

《灵飞经》及其临创与教学探索

朱道卫

长江大学人文与新媒体学院

DOI:10.12238/er.v8i11.6570

[摘要] 《灵飞经》是赫赫名迹，经由书传的典型代表。作品气韵生动，代有传习、收藏和研究者。《灵飞经》书写者虽是谜团，但无疑属于名家名作，而非一般写经作品。《灵飞经》流传甚广，著名版本包括墨迹本以及几种主要刻本，以《墨迹四十三行》影响最大；《渤海藏真帖·灵飞经》以墨迹上石，最为精劲，为世所重。《灵飞经》墨迹具唐人法度，不乏魏晋风度和道家传统，也不乏世俗生机。其技法精湛，布局整饬，墨色明丽，用笔圆劲，秀丽清雅，是精致小楷，又深具草情隶意，代多佳评，影响深远。临创探索与教学策略涉及到笔法、字法、墨法、章法等。笔者主张，《灵飞经》临创过程中，线形贵美，线位贵准，特别要关注线条的长度、宽度、角度、弧度、向度及墨色的浓度，把握好线位间的疏密关系。教学上，笔者强调以“一帖三临”模式，深入、全面研究其技法，若勤加临习、善加临习，足以名家。

[关键词] 《灵飞经》；临写；创作；教学策略

中图分类号: J292.2 **文献标识码:** A

"Lingfei Jing" and its Creation and Teaching Exploration

Daowei Zhu

School of Humanities and New Media, Yangtze University

Abstract: The "Lingfei Jing" is a famous masterpiece and a typical representative of the book transmission. The works are vivid and have been passed down, collected and researched from generation to generation. Although the writer of the "Lingfei Jing" is a mystery, it is undoubtedly a masterpiece, not an ordinary scripture writing work. The "Lingfei Jing" is widely circulated, and the famous editions include ink books and several major engravings, with "Forty-three Lines of Ink" being the most influential; The "Bohai Tibetan Zhen Tie Lingfei Jing" is the most powerful and valued by the world. The ink of the "Lingfei Jing" has the laws of the Tang Dynasty, and there is no shortage of Wei and Jin demeanor and Taoist tradition, as well as worldly vitality. Its technique is exquisite, the layout is neat, the ink color is bright, the pen is round, beautiful and elegant, it is exquisite small letters, and it is deeply grassy, and it has many good reviews and far-reaching influence. Temporary exploration and teaching strategies involve brushwork, calligraphy, ink, chapters, etc. The author advocates that in the process of creating the "Lingfei Jing", the line shape is beautiful and the line position is precious, and special attention should be paid to the length, width, angle, radian, direction and ink color concentration of the line, and grasp the sparse relationship between the lines. In terms of teaching, the author emphasizes the "one post and three visits" model, in-depth and comprehensive study of its techniques, if you are diligent and good at practice, it is enough to be a famous master.

Keywords: "Lingfei Jing"; Temporary writing; Creation; Teaching strategies

引言

《灵飞经》是道教名经，也是写经小楷名帖，作品气韵生动，展现了书写者的笔底风采，以及其宁静内心的外化，展现出极好的空间把控能力，历来备受推崇，代有传习、收藏和研究者。当代文献更是多有涉及，近年来还出现不少硕士和博士研究论文。

作为道家的手写文本，它虽不及《老子》《庄子》那样影响深远，但也深受道家重视。“道教书法由于兼具宗教功

能和审美价值，从而成为中国传统书法艺术中一种独特而重要的形式^[1]。”《灵飞经》于宗教、于书法，皆有其特殊功用，写经书法也符合科举士子之功用需求。时至今日，《灵飞经》更是成为名迹，成为经由书传的典型代表。其作为艺术作品的功能，可能远远超出其本身的意义。

笔者对此法书多有喜好，并曾勤加临习。兹就《灵飞经》的临创问题作一些探索，并就教学体会加以小结。

1 《灵飞经》综合评述

现有文献主要集中在两个方面，一是宗教层面，着重关注《灵飞经》的内容与功用问题；二是艺术与文化方面，作为书法名作展开探讨。后者是本文关注的重点和主要方向。

1.1 《灵飞经》的内容与功用

江苏凤凰美术出版社2015年出版的《灵飞经三种》介绍，作为道经，《灵飞经》主要阐述存思之法。其第一部分《琼宫五帝内思上法》，介绍五帝的神形妙貌、修道方式及其下凡灵辉；第二部分《灵飞六甲内思通灵上法》介绍修炼六甲上道的方式、方法及忌禁；第三部分《上清琼宫阴阴通真秘符》介绍六甲太阴、太阳符修道方式、方法及禁忌。此经用于“请命延算、长生久视、驱策众灵、役使鬼神。”

道士们善于画道教符篆，还必须擅长写经，这是当时道士修道的日课，也成为道教书法艺术的主要表现形式。抄经者多用工稳楷书进行抄录，并以抄本作为诵读依据，也是必要的供养和修行手段，目的是与真人、先人相感相应，以求得羽化而登仙，作登真之径路，为出世之因缘，意在位列仙班，其宗教功能不言而喻。

1.2 《灵飞经》书写者

《灵飞经》书写者是历史之谜，也是艺术之谜。各种版本的《灵飞经》皆无名款。元袁桷、明董其昌皆定为钟绍京所书，世人多从此说，影响甚大。钟绍京与薛少保齐名，被目为“开元初书家第一。”

或以为乃唐代玉真公主所书，然多不置信。翁志飞撰文认为，可能是玉真公主抄写过。“一、题为钟绍京书只是推测，无实证；二、此经题署为玉真公主，不可能由他人代书；三、《灵飞经》与其他写经在用笔、结构上有相近之处。”他最终认定，“《灵飞经》应该被视为名家名作，而非一般写经^[2]。”

凌天明对《灵飞经》做了详实的书史形象述考，指出“唐朝有无数的抄经生，也有无数精绝的抄经作品，从技术上看，与当时大家相去并不远，甚至类似《灵飞经》这样的作品远胜当时名流，但它们仅能作为普通书迹流传于世，并不能与精英书作相提并论^[3]。”

笔者认为《灵飞经》书写者似乎难有定论。依然值得肯定的是，《灵飞经》对于书法史影响不可忽视，并且将来还会发挥其重要作用，必然持续产生影响。

1.3 《灵飞经》的流传

《灵飞经》流传甚广，著名版本包括墨迹本以及几种主要的刻本，以《墨迹四十三行》影响最大。《灵飞经》的墨迹本相继为王直、董其昌、海宁陈氏、翁同龢及翁氏后裔翁万戈经手，现藏美国大都会艺术博物馆。刻本则以明代海宁陈氏《渤海藏真本》丛帖较好，清·杨守敬《学书述言》云，《渤海藏真帖》以墨迹上石，其中《灵飞经》一册最为精劲，为世所重。其它丛帖如《滋蕙堂帖》《望云楼帖》，也都收

有《灵飞经》。

现代出版情况，笔者粗略小计如下：

1984年，文物出版社影印出版了启功先生所藏《渤海藏真帖》之《灵飞经》初拓珍本，产生很大影响。

翁万戈家藏的真迹本，发表于《艺苑掇英》1987年1月43期，影响更大，好评如潮。

笔者也特别看重墨迹本，而以各种刻本作为有效补充，平时不断加以学习和参考。其他当代出版物还有：

江苏凤凰美术出版社《灵飞经三种》（2015年）、上海书画出版社《灵飞经》（2019年）、湖南美术出版社《小楷灵飞经》（2020年）、浙江人民美术出版社《小楷灵飞经五种》（2021年）。上述各出版物、其他流行的各种电子版本，皆以传统版本为依托，能造福读者。

江苏凤凰美术出版社2015年出版的《灵飞经三种》特色突出，它用简化字加注，并予以断句。笔者粗略统计，《渤海藏真本》字数大约为2750字，其中包含墨迹本的绝大部分内容；《墨迹四十三行》本身还剩下685个字。在传统小楷书法作品，其字数体量很大，善加临习，足以名家。

2 《灵飞经》艺术特色

隋唐写经体多是承接二王笔致和书写规范。《灵飞经》墨迹承续前贤风尚，笔势连绵不绝，可以想见其执笔牢而运笔活，自始至终像是一笔完工。总体而言，《灵飞经》墨迹恪守严谨的唐人法度，不乏魏晋风度和道家传统，也不乏世俗生机。其气息鲜活，韵味生动，布局整饬，墨色明丽，结字工稳，张弛有度，笔势强劲，藏露自然，用笔圆劲、丰满，整体风格秀丽清雅、工稳厚重、流畅空灵，是精致小楷，却深具草情隶意，赵孟頫、文徵明、董其昌、翁同龢、启功等历代书法名家都曾受其深刻影响。

2.1 《灵飞经》气韵生动

清·包世臣《艺舟双楫·历下笔谭》：“自唐迄明，书有门户者廿人。爰为续评：……钟绍京如新莺矜百啭之声。”启功论书绝句：“乳臭纷纷执笔初，几人雾雾识匡庐。枣魂石魄才经眼，已薄经生是俗书。”启功先生有收藏、有临习，对之欣赏有加。《灵飞经》墨迹以其端庄匀称、淡雅秀美的“古典艺术美”，成为“工稳匀称艺术美”的代表^[4]。历代研习者皆对之称颂不已。

“《灵飞经》讲求清、奇、自然的意境，贵在精气神的运用，……‘道法自然’是道教的核心思想，其书法也不例外^[5]。”《灵飞经》灵动遒劲，优雅柔美，绮丽绰约，浑然天成，深具道家风貌。

2.2 《灵飞经》技法精渥

《灵飞经》善于在笔势上进行顺逆转换，却如羚羊挂角无迹可求。其用笔节奏稳定而鲜明，入锋则运腕使转，自然之趣横生。

《灵飞经》笔法精致细密，法度严谨，是典型的唐人法

度,非超级写手不能为之。笔者认为,其书写过程之“三度”,即行笔力度、速度和提按幅度皆非常“适度”。“《灵飞经》的笔法源自王羲之、王献之,而又改削了王书的斜侧稚朴,显得十分成熟、精巧、完美,给人以‘增之一分太长,减之一分太短’的分寸感和法度感^[6]。”文师华所评很有见地。

《灵飞经》字法惯于纵向取篆势,舒展大方,灵巧飞动,临之时时令人想起王献之小楷、褚体楷书、大小欧楷、赵体楷书,以及米芾、张即之楷书等,他们之间有很多精神气息相通之处,不妨相参。《灵飞经》笔法尚精妙,结字尚宽博,风格尚秀逸,鲜活气息跃然纸上。笔者认为,《灵飞经》善于纵向取势,其各种字形或匀称,或对称,或斜撑,皆能突出主笔,字势特色鲜明,辨识度很高。

《灵飞经》墨法考究,章法整饬。其墨色浓淡、虚实得心应手;其墨迹灵动、飘逸,厚重、光亮,恐非一般底层抄经手可以为之,其书写时的物质条件应该非常好。诚如董其昌所言,“于古人墨法笔法似有所会”,其笔法与墨法,非看墨迹本不可领悟。《灵飞经》章法规整,布局得体,平直偃仰、欹正疏密,皆稳中善变,又气势贯通,是唐楷的优秀代表。

2.3 《灵飞经》影响深远

历代不乏对《灵飞经》的品评,而且不少是将其书写者归在钟绍京名下。兹适当摘录:

赞钟绍京善收藏者:《新唐书》记载:“绍京嗜书画,如王羲之、献之,褚遂良真迹,藏家者至数十百卷。”朱长文有相似引文,并评其“自书微怯,不足逮前辈云。”

赞钟绍京善书法者:唐蔡希综《法书论》评价初唐各书家:“唐初……欧阳询、虞世南、陆柬之、褚遂良、薛稷,其次有琅琊王绍宗、颍川钟绍京……亦深有意焉。”蔡希综认为钟绍京楷书笔意深远。朱长文《续书断下》列能品六十六人,钟绍京列第十五。且“以善书直风阁。武后时题诸宫殿、明堂,及铭九鼎,皆其笔也。”元·陶宗仪《书史会要》称其“工正书,行、草峻利丰秀。”清·叶昌炽《语石》称“绍京与薛少保齐名,开元初书家第一。”

赞钟绍京或《灵飞经》有特色者:米芾《书史》:“唐越国公钟绍京书《千文》,笔势圆劲。”曾巩《元丰类稿》称“绍京字画妍媚,遒劲有法,诚少与为比。”明代嘉靖年间丰坊《书诀》载:“昔人传笔诀云:‘双钩悬腕,让左侧右,虚掌实指,意前笔后。’论书势云:‘如屋漏痕,如壁坼,如锥画沙,如印印泥,如折钗股。’自钟王以来,知此秘者,晋则谢安石……唐则欧阳信本、虞伯施、褚登善、薛纯陀、薛嗣通、孙过庭、钟绍京……”丰坊细论其创作的具体方法:执笔“双钩悬腕”,运笔“让左侧右”,“虚掌实指”,形成“如屋漏痕,如壁坼,如锥画沙,如印印泥,如折钗股”的书写效果。涉及到书法的笔法、笔势、视觉效果等,诚知书之秘者。

赞其对后世有影响者:明·董其昌《画禅室随笔》认为“绍京书通甲神经,笔法精妙,回腕藏锋,得子敬神髓。赵文敏正书实祖之”。“赵文敏一生学钟绍京终十得三、四耳。”董其昌题跋说,他得到此帖时,正在写《法华经》,“既获此卷,每写辄先展阅一过,于古人墨法笔法似有所会”。

当代文献对其所作品评更是不计其数,但大都不出上述各条所涉基本范围。

3 《灵飞经》临创探索与教学策略

以其艺术特色为抓手,可以有效提升临创效率。笔法和墨法是临创基础,看墨迹,尤其是看真迹,收效更佳,董其昌由之领悟到古人墨法笔法。显而易见,《灵飞经》墨迹本的墨法和笔法非常富于启迪意义。

3.1 《灵飞经》临创探索

《灵飞经》一派纯正唐法,在唐法中又饱含着浓厚的晋韵。这是临创学习中要把握的核心内容。

《灵飞经》笔法临习。《授笔要说》认为,“夫执笔在乎便稳,用笔在乎轻健。故轻则须,便则须涩,谓藏锋也。不涩则险劲之状,无由而生也。太流则变成浮滑,……则是为俗也。”使执笔稳,而运笔活,是临写《灵飞经》的基础环节,不可相违。入纸有逆向取势和顺向取势两种模式,逆向取势要求以少量的锋颖轻轻反顶,顺向取势则适合轻提,完成轻入轻出动作。轻顶则锋藏,线条成钝头;轻提则锋露,线条成尖头。轻顶和轻提在书写中的应用比比皆是,尖头线条如惊蛇入草,飞鸟出林;钝头线条如印印泥、壁坼痕;转折处如折钗股,或折角耸肩而后一搨而下;其勾法独特,圆劲饱满。

《灵飞经》字法临习。《灵飞经》纵向取势为主,字势向背变化多端,穿插映带自然流畅。其字形长短、粗细、直曲各有特色,前一笔的走向、走势决定后一笔的走向和走势,线形、线位、线的律动都有内在节奏和规律,充满张力,从而使得线条充满韵味,绵里藏针,有一种内在的活力与张力。线形贵美,线位贵准,特别要关注线条的长度、宽度、角度、弧度、向度及墨色的浓度,把握好线位之间的疏密关系,依字成形,大小偃仰,各得其所,生动活泼,富于感染力。

《灵飞经》墨法与章法临习。建议磨墨或使用轻胶墨,以便于流畅行笔,《灵飞经》墨迹墨色变化不大,但非常有神采,彰显了书写之时所具备的良好物质条件。章法方面,《灵飞经》布局规整,欹正疏密,皆稳中善变,又气势贯通,是学习佳本。

《灵飞经》“文法”探讨。创作时,应该讲究文字内容的选择,笔者称之为“文法”。《灵飞经》风格规整,适用于书写相对规范、正统的文字内容,或者抄录各种经文,比如短文、组诗、诗书画印理论和文论方面的文字等。

《灵飞经》具草情隶意。情韵指的是艺术作品应该追求和蕴含的情感、趣味、神韵等。如墨迹本“淹”字,其左侧

水旁三点间有生动的呼应, 右上角“大”采用草书笔顺, 流畅活泼自然生动; 许多右下角隶书式的出锋捺画等, 都极具个性特色, 辨识度很高, 草情隶意浓厚, 韵味十分独特。临写时, 要格外重视《灵飞经》小楷所饱含的这种草情隶意, 使作品嘘吸生动, 气息鲜活; 空灵雅致, 韵味高古。更要问学不止, 养心中无俗气, 否则易将之写成僵化的美术字。

《灵飞经》墨迹 43 行本共 685 个字, 在对之进行传统临摹和试创作之外, 还应参考纵向取势的欧、柳各家, 嫁接以颜真卿、褚遂良的书写风格, 或者参看米芾小行楷、张即之各种楷书等, 所创作似略有可观者。以临写为基础, 创作上应该首重气息和韵味、注重通篇布局。小楷更应该气息通透、格调雅致、空灵鲜活。宋人对唐法改造良多, 出现全新的“尚意”书风。米芾的《大行皇太后挽词》笔法精到, 有风墙阵马之势, 欹正相间, 颇有王大令、洛阳杨疯子的意味, 兼有隋唐写经书风, 因为他们有共同的基因。笔者在临创中尝试过嫁接, 似乎可为, 未来将进一步进行探索。

3.2 《灵飞经》教学策略

笔者在高校从事师范生的教师书法课程(别名“三笔字”)教学工作, 一向关注课程的教学教法研究。实际教学中, 主要讲授硬笔书法, 关键是硬笔临古帖, 强调临帖要像, 创作要放。

《灵飞经》临创工具方面, 翁志飞提出较全面的建议, 可资参考。他建议选择纯狼毫或者其他小楷笔, 要精致用笔, 笔法细腻熟稔, 在厚重中不乏灵动之感; 应该手工磨墨或采用轻胶墨; 纸应该细腻光洁, 以不太渗水的熟纸为佳, 较好的毛边纸、蜡染纸也可以尝试^[7]。笔者建议使用多种工具反复临写同一字帖, 以求熟能生巧。如采用硬笔或者粉笔进行临创等, 临写工具软硬兼攻, 并兼顾临创互补、大小互补, 当有收效。不熟悉字帖, 则不足以进入创作状态。

《灵飞经》硬笔临写。硬笔临古, 包括中性笔、钢笔及粉笔字临古帖, 逆锋起笔的技法要加以弱化, 多进行轻顶、轻提, 简化、弱化提按动作, 但是又要写出尖头、钝头的线条效果, 避免写成火柴棍式的线条, 将主要注意力放在字形结构和布局上面。也就是说, 应该弱化笔法而重视字法和章法的学习。

《灵飞经》粉笔临写。用粉笔临创《灵飞经》时, 首先要磨出粉笔的斜棱, 捻转笔身, 使其保有尖斜笔锋。建议多参考毛笔笔法, 仿写出毛笔线型的韵致, 使线型更美, 线位更准。平时宜强化自主训练、连笔训练等。

笔者 2014 年曾在学术期刊公开发文, 提出“一帖三临”模式, 即分别以毛笔、钢笔或中性笔、粉笔进行学习和创作。

后有人提出“三笔一体”思路进行《灵飞经》学习的教学设想, 并分别探讨了毛笔、钢笔、粉笔临写教学要点^[8]。与笔者观点颇为相似。

“一帖三临”模式主要以小型的楷行草字形为主进行临创, 做到大小兼临, 软硬兼临。此法能深入传统, 实用而便于推广, 能让学生得到传统人文精神的熏陶, 受到大学生的欢迎和好评。

现代人临写《灵飞经》可以有多种取向。如果临写 100 遍的话, 其中七成要求准确, 三成要求离开这种准确, 而加入个人思考, 所谓“先与古人合, 再与古人离”是也。临写基础比较扎实以后, 应该多加关联性思考, 尤其是要多吸收前人的学习经验与方法。

应该充分利用各种 APP 相关资料, 并广泛研究专家和网友发布的高水平教学临创作视频等, 实施开放式、现代化训练; 应该组织学生参加规范的书法比赛及各种书法活动, 以赛促练是学习的重要环节。临创中, 字法是难点; 临摹和创作相互依存, 临帖向创作转换, 是教学重点, 也是教学难点, 应该不断深入探讨。

4 结语

笔者学中教, 教中学, 收教学相长之效。教学中, 笔者还要求学生尽量掌握书法基础知识, 比如《灵飞经》的版本、特色等, 并将文化知识与临创技能有机结合, 习技能, 积文化, 使学生在艺术学习中真正得到人文化育。

[参考文献]

- [1]王东辉.道法自然 书尚天成——浅析道教书法艺术[J].中国宗教,2020(11):76.
- [2]翁志飞.《灵飞经》临写指要[J].书法教育,2019(6):88.
- [3]凌天明.钟绍京书史形象述考[J].中国书法,2019(10):66.
- [4]董健.论小楷在书法史中的地位[J].中国文艺家,2018(7):143.
- [5]王东辉.道法自然 书尚天成——浅析道教书法艺术[J].中国宗教,2020(11):77
- [6]文师华.笔法精妙 风姿秀逸——钟绍京及其《灵飞经》[J].名作欣赏,2013(28):103.
- [7]翁志飞.《灵飞经》临写指要[J].书法教育,2019(6):87-94.
- [8]蔡维维.《灵飞经》在师范生“三笔一体”训练模式中的运用[J].长江丛刊,2017(20):198.

作者简介:

朱道卫(1967-),男,汉族,湖北洪湖人,硕士研究生,副教授,研究方向为书法研究、创作与教学。