

第6单元

脱略形骸

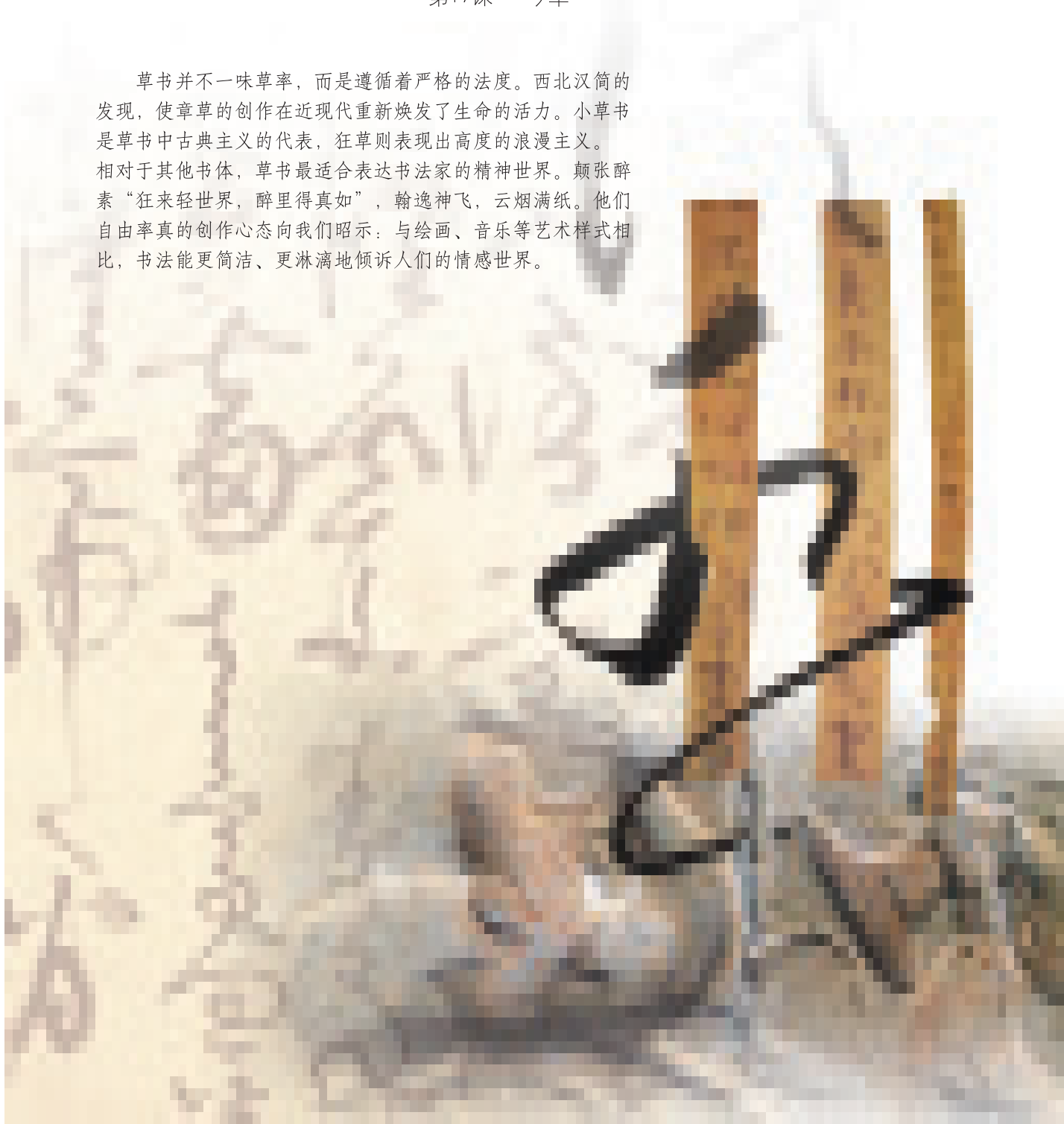
——草书

第16课 章草

第17课 今草

草书并不一味草率，而是遵循着严格的法度。西北汉简的发现，使章草的创作在近现代重新焕发了生命的活力。小草书是草书中古典主义的代表，狂草则表现出高度的浪漫主义。相对于其他书体，草书最适合表达书法家的精神世界。颠张醉素“狂来轻世界，醉里得真如”，翰逸神飞，云烟满纸。他们自由率真的创作心态向我们昭示：与绘画、音乐等艺术样式相比，书法能更简洁、更淋漓地倾诉人们的情感世界。

I

第16课 章草

敦煌木简

隶书快写，一个字的笔画之间互相牵连，就形成了隶书的草写体，也就是章草。换句话说，章草就是隶书简便、快捷的草写体。之所以叫作章草，是要和东汉以后兴起的今草相区别。相对于今草来说，章草有两个明显特点，一是同一个字的笔画之间可以钩连，但字与字之间彼此独立；一是笔画的写法保留了某些隶书的笔意，带有波挑。

章草是对隶书的简化，所以人们说它“损隶之规矩”，“存字之梗概”。它出现于西汉中期，一

开始在民间流传，方便快捷，非常实用。我们从西北地区发现的大量汉代简牍中，可以充分领略到那种强悍恣肆、粗服乱头的美。一方面，因为军务繁忙，处理文书的边地小吏只能匆匆急就；另一方面，汉代的强盛也养成了国民的雄大气魄，捉笔而书，而少所顾忌。两方面的因素结合起来，就使中国书法产生了新的书体和新的美学类型。

后来，书法家在民间草书的基础上对章草进行了“雅化”——去除了那些桀骜强悍的笔法，而代之以温文尔雅的用笔，并进一步规范了写法。汉代出现了许多以章草名家的书法家，比如杜度、崔瑗、张芝等人。在大批书法家的努力下，书写章草就由实用转向艺术创作。东汉赵壹的《非草书》一文，形象地描述了当时举国若狂学习草书艺术的情形：

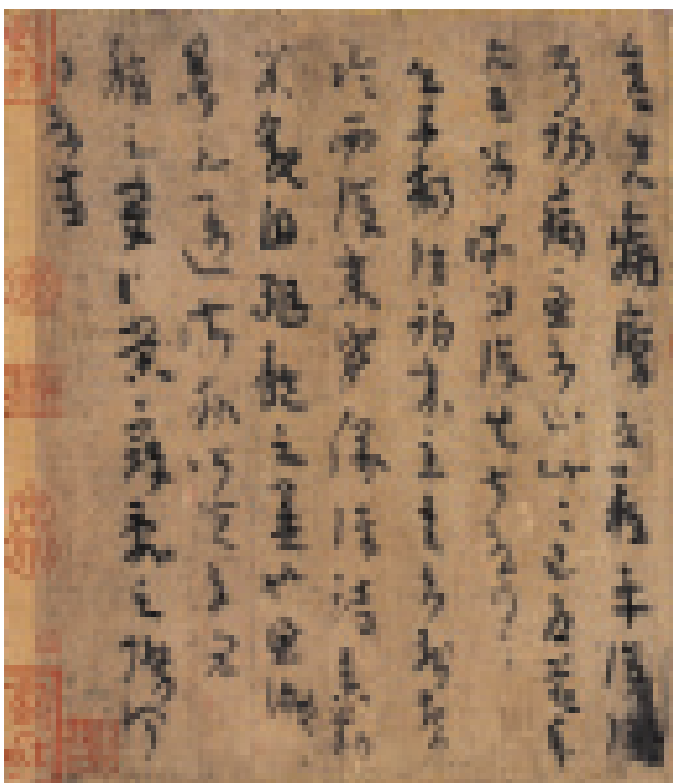
后世慕焉，专用为务。钻坚仰高，忘其疲劳。夕惕不息，旻不暇食。十日一笔，月数丸墨。领袖如皂，唇齿常黑。虽处众座，不遑谈戏。展指画地，以草剌壁。臂穿皮刮，指爪摧折。见觳出血，犹不休辍。

急就章（局部） 皇象

《急就章》本是汉代的儿童识字课本，三国时吴国的皇象用章草所书《急就章》是书法史上的名作，充分体现了质朴的美，被誉为“规模简古，气象沉远”。文字结体横向取势，宽博绰约，气息淳厚朴拙，格调古雅浑穆，后来成为人们学习章草的典范，“急就章”也差不多成了章草书的代名词。

今天我们所能见到的最早的有署名的书法墨迹，当属晋代文学家陆机的《平复帖》。这是一件流传有绪的章草作品，是用秃笔写在麻纸上的信札。书风朴拙，笔画挺健，字间不相连属。与西北汉代简牍上的章草书迹相比，《平复帖》没有那种剑拔弩张的强悍之气，而是更多地表现为用笔简朴，不疾不厉。即使因为历史久远的原因，我们今天已不能完全解读这篇短文的意蕴，但那安详的气度、温雅的韵致，仍足以把我们的神思引入两千多年前的历史，在这位西晋才士营造的艺术世界里低回流连。

平复帖 陆机

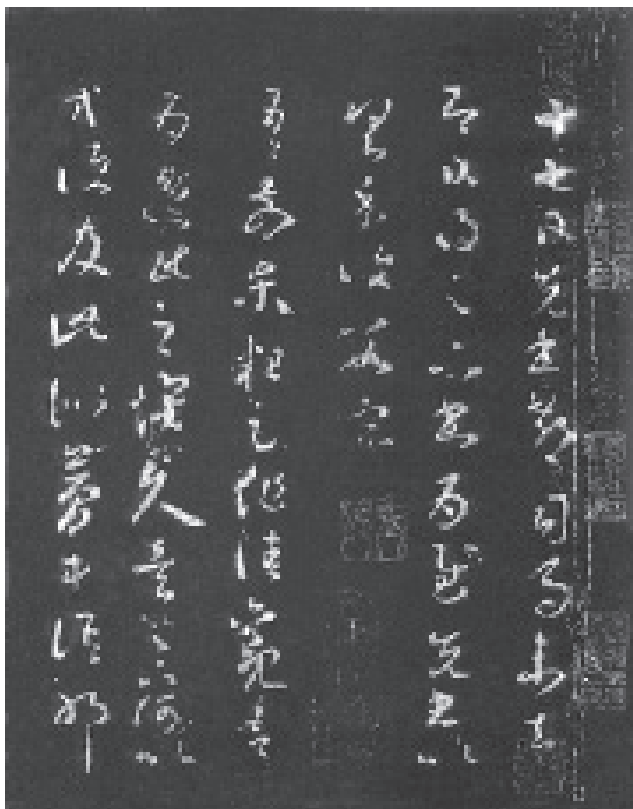

思考与活动

陆机《平复帖》是现存最早的文人墨迹，人们常常用“赫赫巨迹”这四个字来形容它的分量。写一篇三百字左右的短文试做赏析。

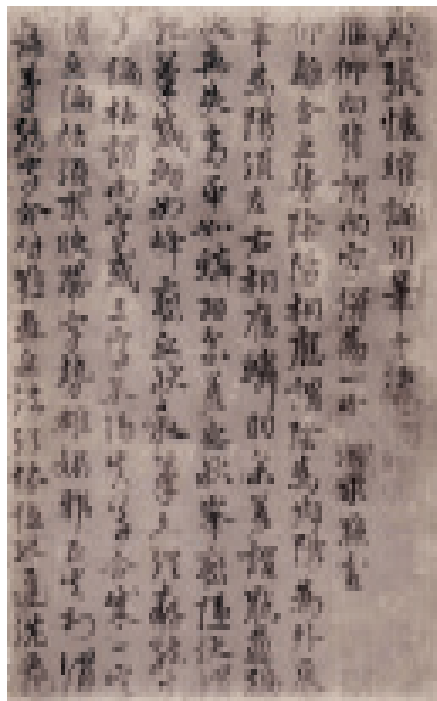
在传世王羲之法帖中，有一部分属于章草作品。其中最为著名的是《十七帖》，由唐太宗搜集的二十几通王羲之的手札组成。因为第一帖的开头是“十七”二字，所以叫《十七帖》。它疏放妍妙，气象超然，既具阳刚之气，又富阴柔之美，是具有中和之美的典型。王羲之的章草书是他对书体刻意革新的产物，是一种“新体”，这使章草产生了突破与飞跃。

对于两汉以后的人来说，章草很难辨认。所以自从今草兴起后，章草书就几乎成了“广陵散”，很少有人专精此体。明代书法家宋克，师法皇象、索靖，成为复兴章草的一代宗匠。他的章草作品笔势流畅，波磔险劲，结构上以欹为正，流露出豪放的精神、任侠的气概。

十七帖（局部） 王羲之

近代的沈曾植，从西北汉简的章草书里吸取了丰富的营养，在章草创作上获得了很高的成就。以前的书法家无法看到汉代遗留下来的章草真迹，只能从各种丛帖里模糊地想象张芝、索靖等人的草书风貌。今天，汉代章草书迹纷至沓来，使人应接不暇。章草书这一书苑奇葩，应该在我们这一代手里重新绽放出绚丽的光华！

张怀瓘论书用笔十法（局部） 宋克

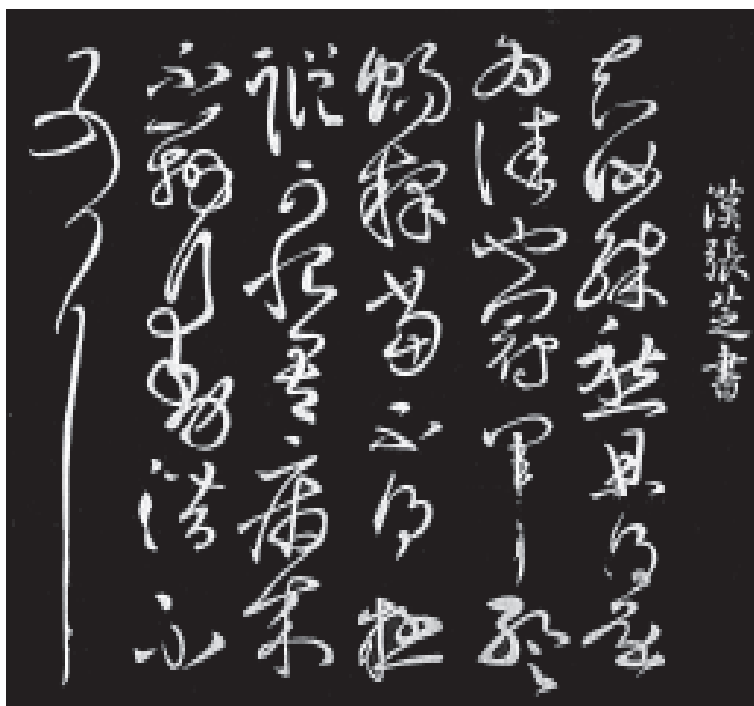

思考与活动

在很难读懂许多章草书法作品文字的情况下，我们怎样来欣赏它们的书法美呢？和同学们交流一下，说说你的想法。

第17课 今草

从东汉的张芝开始，出现了一种与章草不同的草书类型。这种草书不但一字之间的笔画互相钩连，字与字之间也多牵丝，笔意顾盼呼应，浑然一体，这就是今草。张芝因为在草书上的开创之功，被后人誉为“草圣”。

冠军帖 张芝

根据一字的笔画之间的钩连和字与字之间笔画的钩连程度，一般将今草分为小草和狂草（大草）两种类型。小草书的创作心态比较平和，字与字之间相对独立，但笔意不断，偶有牵丝相连。狂草则钩连较多，运笔放纵，点画狼藉。但无论小草还是狂草，都有严格的法度可循。

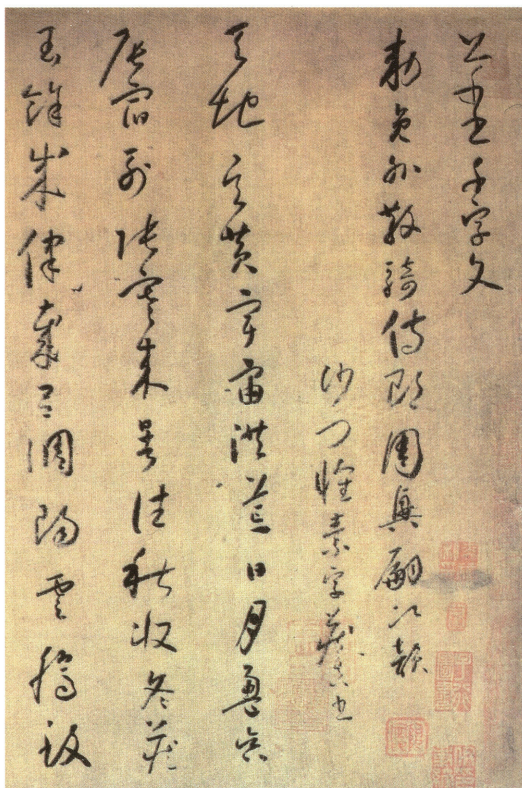
我们前面介绍过智永的《真草书千字文》，其中的草书部分是小草书的经典，用笔精熟，结体遒媚，真能妙传王羲之的家法。

思考与活动

以草书为例，谈谈怎样理解遵守法度与表现个性之间的关系。

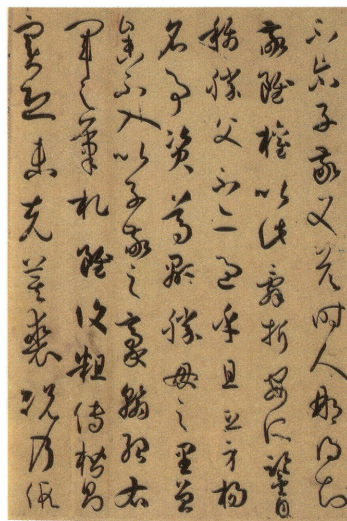
真草千字文（局部） 智永

小草书千字文（局部） 怀素

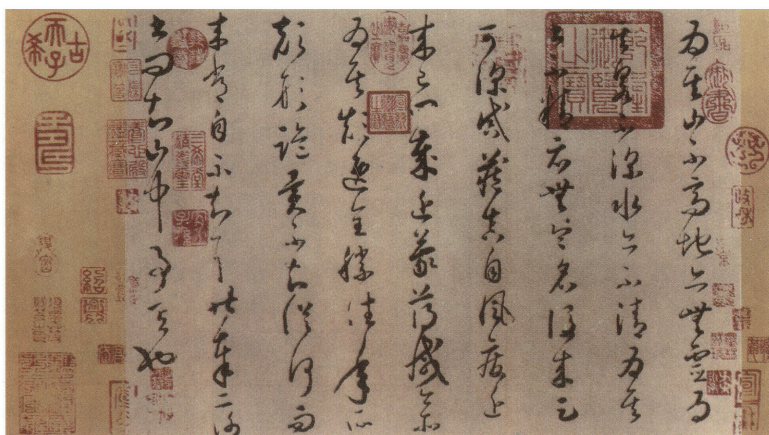
怀素以狂草名家，小草书也妙绝一世。《小草书千字文》乃怀素晚年所书，气息温文尔雅，恬淡萧远。粗看若漫不经意，实则草法精严，是绚烂之极而复归平淡的作品。他的《论书帖》也是小草书的名作。怀素患有精神疾病，这是他还未痊愈时写给友人的信，虽然语言还有点语无伦次，但八法精妙，已经足以使他名垂千古了。怀素的狂草很容易使人想起大诗人李白的歌行，纵横跌宕。他的小草书常常使人想起杜甫的律诗，律法精严，一丝不苟。

唐代孙过庭的《书谱》是古典书法理论的集大成者。单单写出这样的理论著作足以使他不朽了，更何况他所书的《书谱》本身也是草书的经典作品。丰神洒落，飘逸中寓沉着，刚健中含婀娜，深得王羲之草书三昧。

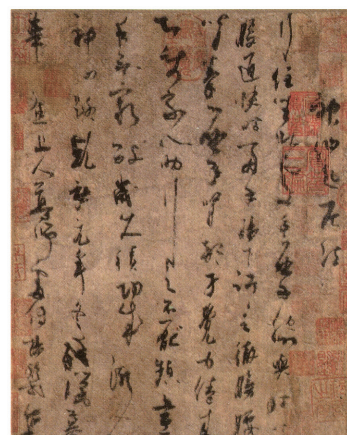

书谱（局部） 孙过庭

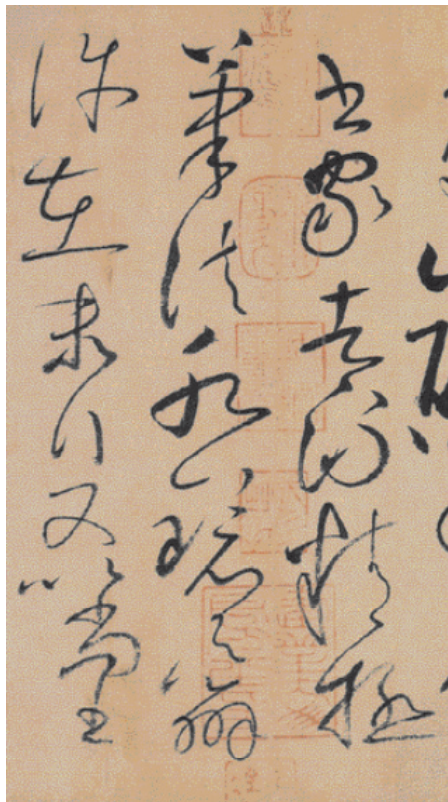
五代杨凝式草书《神仙起居法》，天真纵逸，不衫不履，但用笔和结体十分讲究，在一气贯注之中，显示出其控制韵律和节奏的高超技艺。杨凝式放浪形骸，喜欢酒后题壁。当时洛阳附近的许多寺院，留有杨凝式的墨迹。这些珍贵的书迹，到宋代还保存着。苏轼、黄庭坚等人常常在此流连，对他的草书艺术十分推服。

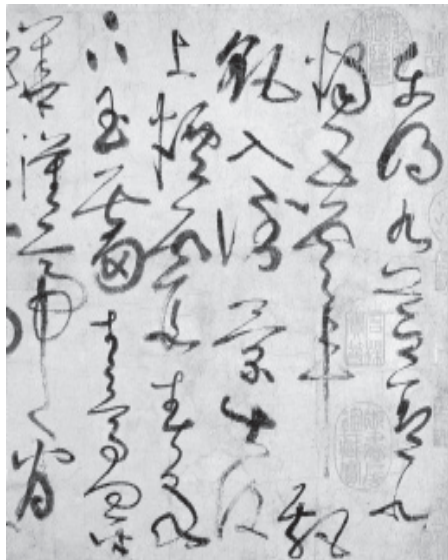
论书帖 怀素

神仙起居法 杨凝式

自叙帖（局部） 怀素

古诗四帖（局部） 张旭

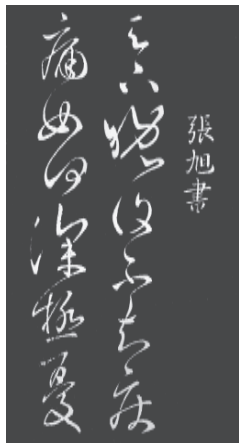
狂草艺术在唐代达到顶峰，“颠张醉素”好比这座高峰上的两株乔松。张旭平生嗜酒，性情放达不羁，往往酒醉后呼叫狂走，乘兴挥毫，甚至用头发濡墨书写大字，人们叫他“张颠”。他的狂草左驰右骛，千变万化，极诡异变幻之能事。当时人们把张旭草书与李白歌诗、裴旻剑舞称为“三绝”。张旭的草书《千字文》、《肚痛帖》等，都是书法史上的名作。

怀素幼年便出家当了和尚。他比张旭晚二十多年，曾受张旭和颜真卿的影响。幼年学书，退笔成冢，洗砚成池，非常刻苦。常常于酒酣兴发之际下笔如飞，神速骇人。当时有许多诗人都有诗篇歌颂怀素的草书艺术。怀素把这些诗歌用草书抄录在一起，这就是著名的《自叙帖》。我们沉浸于怀素草书所营造的变幻无穷的艺术世界，同时与诗人们的歌咏两相映照，恍惚间穿越历史的隧道，与千余年前的伟大艺术家一起走入艺林，走入物我两忘的境界。

“颠张醉素”的书法创作与大诗人陶渊明的诗歌创作很相似，几乎篇篇离不开酒。他们性格倜傥疏放，醉意朦胧中似乎完全摆脱了世俗的束缚，进入自由的浪漫主义境界，一任翰逸神飞，烟云满纸，所谓“狂来轻世界，醉里得真如”。韩愈在一篇文章里说：

往时（张）旭善草书，不治他技。喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平，有动于心，必于草书焉发之。观于物，见山水崖谷、鸟兽虫鱼、草木之花实、日月列星、风雨水火、雷霆霹雳、歌舞战斗、天地事物之变，可喜可愕，一寓于书。故旭之书，变动犹鬼神，不可端倪，以此终其身而名后世。

这是对“颠张醉素”内心世界的最好描摹。可以说，草书是最能表现书法家艺术个性的书体。在张旭、怀素以后，历代都有草书大家出现，如宋代黄庭坚、明代祝允明、徐渭、王铎，清代傅山等。每一书家在继承前人的同时，又融进了自己鲜明的个性。

肚痛帖（局部） 张旭

思考与活动

从怀素《自叙帖》里找出几首歌咏怀素草书艺术的诗，并由此总结一下怀素草书艺术的特色。

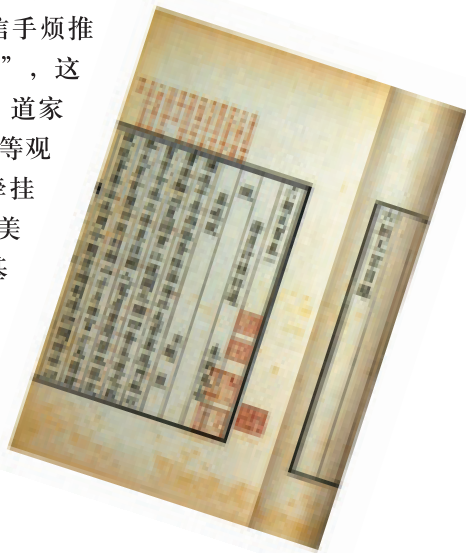
书法与传统文化

书法是在中国传统文化的土壤中孕育、培植出来的一朵奇葩，同时，她又最鲜明、最直观地体现了中国传统文化的特色。从书法创作的角度说，只有具备了丰富的传统文化的修养，才可能在书法艺术上达到一定的高度。从书法鉴赏的角度说，只有具备深厚的传统文化的积淀，才能尽情领略书法艺术的魅力。

中国传统文化精神以儒家思想为主流，以佛教和道家思想为补充，形成了儒、释、道兼容互补的格局。儒家思想特别强调书法家人格品德的修养，重视以人品滋养书品。儒家强调中庸，体现在书法理论上，就特别重视中和之美，追求不疾不厉而风规自远的风格。“初学分布，但求平正；既知平正，务追险绝；既能险绝，复归平正。”始于平正，终于平正——学书历程始终以淳正平和为旨归。

道家思想强调虚静自然，反映在书法理论上，则强调逸气，崇尚萧散自然。书法家标榜“我书意造本无法，点画信手烦推求”，强调“无意于佳乃佳”，这无疑与老庄哲学深相契合。道家哲学的“心斋”、“坐忘”等观念，都为书法家进入绝无牵挂的自由王国，从而进行纯美的观照和创作提供了理论基础。

佛教东渐，与中国传统文化融合，产生了禅宗。禅宗思想也渗透到书法观念中，主张凝神静虑去体察参悟，经过长时期的积累，自然能进入化境。在黄庭坚、董其昌等大书家笔下，书理中就蕴涵着禅意，笔墨中深藏着机锋。

书法从来与文学密不可分。书品以有士气、书卷气为高；一味单纯讲求技巧，缺乏韵味，则会蒙上匠气的恶名。历来品评书艺，都特别注重书法家的胸次涵养。正如黄庭坚所说：

学书须要胸中有道义，又广之以圣哲之学，书乃可贵。若其灵府无程，正使笔墨不减元常、逸少，只是俗人耳。余尝言，士大夫处世可以百为，唯不可俗，俗便不可医也。

要想化解俗气，就要提高文化素养。苏轼人可为百世师，书可为百世法，就是因为“东坡书学问文章之气郁郁芊芊，发于笔墨之间，此所以他人终莫能及尔”。另外，书写内容的高度雅化，也成为文学与书法结缘的必要条件。品读其文、赏会其书、思慕其人，在这个众美交臻的过程中，细细体味文字的韵律、感情的起伏、线条的节奏，取会风骚之际，领略天地之心。

学习效果评价

为了方便大家对学习效果进行自我评价，我们把本书的内容大致分为三个部分，即书法基础知识、书法基本技能、书法与传统文化，并拟定了相关的评价标准。请大家在学习过程中有意识地加强自我评价以及同学之间的互评，从而进一步激发学习的兴趣，增强学习实效。

第一部分 书法基础知识

● 学习内容

书法艺术发展的简要历史和大致历史分期；文字与书法的关系；篆书的原始形态和后人的创作形态；古隶书的发现、典型隶书的经典作品；楷书的发展史与技法；行书的发展史与技法；章草、今草的经典书家、经典作品；书法与传统文化等。

● 效果评价

对上述基础知识有准确描述；能领会经典作品的艺术特征并加以生动阐释；培养对书法作品的审美感悟能力；由此引发学习者对书法艺术的兴趣，自发阅读书法类的参考书籍；能初步思考书法艺术发展中存在的某些内在问题；通过对书法艺术基础知识的学习，在情感价值上产生对祖国优秀传统文化艺术的认同感和自豪感。

第二部分 书法基本技能

● 学习内容

小篆的临摹与创作；隶书的临摹与创作；楷书的临摹与创作；行书的临摹与创作；草书的临摹与创作；楷书和行书的笔法、章法等。

● 效果评价

上述五种书体创作的基本技能，要求学生都要有所了解和尝试。其中楷书、行书两大书体应掌握其基本笔法和章法，力求能较熟练地临摹某种风格的楷书、行书，部分兴趣大、条件好的学生要能运用一种风格进行书法创作。其他书体可以按照学生的实际情况和兴趣而定。鼓励学生在书法创作中要敢于实践、勇于创新，在实践中表现自己的热情，挖掘自己的才华。

第三部分 书法与传统文化

● 学习内容

书法艺术不管在创作中还是欣赏过程中，都受到传统哲学，特别是受儒家哲学、道家哲学以及佛教哲学的影响；书法艺术与古典文学的关系密不可分；书法艺术是在传统文化土壤中培植出来的，是最能体现中国传统文化精神的艺术样式。

● 效果评价

能基本上识别楷书、行书等书体的文本，大致上能解释其文意；对经典作品和经典书家的文化背景、审美趋向有所了解，并能稍作阐释；能正确理解书法与传统文化的辩证关系。