

书法学习与创作形式图解

SHUFA XUEXI YU CHUANGZUO
XINGSHI TUIJIE

颜 玮
编 著

河北出版传媒集团
河北美术出版社

责任编辑：李 彬 黄秋实 赫 钧 单海运

责任校对：刘燕君

装帧设计：梁 洁 张巧欣

图书在版编目（CIP）数据

书法学习与创作形式图解 隶书 / 颜玮编著. --石家庄：河北美术出版社，2013.6
ISBN 978-7-5310-5418-4

I. ①书… II. ①张… III. ①隶书—书法—图解
IV. ①J292.11-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第126063号

书法学习与创作形式图解

隶书 颜玮 编著

出版发行：河北出版传媒集团 河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里8号

邮 编：050071

制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷：河北新华印刷一厂

开 本：889mm×1194mm 1/32

印 张：6.5

版 次：2013年6月第1版

印 次：2013年6月第1次印刷

定 价：16.80 元

前言

悠悠五千年的中华民族文化艺术灿烂辉煌，她以独特的东方气质和神韵，堪称世界艺苑的奇葩。书法艺术又是中华民族文化艺术的重要组成部分。书家在书法创作中，把天道、自然、人生感悟和情感凝聚升华，汇成一种激情和创作冲动，顷刻间宣泄在纸上，凝结成为为之感动、为之陶醉的艺术作品。一幅好的书法作品，不仅展现“笔墨精神”，而且是生命和感情的再现，猛烈地撞击着赏读者的心灵。沈尹默先生曾经说过：“世人公认中国书法是最高艺术。就是因为它显示惊人的奇迹，无色而具图画的灿烂，无声而有音乐的和谐。引人欣赏，心旷神怡。”对美的追求，可以说是人的天性。追求美好，热爱生活，作为炎黄子孙就应该把中华民族的优秀文化艺术发扬光大。

中国书法是一门古老的艺术，从甲骨文、金文演变为大篆、小篆、隶书，至定型于东汉、魏、晋的草书、楷书、行书诸体，书法一直散发着其独特艺术魅力。

中国书法历史悠久，以不同的风貌反映出时代的精神。浏览历代书法，“先秦尚象，秦汉尚势，魏晋尚韵，唐代尚法，宋代尚意，元明尚态，清代尚朴”。东晋王羲之、王献之父子引领晋人尚韵书风；欧阳询、颜真卿奠定唐楷尚法的书法基调；苏东坡、米南宫等四大家刮起尚意旋风；赵孟頫、鲜于枢开辟书法尚态如妙境界；董其昌、张瑞图打造书法尚势的新式格局；王觉斯、傅青竹强化纵横取势、视觉

冲击势态效果；何绍基、康有为坚守返璞归真的尚朴情怀。追寻三千年书法发展的轨迹，我们清晰地看到它与中国社会的发展同步，强烈地反映出每个时代的精神风貌。书法艺术是世界上独一无二的瑰宝，是中华文化的灿烂之花，它具有世界上任何艺术都无与伦比的深厚群众基础和艺术特征。因此，书法艺术愈加受到世人的青睐。在《易经·系辞》中有“形而上者谓之道，形而下者谓之器”之说，“形而上”意为精神本体，“形而下”是派生出来的具体事务。中国书法正是以具体的笔墨展现出自然的无限，在有形的笔墨之外，给人以自由想象的精神空间，畅游在浩瀚的艺术世界里，思想境界也得以升华。

说起书法创作，必然涉及到形式，也可称为格式，或品式、幅式，是书法篇幅的规格。形式是书法创作过程中不可缺少的重要因素，大体上可分为条幅、中堂、条屏、对联、横披、册页、手卷、手札、斗方、扇面和匾额等。

本套丛书介绍了各个书体的起源、演变与发展，以及技法解析、经典碑帖欣赏，同时较全面系统地介绍书法创作的不同形式，并提供了大量创作形式作为参考，有助于广大书法爱好者根据书写内容或不同要求，创作出满意的书法作品。

第一章 隶书概述	001
第一节 隶书的起源	001
第二节 隶书的演变与发展	002
第三节 隶书的艺术内涵	004
第二章 隶书的技法解析	007
第一节 隶书的基本笔画	007
第二节 隶书的结构特点	008
第三节 隶书的临习	009
第三章 历代经典隶书作品赏析	012
第一节 秦隶经典作品赏析	012
第二节 汉隶经典作品赏析	013
第三节 汉以后经典隶书作品赏析	042
第四章 隶书常用创作形式图解	056
第一节 条幅	056
第二节 中堂	062
第三节 条屏	066
第四节 对联	070
第五节 横披	077
第六节 册页	080
第七节 长卷	085
第八节 斗方	090
第九节 扇面	096
第十节 匾额	097

第一章 隶书概述

第一节 隶书的起源

相传，秦末一个叫程邈的狱吏，因得罪始皇而下狱，在狱十年中，将篆书进行整理，去繁就简，把小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画，使字形优美，扁而较宽，并改“连笔”为“断笔”，从线条向笔画，更便于书写，故称为隶书，也叫“佐书”。

隶书分“秦隶”（也叫“古隶”）和“汉隶”（也叫“今隶”）。隶书的出现，是书法的一次大变革。书写效果略微宽扁，横画长而直画短，呈长方形形状，讲究“蚕头雁尾”“一波三折”。到东汉时，撇、捺、点等画美化为向上挑起，轻重顿挫富有变化，风格也趋多样化。

横画的“蚕头雁尾”“一波三折”（图1-1）

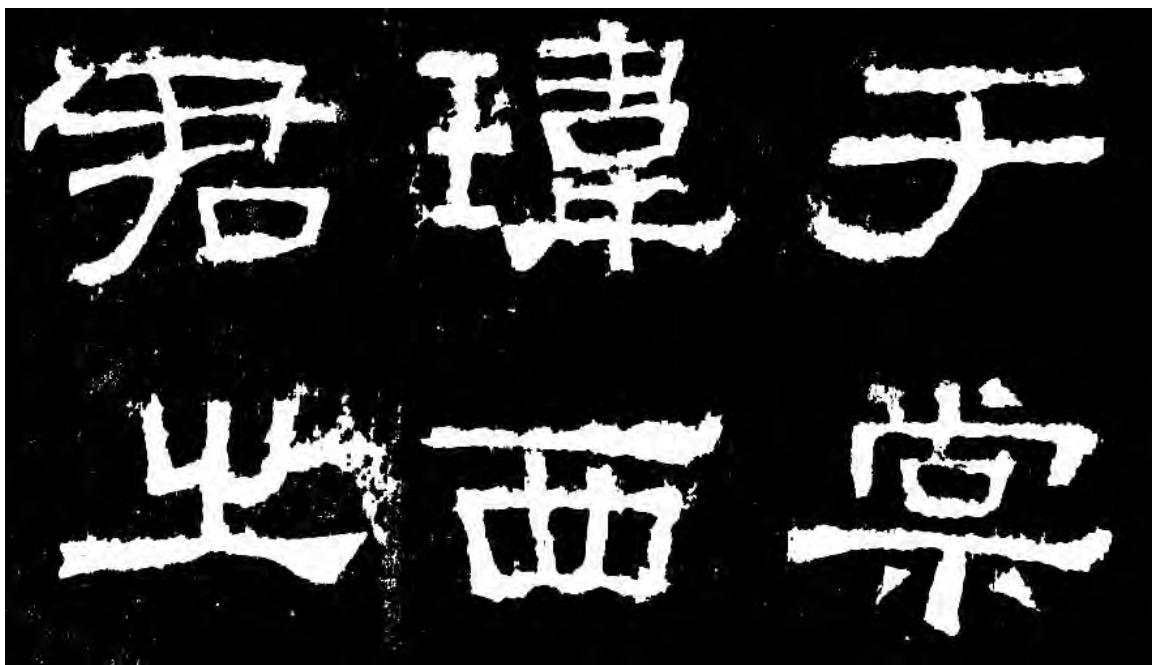
第二节 隶书的演变与发展

作为初创的秦隶，留有许多篆意，后不断发展加工。打破周秦以来的书写传统，逐步奠定了楷书的基础。在“罢黜百家，独尊儒术”的思想统一下，汉代隶书逐步发展定型，成为占统治地位的书体，同时，派生出草书、楷书、行书各书体，为艺术奠定基础。

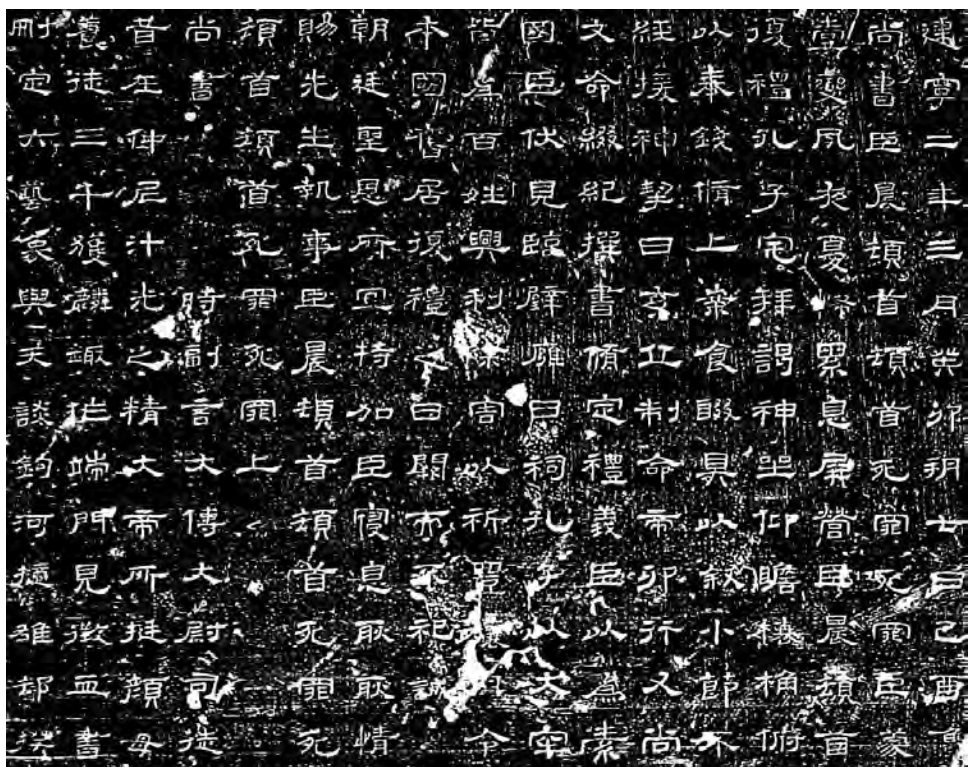
西汉初期仍然沿用秦隶的风格，到新莽时期开始产生重大的变化，产生了点画的波尾的写法。

西汉中期，隶书脱去篆体而独立，不但结构全变，从字形来讲也全成方形或扁方形，笔势则为长波，更自然横出。

到东汉时期，隶书产生了众多风格，并留下大量石刻。《张迁碑》《曹全碑》是这一时期的代表作。

张迁碑（局部）（图 1-2）

史晨碑（局部）（图1-3）

汉隶在笔画上具有波、磔之美。“波”指笔画左行如曲波，后楷书中变为撇；“磔”指右行笔画的笔锋开张，形如“雁尾”的捺笔。写长横时，起笔逆锋切入如“蚕头”，中间行笔有波势俯仰，收尾有磔尾。在用笔上，方、圆、藏、露诸法具备，笔势飞动，姿态优美。在结构上，初变为正方，再变为横势扁方。汉隶具有雄阔严整而又舒展灵动的特点。

汉隶主要有两大存在形式，即石刻与简牍。汉隶在碑刻中更显其宽博的气势和独特的韵味。

魏晋时也称楷书为隶书，因别称有波磔的隶书为“八分”，以示区别。八分是隶书的一体，也称“分隶”“分书”。

魏晋以后，草书、行书、楷书迅速形成和发展。唐代面对积弱已久的隶书，

极力恢复传统法理,使隶书再次出现了繁荣景象,在唐代书坛争得了一席之地。宋、元、明书法宗帖,行草兴盛,隶书复归沉寂。到了清代,在碑学复兴浪潮中隶书再度受到重视,出现了邓石如、伊秉绶、金农等书法家,在继承汉隶的基础上加以创新。

第三节 隶书的艺术内涵

两汉时期,隶书不但通过隶变过程最终形成自己的独立品格和美学特征,同时还有着向草率和规范两极方向发展的整体趋势。

两汉是中国书法史上一个极为重要的发展时期。精美质朴、气势恢宏是汉代文化艺术共同的特征,在汉代的书法艺术中也得到了充分的表现。这种文化审美倾向的形成,跟汉代政治、经济、军事力量的强盛有关,跟汉代人开拓进取的文化心态更有直接的关系。从对汉代器皿、瓦当的研究来看,当时的民宅已广泛流传以吉祥语或祷颂词作文字装饰刻铸在瓦当上的风俗。从官方到民间对文字的钟爱,反映出了当时民众对文字的审美需求。

大量汉简的出土问世,展示了

甘谷汉简(局部)(图1-4)

曹全碑（局部）（图1-5）

除碑、帖以外的另一个系统的墨迹书法世界，从汉简帛书的书风来看，时空的差异和文字内容的差异均对其纷杂的书法风格有着很大的影响。从总体上说，大多出自社会下层者之手，又因日常功用而写，非为艺术而书，是一种本色的呈现，新鲜活泼，生气勃勃。其总的特色是，不掩饰而尽露天性，质朴无邪。

史学家范文澜在《中国通史简编》有这样一段精辟的论述：“东汉末年，经汉灵帝的提倡，文学和艺术在形式上开始发生了变革，这就是原来寓巧于拙、寓美

于朴的作风，现在开始变为拙朴渐消、巧美渐增的作风。”汉代书法强调“力”“势”，用具有劲健飞动之美的形象来比拟书法。隶书是汉代最具时代性的书法审美形态。崖刻隶书与碑刻隶书又是汉隶书法中成就突出、影响最大的代表。隶书是汉代最具时代性的书法审美形态，《张迁碑》的质朴奔放、浑厚博大，《曹全碑》典雅华美、俊秀温润。这些不同风格、不同结体和不同审美取向的经典刻石书法，蕴含着无穷的美学价值。

第二章 隶书的技法解析

第一节 隶书的基本笔画

隶书点画的写法于篆书有明显的不同，篆书的点画可概括为点、直、弧三种，而发展到隶书已经具备了永字八法中的八种笔画。在用笔上，篆书多为圆笔，而隶书已有方圆并用之笔，并且笔画有了粗细变化。

点：隶书的点有中点、上点、左点、右点和横点的不同。

挑：隶书中的左下挑、右下挑的写法与左点、右点写法相似，不同处是末笔出锋较长。

竖：隶书竖的写法并不复杂，于篆书大体相同。

横：隶书的横有短横和长横两种，短横起笔逆入平出，横末护尾，略似篆书。长横起笔藏锋向上逆入，成“蚕头”的起笔，收笔处稍向上翘出锋，形成“雁尾”，又称为波磔。

(图 2-1)

捺：捺与长横的写法相似，只是笔势向右下，较横更舒展。

撇：撇的写法，与写左下挑大体相同，起笔后用过笔向左下行笔，笔画末端外旋，回笔收锋。

书写时应该注意，“蚕头”“雁尾”在一个字中只能出现一次，否则就会影响字的美观，所以古人说“蚕无二设，雁不双飞”。

第二节 隶书的结构特点

（一）字形扁方左右分展。以横向取势，造成字形尚扁方。

（二）起笔蚕头收笔雁尾。这是隶书的典型特征，特别是隶字中的主笔横、捺画几乎都用此法。

（三）化圆为方化弧为直。隶书中的直画或方折，还包藏着篆字的弧势，带有明显的波动性。

（四）变画为点变连为断。隶书不但点法丰富，还将篆字中许多一笔盘旋连绵写成的笔画断开来写。

（五）提按粗细有变化。隶书用笔的纵向强调提按动作，形成笔画轨迹显著的粗细、转承变化。

（图 2-2）

第三节 隶书的临习

要学好书法，临帖是必不可少。将字帖置于案前，观察字的形态、结构、笔画，领会其精神，再下笔仿写。临帖，容易掌握字帖的笔意，但对把握字的结构位置不足，但临帖仅是初学者很重要的学习方法。学习书法，要把临帖看作是登堂入室的钥匙，是打基础。临的次数越多、临的范围越广，基础就越牢固。临帖需眼到手到、眼准手巧，眼里看到的，笔端都能够表达展示出来。

正确的临帖方法，对于学书者来说是一个首要的前提，这样才可以保证循序渐进。学习书法历来都重视向古人的优秀范本学习，也就是古人说的“取法乎上”。

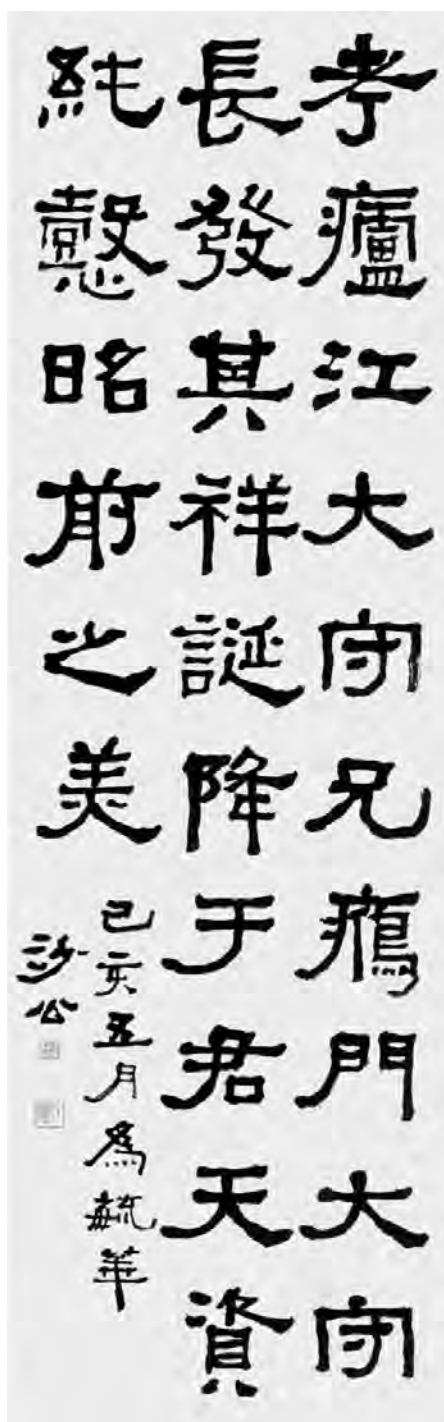
学习书法，究竟从什么体入手？有人说要从楷书入手，有人说要按书法的发展先写篆书，有人认为先学行书最好，也有人认为可从隶书入手。其实，从什么书体入手得看自己的喜好。从隶书入手有三个好处：一是隶书笔法简易。隶书笔法在于一家一主笔的蚕头雁尾，即一波一磔，而无楷书笔法繁杂的点勾撇折，初学者可较快掌握隶书的笔法结构。二是隶书造型古朴，字体规矩有则，扁平大方。三是隶书自由度大。隶书虽然笔法单一，但古朴大方，灵活自然，求法度而又不严格，只要在主干笔法上作些特殊强调，整个字不论构架还是笔意就基本成立了。

初临隶书可选择《乙瑛碑》《礼器碑》《张迁碑》《曹全碑》《史晨碑》等碑。

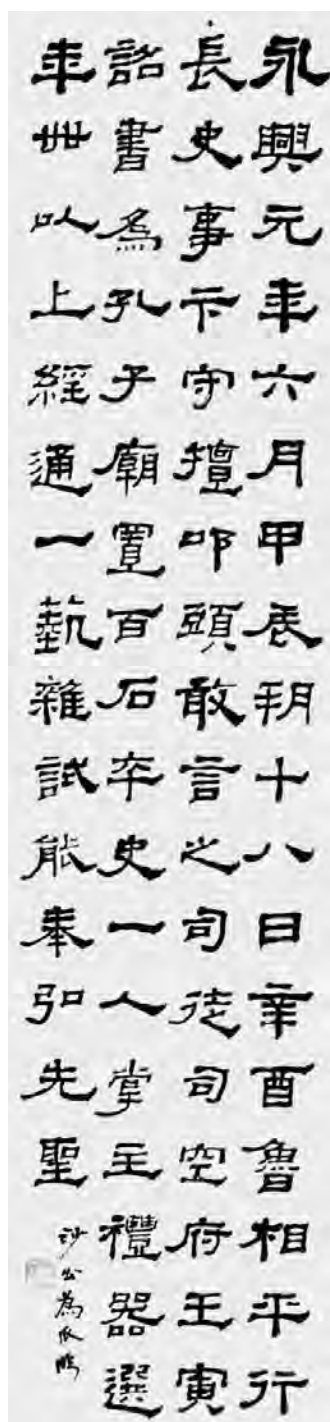
临写看来是一种死功夫、笨功夫，但熟能生巧，写熟了就能化于心变为己用。

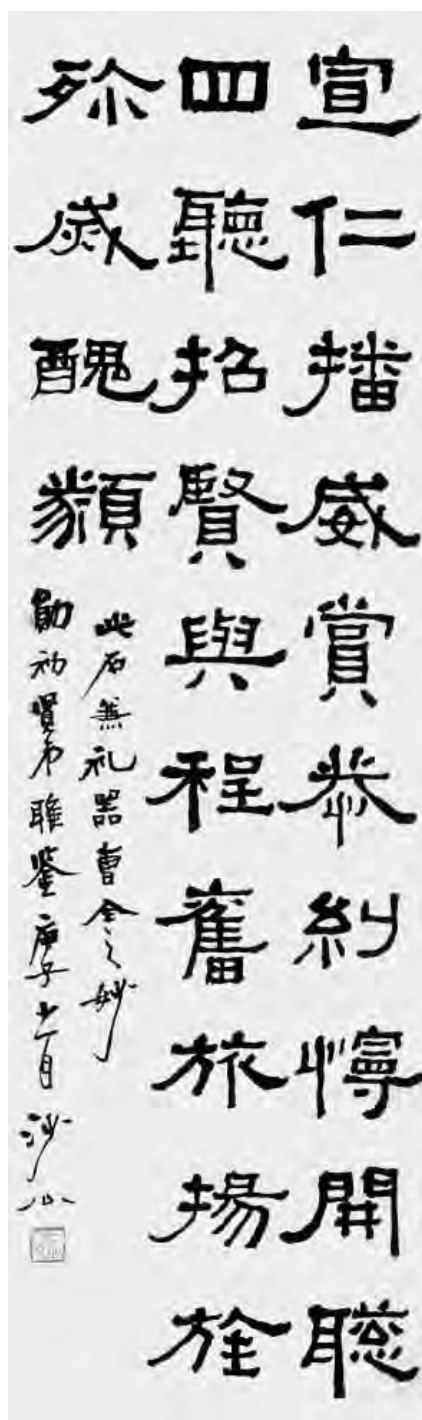
林散之临《礼器碑》（图 2-3）

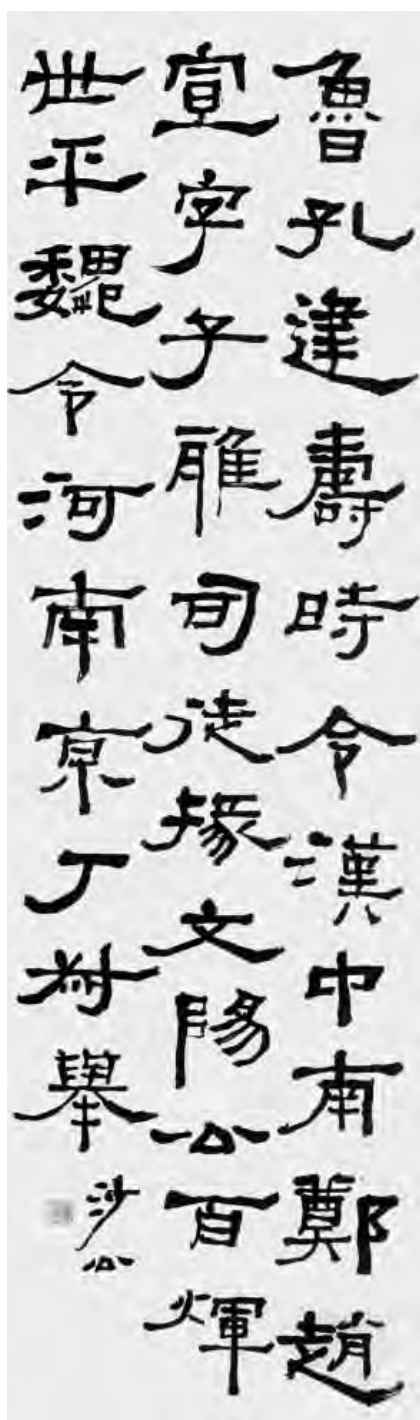
胡小石临汉隶之一（图2-4）

胡小石临汉隶之二（图2-5）

胡小石临汉隶之四（图2-7）

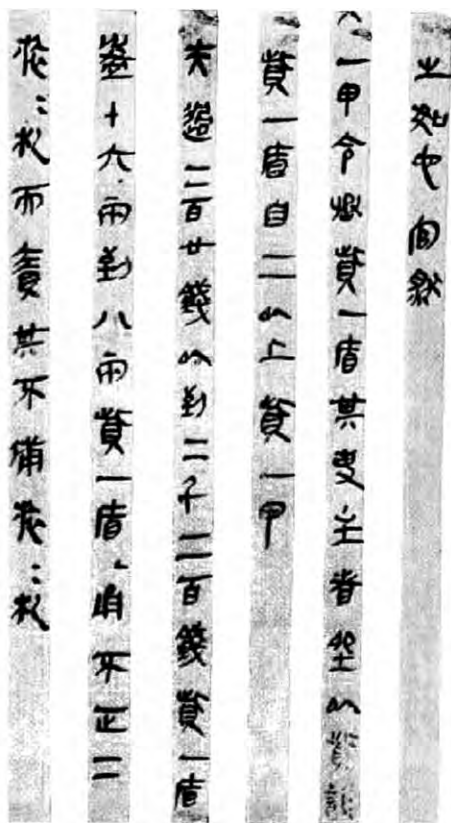

胡小石临汉隶之三（图2-6）

第三章 历代经典隶书作品赏析

第一节 秦隶经典作品赏析

秦简是战国时期（公元前 475 年～公元前 221 年）的秦国及后来的秦朝遗留下来的简牍总称，书写主要利用竹木简。秦简的发现对于研究秦的历史有着无法替代的重要作用。1975 年，湖北发掘出土了“云梦睡虎地秦简”，有一千一百余枚，是研究隶书起源和发展的重要资料。此简字型工整端秀，笔画纵横奔放，变化多姿，其点画有明显的起伏变化，特别是其中的“波势”已初步形成。

云梦睡虎地秦简（局部）（图 3-1）