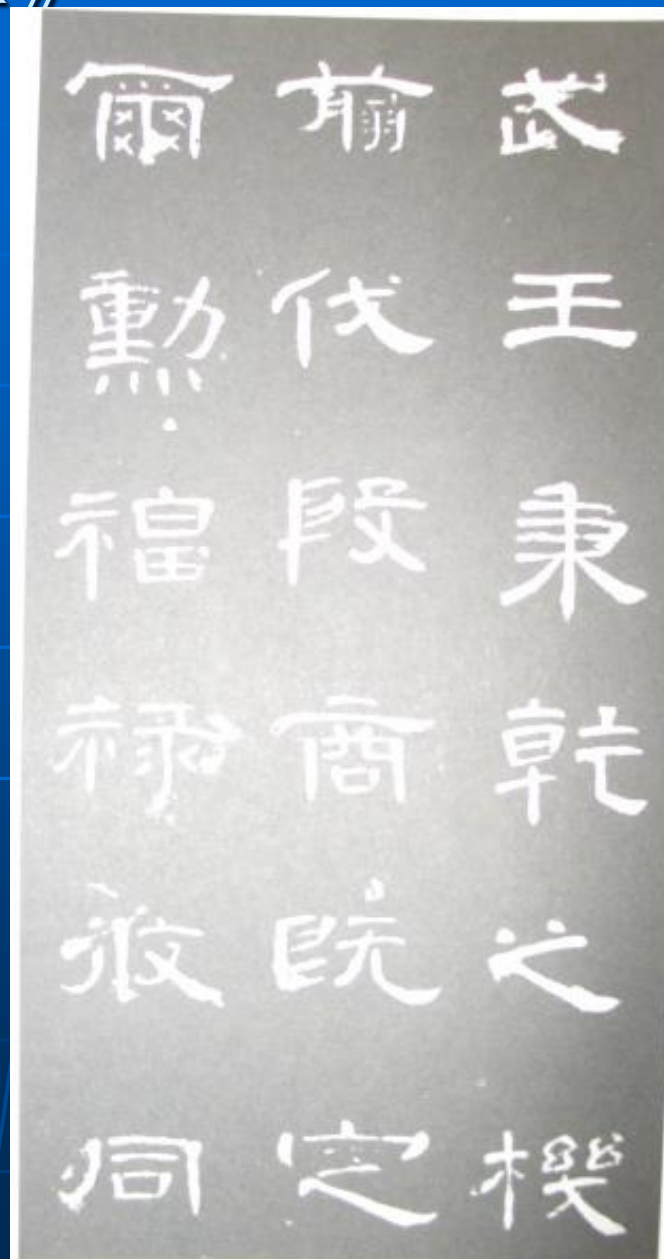

6、《
公元1

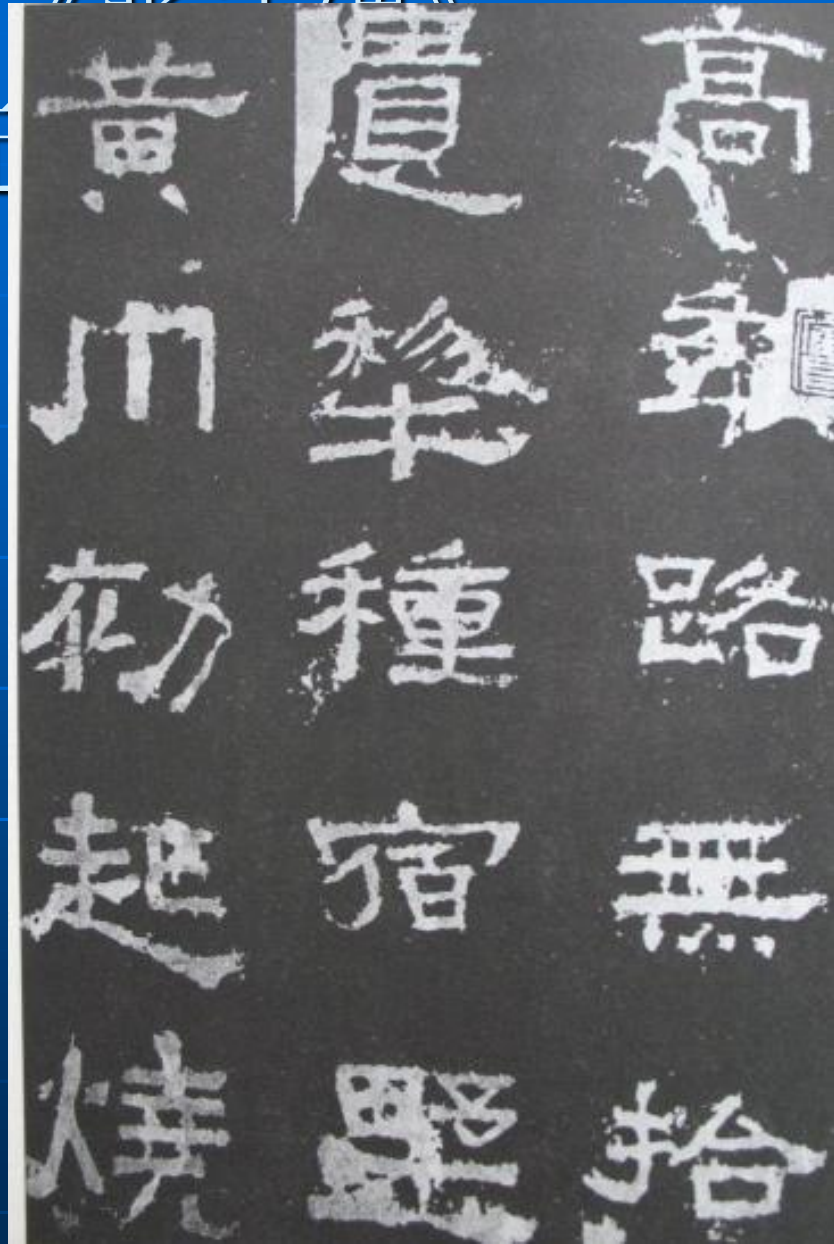

7、《曹全碑》

公元185年

8、
公元

9、王舍人

唐. 史维则 隶书

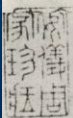
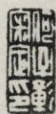
大智禪師碑陰記
河南少尹陽成撰
夫道非言言以明道也
空非相相以空也
禪師於夫與符曠劫傳
印出茅茅騰非適來
時也適去順也上白
寔屢下達茶勅纒仰青
蓮之光旋驚白林之會
中書侍郎嚴公探秘藏
決詞江洋洋乎文宗昭
昭乎靈迹伯成殊昧先
覺忝在後塵和合羣公
激揚衆美豈翰墨以云
朽將金石以齊固所謂
非六經者以明夫子也
非四獨曷以曉真如也
允捨淨財者
顯爵里于時歲並辛巳
又月庚戌十八日丁卯
皇唐開元廿九年也

通直郎汴河南府伊
闕縣尉詹賢院詩
制兼校理史惟則書

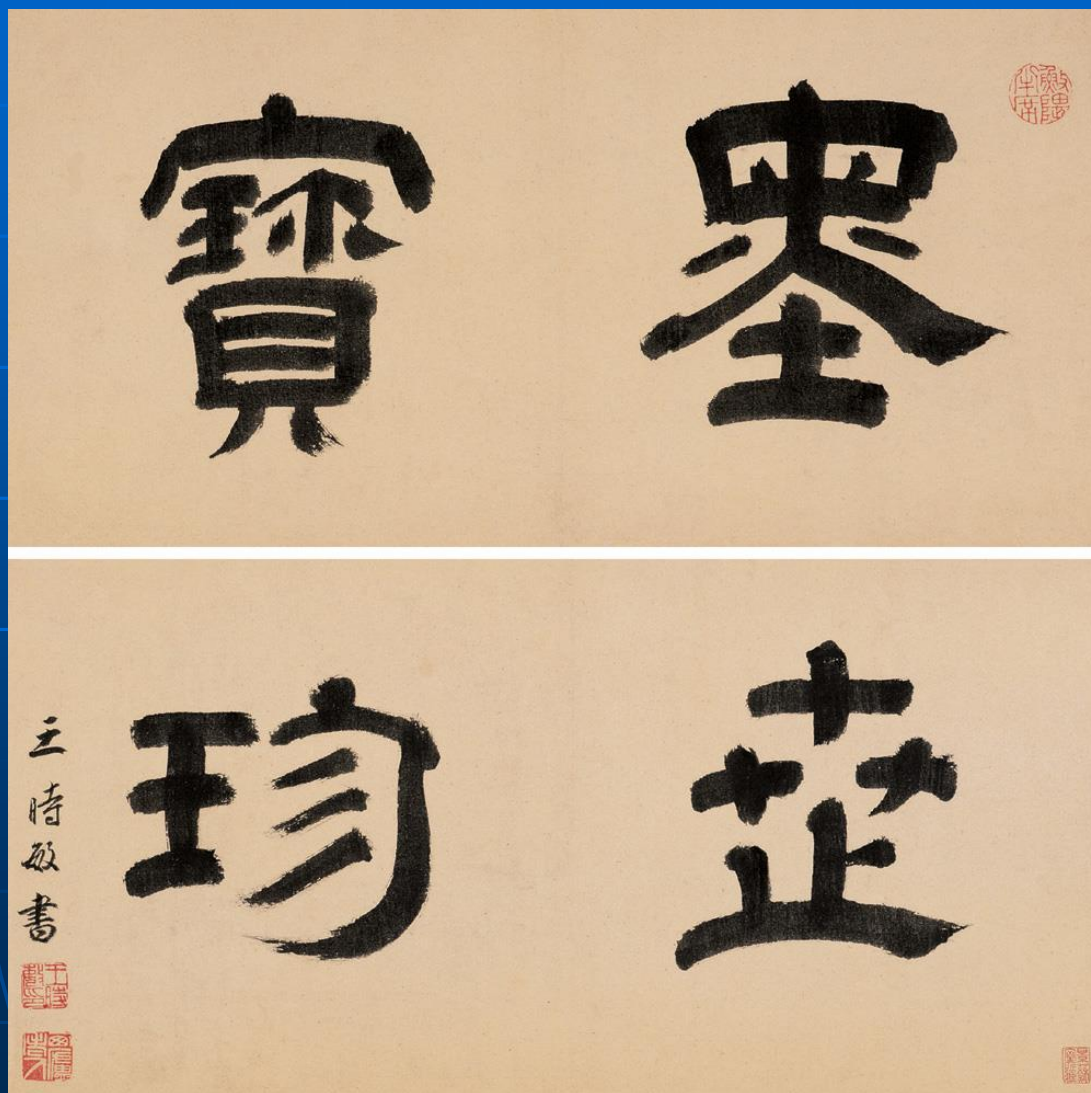
施碑石主第子朝
箴大夫行華原縣
令劉同

元

我朝書灑當以松雪
書為第一今觀所書
靖節詩筆力痛快無
一點塵俗氣繼義獻
之後者其在斯人與
烏虜主人虞集

清.王时敏

浣花巖水西頭主，
為！

繼已知出郭，
少塵事愛香。

銷客愁無數，
青徒會且京。

鵝對沉浮東行萬里堪，
乘

尚山陰且小舟，
卜居

清金
(16)

僧 昭 是
祐 略 何
目 屢 年
遇 視 少
沈 白 融

清 邓石如隶书

(1742-1805)

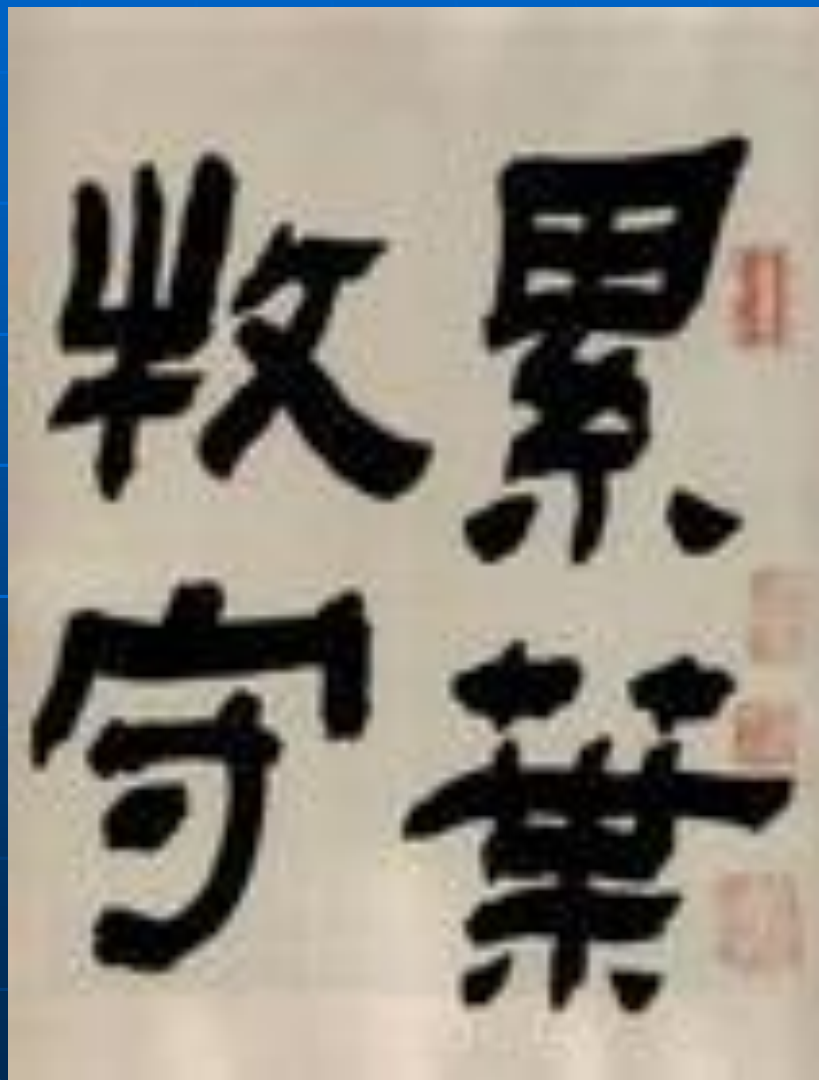
曠內含光柔弱生心
徒老氏裁剛彊行
鄙夫志慙故難暈
慎言節飲食知足勝
不祥行心苟有恆久
久自芬芳

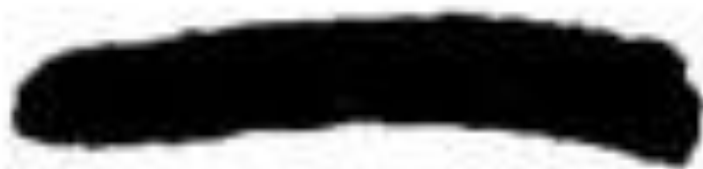
全氏長少節

清 伊秉绶隶书
(1754-1815)

清 何绍基隶书
(1799-1873)

SF.ZDIC.NET

SF.ZDIC.NET

第五章 书法线条的外在形式特征

- 一、书法线条的外在形式特征
- 内在特征：力量感、节奏感。
(抽象，心悟。)
- 外在特征：形状、体积、方向、墨色等：
(感性直观、眼观。)

1、形状：

形状不同，用笔有别

- 起笔-----方、圆、尖-----顿笔、藏转、提笔
- 收笔-----方、圆、尖-----顿笔、藏转、提笔
- 转折-----方、圆、{尖} -----顿笔、提转、提

護

金

隨金先生贈新
刻影宗本叢書數
種為書是額不
足以此
報也 乙卯仲夏
王吉頌
時年七十有二

筆造

化獨

留功

舞蝶

米芾行书

2、体积：粗细变化

長

與

賜

短

閣

僧

小

村

惠

大

盡

濱

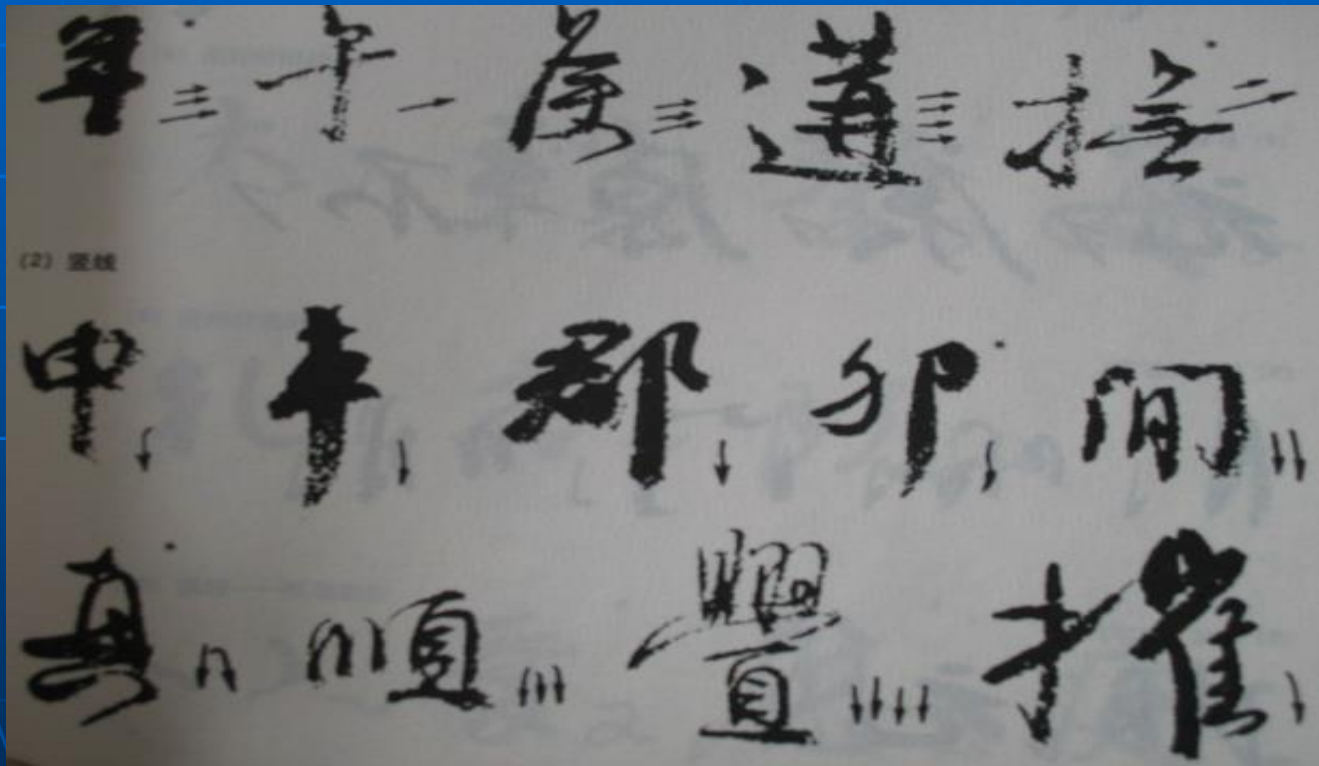
3、长度：长短伸缩的变化。

4、方向：曲直的变化。

体势

庶 工 羞 彡 季 ㄣ 挺 ㄣ

余 ㄣ

(8) 顺时针弧线

大 丿 刺 ㄣ 琴 ㄣ 每 ㄣ

(9) 逆时针弧线

札 ㄣ 尧 ㄣ 既 ㄣ

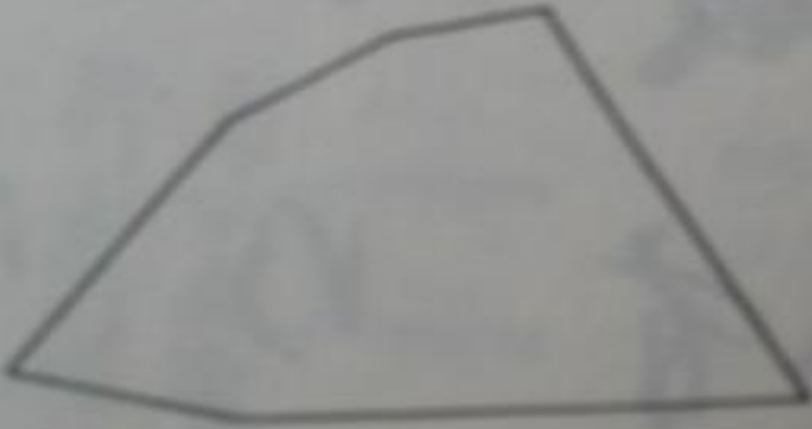
(10) 弧线——弧线组合

心 ㄣ 琴 ㄣ 慰 ㄣ 庭 ㄣ

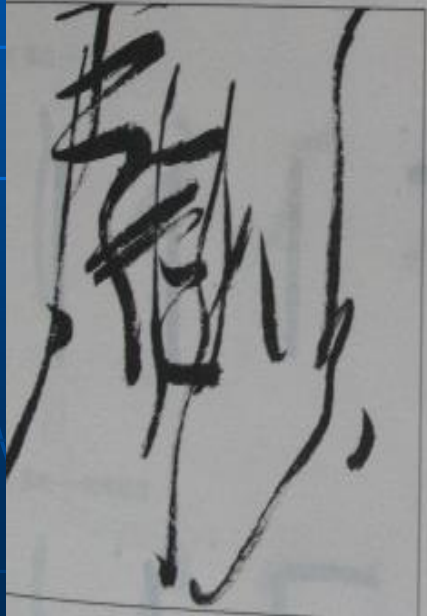
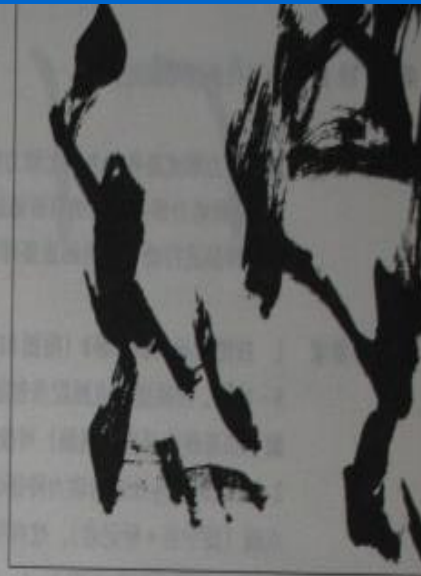
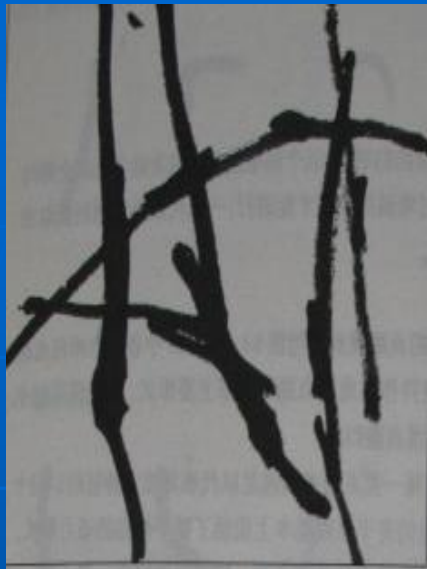

使

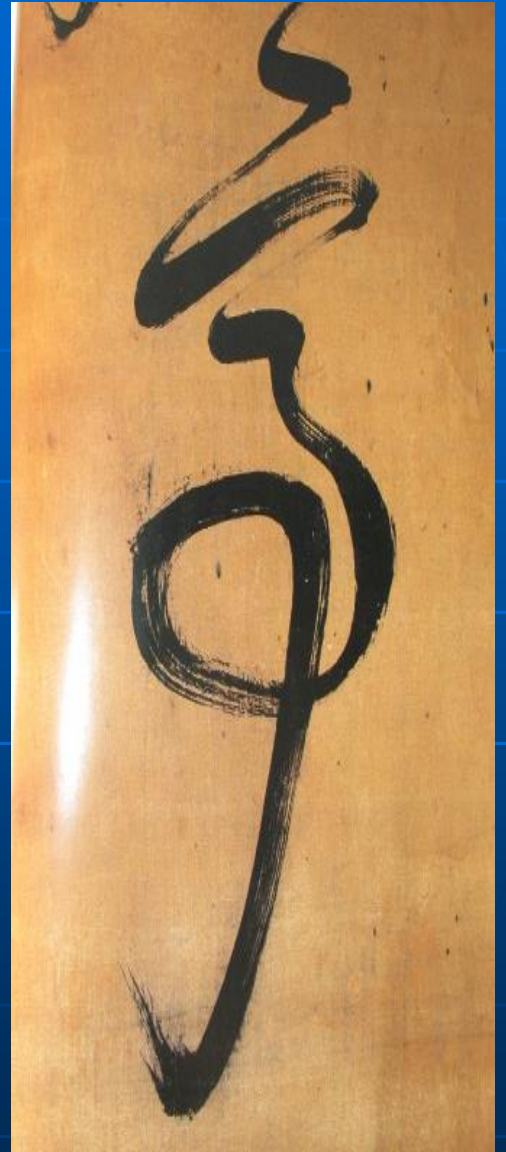
街

八張之張吹蕪霄
之筆夏洞陰之
磬鼓雲水之聲
又作回音轉風之

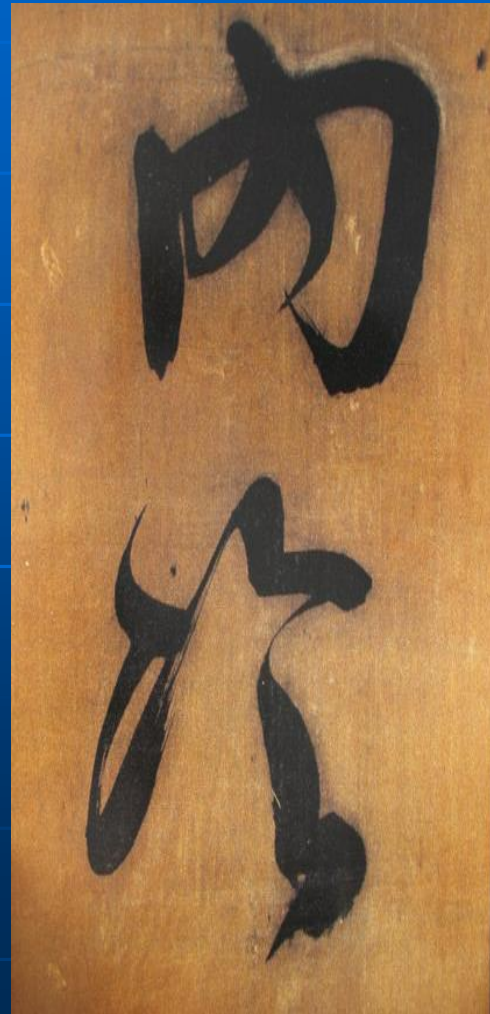

5、墨色： 浓淡干湿的变化

冠家

6、连续性： 断连呼应的变化。

二、楷书概况

- 1、楷书的流变
- 由隶书块写、规范化演变而来。
- 汉末（萌生期）——魏晋南北朝（形成期）
——隋唐（成熟期）——宋元明清（衰变期）

2、楷书的分类

- 1)、按字的大小分类：大楷、中楷、小楷。
- 2)、按字的风格分类：晋楷、魏楷（魏碑）、唐楷。

今日再世榮名同國休感敢不自量
竊致愚慮仍日達晨坐以待旦退
思鄙淺聖意所棄則又割意不
敢獻聞深念天下今為已平權之
委質外震神武度其拳々無

《张猛龙碑》

3、楷书的特点

- 1、点画完备，形态鲜明，体征固定。
- 2、用笔的提按和点画的粗细变化明显。
- 3、结构紧密，结体纵势。
- 4、章法字距密、行距疏，灵活多变。

永字八法

《郭虚己墓志》

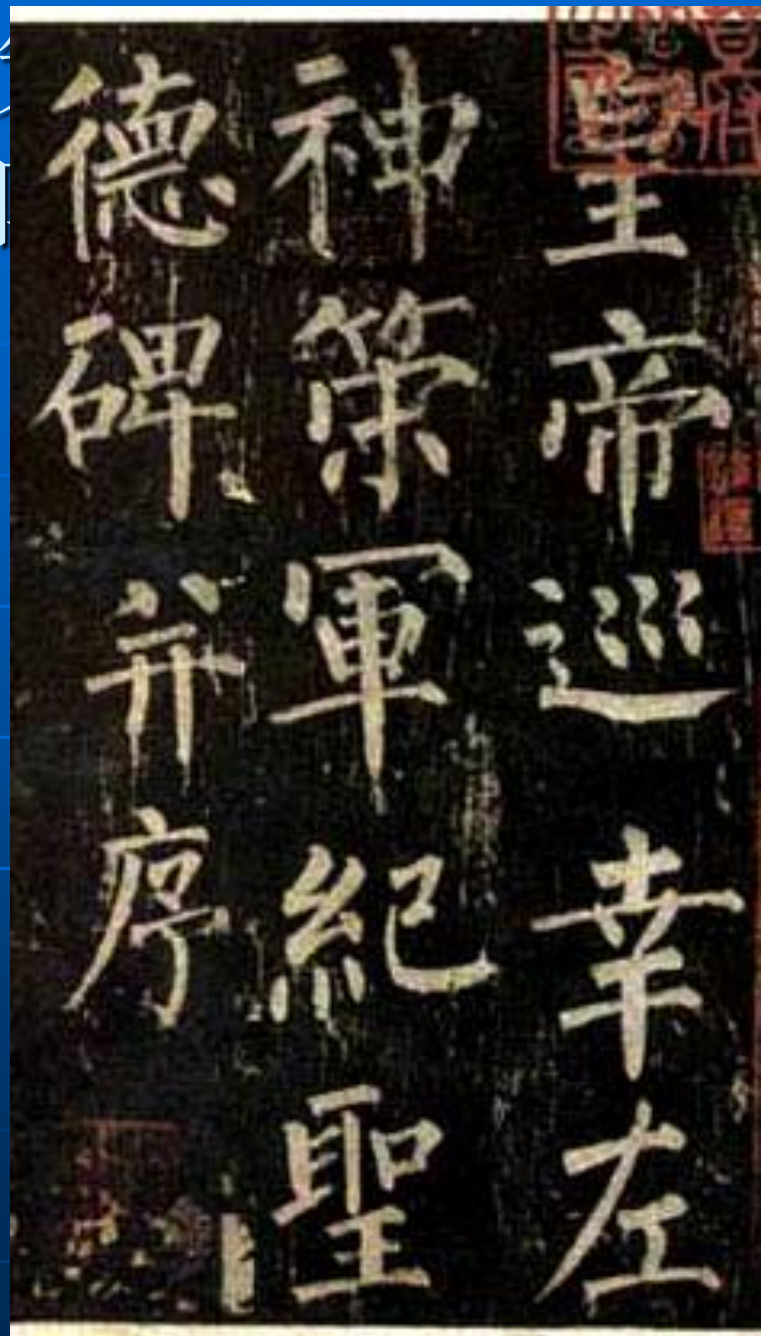
颜真卿

朝議郎行殿中
史顏真卿撰并書
唐天寶八載太歲
夏六月甲午朔十

上護軍顏君
神道碑
曾孫魯郡開

《神策軍
柳

《玄柳

以為達道也
和尚其出家
雄乎天水趙
世為秦人初

欧阳询

- 欧阳询（557—641年），字信本，潭州临湘（今湖南长沙）人。他的书法成就以楷书为最，笔力险劲，结构独异，后人称为“欧体”。其源出于汉隶，骨气劲峭，法度谨严，于平正中见险绝，于规矩中见飘逸，笔画穿插，安排妥贴。楷书以《九成宫醴泉铭》等，行书以《梦奠帖》、《张翰帖》等为最著名。

欧阳询 《虞恭公碑》

之憲遺
櫛風沐

蕩瑕穢可以導
 房激揚清波
 青鎖紫帶紫
 度於雙闕

音展禮焚香讀竒處異
獸麟庭宇恭敬心疑
德受及開手時有魏州
信行禪師輪寶命世之
異人為玄門之益世道

虞世南

- 虞世南（558——638年），越州余姚（今浙江）人。字伯施。
- 与欧阳询、褚遂良、薛稷号称初唐四大书法家。他的楷书笔圆体方，外柔内刚，无雕饰气。

《孔子
虞

玄珪乘石之尊
之錫禮優往代
於是三昧命
克隆帝道平承
鏡以式九圍席

褚遂良

- 褚遂良(596~659)，字登善。
- 《倪宽赞》、《阴符经》
- 《雁塔圣教序》、
- 《伊阙佛龕碑》、
- 《房玄龄碑》。

夫藏室延閣
之舊典蓬萊宛
委之遺文其教

《大唐三藏
序记》

大唐太宗文皇
帝製三藏聖教序
蓋聞二儀有象顯
覆載以含生四時

漢興六十餘載海

內艾安府庫充實

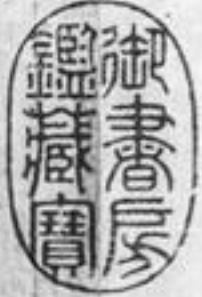
而四夷未賓制度

多關上方欲用文

武求之如弗及始

武

求之如弗及始

武

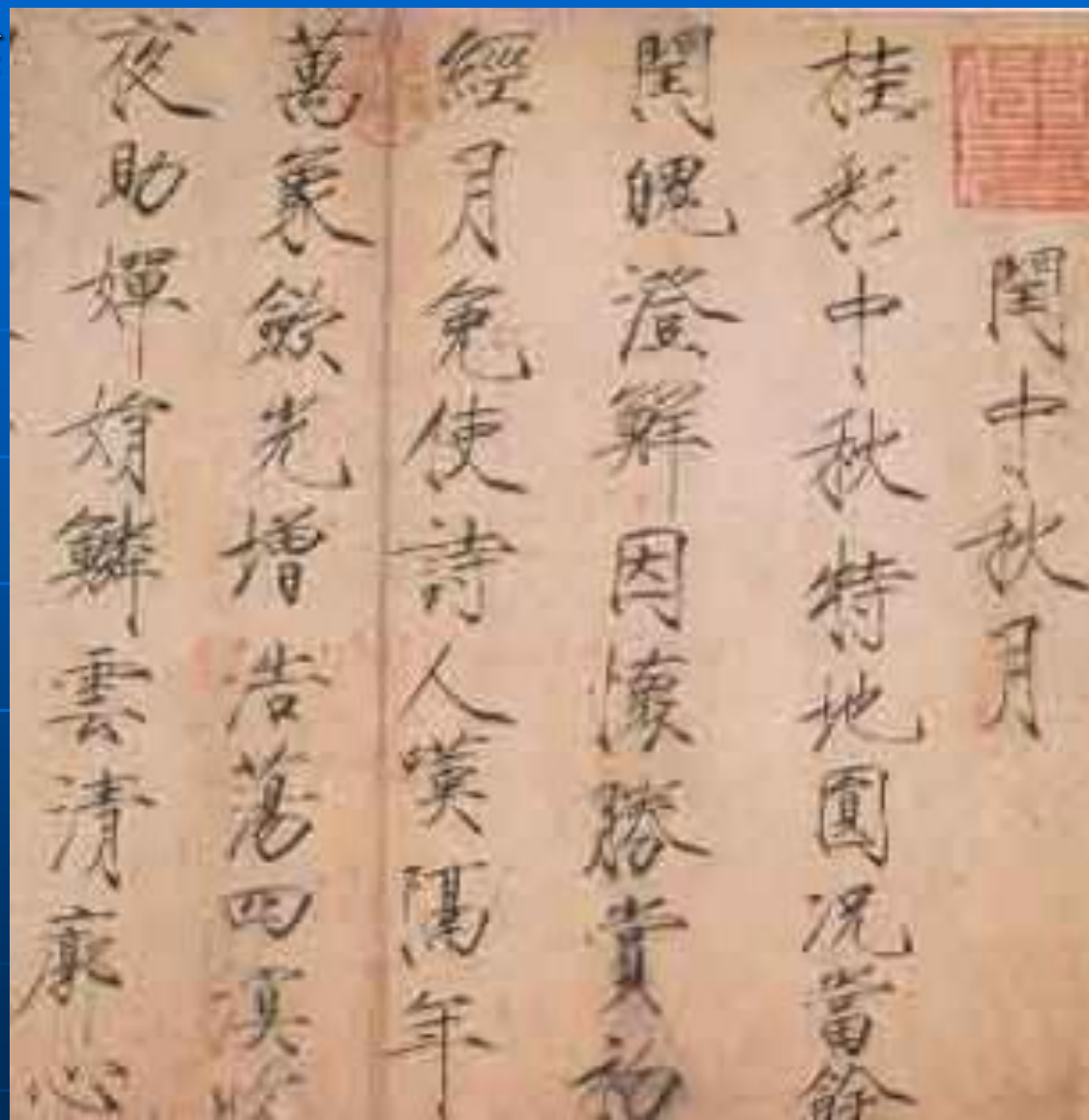
《大字
褚遂良

薛 稷

- 薛稷(公元649—713) 初唐书画家。字嗣通，蒲州汾阴(今山西万荣)人。他是魏征的外甥，景龙中，出任昭文馆学士，睿宗立，拜为中书侍郎，参知机务，历太子少保，以翊赞功封晋国公，世称“薛少保”。后因预知窦怀贞谋害玄宗事，被赐死于狱中。书法学虞世南、褚遂良，是褚遂良的得意门生，当时的人说：“买褚得薛，不失其节”，足见他“锐精临仿”。《广川书跋》说他“其师承血脉，则于褚为近。至于用笔纤瘦，结字疏通又自成一家”。用笔纤瘦，正是宋徽宗“瘦金书”所效法。薛稷能画人物、佛像、树石、花鸟，尤以画鹤著名。他当时在长安、洛阳及四川等地留下不少画迹，他所创屏风六扇鹤也为人传摹及效仿，到五代黄筌出现以前，薛稷画鹤一直被公认为是难以超越的精湛技艺，可惜作品未流传下来。书法有《信行禅师碑》。习楷书的楷模。

《闰中秋月诗帖》 赵佶

《孟法师碑》

褚遂良

孟法師碑銘
觀夫太陽始旦指崦嵫
其若馳巨川分流赴渤
解而不息是以土人無

此碑为褚遂良所书，内容为《孟法师碑》的碑文。文字为楷书，笔画清晰，结构严谨。碑文内容为：“孟法師碑銘 觀夫太陽始旦指崦嵫 其若馳巨川分流赴渤 解而不息是以土人無”。

《道因法師碑》

歐陽通

獲久制邈流增智望
十誦之端五篇之蹟
者方許入聽法師夏
始每摳衣講席隱几
負表褰裳銷聲太嶽
欵至皓然白首請與
于成成都多寶之寺而
闢妙門之重鍵法師

初唐四家

- 欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷。
- 特点，“清秀瘦劲”

楷书四大家

- 颜真卿、柳公权、
- 欧阳询、赵孟頫

倚歌而和

慕如泣如

舞幽壑之

楷书的文化内涵：

- 实用性
- 儒家中和的审美观

作业：

- 查阅唐代书家褚遂良和颜真卿的资料，从书法线条的外在和内在特征等方面，分析他们楷书作品的异同。（500字左右）