

隶书创作必备

蔡慧蘋 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

隶书体创作必备 / 蔡慧蘋著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2005.10

ISBN 7-5322-4519-5

I. 隶... II. 蔡... III. 隶书 - 书法
IV. J292.113.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 096159 号

隶书创作必备

编 著: 蔡慧蘋

责任编辑: 黄 淳

装帧设计: 姚正富

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美術出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1092 1/12 6 印张

版 次: 2005 年 10 月第 1 版

印 次: 2005 年 10 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4519-5/G · 205

定 价: 15.00 元

【简介】蔡慧蘋，女，别署“秋子”、“墨华”、“千寻草”。浙江镇海人，1943年10月生于上海，毕业于华东师范大学历史系。现为中国书法家协会会员、上海书法家协会理事、上海市书法教育专业委员会常务委员、上海诗词学会理事。

临池之余，致力书法教育，并潜心文史与书画理论，代表著有《中国书法》、《历代名家法帖今写系列》等，并受上海教育局教研室委托，编写并出版了中小学书法教材及教师用书多部。

颜体创作必备
欧体创作必备
柳体创作必备
隶书创作必备

隶书

创作必备

蔡慧蘋 编著

上海人民美術出版社

摭言

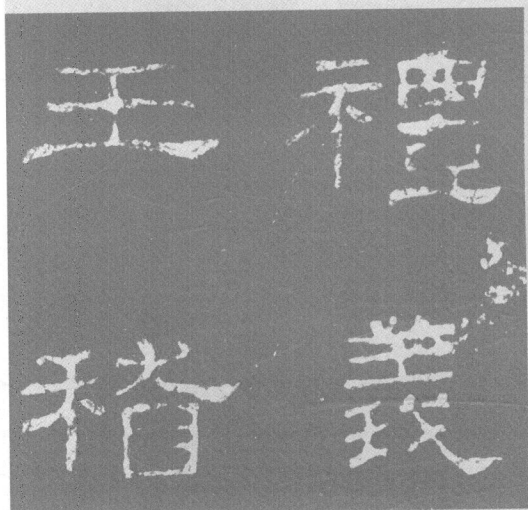
自古至今，我国文字嬗变有两体系：古文字系统（甲骨文、钟鼎文、小篆、隶书）和今文字系统（楷、行、草）。隶书是古文字阶级的最后一种字体，它萌芽于战国，流行于两汉，东汉末臻于成熟，达到巅峰。魏晋南北朝以后，逐渐退出日常书写的领域。

战国时期，社会突变，顺应文字书写简捷的需要，大篆有了简笔连笔快写的变异。秦始皇以小篆统一全国文字，同时对秦篆简率的新因子集中整改，使之系统化、规范化，初步形成一种独立的新字体——秦隶（又称古隶或简帛文）。相对于严肃庄重场合的秦篆，秦隶大量使用于政事公务及私人著作。事实上，秦隶是秦篆的一种辅助字体。称为“隶”，则取它的本义：附属；隶书又被称为“佐书”亦源于此。前人释“隶书”有多种版本，有的说是奴隶书写的，有的认为下层官吏专用的字体，更多的是以始皇时犯吏程邈为隶书的首创者。这类说法缺乏实证，有较大的片面性。

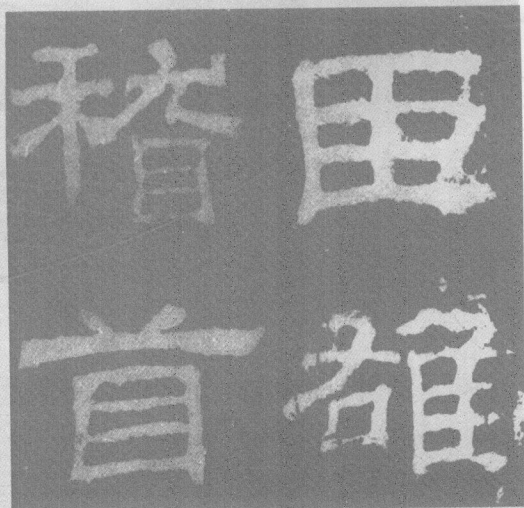
两汉政府没有采取文字统一的政策，大篆小篆古隶或使用或演化，新兴的行楷正处雏形，而最流行的则是汉隶。古隶经过三四百年的发展、整理与美化，形成左右撇捺分明、向背开张的汉隶。汉隶因它外形如“八”字而又被称为“八分”。它的最大特点是以方折的笔道（笔运行的轨道、动态的点画）解散了篆书圆转的笔道，并以左右分张的体势蕴含了规范典雅又强劲雄健的内张力。《史晨碑》、《乙瑛碑》、《礼器碑》等庙堂碑石的相继建置，《曹全碑》、《张迁碑》等地方刻石兴起，《西狭颂》、《石门颂》等摩崖石刻纷纷出现，传递了大汉帝国400年国势强盛的时代风貌与气度恢弘的人文心理。魏晋南北朝以来，新兴的草行楷逐渐成为社会通行的三大文字，至今未衰。隶书使用空间日趋狭隘，唐宋以降为法所缚，便流于板滞僵化，失去汉隶固有的鲜活灵动。因此，学写隶书，必以汉隶为楷模已成为书坛有识人士的共识。本书着眼于对汉隶的剖析，为学者指引一条隶书创作的必由之路。

汉隶有行有列，字距大于行距，撇、捺相连，产生一种横势的联飞之美。如用界格线，则应把个体的字放在方格偏长的格子内。一般汉隶均采用这一格式。《石门颂》和《天发神谶碑》除外，前者取扁形，后者用长格。

学写隶书，选一本自己喜欢的字帖（或遵循老师的指导）临摹，要临写好每一个字，但这不是目的，创作

选自《史晨碑》

选自《乙瑛碑》

才是实用的第一需要。书写具有一定艺术性的正式作品是创作；日常生活应用、宣传、美化的某些需要也是一种创作。创作有初级、高级两个阶段。初级阶段可以分两步走：先是集字创作，即把碑（帖）中的字一个个选出来，或以原碑（帖）偏旁部首重新组字，然后连缀成要写的内容；第二步用笔意创作，以名家名碑（帖）的风格特征来演绎自己的情怀。重于博采众长，熔铸自我，则进入创作的高级阶段。本书涉及的是创作的初级阶段。

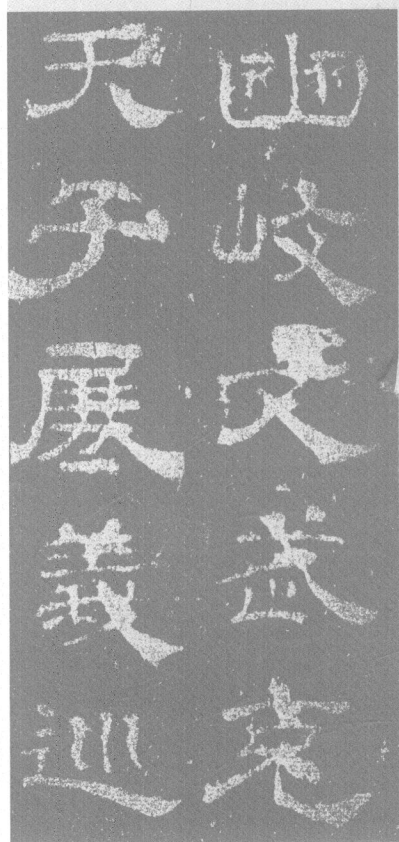
说到创作，首先要确定书写的内容。承绪传统必须以与时尚旋律合拍为前提，可选用健康积极向上的名句篇章，但要避免千人一面，少选或不选用熟用滥的章句篇什。如条件许可，提倡自撰诗联文以抒写时代风貌。当然，应用须谨慎，不能悖离各类文体应有的规则。

从形式看，创作需作两方面选择：一、款式、扇面、对联、屏条、中堂、立轴等都能采用，每一款式各有其特定的写法。二、分行布白，把书写内容确定在纸的某个位置上。书写位置的安排要在纸四边留下空白，即上下有天地，左右见空间。然后，再根据内容要求、字数多寡、文体特点安排行数（以奇数为宜）及每行字数，求得和谐美观、生动有趣。

从内容看，正文、题款、钤印是章法必须考虑的三大板块。

书法作品黑字、白纸、红印彼此映衬，色谱黑白对比，色调冷暖相倚，色块大小有异，明快强烈，破除平板，变化呼应，整合平衡，在视觉上产生多种美的享受。

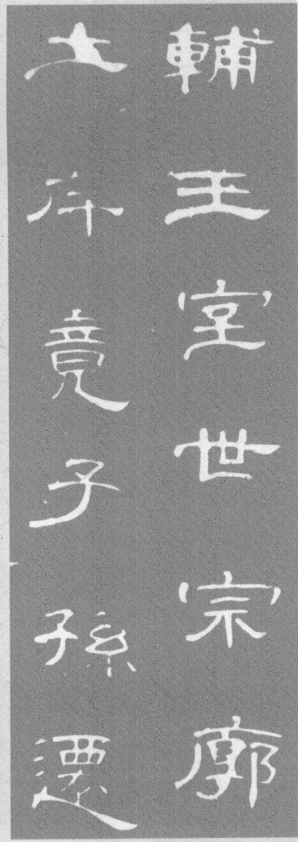
初学者宜用羊毫笔书写隶书，羊毫柔软、弹性不很足，可以练笔力。笔的大小品种视书写作品的风格而定。《石门颂》、《曹全碑》一类恣肆飘逸的宜用长锋来挥洒。同样是长锋，书写《石门颂》字宜大，用笔也要大，也可采用兼毫来抒写摩崖石刻的斧凿刀痕；而写《曹全碑》字要小，笔亦小，以柔软羊毫小笔表现它的秀媚俊丽。《封龙山颂》选笔类似《石门颂》，《礼器碑》用笔同《曹全碑》。笔道较粗的《乙瑛碑》、《张迁碑》和笔致紧密的《史晨碑》相比，书写前者宜用毫毛较丰满的笔，后者宜选用毫毛适中的笔。《华山碑》用笔同《史晨碑》。

选自《华山庙碑》

选自《张迁碑》

选自《曹全碑》

壽

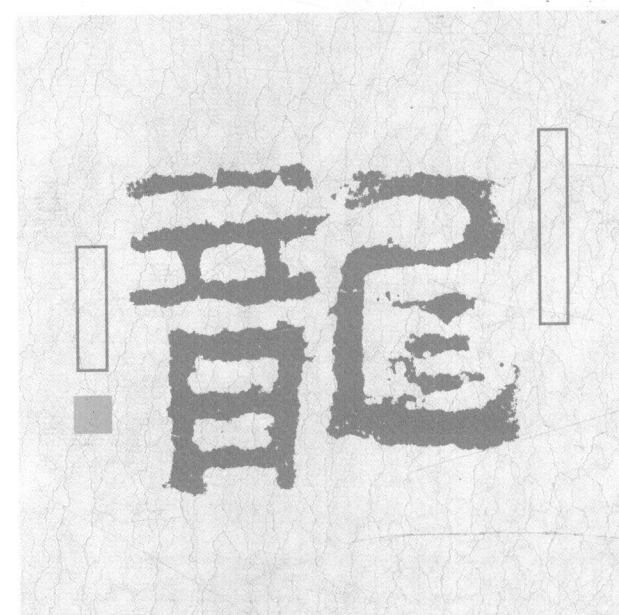
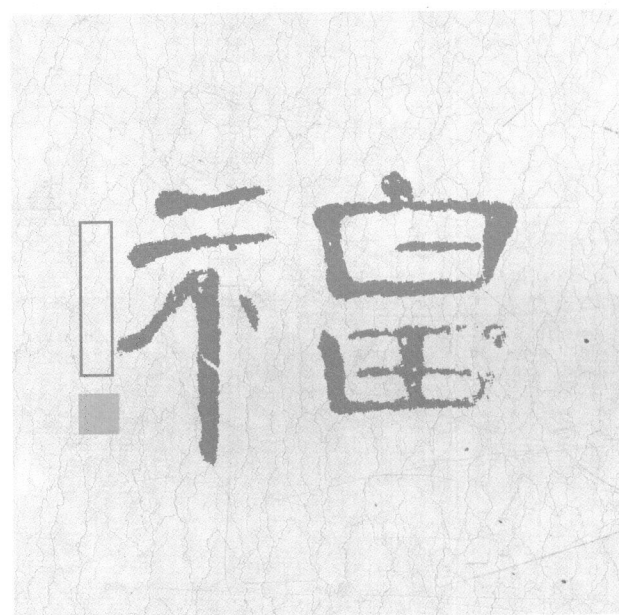
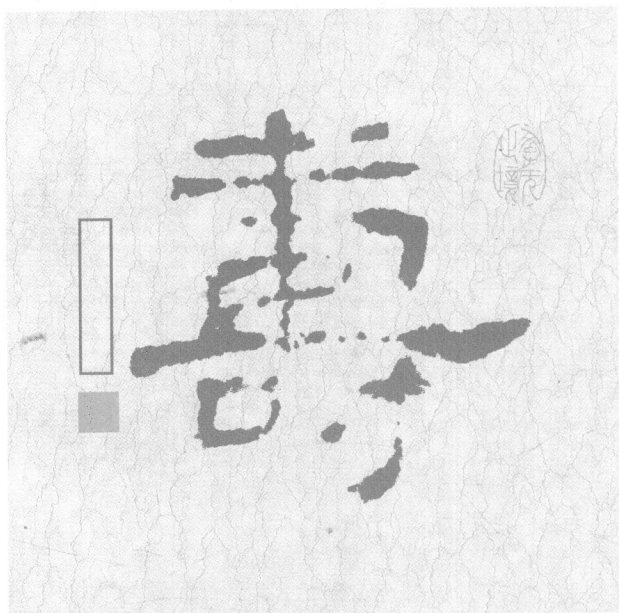
言

目 录

學

龍

- 一. 单字创作 / 6
- 二. 双字创作 / 10
- 三. 三字创作 / 14
- 四. 四字创作 / 16
- 五. 对联创作 / 28
- 六. 五言绝句创作 / 42
- 七. 七言绝句创作 / 50
- 八. 律诗创作 / 62
- 九. 习作点评 / 68

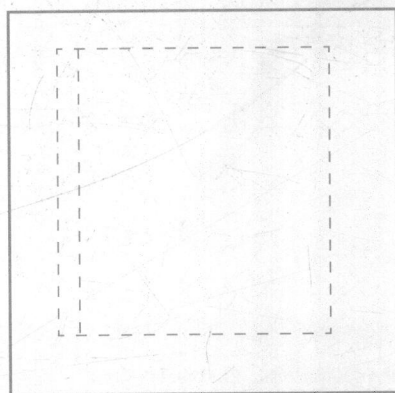

章法举要

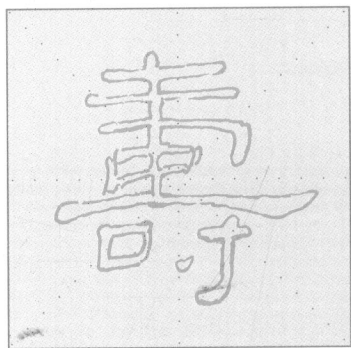
方形：书写位置安排要从纸的四边打进去，这是指纸的四周要留有空白，即上下留天地、左右有空间。隶书款式天地、左右空间各自相应对称。一般说天地空间大于左右的空白。

独字必须写在纸的中央，即把正方形纸按对角线折叠，独字隶书必须以对角线交点为中心，呈放射式舒展。

款字有上款与下款。下款（书写人名姓或名）一般安排在独字的左边，如有上款（受书人名姓或名）可安排在独字的右边。款字字体可同正文或更活泼。隶书款字以行楷或行书为宜，款字须小于正文。款字在纸中的位置可视字的多少而定，与独字的距离要适度，太近或太远都会影响作品整体感。

纸张尺寸：33 × 33cm 67 × 67cm

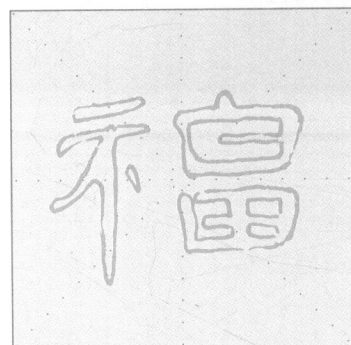

选自《史晨碑》

临习要点

“壽”字横画排叠多至九画，为避免局促与紧迫，字形宜长，是隶书典型的因字赋形。

此字用笔方圆兼备，折处作两笔写，横竖组合得较圆润。九横或下沉或上托或较平，各有微妙的变化；长捺将结束时向下一宕，微按后斜出，势较长却不张扬。中间部分，尤其是“口”形结构收束得扁平而小，略呈左侧的倒梯形，并被中间长竖分为前大后小两部分，为左边增加法码，以调整长捺右出与下部“寸”较长形的失重。下部“口”左竖略向外撇作用同上。

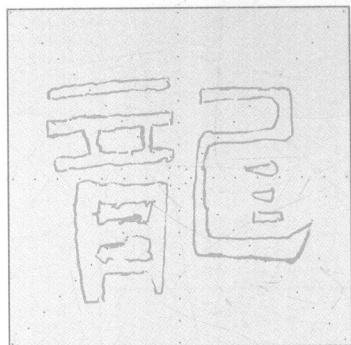

选自《曹全碑》

临习要点

“福”字为左右结构，汉隶对左右两部分的组合作了精巧的运筹：大小有别，上下参差，欹正相辅，疏密映衬，灵动而不板滞。

此字点画圆动清秀，两个右上折中上折先提后按，转折兼用，下折略断后续行，因势而为，独见道丽。右边结构上升，两个四边形结构上大下小；右边上部长捺隐遁，代之以右倾的小点，分上横为前短后长两部分，加上内部短横右移，下边中间短竖的右倾，虽无长捺的拓展，整字横势自现。两个四边形结构内部虚左（短横与左竖相离），下“口”形结构左上分离，右下点画相搭（点画接触面极小），既紧密又疏朗。

选自《张迁碑》

临习要点

“龍”字左右两部分都遵循了汉隶构字大小相异、上下错位的原则，却又展现该碑字形较方的特征。

此字左低右高；“月”两短横下落，右边粗重的平捺又为下部增加了分量，整字的重心落在下面。左右两个右上折或两木相铍，折意明显；或用篆法，弧线熟练又曲张有力。捺脚上翘，锐利出锋，如刀切剑断。

选自《礼器碑》

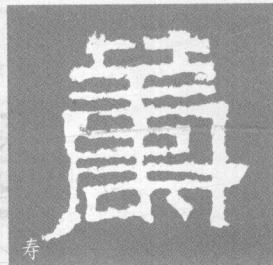
选自《张迁碑》

选自《封龙山颂》

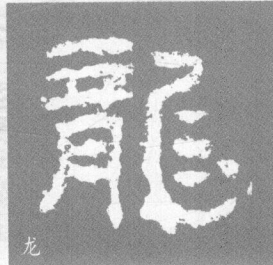
选自《礼器碑》

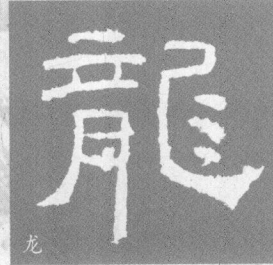
寿

寿

龙

龙

边内所

中国民俗，过年在门上贴“福”字以祈吉祥。“福”字必须倒贴，取义“福到”。

“福”字要安排在菱形四边形纸的中间，即写在四边形各边中点依次相连组成的正方形中。

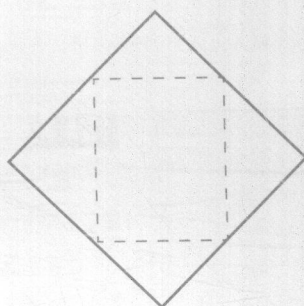
此类格式一般不必落款，如有特定要求，可落穷款或只有钤印、款或印宜小不宜大，位置必须以整幅平稳为前提。

章法举要

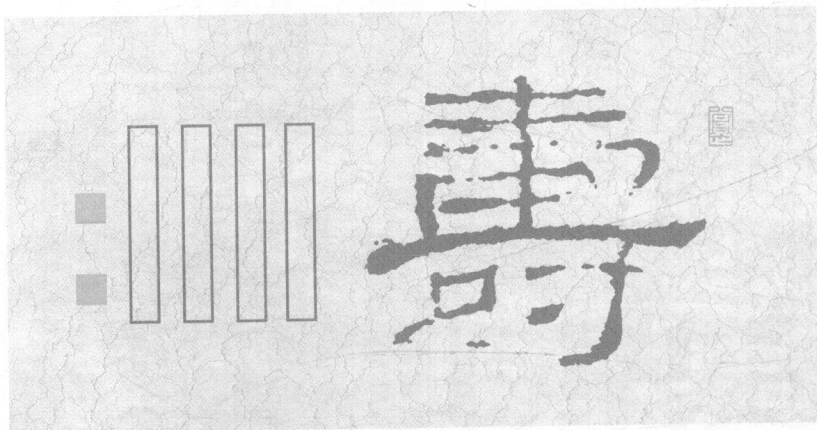
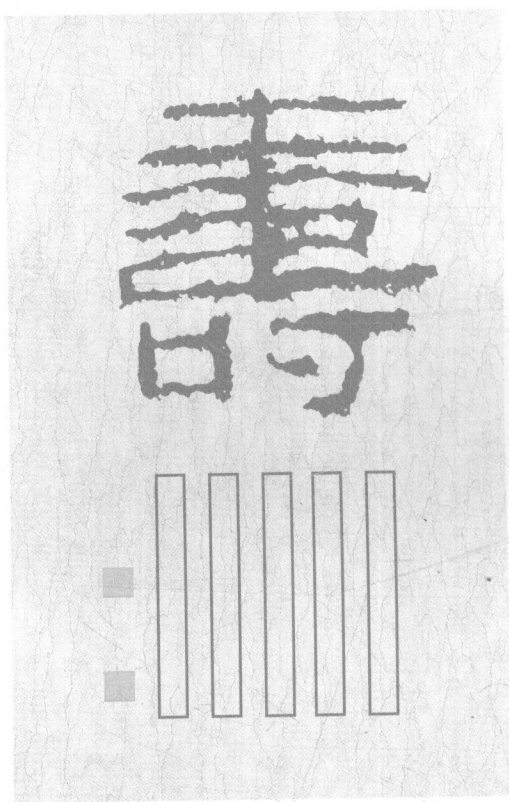
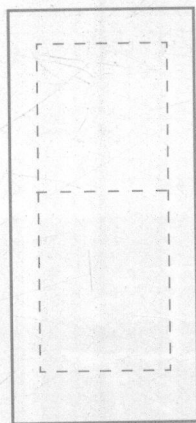
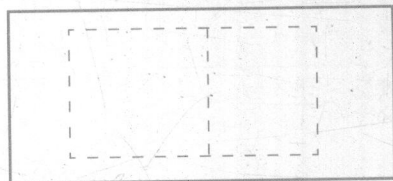
扁形或长形的单字作品书写时，纸的尺寸可取四尺宣“十”字形开条，裁成四条，或整幅四尺宣。

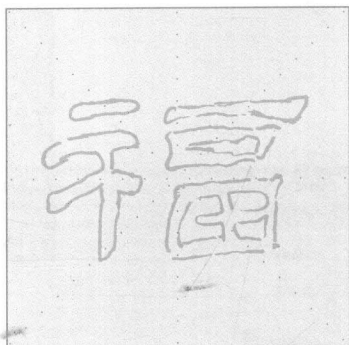
扁形，独字落在纸的中间稍偏右（若款字过长，独字须安排在纸的稍右边）。长形，独字写在纸的上边。

正文、题款、钤印三者组合为统一整体，并以重心平衡为前提，扁形题款与方形款式类似，长形则须写在独字的下面。

纸张尺寸：33 × 33cm 33 × 67cm
67 × 134cm

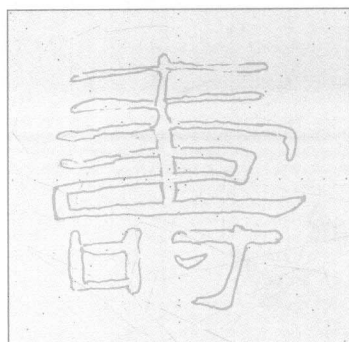

选自《华山庙碑》

临习要点

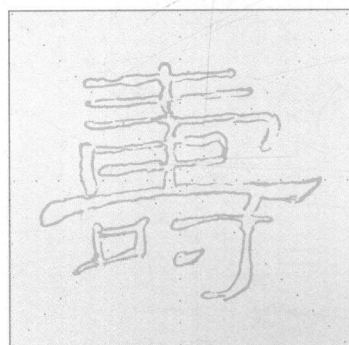
此字方圆并用，转折兼备，右边下“口”形右上角先转后翻笔取折；捺脚粗重浑厚，出锋不长大，挑势向上，左右两部件取相背势，落差不大；但点画俯仰自如，在忽粗忽细、忽正忽斜的调合中严正的扁方势显得华饰而飞扬。

选自《封龙山颂》

临习要点

此字以圆笔为主，兼用方笔。字形以方正见长，线条肥瘦各具情态却都有起伏的变化，结体严正又疏密有致。上五横呈上托势微有变化，下四横取下沉各势。捺画不重按，顺势出锋居多。由于横画间有较大的空隙，使较方正的字形产生视觉欣长的误差。朴茂挺拔又显得矜练典雅。

选自《礼器碑》

临习要点

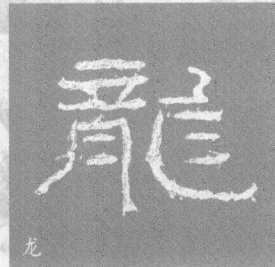
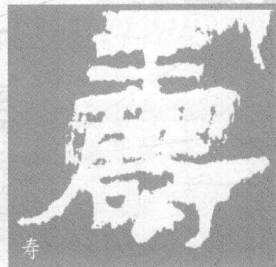
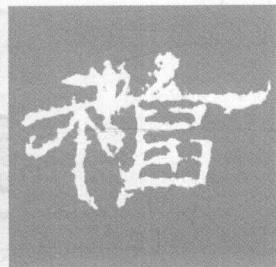
此字点画细瘦挺拔，圆笔多于方笔；中部两个右上折用转法，圆弧线分明；下部右上折用翻笔，外形方折，点画仍圆润；捺画微上扬，尾部尖挑向上，有较大斜度。点画纤劲，组合间留有较大空白，结体宽博疏朗。

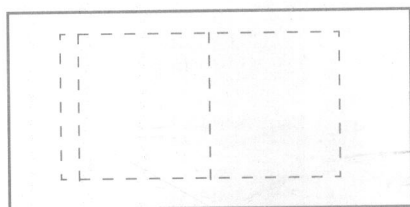
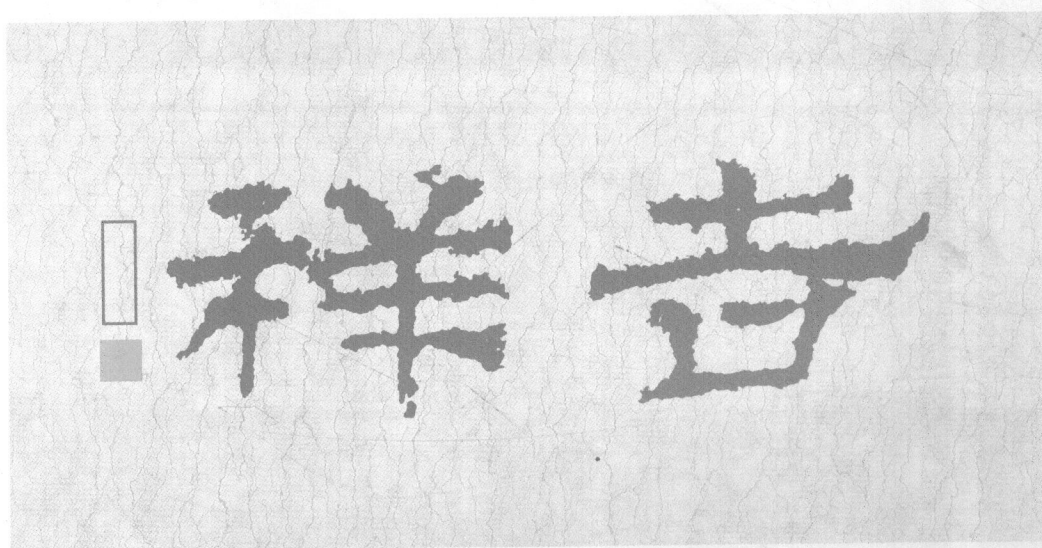
选自《史晨碑》

选自《礼器碑》

选自《礼器碑侧》

选自《石门颂》

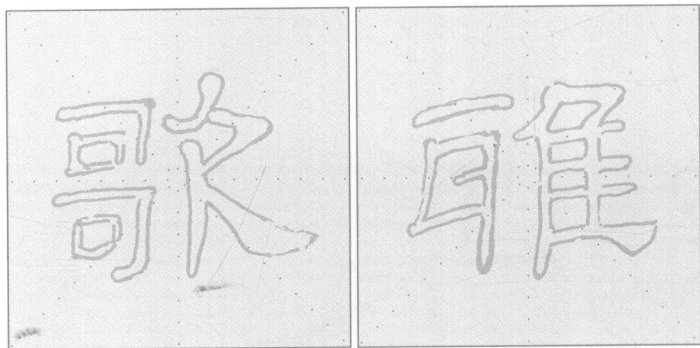

纸张尺寸: 67 × 67cm

视边闲话

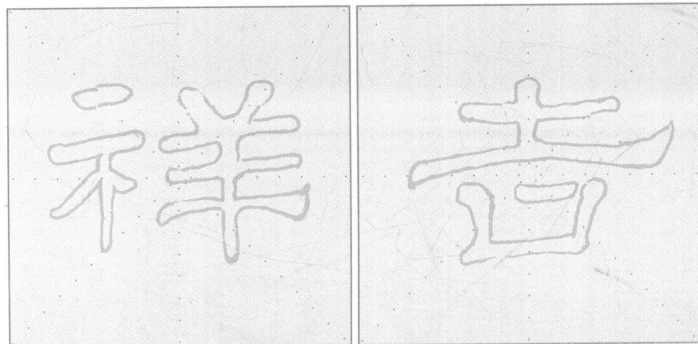
除姓名章外，印章还有字、号、别号、斋馆名等。另有闲章（如诗句、词句、成语、格言及图案印，以寄托爱好、志向等）。姓名章盖在署名下边或右边（此类章宜与款字同大小，太大或太小都显不统一），盖在起首虚头处的闲章为首章，盖在末尾或下端空白处的称压角章。钤印的位置必须与正文为统一整体，以整幅作品的重心平衡为前提，并必须避免与个体字上下点画的齐平。

选自《史晨碑》

临习要点

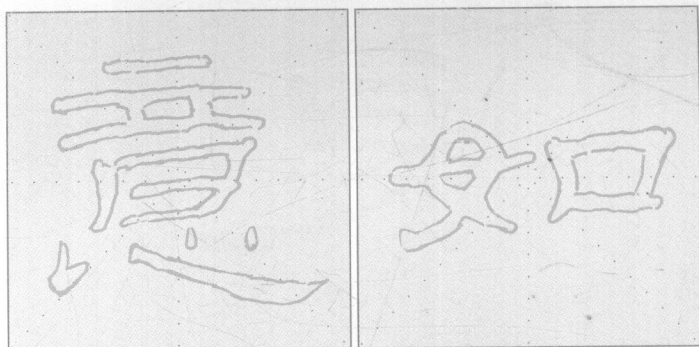
两字都是左右结构。前字取势相背(中间两竖相背,右竖相对较直,呈八形,左高右低,左小右大,左疏右密。后字相向势(左边稍跌右,右边因撇异化为右弩的竖而微倾左侧,呈V形),左低右高,左密右疏。两字的异势安排取得同中求异的和谐。就个体字来说,“雅”左边三处空白大小疏密各异;右边扎紧篱笆,两两间距各不相同。“歌”左右笔画多细少粗,留白有趣。

选自《华山庙碑》

临习要点

“吉”为上下结构,上下均扁平,由于“口”的收缩,下部相对方整。“口”左右两边内敛,呈现侧左的菱形势,既有动态的飞扬,又平衡了上捺的张扬。左右结构的“祥”左小右大,左高右低,四横异态,却均有稍右上的走势,捺脚重按后即向上出锋,有尖锐小勾与“吉”字的捺异形。因历史侵蚀,此两字都有石化痕迹,如“吉”上横尾端似小捺,临写者应辨识“雁不双飞”。

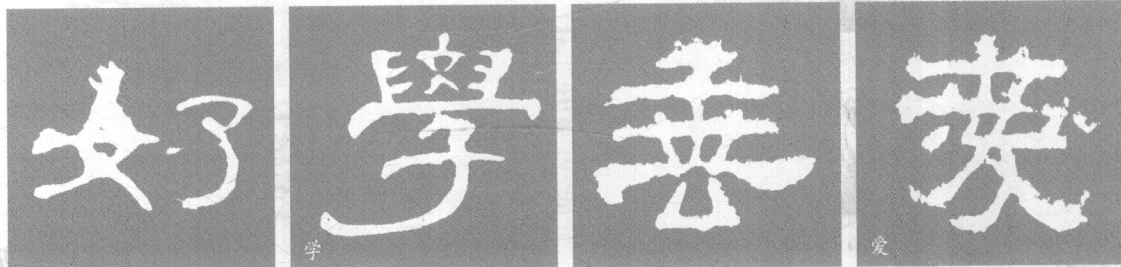
选自《乙瑛碑》

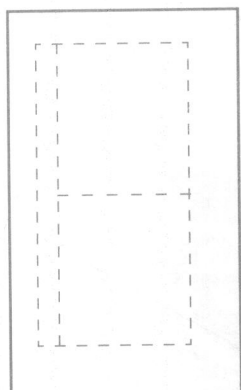
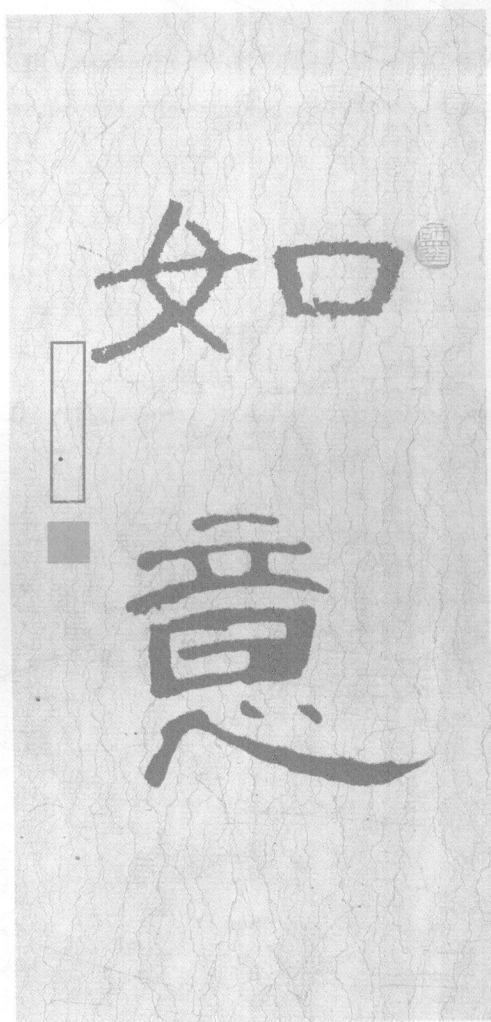
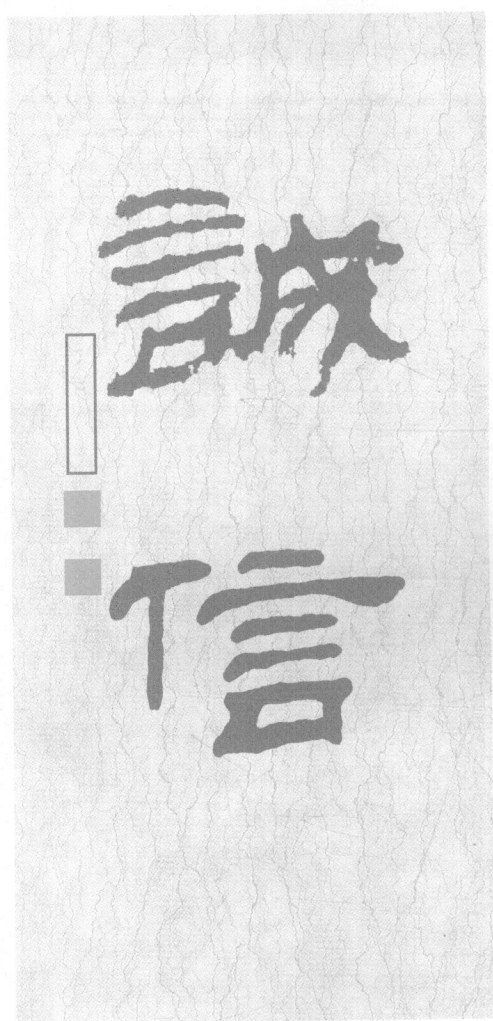
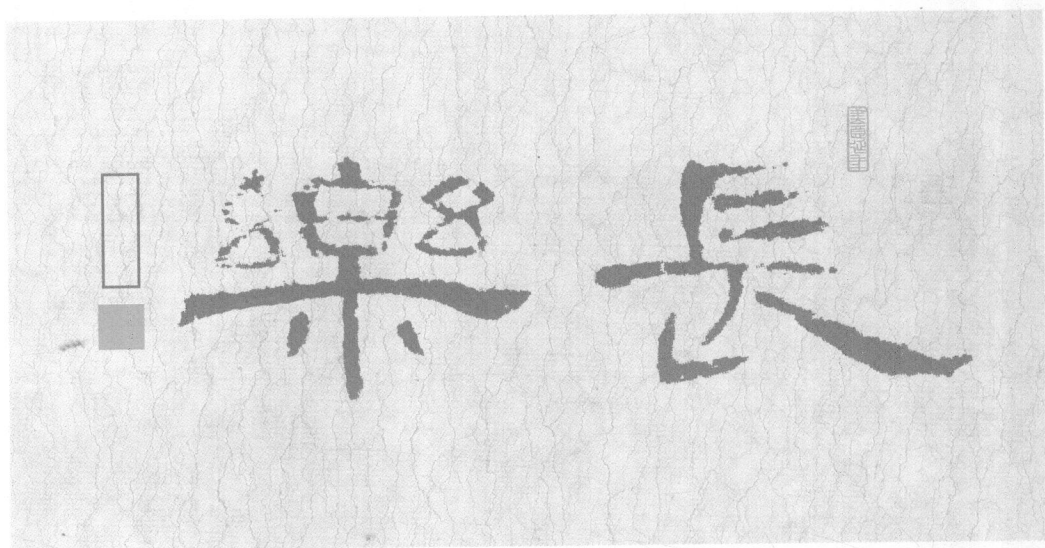
临习要点

“如”左缩右放,“女”左右两弧形折线被下沉的横拦腰分割为左右参差大小不等的空间,与右边“口”形的大空间相映成趣。“意”上部“立”两小点变斜并与中部“日”均右移。下部左点起收笔锐利如行书的勾连,为左边的空虚增添了分量;中右两小点写得特小,上尖下圆,居心勾中间偏左,捺笔虽长却不重按,既整合右凸的字形,又不失汉隶的中宫收敛。此字上中下三部分中轴线,呈强右弩的弧线。两字组合,扁、长不宜过于悬殊。

选自《曹全碑》

选自《张迁碑》

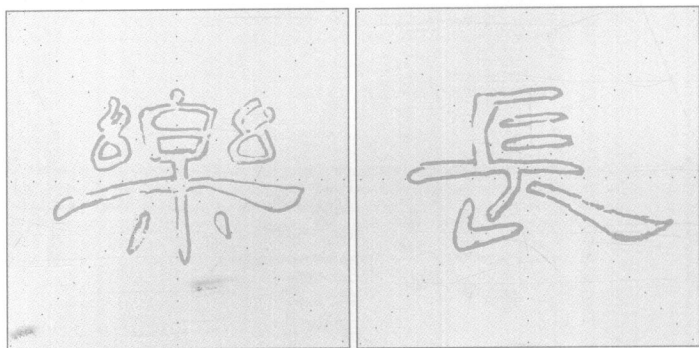
纸张尺寸：33 × 67cm

侧边闲话

双字常安排在长形或扁形纸上。

长形：竖写，正文居于纸的中轴线上，落款通常在左边；若正文上移，落款则在下面。扁形：正文稍偏右，从右到左横写，左边留白较大，写款字；如书上款，亦可放在正文右边，左右留出相等的空间。

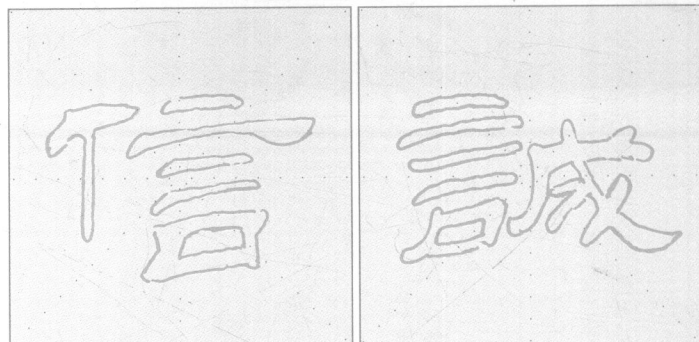
书法作品经装裱后悬挂，横式作品一般悬挂在视平线上面，为使视觉效果不下落，正文必须稍上移，即使地稍宽于天。竖式书写楷行草一般为天稍大于地，隶书天地则可保留同宽，悬挂时，纸的底边往往在视平线以下，个体字因扁平，其书写习惯又往往落在界格水平线的下面，视觉仍是天大于地。

选自《曹全碑》

临习要点

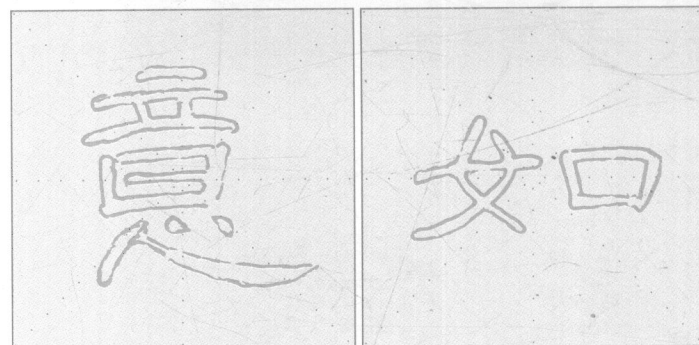
由于个别点画漫漶剥蚀，如“長”的捺成直线，要还原成一波三折；“樂”上部左边残损，须辨认它原来走势。两字均为上下结构，上紧下松，上下两部分各向中心紧攒。“長”点画间尽情留白，“樂”左右两“幺”构筑的几个多边形都开有小口；两字中斜捺圆润而纤长，平捺见拱形势并分竖为上短下长两部分；这些匠心都演绎了《曹全碑》的飘逸潇洒。

选自《乙瑛碑》

临习要点

两字都是左右结构，各字部件组合同中有异：大小、粗细、参差变换得活泼灵动是其共性，而各字整合又显见个性。“誠”左大右小，左疏右密悬殊；左边六横或上托或下沉，聚于中心，“口”又右移，左短竖并化为斜行的撇；而右边内部紧攒以现中宫收敛。“成”右撇的石化、斜捺末端因泥汗而变短，均要恢复原貌。“信”左小上右下大，压缩长捺的起笔，左边长竖，右边末短竖又反向稍外撇，也解读了隶书呈“八”形的特征。

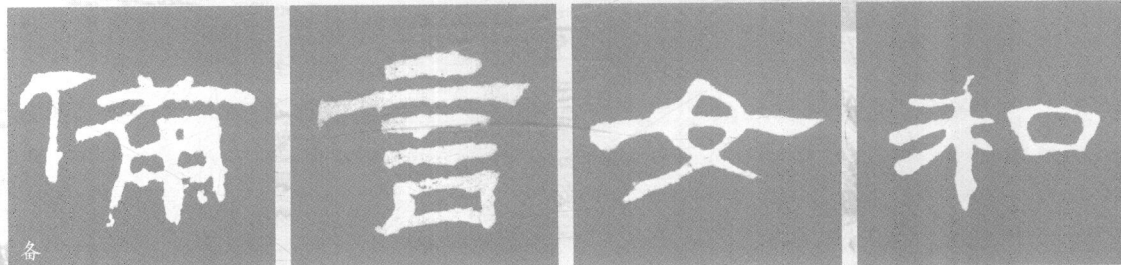
选自《曹全碑》

临习要点

左右结构“如”左边“女”的左脚下落，稍右上倾的横分两脚交叉的空间为上小下大两部分；右边“口”呈扇形并略上升。左右各部分自身以及左右相互异势的协调，使整字显得上紧下松。“意”上中下各部分留有一定空隙也拉长了本字的形态，《曹全碑》在隶书扁平字形前提下显得颇长，这是该碑秀美的一个基因。扁平的“如”和长形的“意”组合在一起可稍拉长“女”中两条弧线组成的菱形四边形，使之与“意”协调。

选自《乙瑛碑》

选自《曹全碑》

备