

中国书法经典20品

隶书卷

周国亮 朱巽华 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

中国书法经典 20 品

隶书卷

周国亮 朱巽华 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国书法经典 20 品·隶书卷 / 周国亮, 朱巽华著. —合肥: 安徽美术出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5398-2385-0

I. ①中… II. ①周… ②朱… III. ①隶书—书法—艺术评论—中国 IV. ①J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 117527 号

丛书策划: 秦金根

责任编辑: 秦金根 李 鼎

装帧设计: 安徽教育出版社
Ji Sheng 135000144004

中国书法经典 20 品·隶书卷 周国亮 朱巽华 著

出 版: 安徽美术出版社

地 址: 合肥市政务区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F

邮 编: 230071

<http://www.ahmscbs.com>

发 行: 全国新华书店

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/18

印 张: 9

版 次: 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-2385-0 定价: 27.00 元

前 言

书法是中国特有的一门艺术,同时也是中国传统文化的重要组成部分。自中国有文字出现,中国书法就有了产生、发展的土壤。在灿烂辉煌的五千年华夏文明的滋养下,中国的书法史上诞生了诸多优秀的书法作品,这些作品浓缩了一个个朝代的文化精髓、审美取向以及哲学思想,和它们的作者一起,被尊为中国书法的经典。

对经典作品的品读,是本套丛书的主要内容,其价值在于确立书法艺术的评价标准,使读者能够认识中国传统书法的优秀之处,并清晰地了解这些作品以及它们的作者在气息和技法上是如何承启的,从而明确中国书法的传承脉络。

本套丛书共五册,以书体为划分标准,一种书体单独作为一册。本套丛书观点鲜明,着重突出书法艺术当中技与道的关系,并提出了一些个性化的论点,以充足的论据和对于专业方面的理解作为支撑,颇有说服力。语言上灵活多变,力求生动。

丛书在每一种书体的传世精品中选取最有代表性的 20 件作品作为素材,逐一展开,深入分析。这些经典作品基本上都出自历史上最著名的书家之手,以作品气息与技法的分析、介绍为主线,辅以作者所处时代的文化背景以及作者的个人经历,以期读者能够从多个方面来理解书家与作品的关系,依次推进,通篇下来俨然是一部按书体划分的书法简史。

本套丛书既可作为了解书法史的入门读物,也可作为休闲性的欣赏读物。其独特的开本、版式选择,精美的附图和流畅鲜活的语言呈现会带给读者轻松闲适的传统艺术之旅。

编 者

目 录

第 1 品	秦《里耶秦简》	I
第 2 品	西汉《五凤二年刻石》	10
第 3 品	西汉《王杖十简》	16
第 4 品	东汉《开通褒斜道刻石》	23
第 5 品	东汉《石门颂》	29
第 6 品	东汉《礼器碑》	38
第 7 品	东汉《张景碑》	45
第 8 品	东汉《华山庙碑》	52
第 9 品	东汉《张迁碑》	59
第 10 品	东汉《衡方碑》	66
第 11 品	东汉《夏承碑》	72
第 12 品	东汉《西狭颂》	78
第 13 品	东汉《熹平石经》	85
第 14 品	东汉《曹全碑》	95
第 15 品	唐李隆基《石台孝经》	103
第 16 品	清郑簠《浣溪沙词屏》	111
第 17 品	清金农《相鹤经隶书屏》	119
第 18 品	清邓石如《敖陶生诗评十屏》	127
第 19 品	清伊秉绶《为叔鱼三弟书四言联》	138
第 20 品	清何绍基《为凤池学兄书七言联》	147

第 1 品

秦《里耶秦简》

题引：

《里耶秦简》的笔画有肥有瘦、有刚有柔，有纵横奔放之气度、雄浑凝重之精神。笔画在保留篆书形态的同时，有明显与篆书“婉而通”相背离之处，开始出现方折之笔，部分横画有轻微的婉曲姿态，开创了新的书写方式，呈现一种新的书体面貌，成为隶书字形、用笔的滥觞。

《里耶秦简》(图 1-1)出土于湖南龙山里耶古城的一号井，有 36000 多枚，为秦始皇 25 年至秦二世元年(前 222 年—前 208 年)持续十多年间的官方档案文件，有楚国竹简及秦国木简，内容包括地方官府的文书档案，涉及政治、经济、军事、地税、司法、邮政、历法等多方面的内容，为里耶被秦统治短时间里社会状况的忠实记录。墨书落款的时间当为战国末期，这无疑是中国书法史上最早的有落款的书法作品，开墨书文字落款之先河。在书法史上，《里耶秦简》是“隶变”的杰出成果，为我们提供了秦朝书法丰富的实物资料，令人叹为观止。

《里耶秦简》形制规格多样，长度以 23 厘米最为多见，宽度有从 1.4 厘米至 5 厘米等十几种，最宽者达 10 厘米，最长者在 46 厘米之上，还有超常规的异形牍片。书写者多达 10 人以上，字体形态各异，书法风格多样，但仍然具有共同特征。简牍字形纵长，结构错落，与《云梦秦简》方正字形有明显区别，表明早期隶书的演进已经进入全面改造的后期。从书体演变的规律看，正体化阶段已为期不远，到西汉早期的《马王堆帛书》就明显具有了正体化的特点。笔画省略合并更加普遍，书法诸要素在此皆已具备，用笔、结体及章法之成熟，在此前的秦简中极为罕见。

《里耶秦简》的笔画有肥有瘦、有刚有柔，有纵横奔放之气度、雄浑凝重之精神。笔画在保留篆书形态的同时，有明显与篆书“婉而通”相背离之处，开始出现方折之笔，部分横画有轻微的婉曲姿态，开创了新的书写方式，呈现一种新的书体面貌，成为隶书字形、用笔的滥觞。为了书写快速、简便，改变笔顺以及笔画连接方式，变复杂为简易，或径直而下，或折向直行，或向左右伸展而下。起笔笔锋内敛含蓄，圆多方少，运笔沉着，线条沉稳凝重；左斜侧锋轻出，右画斜下重出，如“手”字的写法将

图 1-1 秦 《里耶秦简》(局部)

左右相向的两横合并为一横,“言”字与今天的写法完全相同(图 1-2)。有些字改变篆书的笔势,使之成为更加简略的写法,虽尚未从篆书中彻底蜕化出来,但主要用笔已经摆脱了篆书笔画圆浑、均匀的形态,变得富于变化。这种欹斜有致的特点是隶书的早期面貌,同时这些笔画的省略、合并逐步改变了文字的形体,并且这种变化是对篆书笔画的着意改造,积少成多,最终实现了书体的演变,为秦以后的隶书确立了新的审美表现形式。

但《里耶秦简》中的“隶变”有不均衡现象,仍残留了篆体的书写痕迹,篆、隶的写法并存。在破坏篆书用笔的规律同时,为建立稳定而规范的隶书笔画及书写顺序奠定了基础,甚至为后来章草、行书、楷书用笔的形成和发展奠定了基础,如“不”字,即是后来楷书的笔画写法。有些字的最后捺画则近似隶书,这些变化表明隶变还处在自发的状态,但只有经历这种发展变化,才会使后来的隶书笔画最终完备。

《里耶秦简》有其时代特点,每片皆有自己独特的风格,甚至同一片出现不同的风格特征,行文体式有别于其他秦简。在内容书写完毕后,皆有“某手”的墨书落款,如“敬手”、“嘉手”、“堪手”等。有时在落款前画一斜线,以示与正文的区别,如图中的落款为“敬手”(图 1-3)、“堪手”(图 1-4)。“儋”和“堪”可称《里耶秦简》之中作品最多、水平最高的写手,“儋”、“堪”书写从容,用笔娴熟,结体端庄稳重,章法疏密匀停,呈现平稳温静的风格特征。“儋书”的字形体势纵长,笔画以平正为主,有时略向右下方倾斜,情态自然,不夸张做作;结字大小不一,肥瘦变幻无常,行距疏密相间。“堪书”结体严谨均衡,行距、字距布白疏密得当。“敬书”结体茂密,笔触厚重,节奏强烈,书写率意,天真烂漫,大小随其自然,气息跌宕,风格豪爽奔放。大多“写手”书写平静从容,用笔娴熟,结体端庄稳重,章法疏密匀停,作为普通官吏有如此之素质与修养,足见当时书法发展的状况。

另一方面,简牍材料本身纹理不利于行笔。其纹理皆为纵向,如果简牍片制作时表面不处理得光洁平整,其横画尤其向左斜画的用笔转换就会受到纹理影响,所以许多字的结体呈现左边收缩倾斜、右边舒展的造型,形成左右两部分的长短参差错落。这当然也不能排除“写手”的书写习惯,少数简牍文字书写由两人共同完成,但文字整体风格协调。客观上,当时文字书写实际上大多为求便利、快捷、易识,至于结体是篆是隶或其他各体的初期孑遗,非其所计。由于在广大社会下层众多“写手”队伍的扩大,同时书写过程和用笔因需相应的表现形式而出现新的表现方法,从而淡化了古篆繁复的结构,使之易写易识,文字书写渐渐异化,呈现出新的结体形态。当然,这一切不是革命性的,而是逐步渐进的。从风格上看,多数简牍体态平正,气象沉静内敛。篆书的圆转之笔势已经被较多地改造成平直的线条,字体外形也是平直取势,由纵长变得方扁,代表隶书的波磔还没有形成。这些字体及书写笔画说明了秦简对大篆的改造已经基本完成,一种新的字体即将形成。

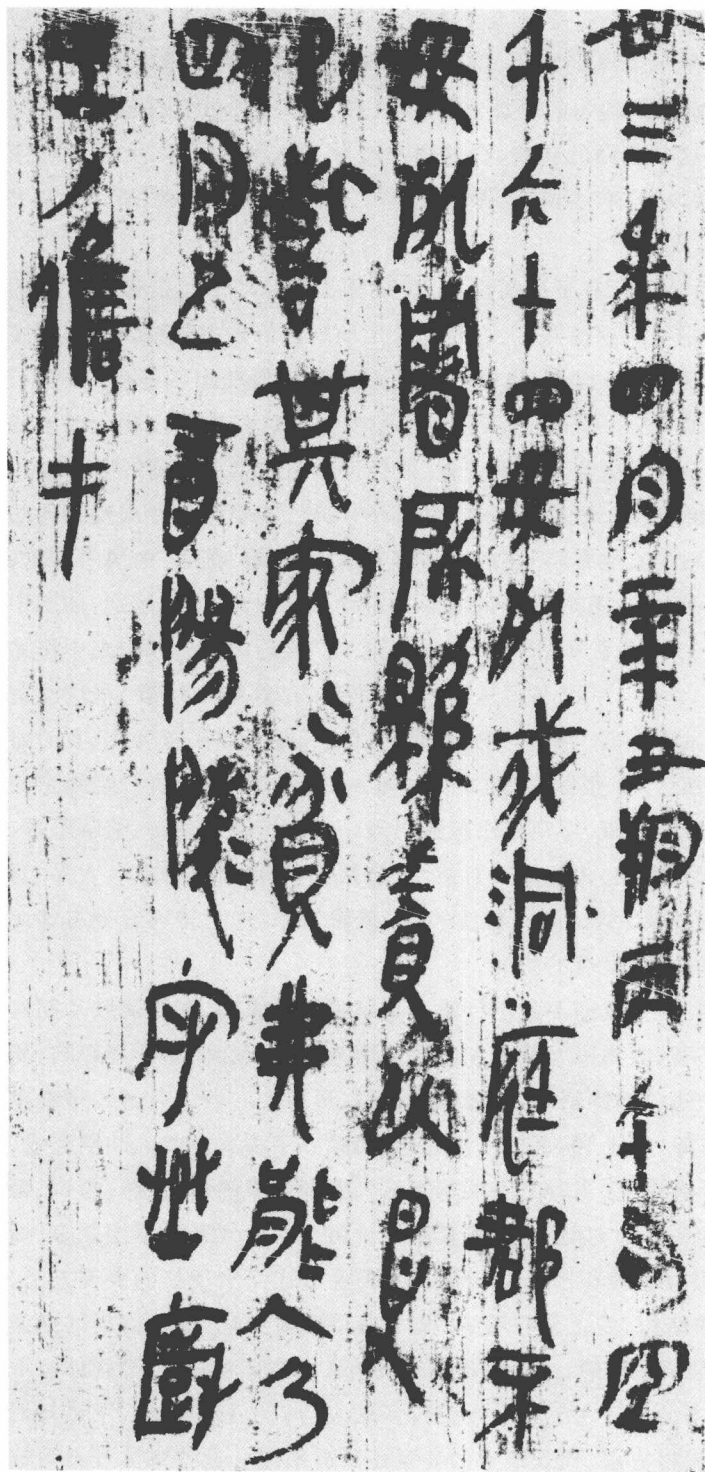

图 1-2 秦《里耶秦简》(局部)

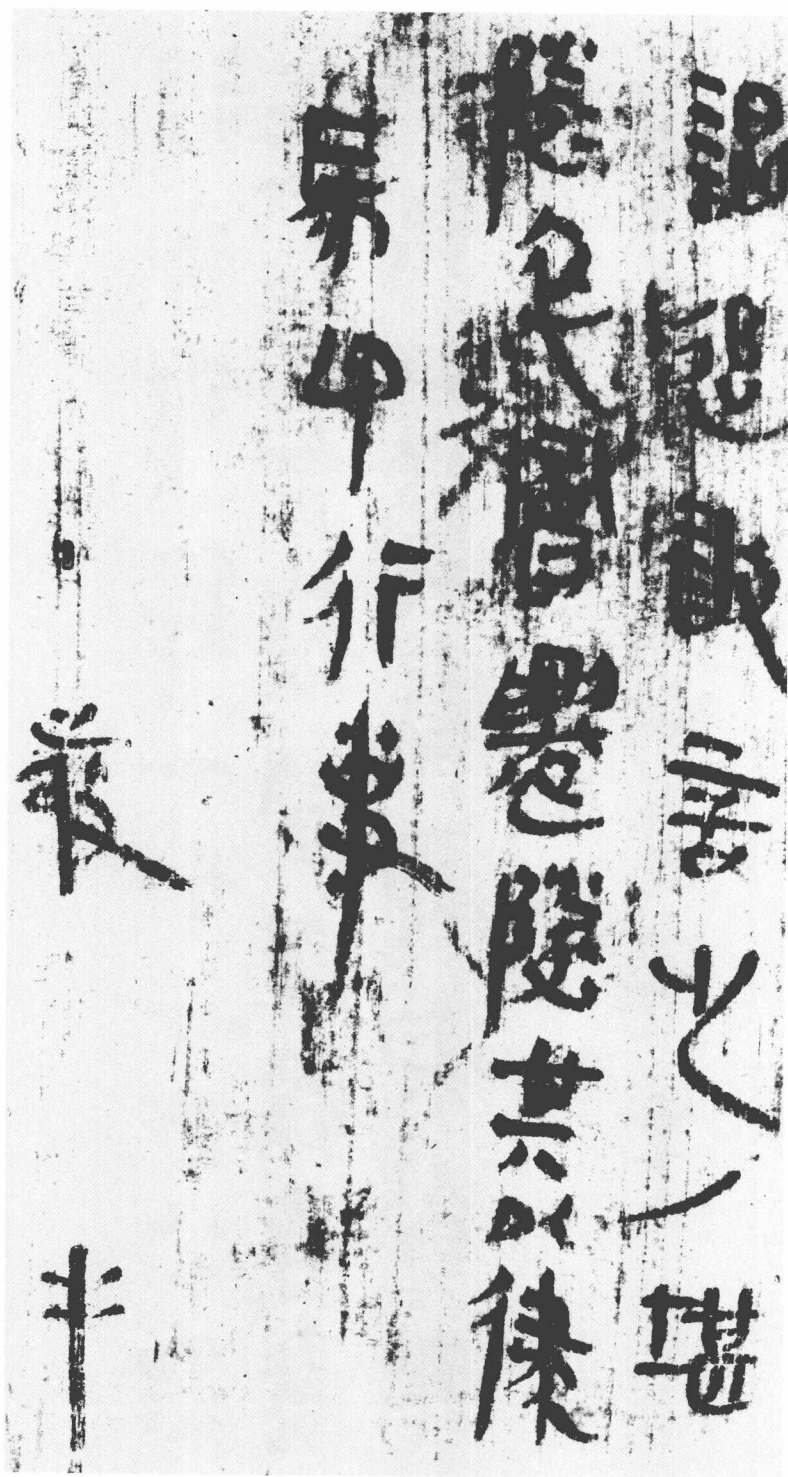

图 1-3 秦《里耶秦简》(局部)

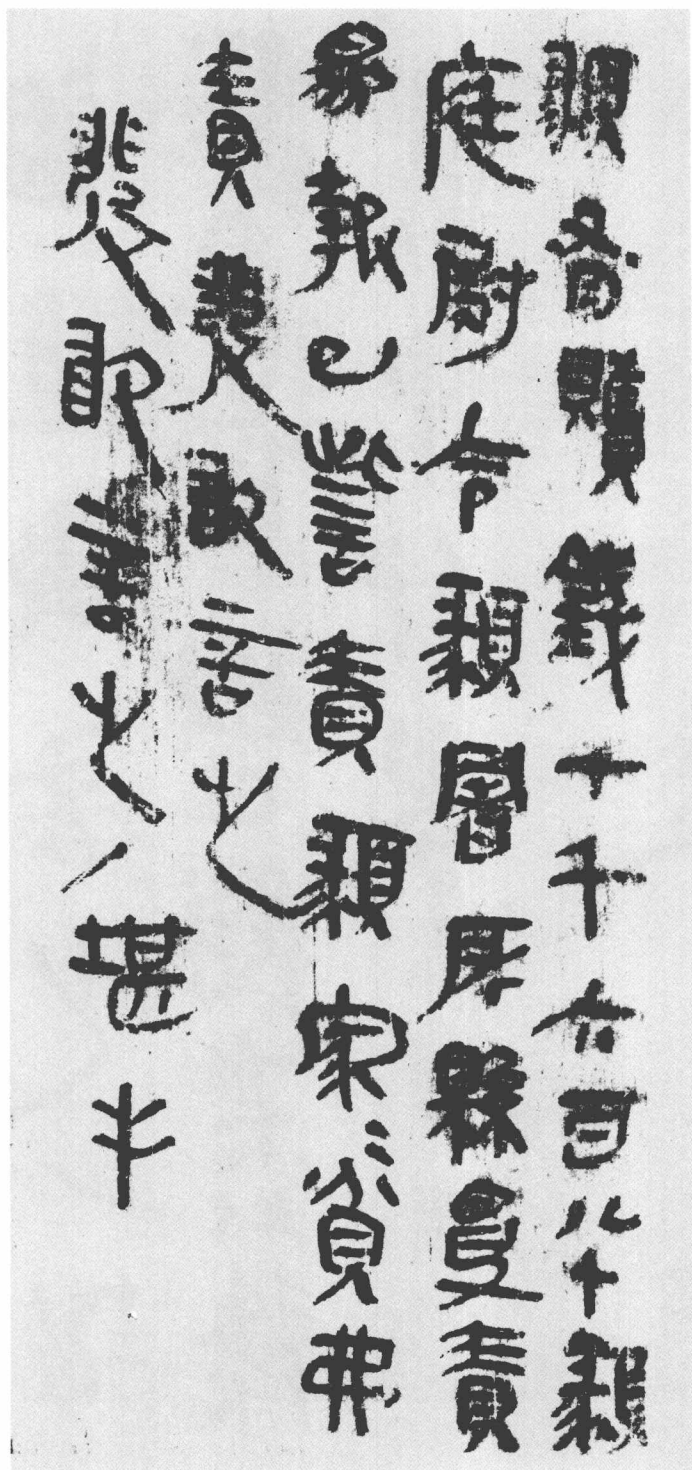

图 1-4 秦《里耶秦简》(局部)

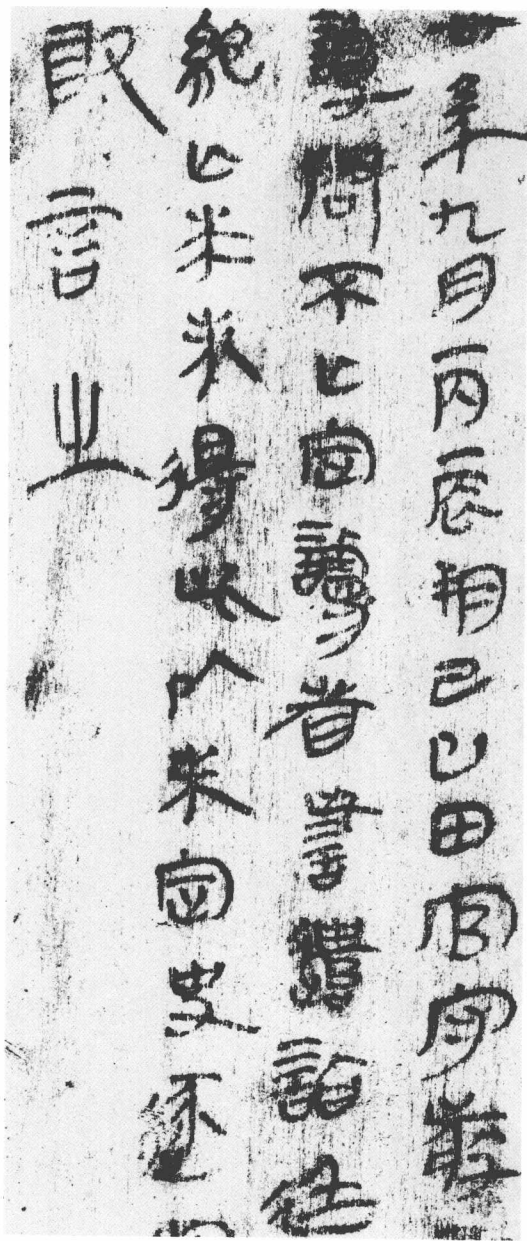

图 1-5 秦《里耶秦简》(局部)

《里耶秦简》字形或大或小,或方扁或拉长,反差强烈。有的简片文字略有右下倾斜之势,单字内部笔画纵向伸展而横向压缩,笔画起笔力量沉着,多成方形;收笔多露锋拉长,末梢尖锐。笔画由重到轻,由缓到急,横画竖画相对粗重均一,字间距离紧密,布局严密整饬,视觉上整体简练、直率,意态飘逸。到了汉代,简牍上隶书的笔画结构已基本成形。随着时间推移,因为审美及视觉要求的缘故,所书之字愈来愈多地收缩其中宫,使得笔画密集紧凑,而用笔上有时将横、撇、捺等笔画故意延展,使字体由中心向两侧呈现放射状。字形呈现出欹、正、长、扁多种姿态,结体则欹侧紧密,字距则多有变化。(图 1-5)

《里耶秦简》在结体上奇特,或屈曲自然。在用笔上飘忽不定,线条多短促,乍行乍止,似率意为之,又似有法而无法;有的结体扁方,精神内敛,气息泰然端详,态度温和中正,不激不厉;有的结体疏密得当,书写工整沉静,用笔匀润,笔画纤秀,粗细一律,线条平直劲挺,用笔精致而从容不迫,风格清丽劲秀。多数字字体小且布排密集,墨迹保存了同一时期书体的共同特征,

具有强烈的个性色彩,呈现简明质朴的意趣,笔法精熟,书写率意却不失法度,体现出一种浪漫情调,具有典范意义,在艺术形态、姿质、风格上呈现飘逸、纵放、厚重、秀劲等多种特色。

《里耶秦简》章法上有行无距。文字大小疏密交错互现;结体或方或圆,或长或短,字距紧凑,随形就势,率意为之,节奏跳跃,而意趣天成。由于牍片大小不一,一

图 1-6 秦《里耶秦简》(局部)

方面可根据公文行文及法律规定的需要及内容的多少选择不同宽窄、长短的规格；另一方面，即使有了大致所需规格的牍片，空间是固定的、有限的，书写者对字的大小、行距、字距都要胸有成竹，这就为章法的安排提供了条件。在《里耶秦简》里部分牍片一面书写文字多至七行、八行，这就要求书写时对章法的经营安排有整体规划，所以章法的经营尤其重要。其章法还有一个共同点，即后一行的文字主体总在前行字距间隙，而不是与前行对齐等距，这一章法上的穿插形成了错落有致的变化之美。这也可能是书者无意而为之，反得自然之趣。（图 1-6）

《里耶秦简》根植于楚地，其继承楚帛、简之遗风，深受楚文字的影响。秦朝在推行“书同文”的过程中，楚人浪漫洒脱的写法，不可避免地在《里耶秦简》中融入了这种风格特征，同时改变了秦文字方正的体势，部分书体纵长、结构错落的特色，即与之有关。西汉马王堆帛书文字也有这一特点。《里耶秦简》是楚篆向隶书变化过程中姿态变化、异彩纷呈的实物呈现，是楚人浪漫性格与情致的体现，也是文字发展的必然结果，更是书法艺术发展的规律和书法审美价值趋向。在用笔、结体、章法上《里耶秦简》都有借鉴、欣赏的价值，为后世汲取早期隶书的精髓提供了可能。

赞曰：

楚人烂漫气清刚，
八百周秦态自庄。
时际风云容共举，
里耶万简启遐方。

第2品

西汉《五凤二年刻石》

题引：

作为最早的西汉刻石,《五凤二年刻石》以高古醇厚为其重要特征,纯以气象胜,其不事雕琢,淳朴自然,开隶书方博劲健的先河,为高古之风的杰出代表,其潇洒磊落之格调,非“中和”二字所能概括,有天人合一之美。

《五凤二年刻石》,或称《鲁孝王刻石》、《泮池刻石》(图2-1)。公元前56年刻,现存山东曲阜孔庙。刻石长71.5厘米,左高38厘米,右高40厘米,厚43厘米,石灰岩质。字处宽25厘米,高24.5厘米,凿成龕形。共13字,曰:“五凤二年鲁卅四年六月四日成”。书家多断为隶书定型的例证,康有为认为此刻石为“汉隶之始”。此刻拓本传世者以明拓较多,字口虽已残泐,但字尚完整,清初拓本字迹细瘦,无裂痕;近拓多裂纹,字亦漫漶不可读。

此刻石前两行各4字,后一行5字。字径约10厘米,在汉代石刻中,字形属较大者。此刻石应该是工匠以刀直接契刻。虽然由于年代久远,石质磨损使笔画模糊不清,但仍能看出篆意尚存,在用笔上则横平竖直,没有明显的“蚕头雁尾”,奇肆奔放,略无法度。结构上排列紧密而又能宽绰,两个“年”字的长竖凸显了当时简牍书的特点。

当汉字从纡回盘屈图画般的大篆慢慢过渡到隶书,笔画、笔顺及结构相互交错影响。笔画则由比较单一等粗的线变成丰富的各种形态,笔顺的改变使书写的速度与节奏加快。当时主要书写材料是简牍缣帛,以简的窄长空间为书写范围,字径大多不超过1厘米(缣帛也基本相同),又因书体改变可以畅快书写,且当时书写者的身份大多已改变,由庙堂之中神巫或太史变成了被广泛征召的下层文吏,对文字神秘庄严的崇拜心理也已变成易识、快速书写的实用要求。当人们在这样的空间里书写的时候,人性里本能的情感律动必然导致一个情绪迸发的方式,对于书写来说,或加粗,或加长,或同时加粗加长,都是容易做到的事。在战国晚期的墨迹里我们可以看到形态各异的加粗加长的笔画,这是因为当时受大篆的影响,且受表达

情绪的方式差异的影响,使其各具特色(图 2-2)。刻石中“年”字的末笔,秦以后则大多表现为向下长而重的一竖,这既因简牍窄长的限制而无法横向展开,同时也是受小篆窄长结构而须向下“引”笔的影响。由此我们看到了两个“年”字的长竖及“成”字右侧竖笔的夸张下垂,就不足为怪了。“透过刀锋看笔锋”,此处笔锋虽已不易寻觅,但体势是从墨迹中得来,还是看得很明显的。

墨迹是书者真实的展现,对于石刻文字,我们尚须有以下几点观照:一是石面

图 2-1 西汉《五凤二年刻石》

图 2-2 汉《居延建昭二年签》