

隸書概覽

周永健 著

• 中國書法藝術叢書 •

隸書概覽

周永健 著

四川美術出版社

一九九二年成都

登记证号：（川）006号

责任编辑：张修竹

吕树明

封面设计：文小牛

版面设计：杨红艺

隶书概览

四川美术出版社出版发行

（成都盐道街3号）

新华书店经销

四川省科情所印刷厂电脑排版

成都市解放彩印厂印刷

开本787×1092毫米 1/26印张7.5

插页63字数55千

1992年5月第一版 1992年5月第1次印刷

印数1—3,300册

ISBN7—5410—0658—0 / J · 677

定价：8.50

目 录

第一章 隶书的艺术特征 (1)

第一节 汉隶在中国书法史上的特殊意义..... (2)

第二节 汉隶和篆书、楷书的联系和区别..... (5)

第三节 隶书的孕育、草创和成熟..... (7)

第四节 东汉隶书的风格、类别 (10)

第二章 汉以后隶书概况 (27)

第一节 隶书对魏晋南北朝书法的影响 (28)

第二节 隶书在隋、唐、五代、宋、元、明 (34)

第三节 清代的隶书 (37)

第四节 现代隶书创作 (40)

第五节 隶书和日本现代书法 (45)

第三章 隶书的技法 (52)

第一节 临摹 (53)

一、选碑.....	(56)
二、临摹.....	(56)
1、对临.....	(56)
(1) 结体	(57)
(2) 力量	(60)
(3) 谋篇布局	(61)
(4) 气韵	(61)
2 背临.....	(63)
3 意临.....	(63)
(1) 变其结体	(63)
(2) 变其章法	(64)
(3) 变其笔意	(64)
(4) 夸张特点	(65)
(5) 参以己法	(65)
(6) 变其墨法	(65)
4 双勾.....	(67)
5 读碑.....	(67)
第二节 执笔	(69)
第三节 运笔	(73)
第四节 章法	(81)
一 守黑布白	(81)
二 章法在书法创作里的几种形式	(83)
1 散点错落式.....	(84)
2 横向并列式.....	(84)
3 纵行展开式.....	(85)
4 无纵行无横列的特殊章法.....	(87)

5	“少数字”书法的空间分割·····	(88)
6	题跋和落款·····	(89)
7	“书如布算”·····	(90)
8	浓淡墨介入书法后的章法变化·····	(91)
	第五节 隶书的点画书写·····	(93)

第一章 隶书的艺术特征

书法，以甲骨文开始了它的艺术历程，到汉代，政治、经济、文化诸因素促成了中国文字的变革——“隶变”。隶书的草创和成熟是汉文化成熟的一个重要标志。

第一节 汉隶在中国书法史上的特殊意义

汉代是我国封建社会的第一个鼎盛时期。经过汉初六十年的励精图治，到汉武帝时社会生产力空前发展；它西通西域、北安匈奴、南抚滇、黔，文治武功蔚然可观。它在天文、地理、丝绸、纺织、漆器、工艺、冶炼、文学、史学、医学、建筑、雕塑、造纸……等方面的辉煌成就显示出封建社会上升期的旺盛生命。取得了举世瞩目的成就。做为汉代文化的代表之一——隶书，包含了该期文化的诸多特点：它充满了对自己力量的自信，雍容大度、精力弥漫；表现格局则视大山为土丘，充满宇宙意识；表现意趣则不假文饰、天趣盎然；表现结体则骨体卓伟、质朴自然。汉隶中充满了汉先民天真、纯朴的感情，流露出对自然对人生的热爱。它既保留了原始、粗犷、浑化无迹的美，又洋溢着充满文学情调的诗一般的情怀。汉人隶书中所传达的精神状态和艺术内涵是我们民族气质中最可宝贵的东西。

汉代隶书的出现在文字发展和书法艺术史上都具有划时代的意义。

首先，从文字工具来说，复杂难认的、带有较多象形

周《散氏盘》（局部）

成分的、结体圆转取纵势的篆书简化为易写易识、结体方整取横势的隶书是文字工具上的一个进步（见图）。符号化了的隶书告别了近三千年的古文字阶段，开始了今文字的历程，汉字结构由隶书基本固定了下来，除大草外至今没有大的变化。

东汉《乙瑛碑》（局部）

再从艺术的文字——书法来看，隶书方线条的运用，结体自由以及点画形态的众多变化，中锋、侧锋、铺毫、裹毫、提按、翻绞、曲笔、逆笔的复杂运动，丰富了书法艺术的书写技巧和表现力。关于隶书的书写技巧，后面我们将专门论及。

汉隶的特殊意义还在于它“承上启下”。

隶为篆变，加之秦汉文化的密切联系，隶书虽然自立门户、独立于篆书之外，但篆书的笔意乃至结体还影响着隶书，篆书的所有笔法还完整地保留在某些隶书的笔法中（见下图）。

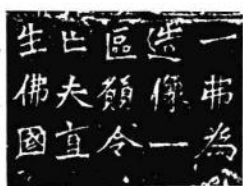
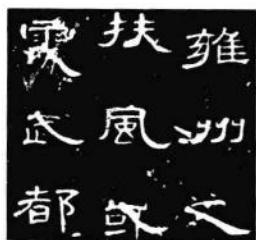
《石鼓文》（局部）

汉《三老讳学忌日记》（局部）

隶书结体方整，方笔和提按的用笔增多又开了楷书的风气（广义的楷书应包括魏晋楷书、南北朝楷书和唐人的楷书，也就是说应包括“碑楷”和“帖楷”两个方面）。隶书结体的规律普遍为楷书所采用，它的很多笔意被楷书巧妙地加以吸收（见下图）。

汉《曹全碑》（局部） 东晋王羲之《孝女曹娥诔》

（局部） 北魏《一弗造象记》（局部）

《永元兵器册》（局部）

在汉简中，大量的“草隶”出现孕育了章草和今草，为以后的书法发展提供了必需的条件（见左图）。

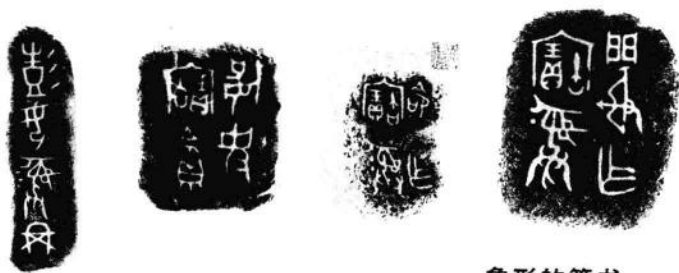
正是因为汉隶所处的特殊地位以及它在结体、用笔上和篆书、楷书的联系，所以，前代有书家以为学书当穷其源，主张从隶篆入手。但篆书涉及到复杂的文字学，没有相当基础难以把握。从隶书入手，进可学篆、笔意相通，退可学楷、体势获用。

基于上述，我们认为学隶书是继楷书之外书法入门的又一选择。

第二节 汉隶和篆书、楷书的联系和区别

下面我们试把篆书、隶书、楷书（狭义的指魏晋和隋唐楷书，北碑在精神状态和用笔方法上似可和汉隶纳入一个大的系统）在用笔、结体、笔意方面的区别和联系做一分析：

篆书中锋裹毫，浑圆、酣畅的圆笔是其线的特征；结体回环婉转取纵势，笔画连接较多，且有象形意味（见下图）。

象形的篆书

隶书中锋为主兼以侧锋。险峻、浑厚的方线条和放逸、韧劲的圆线条的同时运用是其线的特征；结体取方正左右拓展的横

势，较之篆书则化繁为简，其点画变连接为分散，笔画有明显的波磔和勾挑，用笔上较篆书更为丰富（见上图）。

楷书以中锋提按为主，结体取中宫紧缩、四肢舒展的方势，

篆书的笔意已不复存在，其点画变化精妙、结体谨严，和其他书体较之则以法度胜（见下图）。

由于文字的演变不是无根的突变，它们的联系还是较多的。

在众多的隶书中，大量的点画包括使转还有篆书的痕迹（有的完整地保留了篆书的笔意）。中锋、裹锋、曲笔、逆笔实始于篆。如不通篆法则很难把握汉隶的气息和特点，唐以后隶书之失即在于此。

在楷书中，结体的基本法则是从隶书中悟得的，中锋、提拔、铺毫的运用也因汉隶所奠定的基础而变得更加精妙。

第三节 隶书的孕育、草创和成熟

我们试图简要地理出一个线索，来说明篆书、隶书、楷书之间的异同，但规律的总结往往并不能概括所有的问题，就是隶书也经历了孕育期、草创期、成熟期三个阶段。三个阶段的隶书风格面貌是不同的，下面做一介绍。

隶书的孕育期起于战国，近年来四川青川县出土的木牍证实了这一点，木牍上的文字已化繁为简，圆转减少，结体渐方且扁，已有波势出现。湖北云梦睡虎地出土的秦简和青川木牍属一类，隶书的雏形似已确立（见左图）。

云梦睡虎地秦简

隶书的草创期在西汉，人们习惯把这一阶段的隶书称为“古隶”。从西汉《霍去病墓刻石》、《五凤二年刻石》以及西汉晚期的《莱子侯刻石》来看，它们的结体进一步变圆为方。笔意上，众多略为倾斜的横竖点画含蓄、韧劲，充满内在张力。章法上，字大小错落，呼应自然，极富变化。这些字体的结体和笔意已和三代大篆拉开了形式上的距离，但我们仍明显感到它

们精神上的联系。西汉古隶还没有明显的“蚕头雁尾”，方笔在刻石中尚未出现(马王堆出土汉简和西汉其他汉简已出现方笔、勾挑和波磔，可以理解为汉隶方笔、勾挑和波磔的孕育期)。这一时期的隶书有的技法成熟，隶书的基本面貌已经确立；有的还取法篆书，曲笔回环圆转，结体、用笔不失篆书法度；有的非篆非隶、杂揉一体；更多的是以上三种情况出现在一件书作中，自然、统一，具有很高的审美价值(见下图)。

西汉帛书《老子》(乙，局部)

隶书的成熟期在东汉，人们习惯称这一时期的隶书为“八分”。这一时期立碑之风极盛，名碑叠出，风格众多(见图录4——30页)。东汉的隶书结体趋于严密，点画俯仰变化丰富，“蚕头雁尾”的出现使东汉隶书更富“装饰”之美，用笔技巧的成熟、丰富，使东汉隶书对“隶变”做了出色的总结，特别是方笔的成功运用在书法线的艺术表现上是一大贡献(见下图)。

如果我们把风格众多的东汉隶书做一番线的分析，就会发现它们呈方圆两种形式。

方线条用中锋铺毫写成，方以取险，其势雄强，易于表现奇崛、浑朴的笔意（见前图）。

圆线条用中锋裹毫写成，圆以取妍，其意绵长，易于表达酣畅、深厚、富于韵律的点画（见下图）。

不管方圆线条的笔意呈现如何，其审美标准是大同小异的，都要求方圆雄厚、方圆在情感流露中充满力量、充满韵律。有关方圆笔画的用笔方法，后面将专门论及。

第四节 东汉隶书的风格、类别

在东汉隶书中，我们还可以按书法风格，把它们归纳为“楷”、“行”、“草”等类别，这有助于我们加深对东汉隶书的了解。

我们试把《曹全碑》、《礼器碑》、《张迁碑》等严谨、方整的隶书视为“楷隶”；把《石门颂》、《褒斜道刻石》等恣意放纵的隶书视为“行隶”；把简便、草化、奇趣横生的汉简视为“草隶”，汉人隶书的几种大的分类和特点便清晰地展现在我们面前。

下面就这几种隶书做简要介绍。

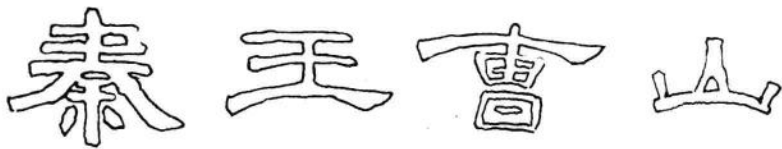
曹全碑

汉灵帝中平二年（公元一八五年）十月立，明万历初年出土于陕西省郃阳县莘里村，现存西安碑林。

此碑结体疏密有致，前人有“疏可走马，密不容针”之赞，是汉隶中圆笔平正秀逸的代表作，与汉后的楷书血缘关系最近。

该碑有以下特点：

1、点画圆劲取篆势是其线的主要呈现形式，但偶出以方笔，特具变化（见下图）。

2、体势端庄，点画绵密。工稳中极尽变化，时长画舒展，宽袍大袖，恍如嫦娥起舞；时点画飘离互不沾连，形疏气密，简静萧散（见下图）。

之 然 邴 齊

3、横画变化特多，长横蚕头下垂为东汉隶书所仅见（见下图）。

西 世 童 無

4、使转兼用曲笔、翻绞、提按、折笔。《曹全碑》提按、折笔的成功运用、透露出楷承隶变的信息（见下图）。

已 風 郭 後

5、《曹全碑》竖画多采用悬针法，直是楷书意味（见下图）。

葉 計 服 升