

李有来 杨玉兰 著

北京体育大学出版社

钢笔隶书章法

内	張	惟	蕭	良	謨	忠	景
禽	帝	問	上	遊	令	對	弼
於	卿	嘿	北	可	為	退	有
廣	俗	時	西	通	言	六	後
重	德	載	九	殯	所	世	風
既	荒	漢	各	夷	狄	是	纒
家	略	高	弟	問	侯	鴻	緒
位	少	隱	敵	常	在	殷	從
歲	拜	際	民	考	落	壺	就
志	八	孔	縣	聖	拾	無	宿
張	金	種	路	起	巾	詩	云
選	愷	見	無	公	懿	色	邵
解	體	素	棠	啟	斯	魯	考
解	己	吾	公	遷	字	陳	文

钢笔隶书章法

李有来 杨玉兰 著

北京体育大学出版社

策划编辑:杨再春

责任编辑:鲁 牧

审稿编辑:杨 木

责任校对:肖 之

责任印制:长 立 陈 莎

图书在版编目(CIP)数据

钢笔隶书章法/李有来,杨玉兰著. - 北京:北京体育大学出版社,2001.5

ISBN 7-81051-572-1

I. 钢… II. ①李… ②杨… III. 钢笔字-隶书-书法 IV. J292.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 16037 号

钢笔隶书章法

李有来 杨玉兰 著

北京体育大学出版社出版发行
(北京西郊圆明园东路 邮编:100084)

新华书店总店北京发行所经销
北京雅艺彩印有限公司印刷

开本:850×1168 毫米 1/16

印张:5.875

定价:11.00 元

2001 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

印数:4000 册

ISBN 7-81051-572-1/J·56

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

中国书法家协会常务理事 夏湘平题辞

中国书法家协会理事、北京市书法家协会副主席 薛夫彬题辞

目 录

第一章 钢笔隶书章法概述.....	(1)
第二章 钢笔隶书的小章法.....	(3)
第一节 钢笔隶书的结字特点	(4)
一、重心稳固.....	(4)
二、宾主揖让.....	(4)
三、参差错落.....	(5)
四、因字立形.....	(5)
五、点画避就.....	(5)
第二节 钢笔隶书结字要领	(6)
一、独体结构.....	(7)
二、左右结构.....	(8)
三、左中右结构	(11)
四、上下结构	(12)
五、上中下结构	(15)
六、半包结构	(17)
七、全包结构	(20)
第三节 钢笔隶书结字辨异	(20)
一、偏旁变异	(22)
二、假借变异	(22)
三、挪位变异	(22)
四、增减变异	(23)
第四节 钢笔隶书的偏旁部首	(24)
第三章 钢笔隶书的大章法	(25)
第一节 钢笔隶书章法的构成	(25)
一、均匀排列	(25)
二、纵有行,横有列.....	(27)
三、纵无行,横有列.....	(27)
四、纵有行,横无列.....	(30)

五、横向排列	(30)
第二节 钢笔隶书章法的格式	(32)
一、中 堂	(32)
二、条 幅	(32)
三、对 联	(35)
四、横 幅	(40)
五、斗 方	(40)
六、扇 面	(43)
第四章 钢笔隶书的题款钤印	(47)
第一节 钢笔隶书的题款	(47)
第二节 钢笔隶书题款的变化	(48)
第三节 钢笔隶书的钤印	(55)
一、印章的形式及种类	(55)
二、印章的风格及大小	(55)
三、钤印的位置	(55)
四、钤印的多少	(56)
第五章 钢笔隶书的创作	(57)
一、基础阶段	(58)
二、博涉阶段	(60)
三、创新阶段	(62)
第六章 钢笔隶书章法新形式的探索	(65)
一、界格对章法形式的影响	(65)
二、界格与章法的全新式样	(67)
三、界格的发展趋势	(67)
第七章 钢笔隶书欣赏	(72)

第一章 钢笔隶书章法概述

隶书作为正书的一种,早在秦汉时期便因文字流通功能的需要应运而生,据羊欣《采古来能书人名》载:“程邈善大篆,得罪始皇,囚于云阳狱,增减大篆体,去其繁复,始皇善之,出为御史,名书曰隶书。”这说明隶书起源于秦始皇时代。由于隶书是从篆书革新而来,早期的隶书无疑带有浓厚的篆意,人们称这为古隶。随着时间的推移和人们在运用中的不断完善,直到两汉时期,特别是东汉时期,隶书走向成熟,这一时期隶书已成为通用书体,书家们各尽其能进行发挥创造,呈现出争奇斗艳、流派纷呈的格局,使汉隶书法艺术达到巅峰,形成了隶书艺术的一代风韵,给后人留下了大量的汉简和著名碑刻,如武威汉简、武威木简、《孙臆兵法》简、甘谷汉简、居延汉简、江陵竹简、《熹平石经》、《石门颂》、《乙瑛碑》、《礼器碑》、《张景碑》、《鲜于璜碑》、《封龙山颂》、《好大王碑》、《曹全碑》、《史晨碑》、《张迁碑》等等,这些汉简和名碑成为后世研习隶书取之不尽用之不竭的艺术宝库,故尔,后人凡研习隶书必谈“宗秦法汉”,实际上,这是一条法则,也唯有通过学习汉隶,领会其精神,以继承为基础,方可谈创新。

以上是对秦汉隶书的产生和发展作一个简单的交待,我们重点还是要讨论钢笔隶书章法的一些问题。

那么,什么是章法呢?简单地讲,所谓章法是指着墨与空白之间的配置,使其相间匀称,安排合度。其实作书也跟作文一样,要讲究字法、章法、篇法和终篇结构,要首尾相应,前后管领,神气一贯。明代书家项穆在《书法雅言》中谈道:“夫字犹用兵,同在制胜,兵无常阵,字无定型,临阵决机,将书审势,权谋妙算,务在万全。然阵势虽变,行伍不可乱也,字形虽变,体格不可逾也。”项穆用军事家调兵遣将的布阵韬略作比喻,说明书法章法的布局是颇有道理的。在处理章法时,要求我们在黑白关系的配置上做到:有点画处是点画,无点画处也是点画,有字处是字,无字处也是字;每个字中点画有结构,无点画处也有结构。诚如清代书法家邓石如所言:“计白以当黑。”此乃章法之要核。

章法又分小章法和大章法。小章法就是一字之章法,也就是字的结构;大章法是指通篇的安排。蒋和说:“一字八面流通为内气,一篇章法照应外气。内气言笔画疏密、轻重、肥瘦,若平板散涣,何气之有?外气言一篇有虚实、疏密、管束、接上递下、错综映带,第一字不可移至第二字,第一行不可移至第二行。”内气指的就是小章法,外气指的就是大章法,其中所述便是章法布白的奥妙之所在。这是本书着墨最多,重点介绍的内容。

钢笔隶书作为硬笔书法大系统中的一个小系统,它的源头是汉隶,要使钢笔隶书富有古雅气息尚需对汉隶作深入研究,从中汲取养分,这样才不至于流入俗格。同时,钢笔隶书由于受到书写工具和材料限制,在表现力的丰富程度上又难以与毛笔隶书等量齐观,这就需要完善一套适合钢笔隶书的方法和理论,以便于我们的在学习时作为借鉴和参考,尽量使初学隶书的朋友少花时间,少走弯路。

值得欣喜的是,随着硬笔书法热的不断升温,当代硬笔书坛涌现了一大批以隶书见长的作者,

他们植根传统,取精用弘,进而立足当代文化的大背景,大胆发挥,形成了全新的审美观念,使钢笔隶书的章法形式得到进一步丰富,风格走向多元化,意象、意境、意趣更加富有内涵。特别是钢笔隶书的形式感,比过去大大增强,有的以新颖别致的界格作为装饰,有的以行书长跋相映衬,大大丰富了前人的章法格局,为隶书章法的发展和创新谱写了新的篇章。

第二章 钢笔隶书的小章法

在前一章中,我们已经了解了小章法的基本含义,隶书小章法就是指隶书字的结构,亦可称之为结体、结字、字法。隶书的形态和结构大多字形扁阔,多取横式,波撇向左右舒展,又千变万化,各个不同,但笔画的长短粗细、偏旁的大小高低、分布的疏密向背,都有一定的规则。

隶书的结构分为“内密外舒”和“外密中舒”两大类:汉碑中以《礼器碑》、《史晨碑》、《乙瑛碑》、《华山碑》、《曹全碑》、《孔庙碑》、《孔彪碑》等名碑为代表的扁阔秀丽,属于“内密外舒”型;以《开通褒斜道刻石》、《郃阁颂》、《西狭颂》、《衡方碑》、《张迁碑》等名碑为代表的方整雄强,属于“外密中舒”型。初学隶书,一般从“内密外舒”一路入手最为合宜,然后再转向“外密中舒”一路,几经交替,自然能得其结构要领。

讨论隶书的结构是一件很有趣的事情,因为隶书结构富有多变的特征,可以毫不夸张地说,每一个字都包含着许多对立统一的构图法则。钢笔隶书结构的基本要求是要做到疏密得宜,留放有则。单体字的点画搭配,要纵横得势,跌宕生姿,在整齐中见参差错落;合体字的各个组成部分要容让呼应,在茂密中显宽绰有余,既要顾盼朝揖,相互关联,又要各自独立,自成体势,疏密有致而又若即若离。虚实轻重之间,要有较为强烈的对比,才不致平庸板刻。

从书写工具来讲,稍大一点的钢笔隶书可用美工笔来写,使其笔画粗壮,并要注意使其距离紧密,这样看起来就稳重团结,不致松散懈怠,一盘散沙;一般大小的钢笔隶书字采用普通钢笔书写为宜,笔画要细挺,间架结构要力求宽舒。苏轼论书有云:“大字结密无间,小字宽绰有余。”这句话堪为结字的根本大法,小字隶书只有写得宽宽绰绰,看起来才能生出清雅秀丽之色,才不致于浓浊臃肿。

通过上述介绍钢笔隶书结构的基本要求,我们已经对钢笔隶书结构规律有了一个感性的认识。其实,各种字体的结构虽各有其内在规律,但总的原则是一致的,即:既要符合约定俗成又要符合因时相传。为什么要强调这两个方面的因素呢?大家知道,从书法史的角度来看,隶书是由篆书演变而来的,以后又被楷书所取代,它是介于篆书和楷书之间的一种独立的字体。隶书与篆书、楷书之间有着承上启下的关系,但它又是独立的字体,它不同于篆书,也不同于楷书。了解了这一点,就有利于我们避免写隶书时用楷法入隶的倾向。同时应当看到,在约定俗成的前提下,隶书的风格是多元化的,各个不同,元代大书法家赵孟頫说“结字因时相传”,就是说结字因人因时而异。加之书写工具不同,书写时各人用笔的技法不同,更重要的是书写者字外功夫不同——主要是认识水平不同、审美观念不同、文化素养不同,基于以上的种种不同,从而就导致了隶书结构方式的千变万化。说到底,约定俗成和因时相传的关系也就是矛盾的共性和个性的辩证关系,这种辩证关系有利于我们活跃思想,不致于完全拘泥于古人,完全拘泥于毛笔书法的结字法则,这有利于指导我们进一步准确地把握钢笔隶书结字的基本原则。

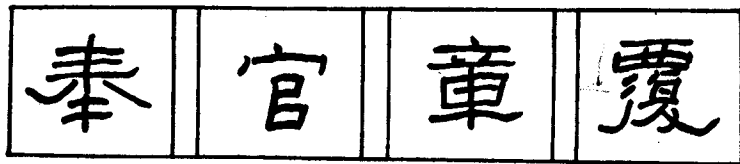
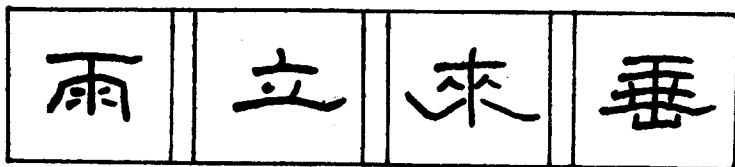
第一节 钢笔隶书的结字特点

如果把一幅完整的作品比作工厂生产的一部机器的话,那么字的点画可看作原材料,小章法可看作零部件,大章法可看作机器的产成品。从这个意义上讲,三个环节都是决定机器质量的关键。古人讲“积点画成字”,如何“积点画”才完美,便是结构的要旨,必须认真下一番苦功夫来研究才行。

研究隶书的结体,应该把握隶书结字规律,加以归纳,且要着眼于笔画的不同形态以及隶书字形的基本形状来安排好字的结构,这是钢笔隶书结字特点的关键所在。

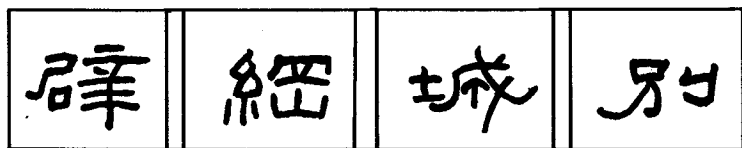
一、重心稳固

隶书字应保证做到重心稳固。要做到重心稳固,其实并不难,在书写过程中最需要注意的,就是保证字体笔画的平正和各部排列均匀,特别是一些独体字和上下结构的字,尤其要注意重心的稳固,独体字如“雨、立、来、垂”,上下结构的字如“奉、官、章、覆”等。

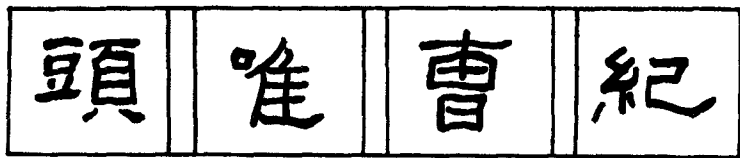
二、宾主揖让

左右结构或左中右结构的字,与独体字相比,由于关系相对复杂,左右或左中右邻里之间笔画或多或少,有时差异悬殊,结字难度较大,要想使它们组成一个完美的整体,就必须令其在交插中互揖互让,造成一种互相呼应的和谐关系。既然要揖让,就要分清主次,一主一宾,次要让主要,左右结构如“辟、纲、城、别”,偏旁占位较小,以突出主体部分,留下足够的空间供主体部分伸展;左中右结构如“灏、拢、衙、乡”,也是如此。

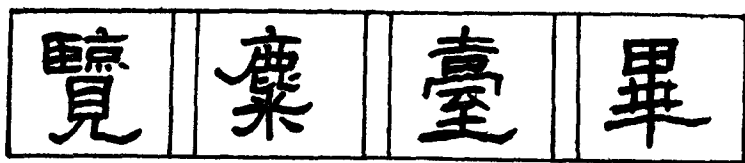
三、参差错落

这里讲的错落与平正是一对矛盾的关系,一味错落就会欹斜,甚至东倒西歪,一味地平正就会流于板滞僵化,缺乏活力,这中间实际上有一个度的问题,参差错落适度,就能够使这对矛盾在对立中有机地统一起来。在实际操作中,为了力戒板刻而求得字形变化的丰富性,我们常常在结字时使偏旁错落开来,使其正中有偏,有时那怕是稍稍错开一点位置,在效果上也能够出人意料,既增加了结字的灵性美,也体现了作者在结字上的匠心独运。如“头”字和“唯”字左边高出,“曹”字上部和下部稍稍错开,“纪”字左旁下部三点不均匀分布,都明显地摆脱了平正的束缚,也没有过分做作之嫌,因而显得活脱而有韵味。

四、因字立形

隶书结构扁方,体势多取横势,波磔向左右两边舒展,这是隶书结构的一般规律。是不是隶书的每一个字都要一律扁方呢?回答是:不尽如此。因为字的笔画有多有少,可以想见,有的字笔画多达几十画,而有的字仅有几画,自然很难做到一样扁方,特别是一些上中下结构笔画较多的字,要做到扁方尤为困难,所以切不可认为既然是隶书就要把每一个字都写成扁方形。字的笔画有多有少,要写得合乎自然,就必然有长短和大小的变化,这就叫因字立形。如“览、麋、台、毕”结字较长,这是因字立形的需要。

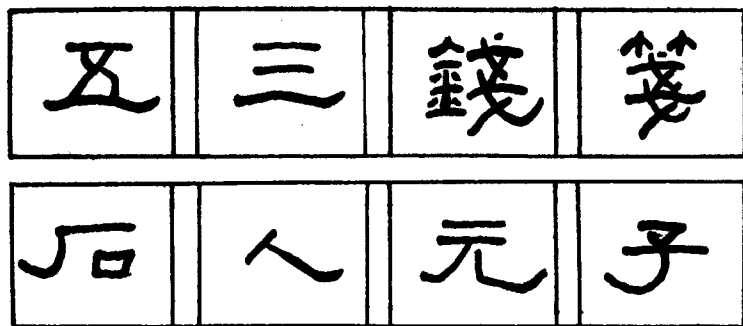
下面一组字“贵、阳、幕、以”由于字形或长方,或正方,或扁方,字的重心有的上行,有的下移,但并不影响结构大势的稳固。可以肯定地说,这些长短大小差异比较明显的字,一旦放在我们创作字数较多的作品中时,全篇的章法自然会得到一种调谐,造成错落有致的气氛,收到生动活泼的效果。需要强调的是,在处理一个字的结构,强化因字立形的概念时,要注意三个要素:一是保持字的重心稳定,要立得住;二是注意长短、大小、疏密、欹正变化;三是要在各具姿态的基础上又能够与整体协调起来。

五、点画避就

点画的避就,就是要注意处理好笔画之间的伸缩关系,充分体现隶书结字的美感,避免雷同。

综合起来看,“避就”有两种:一是平画与波画之间的避就。如:“五、三、钱、笈”,“五”字有二个横画,“三”字有三个横画,只有最后一横写成了波画,其余横画有意识地写成平画,这样自然就显出了变化。隶书横画波画在一个字中一般只写一笔,此即所谓“燕无双飞”。但在有些字中具备出现两个波画或更多波画条件时,则应有主次,如:“钱”字右部的两个“戈”相叠,可以出现两个波画,但只突出了下面的波画,上面的“戈”波则有所收敛;“笈”字下部有双“戈”,则使“戈”波有所收敛,强化了下“戈”中间一横的波画。与“钱”字的避就相比,有所不同,这说明避就也不应程式化,而应有一些变化;二是波磔之间的避就,如“石、人、元、子”,“石”字为了突出撇画的波磔而将横画写成平画,“人”字为了突出捺画的波磔而将撇画缩短,“元”字为了突出竖弯勾的波磔而将撇画应伸出的波磔有所收敛,“子”字为了突出竖勾的波画而将中腰一横缩短。

字法的讲究很多,除了以上介绍的几种基本法则之外,还需要我们在临帖中注意留心研究疏密收放等关系,特别要注意吸取古代名碑和名家处理字形结构的成功经验。

第二节 钢笔隶书结字要领

钢笔隶书结构是由各种笔画组成的,即使是独体字也很少用一两画组成,合体字笔画就更多些。大家知道,不论独体字也好,合体字也好,虽然它们的笔画多少不同,导致了结字不尽相同,但也有其共性的一面,就是要符合“匡廓布白”的原理,多半按照均衡中求和谐、变化中求统一的法则去组成。“匡廓布白”,通俗地讲,就是根据该字笔画的多少,在单位空间里分割地盘,在各取所需的前提下要保持隶书互相蹇展的特点。

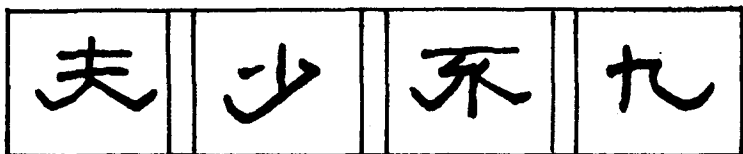
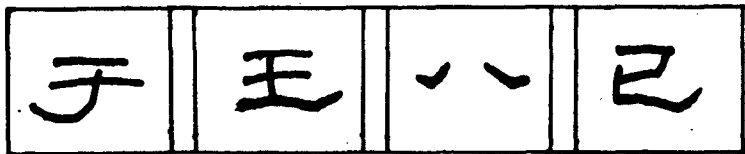
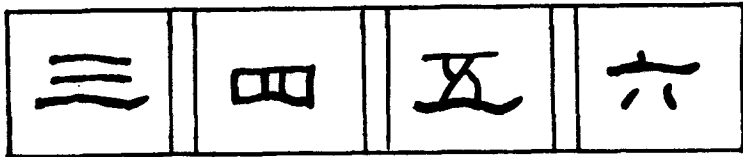
在前一节中我们已经从宏观上介绍了一些隶书结字的特点,可能会对我们实际操作有些帮助,但不可成为我们继续深入探讨的束缚。初学结构以把各种笔画安排匀整为好,以保持统一为主,进而探求其内在变化,再从多变的基础上求其统一。有人说,作者的情感个性主要体现在结构的置陈布势之中,自然是有一定道理的,因为结字往往因人而异,正因为如此,隶书结字才千变万化,法无定法。实际上,所谓的法,也只适用于初学者,一个成熟的书法家是无法的,法至无法,乃为至法。唐代大书法家孙过庭在《书谱》中谈到:“初学分布,但求平正,既知平正,务追险绝,既知险绝,复归平整。”在这短短的几句话中,他把结构训练分成了三个阶段:一是平正阶段,二是变化阶段,三是成熟阶段。这一精辟论述深入浅出,适合于任一书体的结构研究,既是方法论,也合乎由低级到高级的事物发展规律,所以历来被称之为研究结字的金玉良言。

如今,不论研究哪家结字要领,大多会从独体字、合体字切入,去作具体分析,介绍其一般方法和变化形式,这种方法似乎比较适合学习者的思维定式,抓住这个规律,似乎也更加便于记忆。在这一节里我们也是以这种思路展开结构要领的探讨。

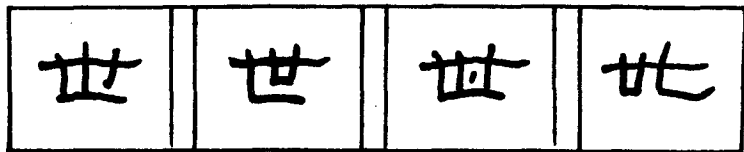
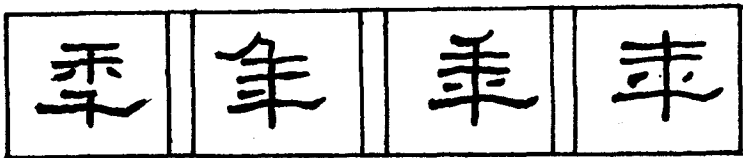
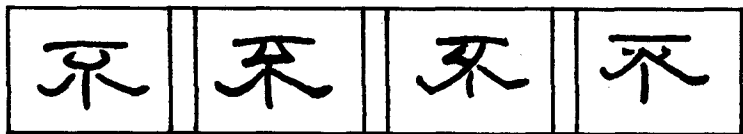
一、独体结构

所谓独体字,就是该字的点画组合具有不可分割性,笔画简单,没有偏旁与之搭配,独立成字。独体字一般来讲比较难写,主要原因是笔画少,不容易营造粗细、疏密等对比关系。如:“三、四、五、

六、于、王、八、己、夫、少、丕、九”等等。要想写好独体字,必须把握其主要特征,即:结构紧凑,重心稳当,主笔突出。如“三”字底横,“五”字底横,“六”字上横,“于”字勾波,“王”字底横,“己”字底末笔勾波,“夫”字左右波画,“少”字撇波,“丕”字左右波画,“九”字末笔勾波,都比较突出,显示了隶书的特点。

独体字单字的组合变化也异常丰富,如“丕”字的变化,汉碑中的写法各不相同,随手拈来便有四五种之多;“年”的变化也有数种,有的尚有篆意,有的与汉简相似;“世”字的变化也各有其姿态。

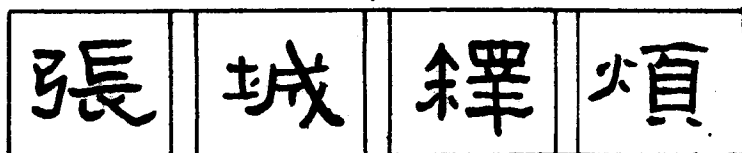

二、左右结构

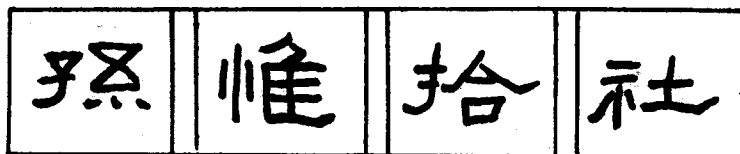
左右结构的字,我们把它分成三大类:一是左小右大型,二是左右均等型,三是左大右小型。

1. 左小右大型

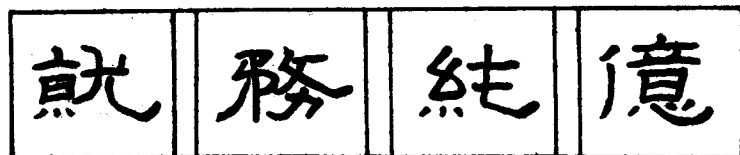
这类字一般部首在左侧,左侧笔画比右侧笔画少,比较直观。其空间切割图形为“弓”旁、“土”旁、“采”旁、“火”旁,例字“张、城、释、烦”。

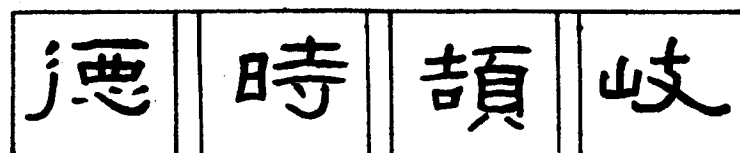
“子”旁、“亻”旁、“扌”旁、“礻”旁,例字“孙、惟、拾、社”。

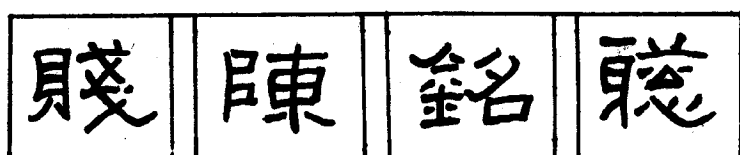
“京”旁、“矛”旁、“纟”旁、“亻”旁,例字“就、务、纯、亿”。

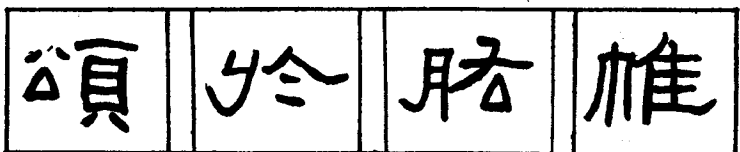
“彳”旁、“日”旁、“吉”旁、“山”旁,例字“德、时、颀、岐”。

“贝”旁、“阝”旁、“金”旁、“耳”旁,例字“贱、陈、铭、聪”。

“公”旁、“方”旁、“月”旁、“巾”旁,例字“颂、于、肱、帷”。

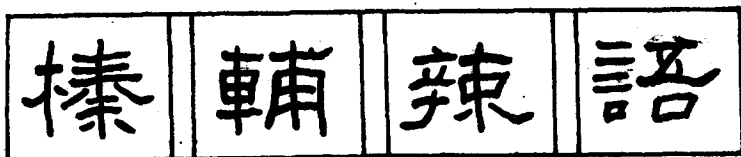
“古”旁、“歹”旁、“犭”旁、“口”旁，例字“故、殍、独、喋”。

“王”旁、“禾”旁、“足”旁、“氵”旁，其中“禾”旁和“足”旁字可大可小，例字“玮、种、路、温”。

“木”旁、“车”旁、“辛”旁、“讠”旁，这4种偏旁也可视情况作大小变化，例字“榛、辅、辣、语”。

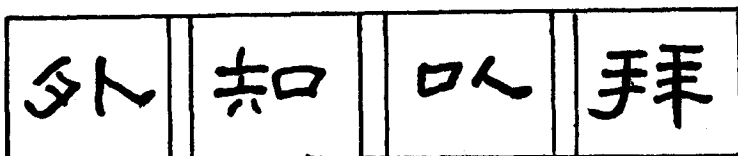
“虫”旁、“幺”旁、“舟”旁、“又”旁，其中“舟”旁和“又”旁可大可小，例字“虹、幼、舶、难”。

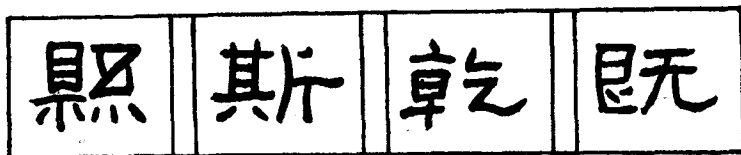
2. 左右均等型

这类字多因左右笔画几乎相当，或因势而立。需要强调的是，虽然空间相当，但并不意味着左右相互不发生联系，而是要通过笔势的暗连，左右的穿插，营造一种和谐气氛，以避免左右分离而孤立和呆板。

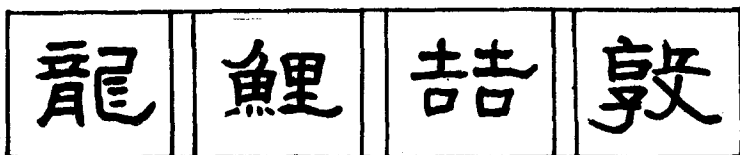
例字“外、知、以、拜”。

例字“县、斯、乾、既”。

例字“龙、鲤、喆、敦”。

例字“邵、频、能、韵”。

例字“鼓、鹤、验、馥”。

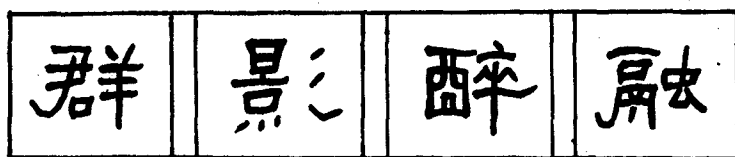
例字“愿、韶、韩、静”。

3. 左大右小型

与左小右大型相反,这类字左繁右简。

例字“群、影、醉、融”。

例字“勤、断、默、和”。此4字是刻意选在一起的,稍加留意便能发现其右侧都比左侧要低,这是因字立形的需要,也是左右结构中结字的一种组合特征。由于篇幅的原因,这种左高右低的特征例字不可能一一例举,读者应抓住这一规律加以归纳。

例字“谷、声、数、郡”。

