

大行皇太后挽詞

第四講

相求賢佐

裕陵

知幾捲箔早

筆勢與節奏

戡變吐

龍井

靜德群邪震

清心後世矜

大恩知欲報

聖孝已踰曾

筆勢是在指運筆過程中所表現出來的輕重強弱、長短快慢，以及筆畫之間、字與字之間、行與行之間勢的貫穿與呼應，是書法語言最重要的表現形式。這種類似於音樂的表現手法，使書者的精神現象與審美境界得以充分顯現。掌握了這一點，也就意味着書法的真正入門。

筆法、結構只是一種較為靜態的空間形式，如何通過筆勢，表現出書法內在的韻律感，是其首要的藝術的合目的性。就像語言，辭典中的詞語是死的，只有在運用中，在特定的語言場中，詞語才會「活」過來，成為一種不斷生發的存在的場。這個場，在書法中便是勢。所謂的結構、章法，在這個場中才能真正被勢激活，成為一種生命的在場。法生勢，勢生形，形勢生章法，章法出氣韻，由此真正進入書法的整體精神現象。

圖 4-1

一 中側順逆

中，即中鋒運筆。在運筆的過程中，筆鋒始終在筆畫的中心線上運行，並使筆毫勻稱地鋪開，故又稱平鋪中鋒。為千古不易之法（圖 4-1）。

側，即側鋒運筆。一般用在縱向的筆畫中，如豎，行筆時筆鋒有點偏左，但筆毫的作用點仍在點畫的中心線上（圖 4-2）。

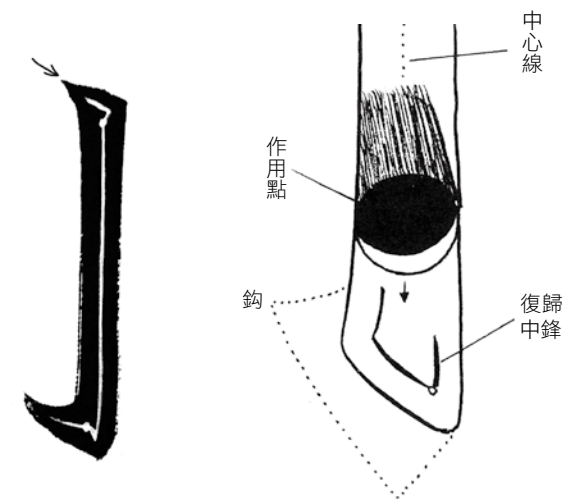

圖 4-2

在具體書寫過程中，為了調整筆鋒和作用力，行筆有順逆之分。順，便是順筆中鋒。筆桿傾斜方向與行筆基本一致，為順筆，主要用於橫向筆畫。如寫橫，筆桿微微向右傾斜，使鋒裹起。當筆上墨較少、或較濃、或寫到勁疾處，在行筆中心線上會產生一道墨痕（墨實），邊沿線則出現枯毛現象（墨虛），給人逆光看柱似的視覺效果（圖 4-3）。相反，叫逆筆側鋒，主要用於縱向筆畫（圖 4-4）。

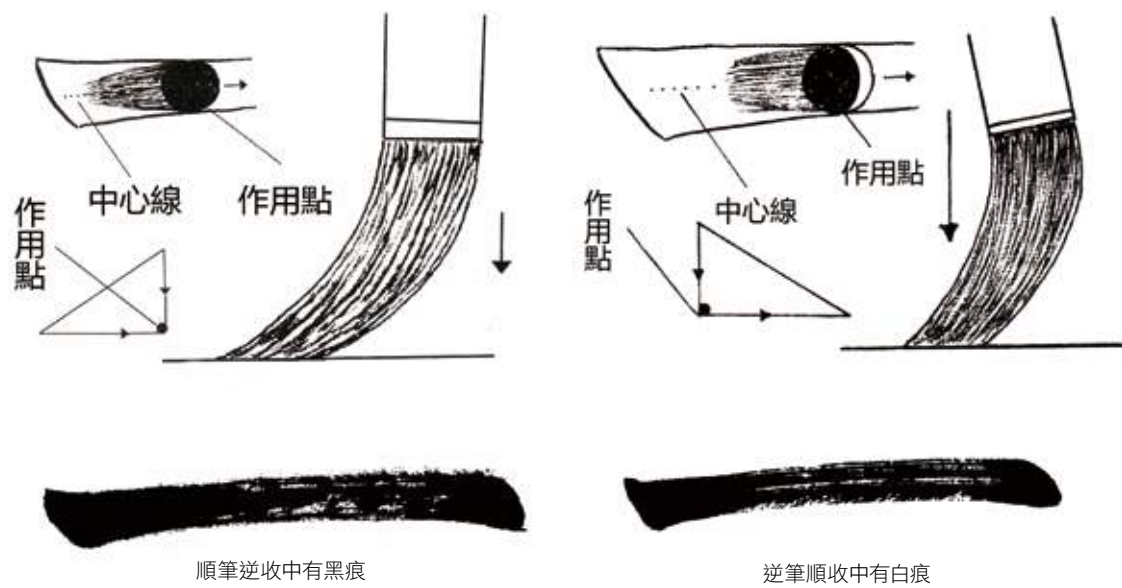

圖 4-3

圖 4-4

由於筆桿微微向左傾斜，峰毫被勻稱鋪開。在同樣粗細筆畫中，逆筆入紙比順筆要淺（短）。當墨較少、或較濃、或寫到勁疾處，在筆劃中心線上會出現一道白痕（墨虛或無墨），邊沿線墨色最深，意如雙鉤，世稱「口子」，給人有棱角的立體意象（圖 4-5）。順主要用在橫向，逆主要用在縱向，所謂橫細豎粗，也就自然而成。

圖 4-5

二 筆斷意連

楷書是筆筆寫來，以斷為主。初學者往往筆筆單獨寫來，每筆都成了孤立的狀態，這是初學者的通病。如何將字寫活，寫出韻味，關鍵在於筆斷意連，使每一個字的書寫，成為不間斷的完整的動作。這在書法中叫「氣脈」，也叫「血脈」，是筆畫之間內在的呼應關係（圖 4-6）。熟練之後，由一個字發展到幾個字，最終使整幅字一氣呵成，所謂氣韻由此產生（圖 4-7）。這樣做，是要打破楷書和行書的界限，為今後書法學習打開便捷的通變之門。

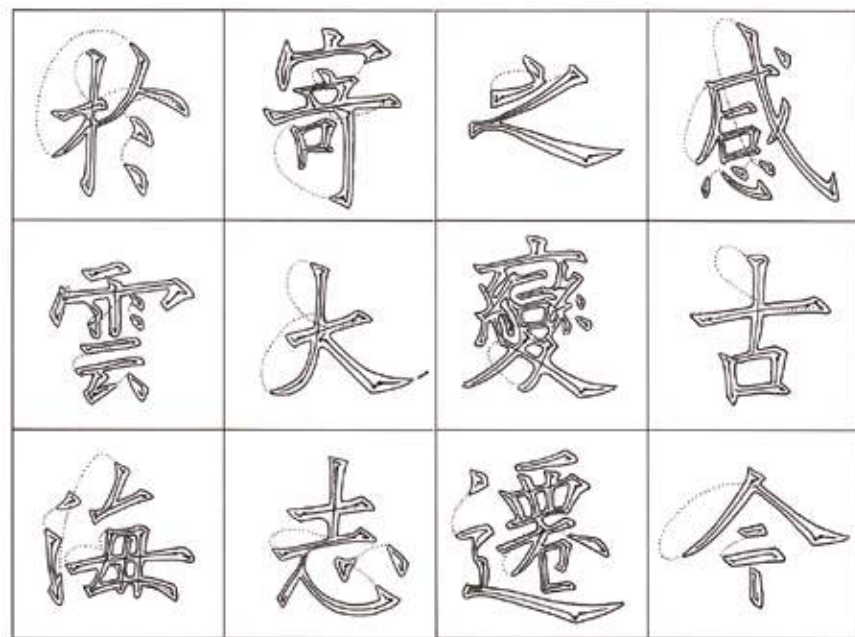

圖 4-6

圖 4-7

三 提按頓挫

提按，又叫鼓動。是書法技法中最重要、也是最難深切體會到其妙用的技法。起倒是指，為了調整筆鋒，行筆時作上下左右或順逆起倒等動作。但提按起倒的度是多少，初學者幾乎難以把握。書法之所以比較難學，書寫時平面運動與深度運動（提按起到）是同步進行的，如何把握好這個度，是關鍵所在。

提有兩種：(1) 離紙提，即鋒毫離開紙面，然後再另起筆；(2) 着紙提（立）。筆往上提起，僅留鋒端於紙面，或提的幅度很小，使點畫變細、變輕，為改變運筆方向作勢上的準備，如轉折與收筆處（圖 4-8）。

按與提相對，使筆往下作用於紙面，加強筆畫厚度與強度；按後作上下或左右挫動，然後行筆或出鋒的，叫挫，就像揉弦；直接按下，叫頓。由此構成各種深度運動與變化，將節奏在運筆中顯現出來（圖 4-9）。

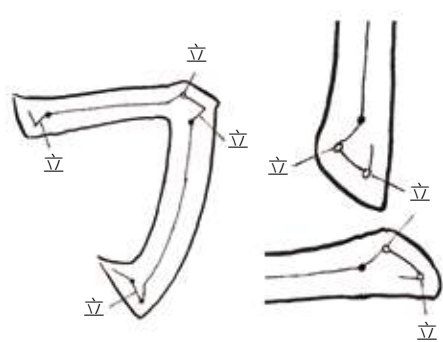

圖 4-8

圖 4-9

四 長短快慢

為了突出主筆，在書法中往往用縮短法，將次要的短橫、短豎寫成點，使之點畫朗潔，突出主次和長短度的對比。更重要的，當相同或類似或相對應的筆畫同時出現時，一定要有長短、參差、曲直等變化（圖 4-10）。

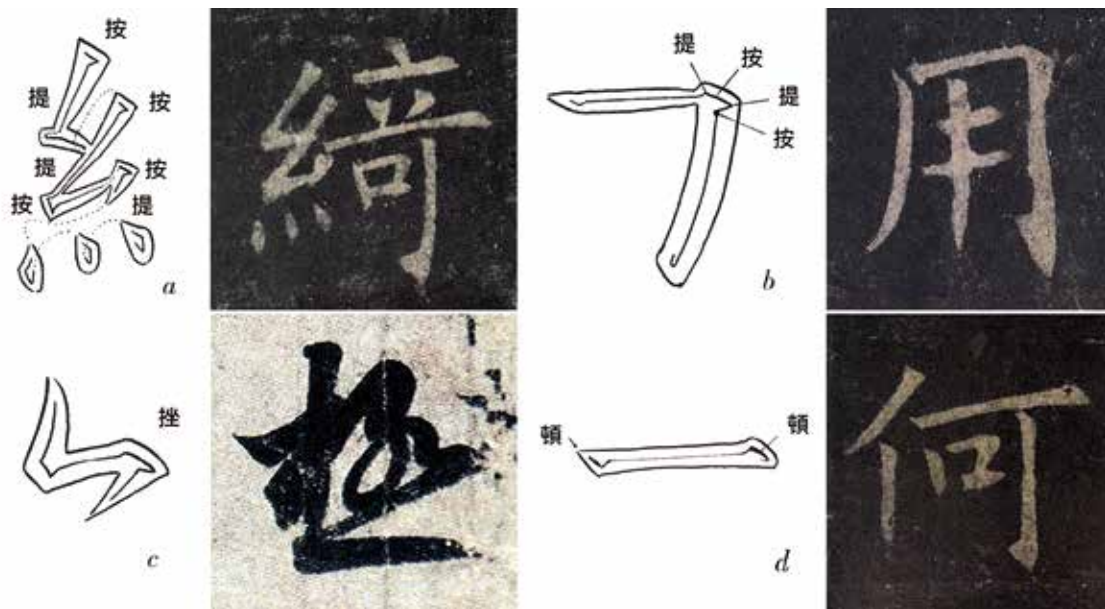

圖 4-10

快慢又稱緩急。緩急，指運筆速度所表現出來的節奏感與韻律感，並與書者的個性與情感直接構成聯繫，是表現心境和情感的主要手段。快與慢是在互相交替中被運用的，是對立的統一。每一行筆，都是由快到慢、由慢到快，周而復始，遂成運筆的節奏。人的性格、情感、審美境界，便在這「韻律」中漸漸綻放，構成生命的境界。

「真如立，行如行，草如走」，這是不同書體的快慢節奏。一般而言，起筆大多為快，或如墜石（露鋒），或如驚蛇入草（藏鋒），或頓如山安（直落法）。行筆前有一個調鋒過程，故先慢；一旦筆毫穩健，呈中鋒狀態，當如滑翔之勢，由慢到快，勁疾地運向收筆處；收筆時先慢，調鋒後或筆已留得住或鋒毫已直立於紙面，當用勁疾之勢收筆，意如驚蛇入草。關鍵在於：運筆時，緩中似有一種引力，仿佛使其快；快中似有一種阻力，仿佛令其緩。臨帖與創作不同，臨帖如練功，需緩中求疾，氣存胸宇，練就一股內氣和韌勁；創作如臨陣對敵，隨勢而變，緩急全在上下左右筆畫的「對打」中予以展開（圖 4-11）。

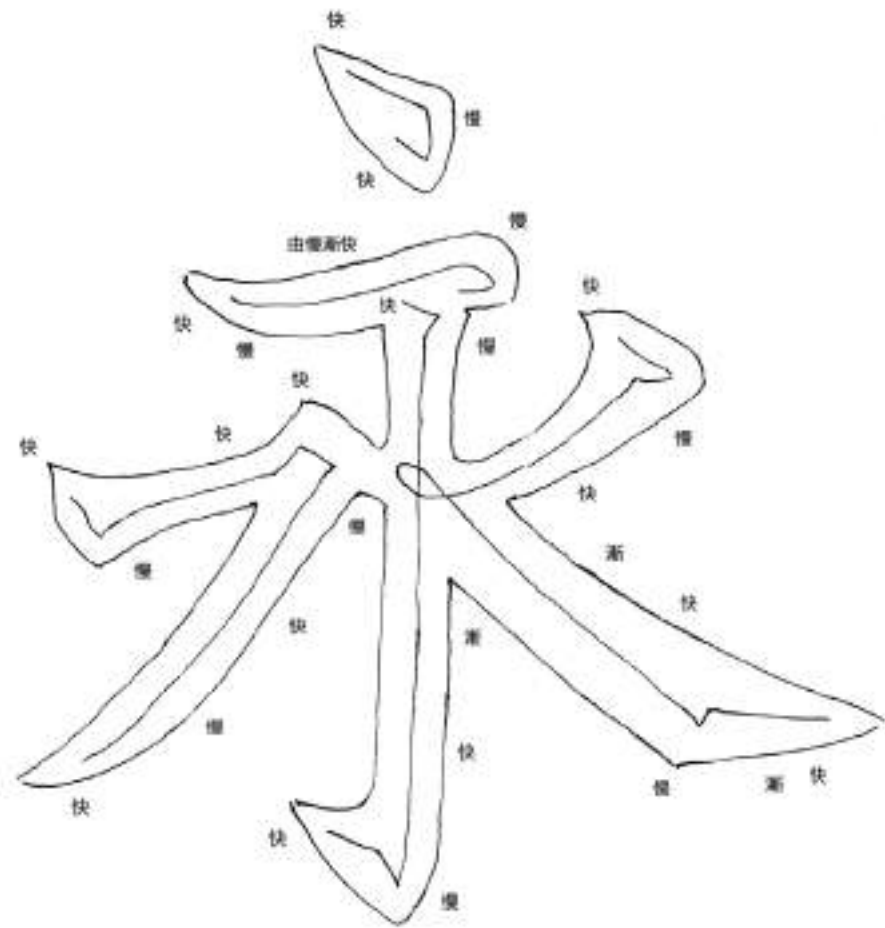

圖 4-11

五 方圓曲直

方圓既見之於起筆與收筆，又見之於轉折處。方是通過提筆翻折而後作頓，表現出精密的筆勢。圓是通過提筆順勢而轉，再作按，使鋒裏起，直立於直面，勢如折釵股，要有韌勁，含蓄不露。方折之勢，得陽剛之美，峻拔挺秀；圓轉之筆，以柔克剛。在整幅作品中，又需因勢生勢，方圓並用，在對立中求得統一（圖 4-12）。

圖 4-12

直線和曲線所給人的視覺效果是不同的。一條有一定長度的直線，因其單一性，往往給人較為靜態的感覺。曲線則不同，給人一種不穩定的狀態，使人聯想起波浪或連綿的山巒。一般說來，楷書是直中求曲，即通過微妙的弧勢變化和運筆時輕重緩急來顯現，起筆與收筆往往是暗示點畫曲折度變化的關鍵所在。直是勢直，要有一波直下的感覺。點畫中的意象應該始終處於直與非直、平與非平、曲與非曲之間。只有將平面運動與深度運動完美結合在一起，才能顯現書法藝術語言的獨特性，最終在時空上，達到「氣韻生動」之目的（圖 4-13）。

圖 4-13