

杨蓉 编著

经典诗词集字创作·曹全碑

上海书画出版社

始桃花
恨春歸
無長
來入轉
不知
中

白居易詩
李商隱詩

閑夢遠

南國正清秋
千里江山寒色遠
蘆花深處泊孤舟
月明樓

经典诗词集字创作·曹全碑

杨蓉 编著

◎ 上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

曹全碑/杨蓉编著. —上海: 上海书画出版社,
2011.7

(经典诗词集字创作)

ISBN 978-7-5479-0208-0

I. ①曹… II. ①杨… III. ①隶书—碑帖—中国—
东汉时代 IV. ①J292.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第110428号

经典诗词集字创作·曹全碑

杨蓉 编著

责任编辑	时洁芳
审 读	沈培方
封面设计	王 峥
技术编辑	钱勤毅
责任校对	王惠国
版式设计	李 方

出版发行	● 上海书画出版社
地址	上海市延安西路593号 200050
网址	www.shshuhua.com
E-mail	shcpph@online.sh.cn
印刷	上海市印刷十厂有限公司
经销	各地新华书店
开本	787×1092 1/8
印张	5
版次	2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷
印数	0,001-4,300

书号	ISBN 978-7-5479-0208-0
定价	20.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

目 录

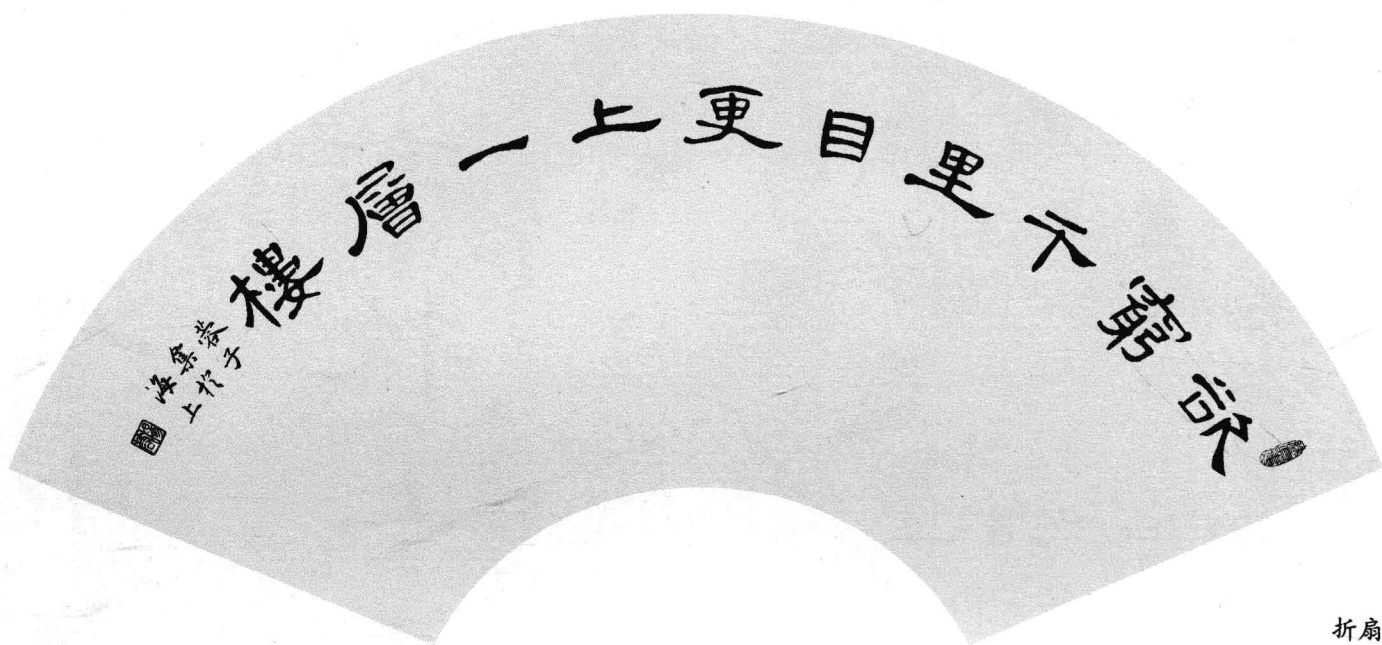
1-5/ 幅式参考

- 6/ 华山 宋·寇准
- 7/ 秋夜寄邱二十二员外 唐·韦应物
- 8/ 悯农 唐·李绅
- 9/ 登鹤雀楼 唐·王之涣
- 10/ 鹿柴 唐·王维
山中 唐·王维
- 11/ 诏问山中何所有赋诗以答 南北朝·陶弘景
- 12/ 寻隐者不遇 唐·贾岛
- 13/ 逢雪宿芙蓉山主人 唐·刘长卿
画 佚名
- 14/ 渡汉江 唐·李频
- 15/ 塞下曲 唐·卢纶
- 16/ 望江南（闲梦远，南国正芳春） 五代·李煜
- 17/ 送孟浩然之广陵 唐·李白
- 18/ 忆江南（江南好，风景旧曾谙） 唐·白居易
- 19/ 早春 唐·韩愈
- 20/ 君看取（管得江湖占得山） 宋·徐积
- 21/ 春夜洛城闻笛 唐·李白
- 22/ 君不悟（一酌村醪一曲歌） 宋·徐积
- 23/ 大林寺桃花 唐·白居易
- 24/ 忆江南（江南忆，最忆是杭州） 唐·白居易
- 25/ 寒食 唐·韩翃
- 26/ 望江南（闲梦远，南国正清秋） 五代·李煜
- 27/ 山行 唐·杜牧
- 28/ 从军行 唐·王昌龄
- 29/ 望江南（三界里，有取总灾危） 宋·王安石
- 30/ 出塞 唐·王昌龄
- 31/ 送杜少府之任蜀川 唐·王勃
- 32/ 春望 唐·杜甫
- 34/ 菩萨蛮（琼杯且尽清歌送） 宋·韦驥
- 35/ 渔家傲（钓笠披云青嶂绕） 宋·张元幹

创作提示

经过临写、默写（背临）两个阶段后，可以尝试创作。创作不是随意发挥，不能游离所临范本的基本特征，而要依据临写所得的综合技能，紧贴范本的用笔、结字特征，进行有意识的应用和能力拓展。初学创作可以从少数数字的作品开始，选择有意味的词语、短语或者诗句作为书写内容，是初试创作的常用方法。创作之前应仔细审读书写内容，必要时查阅相关书籍进行核对，以免错漏。书写内容、幅式章法要通盘考虑。先从基本的格式章法尝试，学会谋篇布局，细心体会大小、疏密、轻重、对比，多多实践，积累经验。初试创作，幅式不宜太大，内容不必太多。初学时可以将纸张折出格子，使得字位居中，大小合宜；同时衡量字与字的间距是否适当，也可以直接购买印制好格子的习作纸张书写。

扇面又可分折扇和团扇，章法布置要随形就势。在折扇上书写时，要依其折痕行路来写，每行一字或两字，位置靠近扇面顶端。款书文字稍小，形式稍变，与正文的排列形式呼应一致。书写团扇时，可以在圆形中间以方形面积来写，正文两侧分别钤印、书款，既能补白，又生变化，形式清新可爱。

折扇

折扇

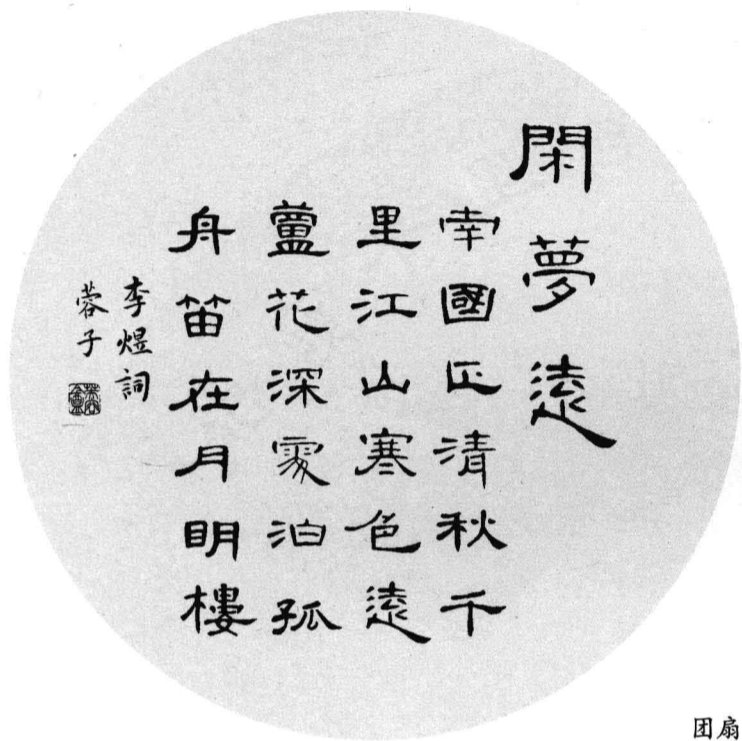
折扇

创作提示

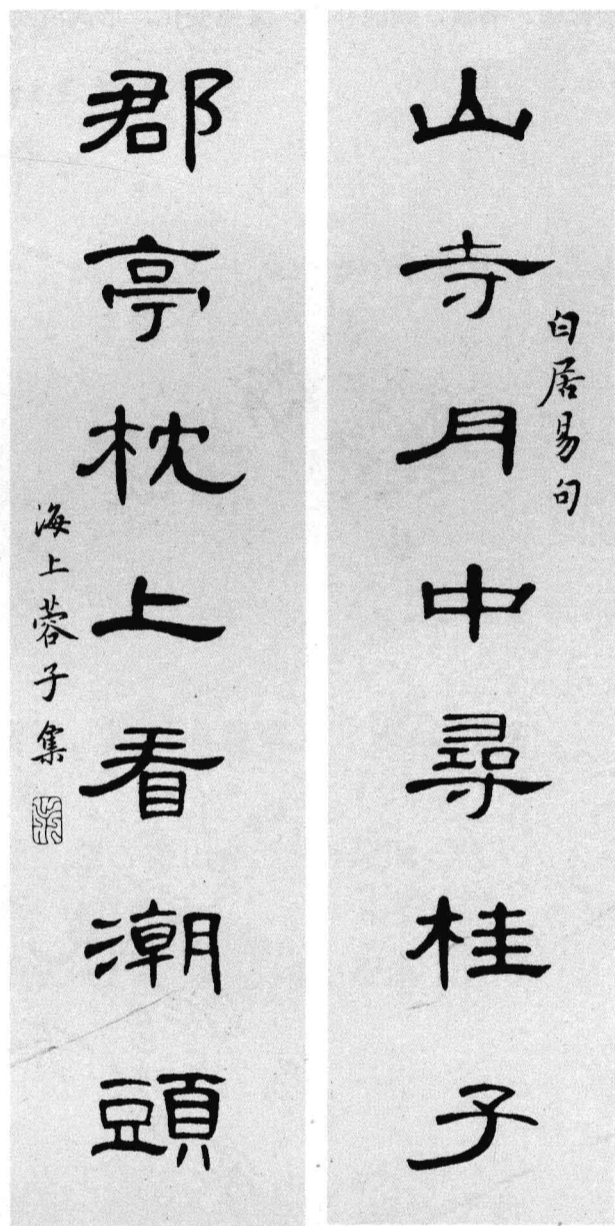
书法作品的不同形式称为幅式。一幅完整的书法作品包括正文、款书、印章三个部分，三者要有机结合，相得益彰，构成整体美。正文是作品的主体部分，是作品的主角。创作之前要根据内容预见字的大小布局，为落款留下适当空间。正文的书写顺序从上到下，先右后左，首行不空格。一般不写标点。

对联作品是居家或者展厅常见的形式。书写时上联在右，下联在左，宜字字相对，重心对齐。上下联的两边都可以题款，上款题于上联右边，下款题于下联左边，位置不宜过于偏下，款字不可大于正文，以免喧宾夺主。

斗方作品幅面不宜太大。以隶书创作斗方作品，可将左右行距紧凑些，将上下字距留空明显些，这是隶书较为特别的章法安排，也使整体保持气息流通，疏朗清新。款文与钤印要以维护方形整体为宜。

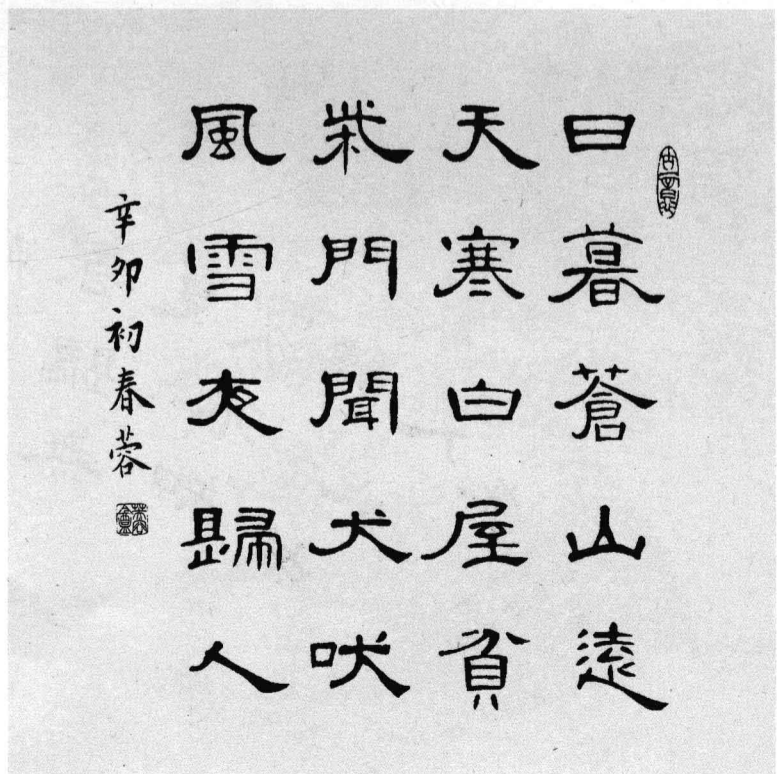
团扇

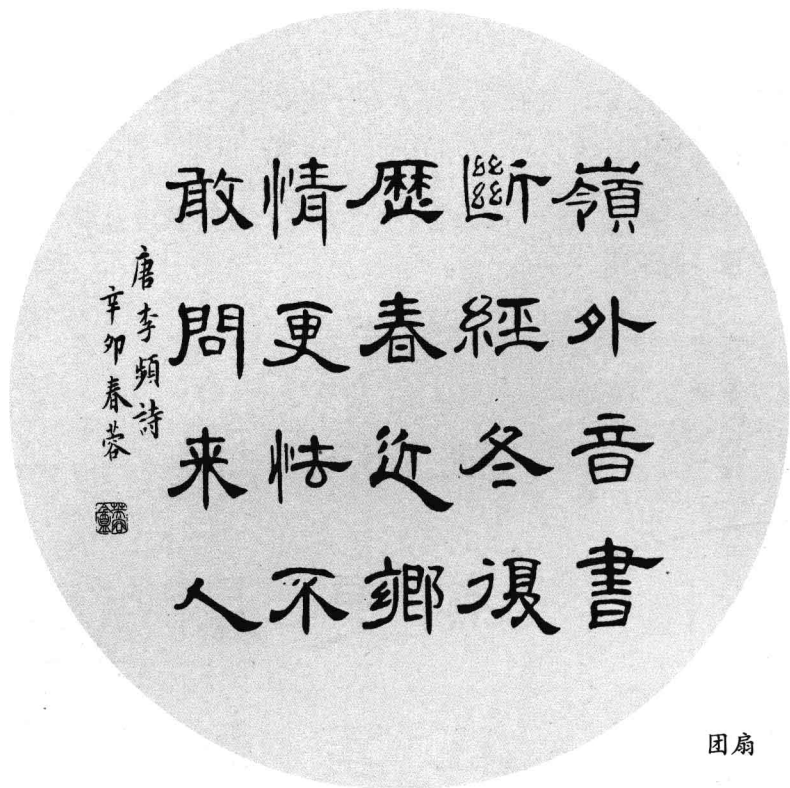
对联

对联

斗方

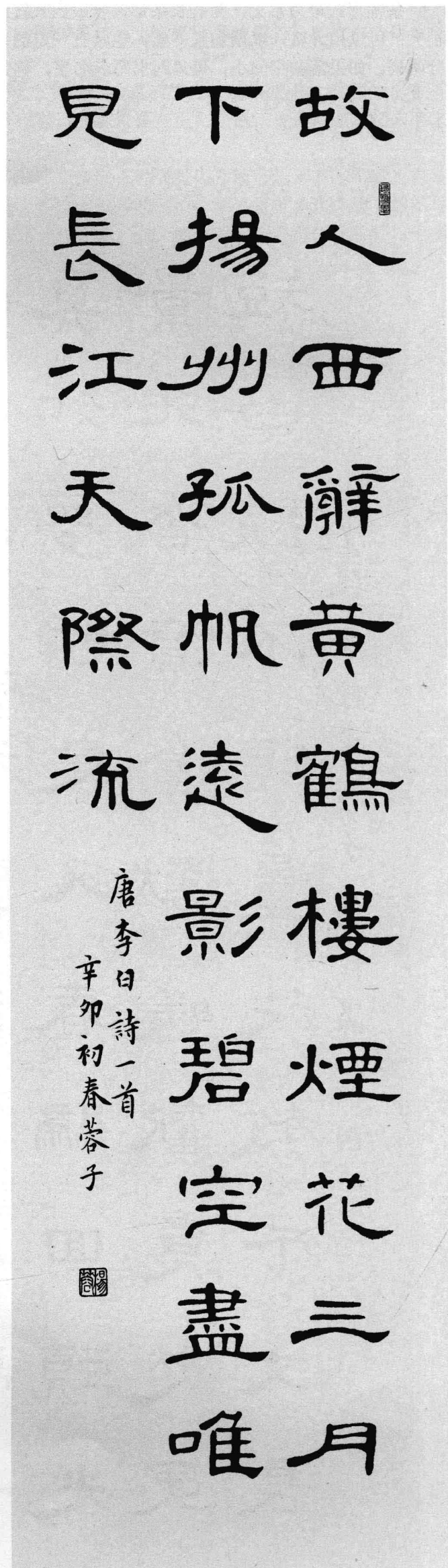

团扇

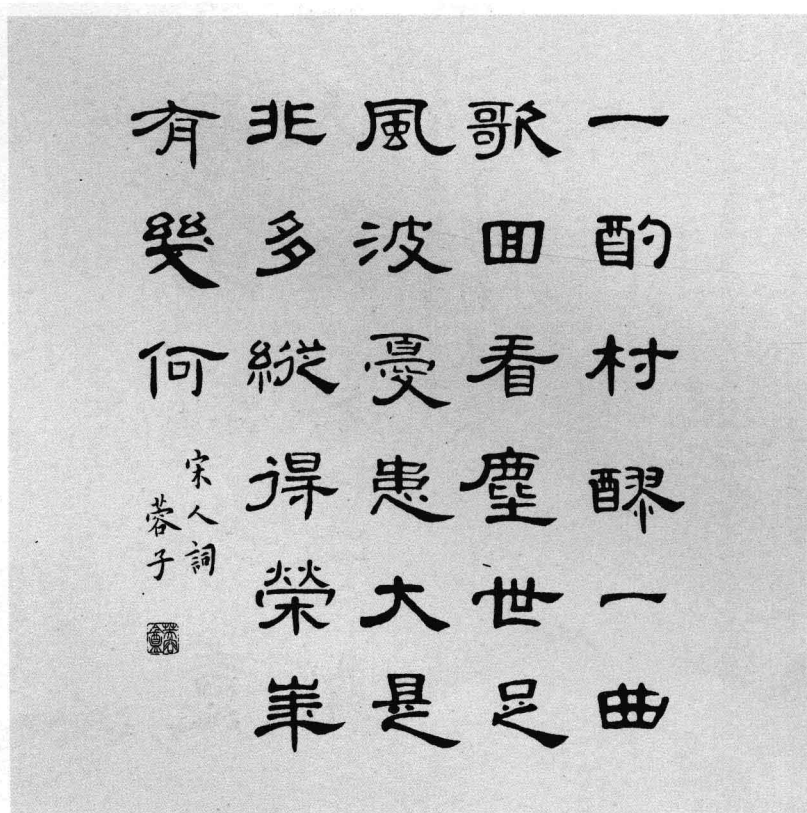
创作提示

正文书写时要规划好字的大小，要有意识地去表现《曹全碑》书法的特征：譬如，字距行距不要太密，字形不要太大，要给每个字上下左右留有余地，使布白匀和，气息流通。初试创作可以写字数较少的对联或条幅。要给落款留有空间。

落款是作品补充部分，是作品的配角，使得作品产生节奏与章法的变化。因此，款书的字体既要与正文有区别，又要与正文相协调。款书一般写在正文之后，字体一般以行楷或行书为宜，不宜用草书或篆隶书，字形一般小于正文。格式可以一行，也可以分成两行，写成两行时，字略小些，并且要恰当组合，行距不宜离得太宽，使两行形成整体。落款的内容通常为书写者姓名、字号、书写日期、书写地点等，也可注明正文内容出处等。也可以写“书为某某先生”或“某某先生雅属”等，表示该作品书写的缘由。款文字数的多少视实际情况而定，但不宜多于正文。

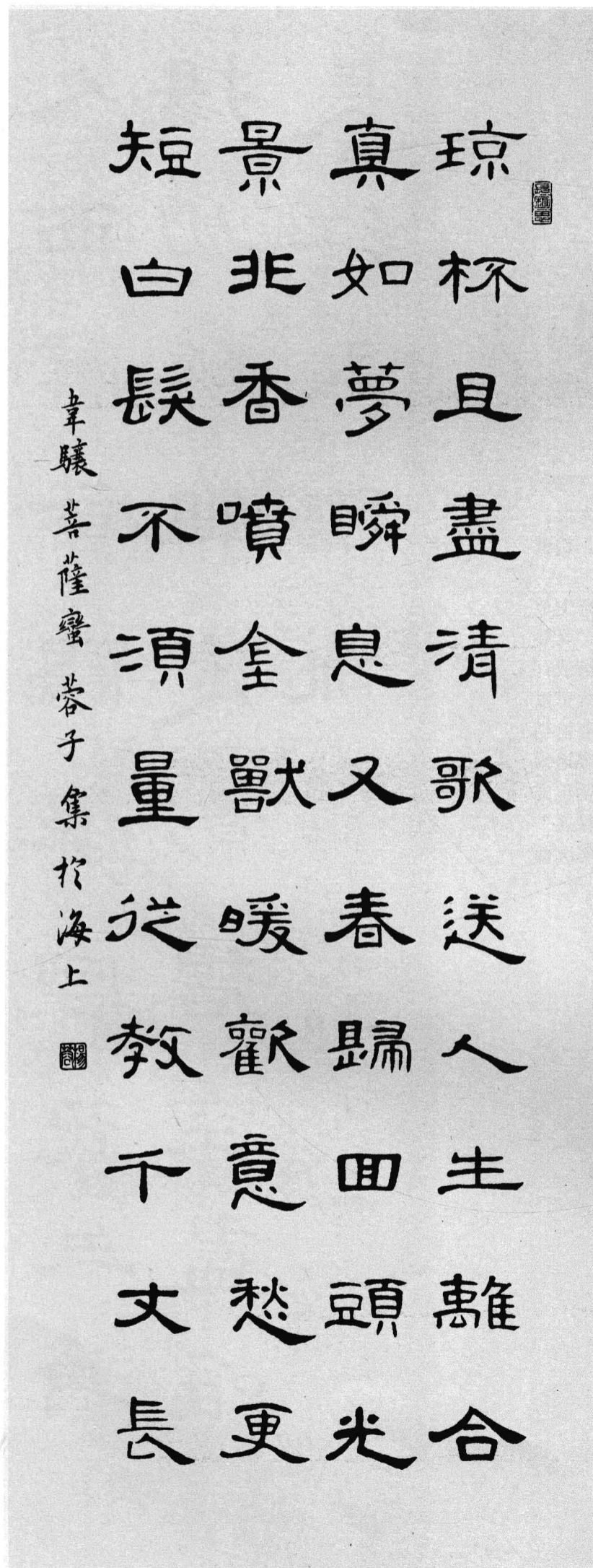
条幅

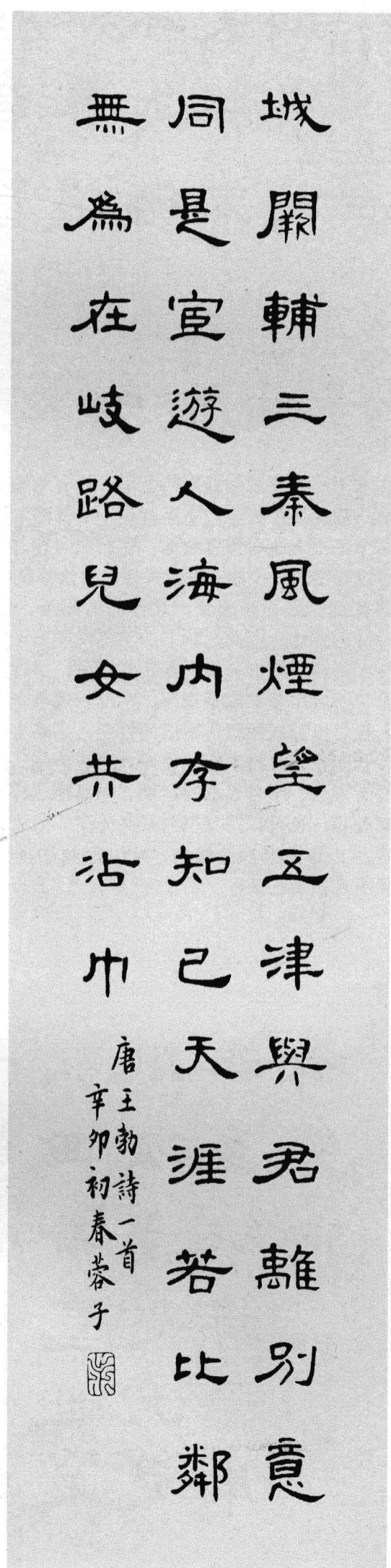
斗方

创作提示

条幅形式最为常见，为竖长条形，一般四尺宣纸对开直裁两条，即为条幅。可书写一行、两行或多行。一行直写，字宜稍大；可以用界格，以增加整齐感，也具有一定的装饰效果。落款文字多少，要依据实际情况随机应变，可以一列，也可以分两列。如果落款空间小，可只写书写者名字，称为穷款。

条幅

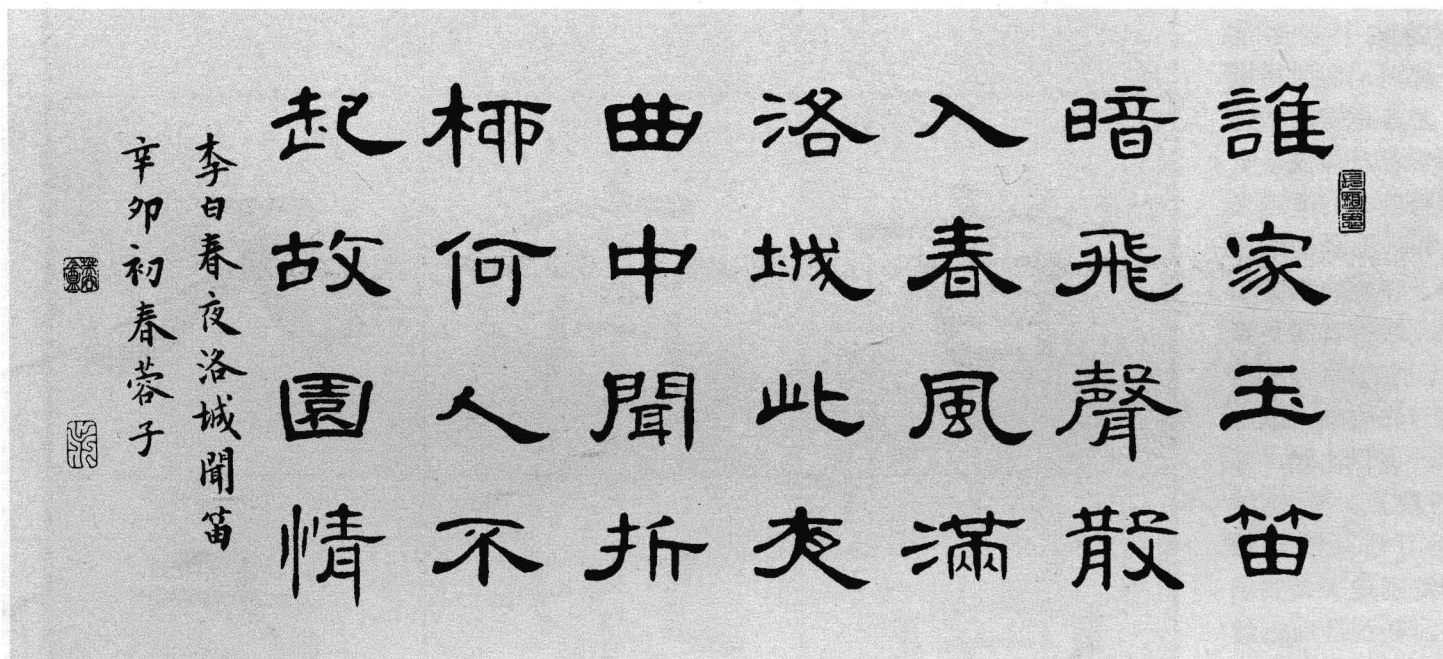
条幅

创作提示

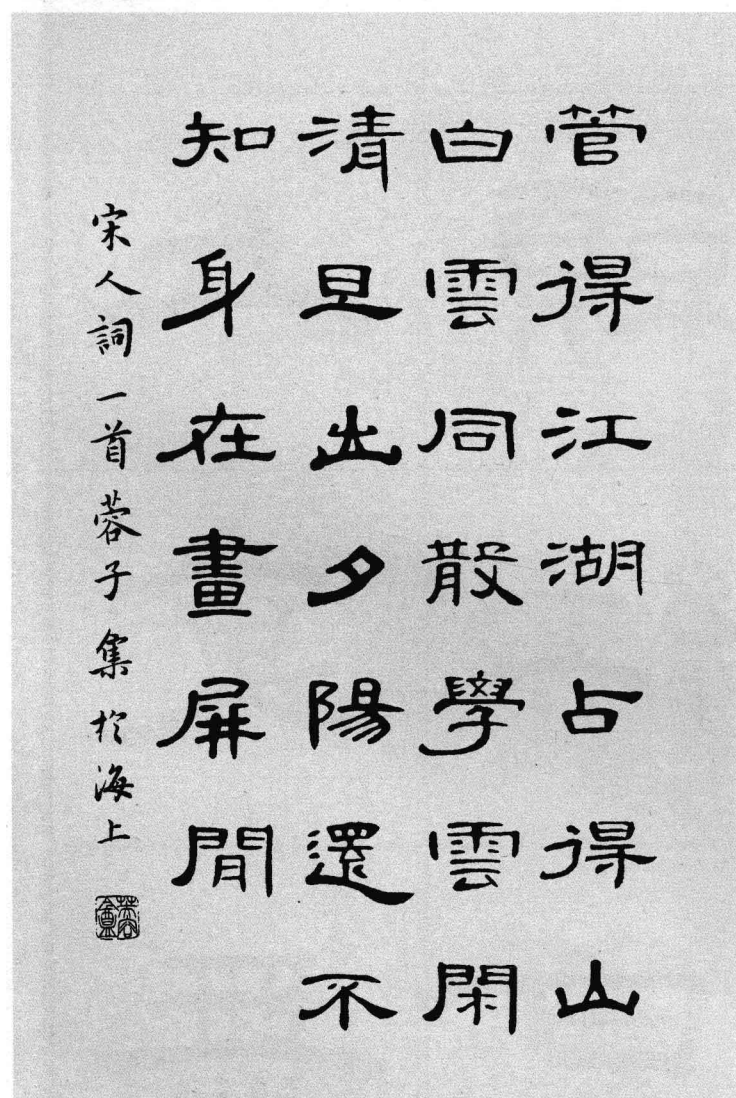
作品写完，钤上印章，可使作品生色美观。印章有姓名章、字号章、闲章等。姓名章与字号章钤于落款下方，第一印与款文之间，第二印与第一印之间，间隔不宜太密；也可以钤在款文左边。钤于作品首行上方的闲章称引首，印文多吉语或年号，有葫芦形、椭圆形、长方形等，印不可太大太重，以免头重脚轻。

横幅也称横披，现代居室比较适合悬挂这种幅式的作品。两字成行或三字成行，自右往左，横向展开。排列应以整齐为宜，但要注意上下左右的间距，要在规整中见灵动，避免重复的字相并相触。落款位置在正文之后，也可以在正文末字之下，字形大小要与正文匹配。

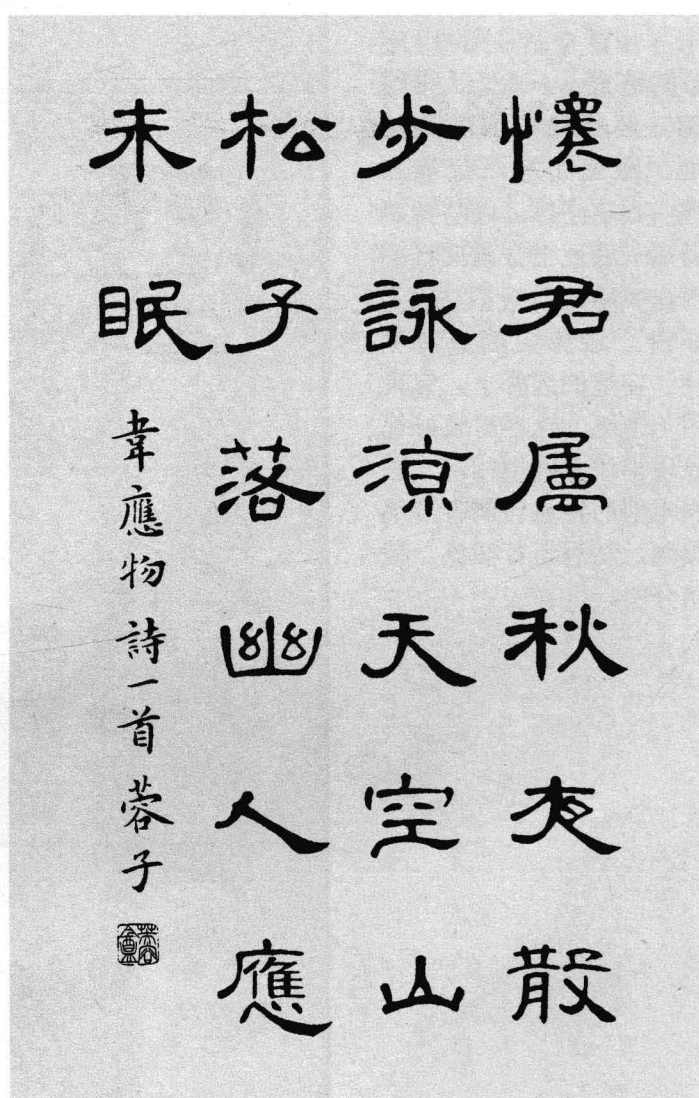
中堂作品为竖长方形，形制规格比较大，文字内容宜稍多，要有饱满的格局气象。内容可以几篇诗词连写，字要写得稍大些但不能显得拥挤，尤其要突出隶书行距紧密、字距宽舒的章法，表现出典雅、雍容的气质。款书可以单独成行（但不与正文平齐），也可以在正文末字之下，总之，要与正文浑然一体。钤姓名章一般一朱一白，增强对比；还可以在首行右上侧钤引首章，调节节奏，平衡疏密。

横幅

中堂

中堂

临习要点

《曹全碑》是学习隶书的经典碑帖之一，是作为汉隶成熟期飘逸秀丽一路书法的典型。其结体疏朗匀整，舒展放逸；书风秀润典丽，风致翩翩；神采华丽飞动，有“回眸一笑百媚生”之态。临习前首先要认真读帖，细细揣摩，心气平和，不可急躁，力求“眼、手、心”俱到，体会用笔、结体等技法的特征规律。

要注意隶书基本笔画的运行规则，切忌将楷法带入。尤其是先前学过楷书的初学者，往往自觉不自觉地用楷书的笔法来写隶书。如：横画写成左低右高状，竖画的垂露和悬针明显，横折有斜角和脱肩现象，字形呈方形等等。所以一开始临习就应认真读帖，进行比较，抓住隶书的特点，反复练习，纠正习惯写法，做到：横画特别是平画要求整体平直，竖画最后自然回收，横折分两笔写成（内折或外折），字形多呈扁形态等等。

《曹全碑》的用笔以圆笔为主，点画大多圆润，要写得丰润避免枯瘠。藏锋起笔，行笔和缓，收笔回锋。笔势圆熟潇洒，表现出含蓄典雅的内在美感，用笔不宜过于涩滞，避免尖刻或者生硬。在笔的选择上，宜采用羊毫笔，这样可较好地表现出线条刚柔相济、圆润丰腴的特点。偶有方笔出现，切忌斩钉截铁，棱角分明。

只有天在上，更无山与齐。举头红日近，回首白云低。

——《华山》宋·寇准

临习要点

要把握隶书的特征性笔画，进行强化练习。隶书的横画有两种：一为平横，一为波横。常以“横飞”为美，有方笔、圆笔两种。波画是代表隶书特征的笔画，也是隶书中作为调节结字取势的关键一笔，呈“蚕头雁尾”状，一波三折，最具魅力。

《曹全碑》的横画圆起圆收，是圆笔的范本。其中，长横常呈微拱形（即两头稍低，中段略高），较平直而行。而短横的拱势则不甚明显。

隶书中的竖画一般均为逆锋起笔，中锋徐行，藏锋收笔，即大多为圆起圆收。虽然《曹全碑》中有些竖画末端较尖，但不同于楷书中的“悬针竖”，而是在书写时的自然收结。此碑中的竖画虽变化不多，书写时却不可忽视轻慢。

撇画也是隶书特征性笔画，变化较多，有长撇、竖撇、横撇、弯撇等。撇画无论如何变化，书写时都应起笔有力，行笔沉着稳妥，收笔时笔锋轻顿后自然向上提笔。捺画与波画相似，只是方向不同，均呈“蚕头雁尾”状，捺画亦是形成隶书气势的重要元素，捺脚向右下方或稍向上翘起。

落

詠

懷

幽

涼

君

人

天

屬

應

空

秋

未

山

夜

眠

松

聲

子

步

《秋夜寄邱二十二员外》
唐·韦应物

怀君属秋夜，散步咏凉天。空山松子落，幽人应未眠。

——《秋夜寄邱二十二员外》唐·韦应物

临习要点

折画是横与竖连写构成，有横折、竖折等。

《曹全碑》的横折常见两种不同的表达：其一，横折的两个组成笔画各自独立，两笔之间似断还连，

《曹全碑》的轻灵翩跹之态由此可见；其二，横折的两个组成笔画以相搭的形式完成，横画与竖画之间紧密相连。

隶书中没有真正意义上的钩，是类似钩的笔画，与撇法相似，写好竖画后向左弯再自然上提回收。

一般来说，隶书中每个字仅有一个主笔，要善于分析笔画主次，抓住主笔，把握好主笔与其他笔画之间的长度比例与轻重区别，保持主笔的主导地位。《曹全碑》的主笔一般由波横、捺画、钩画担当，在笔法上极其舒展，笔势向两侧伸展。横向开张，鼓荡伸展；纵向紧凑，形成鲜明的用笔和结体特征。由于笔势左捺右波的趋向，促使字形趋向扁方，笔势和结构互相制约，字与字左右紧密，上下疏朗，形成隶书特有的章法布局。

唐·李绅
《悯农》

春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。

——《悯农》唐·李绅

临习要点

《曹全碑》中遇竖画较少的字时，长竖一般会略粗于横，显得短而壮，与横向笔画产生对比，以避免竖画过于孤单纤弱，使字的形象敦实安稳。

撇、捺的运笔方向要与字形整体协调，不可太过陡峭，要有助于结体的横向伸展，同时要细心体察运笔过程，提按鲜明但不可强行，要使节奏有起伏，线条和润优美，结体安稳又神采多姿。要注意线条弧度的表现，恰当地表现刚中有柔、柔中有刚的弹性美，不宜太过弯曲，也不宜刚挺笔直。波磔挑锋要力送笔端，避免轻飘无力。

《曹全碑》结构安排应做到“纵横占位力求准，呼应笔势应分明”。

“纵横占位”是指每一笔画所处位置以及纵向和横向各占多少位置。笔画所处位置不同，则纵横各占的位置也不同。遇同种笔画多的字，如横画多的，要间距匀称，横向线条之间的留白尽量匀和，以求端庄的感觉。同时要体现变化，如不同字中的主横，往往会分别置于上中下不同部位，故准确表达纵横占位和写好结构有直接的关系。要理清各个笔画或部位之间的呼应关系，同时还必须看清笔势，并能在笔端表现出来。

有些字结构部件多，要处理好各局部之间的关系，使整体协调。笔画较多的局部，往往线条稍细，而笔画少的部分，线条圆厚，组合起来既是相互映衬，又使势态平衡。

《登鶴雀樓》
唐·王之渙

白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。

《登鶴雀樓》唐·王之渙

空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。
荆溪白石出，天寒红叶稀。山路元无雨，空翠湿人衣。

——
《鹿柴》 唐·王维
《山中》 唐·王维

空

山

不

见

人

但

闻

人

语

响

返

景

入

深

林

复

照

青

苔

上

《鹿柴》
唐·王维

荆

溪

白

石

出

天

寒

山中何所有，岭上多白云。只可自怡悦，不堪持赠君。

——《诏问山中何所有赋诗以答》 南北朝·陶弘景

多

山

雨

紅

白

中

空

葉

雲

何

翠

稀

祇

所

濕

山

可

有

人

路

自

嶺

衣

元

怡

上

唐·王维
《山中》

無

松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。

——《寻隐者不遇》唐·贾岛

《诏问山中何所有赋诗以答》
南北朝·陶弘景

《寻隐者不遇》
唐·贾岛

悦

不

堪

持

赠

君

松

下

问

童

子

言

师

采

药

去

祇

在

此

山

中

云

深

不

知

处

遠	吠	白	日
看	風	屋	暮
山	雪	貧	蒼
有	夜	柴	山
色	歸	門	遠
近	人	聞	天
聽		犬	寒

《逢雪宿芙蓉山主人》
唐·刘长卿

日暮苍山远，天寒白屋贫。
柴门闻犬吠，风雪夜归人。
远看山有色，近听水无声。
春去花还在，人来鸟不惊。

——《逢雪宿芙蓉山主人》唐·刘长卿
《画》佚名