

隶书艺术

孙敏 著

上海书画出版社

汉隶的特点是用笔的技巧更丰满，方圆并用，藏露兼顾，提按顿挫，轻重徐疾，充分发挥笔毫柔软的特有功能。其点画俯仰呼应，出现了具有标志性的隶书笔画，即蚕头燕尾，这更增添了字体的美感，并渐渐地写法趋于定型。汉隶将隶书推向了历史的高峰。这期间的隶书风格鲜明，异彩纷呈。被后世尊为隶书的正宗。

图书在版编目(CIP)数据

隶书艺术/孙敏著. --上海:上海书画出版社,2018.7

ISBN 978-7-5479-1783-1

I. ①隶… II. ①孙… III. ①隶书—书法IV. ①J292.113.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第128808号

隶书艺术

孙敏 著

责任编辑	孙 晖 袁 媛
审 读	曹瑞锋
责任校对	倪 凡
封面设计	吴均卿
技术编辑	顾 杰

出版发行	上海世纪出版集团 ◎ 上海书画出版社
地址	上海市延安西路593号 200050
网址	www.ewen.co www.shshuhua.com
E-mail	shcph@163.com
印刷	上海盛隆印务有限公司
经销	各地新华书店
开本	787×1092 1/16
印张	9
版次	2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷

书号	ISBN 978-7-5479-1783-1
定价	48.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

序言

“无冥冥之志者，无昭昭之明；无昏昏之事者，无赫赫之功。”孙敏寄情翰墨四十余载，临池不辍，书艺精湛，尤善隶、草。师从海上名家吴建贤、方传鑫先生，耳提面命，亲聆教益，用功于鸡鸣灯影之下。其书法从唐楷入手，以柳字立骨，得褚之流动，然后上溯汉隶，学《张迁》《礼器》《乙瑛》《曹全》诸碑，每临一碑，则百余通，操毫面壁，未尝少倦，又能以碑立其骨，以简养其气，博采众长，汲取汉简墨迹之笔意，逐渐熔铸出其苍劲浑厚、气清质实的风格。观其隶书作品，笔调雄浑中又参以行草帖意，寓沉着于痛快之中，含婀娜于豪放之外，流美绚丽、大气飞扬，“雄”和“秀”巧妙结合，气韵笔力可窥一斑。楷法既立，又以其横溢之才气，专攻大草。草法甚难，意多于法，妙在于使转中见点画，他深刻认识到草书以气为主，在使转纵横、点画狼藉中一气贯注而下，有解衣盘礴之概，这种境界必须建立在圆熟的基础上，于是他以顽强之毅力，执着之追求，沉酣于二王、旭素诸名家草书作品之中，得其使转点画之法，又从明人黄道周、倪元璐、傅山、王铎巨幛大幅之狂草中挹其酣畅淋漓之气势，终于酝酿出个人独到之风格。其草书字距紧、行距疏，笔力遒健，体势欹侧，一气环转而下，如水之兴澜，珠之走盘，又如飞瀑直下，银河倒挂，极其耐人寻味。

一艺之学，当知行两尽。孙敏创作与理论并举，书法、音乐、绘画，触类旁通而融会贯之。所撰悟道文章《〈洛神赋〉与明末书法》《简论中国书法中的音乐思想》等，见解独到精辟；理论著作《条幅十讲》《书

法基础》《风流书家》《艺海泛舟》《艺海漫游》《艺海扬帆》《品味书法》等，市场好评如潮；个人作品《孙敏书法作品集》《孙敏草书册页选》《孙敏隶书三曹诗选》《梅兰竹菊诗书画揽赏》《百家姓书法字典》（草书）、《走近翰墨·名家书经丛书：草书〈大学〉》《走近翰墨·名家书经丛书：隶书〈黄庭经〉》，以及新近付梓的《隶书〈琵琶行〉》等，为书艺爱好者临摹取法之上选。个人荣膺第二届中国书法兰亭奖理论奖，是对孙敏笔耕不辍、弘道养正的最佳褒奖。

“入道弥深，所见弥大”，对传统理解愈深，汲取的养料愈丰厚，书法创作的前景就愈宽阔。孙敏新著《隶书艺术》，基于传统，择善而从，推陈出新，为我所用，从古人风格中提炼技巧规律及气韵特征，艺术风格在与传统审美原则保持一致的同时，又显示出个人特有的追求。个中奥妙，毫无保留地倾囊相授，可谓受众福音，值此付梓之际，欣悦为之序。

刘小晴

2018年3月

目 录

序 言.....	1
第一章 隶书概述.....	1
第一节 隶书的起源及发展	1
第二节 汉朝隶书的辉煌时期	6
一、 纵肆奇异，雄野豪放	10
二、 方健高古，朴茂雄浑	13
三、 飘逸工整，迢丽秀美	13
第三节 晋唐宋元明隶书由式微走向低俗	14
第四节 百花齐放的清代隶书	16
第五节 隶书主要碑版简介	19
一、 《开通褒斜道刻石》	20
二、 《石门颂》	21
三、 《乙瑛碑》	22
四、 《礼器碑》	23
五、 《封龙山碑》	24
六、 《史晨碑》	25
七、 《西狭颂》	27
八、 《郁阁颂》	28
九、 《曹全碑》	30

十、《张迁碑》	31
十一、《鲜于璜碑》	33
第二章 隶书的基本技法.....	37
第一节 隶书笔法	37
第二节 隶书字法	48
一、独体字的结构举例	49
二、合体字的结构举例	50
第三节 隶书墨法	54
一、墨分五色	56
二、灵活运用，自然得体	61
第四节 隶书章法	66
一、纵成行，横有列	66
二、纵成行，横无列	69
三、字距行距紧密的章法	69
四、字距行距不等的章法	70
五、简牍中的章法布局	70
六、落款和钤印	70
第三章 学习隶书的方法及步骤.....	75
第一节 择帖（碑）	75
第二节 临摹	76
第三节 基本技法的综合学习	79
第四节 创作	81
第五节 学习中必须注意的几个问题	83
第四章 隶书的美学特征.....	87
第一节 八分——隶书腾飞的双翼	87

第二节	雁尾——隶书艺术的象征	90
第三节	横势——隶书取法的独特个性	92
第五章	临作示范和创作启示	97
第一节	名家临作示范	98
一、	何绍基临作	98
二、	姚元之临《张迁碑》	100
三、	伊秉绶临《张迁碑》节选	101
四、	金农临《华山庙碑》	102
五、	黄易临《华山庙碑》	103
六、	沈尹默临《华山庙碑》	103
七、	方传鑫临《乙瑛碑》	104
第二节	名家创作范例	105
一、	宋 珏	105
二、	高 翔	106
三、	陈豫钟	107
四、	张廷济	107
五、	赵之琛	108
六、	吴熙载	109
七、	钱 松	109
八、	杨 岷	110
九、	俞 樾	110
十、	沈曾植	111
十一、	来楚生	112
附	隶书临帖常用图书	115
后 记	117

第一章 隶书概述

中国的书法艺术具有顽强的生命力和无与伦比的延续性，因为她根植于中华民族的传统文化，并不断地从中汲取营养，从而成为最具民族特色的艺术形式。隶书是中国书法艺术书写形式中的一种字体，起源于战国，发展于秦而盛行于汉朝，东汉时进入全盛时期，是继小篆之后又一通行的汉字书体。

第一节 隶书的起源及发展

秦始皇统一六国后，结束了战国时长期分裂的局面，随着封建社会统治阶级的政治需要，对当时文字的异形进行了统一。这从许慎《说文解字·叙》中可见一斑：“分为七国……文字异形，秦初兼天下，丞相李斯，乃奏同之，罢其不与秦文合者。”^①从这里可以看出，这个统一文字的过程是以秦当时的流行文字为基础，凡与秦文字异形者，废除不用。这种统一的文字就是小篆，它从大篆的字体上发展而来，书写更为规范，线条更为流畅，结构更为匀称。“书同文”是李斯的功劳。但这种主要流行于统治阶层，属于官方文字，而在民间还使用着另外一种书写更便捷的文字，这就是隶书（图 1-1）。

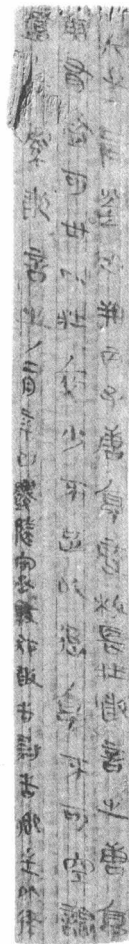

图 1-1 战国 里耶秦简

图 1-2 战国至秦 睡虎地秦简《法律答问》(局部)

隶书名称的由来，自古众说纷纭。东汉，班固在《汉书·艺文志》中就提出“隶书”这一称谓。他说：“是时始造隶书，起于官狱多事，苟趋省易，施之于徒隶也。”^②这段话虽然简单，却指明了隶书产生的时间、原因和使用对象。到目前为止，还没有发现关于“隶书”名称的更早的文献记载。

依照以往各种文献的说法，隶书之所以称为“隶”，一是因为该书体“起于官狱多事”，“施之于徒隶”；二是因为该书体的造作者程邈原为狱吏，又曾囚于狱；三是从“隶”字的本意作解释。《说文解字》“隶”的意义为“附着”，《后汉书》则训为“属”。《说文解字·叙》及段玉裁注都认为隶书是“佐助篆所不逮”，即隶书是“小篆的附着字体”。

史书记载隶书是程邈所创。汉代以来，流传着“程邈造隶”之说，关于程邈在字体、书体发展史中的作用，《四体书势》和《说文解字·叙》中都有记载。我们知道，任何一种字体的产生与发展绝不是个人的行为，也不可能由个人来创造，更不是一个较短的时期能够完成的。况且，我国的文字是劳动人民在长期的社会实践中逐步创造发明并逐步发展起来的，而程邈仅是在隶书改革统一过程中做出了较大的贡献者，其功

劳堪比李斯统一小篆。这从1975年末于湖北云梦睡虎地出土的战国秦墓竹简(图1-2)中的文字得到佐证。这些墨迹书写于秦统一六国之前五十年,且笔画已明显地具有隶书的特征,这也证明了隶书产生于程邈之前。

在中国书法发展史上,隶书的出现使古代文字有古今文之分。许慎《说文解字·叙》说:“秦烧灭经书,涤除旧典,大发吏卒,兴戍役,官狱职务繁,初有隶书,以趣约易,而古文由此绝矣。”这里的古文指的是甲骨文、金文、大篆、古隶、小篆,今文即是从隶书开始,逐步演变出了草、楷、行诸体。从上面的陈述中不难看出,隶书应该是从大篆演变而来,而并非简单地脱胎于小篆,因为秦统一文字之前已经有隶书的流行。尽管仅在民间,但随着应用的日益广泛,最终得到了统治阶级的认可(图1-3),在秦书八体、汉初六体和新莽六体中都有隶书,表明其不仅取得了正式的地位,而且成为秦汉两朝最普遍使用的字体之一。

隶书按演变发展的过程可分为古隶和今隶(又称“汉隶”)。战国至汉初的隶书称为古隶,因为先秦的木牍或竹简上的隶书仍然带有篆书的笔意。不过其形体正方、长方、扁方不拘,不若篆书笔画粗细整齐划一,结体匀圆方正。这些竹、木简上的隶书字体,笔画中明显带有起伏和波势,笔法也肥瘦不一,方圆笔并用,极富刚柔变化(图1-4)。

汉隶则是在古隶的基础上进行改革,已经脱尽篆书的约束,笔画由象形变为符号,

图1-3 西汉《五凤刻石》

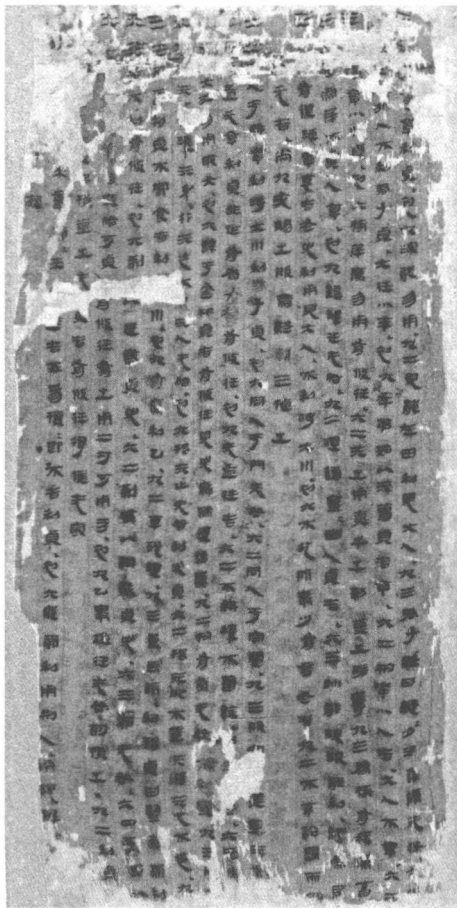

图1-4 西汉 马王堆汉帛书《周易》(局部)

汉字的基本笔画已经形成。字形由长方、正方改为扁方，笔画也更为方折，并有规律地增加了波磔的横画，书写上也追求整齐美观，使字形左舒右展，具有分张外拓之势，如“八”字左右相背分布之姿，因此汉隶也可称为“八分”，以区别于古隶（图1-5）。但古今对“八分”书众说纷纭，莫衷一是，近人胡小石对“八分”书作了精确的论述：“隶书既成，渐加波磔，以增华饰，则为八分。”^③ 汉隶的特点是用笔的技巧更丰满，方圆并用、藏露兼顾，提按顿挫、轻重徐疾，充分发挥笔毫柔软的特有功能。其点画俯仰呼应，出现了具有标志性的隶书笔画，即蚕头燕尾，这更增添了字体的美感，并渐渐地写法趋于定型。汉隶将隶书推向了历史的高峰。这期间的隶书风格鲜明，异彩纷呈。被后世尊为隶书的正宗。古人评说：“隶法以汉为极，每碑各出一奇，莫有同者。”^④ 按风格可分为二大流派：一种是碑版，一种是摩崖。由于碑版和摩崖的地域有别，形制各异，书家不同，

图1-5 东汉《礼器碑》(局部)

图1-6 东汉《杨淮表记》(局部)

因而也表现出不同的风格面貌。碑版位于儒教中心——山东曲阜的孔庙，由宫廷书家在制作平整的石碑上书丹，由高级刻工镌刻而成，因而具有端庄典雅的“庙堂之气”。摩崖刻石处在荒郊野外，多由民间刻工依山就势，在崖壁上刻凿而成，因而具有朴拙率真的“山野之气”（图1-6）。

由于书写追求规范并逐步程式化，东汉末期，汉隶已呈现出结构呆板，缺少变化，仅剩严谨的装饰性等颓势来。在汉末和三国时代，隶书即从高度成熟的顶峰时期每况愈下，取而代之的则为楷、行、草书体等渐趋成熟的魏晋书法。从魏晋到前清，由于隶书一直没有摆脱“八分”书的影响，无法超越汉隶的极致，始终处于低迷状态。直到清朝后期，以包世臣，康有为为代表的抑帖扬碑派大兴碑学之风，汉隶重新受到重视和研究，一些书法大家，在汉隶的基础上大胆创新，出现了独具特色的隶书风貌。成就突出的有邓石如（图1-7）、金农、伊秉绶、何绍基、赵之谦等。

概括来讲，隶书起源于战国，孕育于秦国，形成于西汉，盛行于东汉，复兴于清代。要搞清这些问题，就必须对各个历史朝代遗存的书法史料全面了解 and 认知。

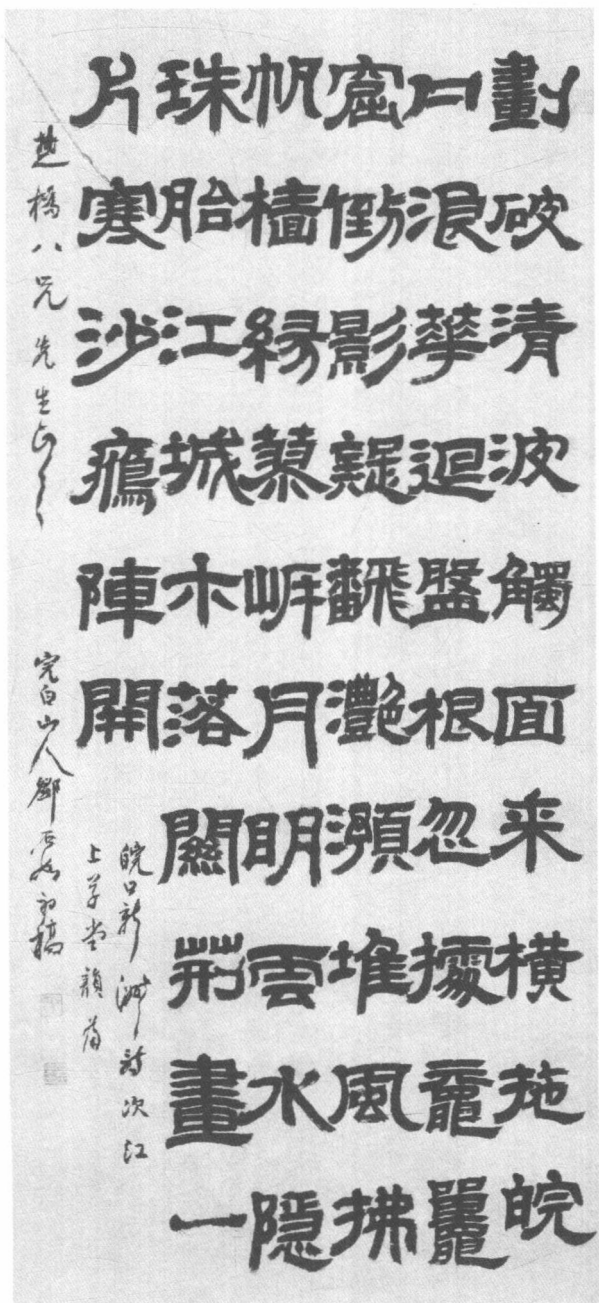

图1-7 清 邓石如隶书《新洲诗》

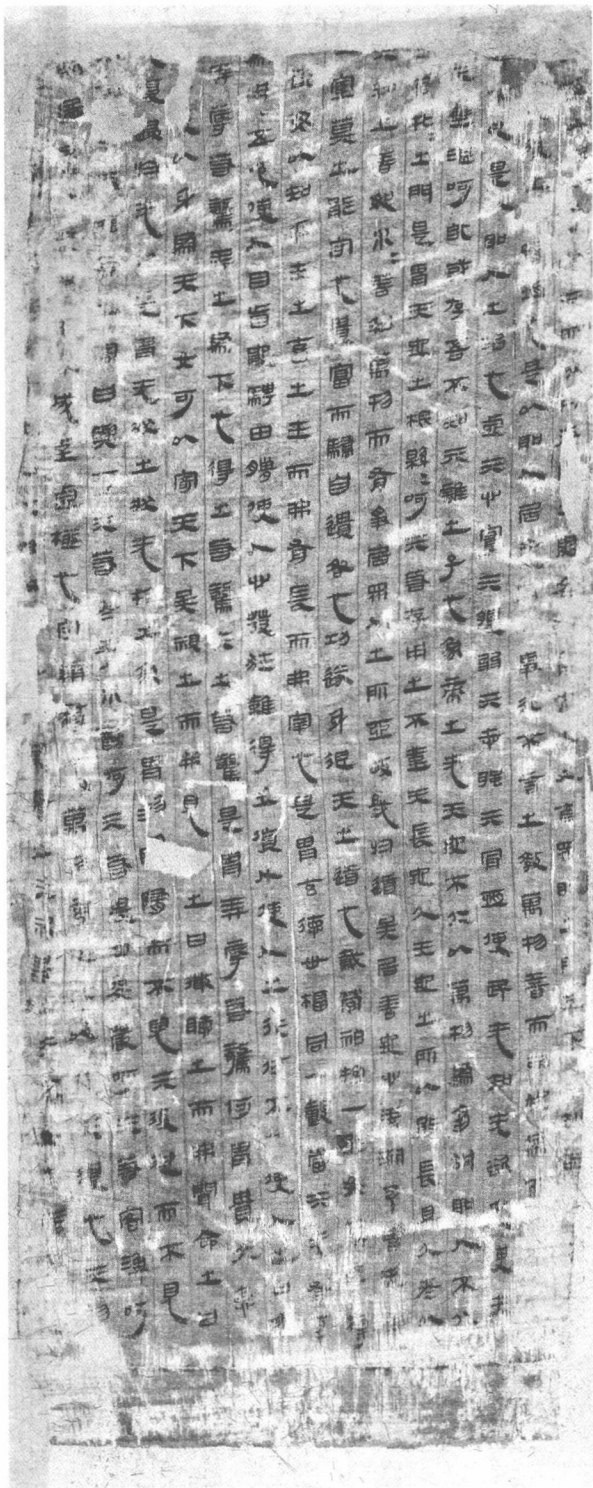

图 1-8 西汉 马王堆《老子乙本》（局部）

第二节 汉朝隶书的辉煌时期

进入西汉时期，隶书则是由初创而进入发展阶段，因此西汉初期的隶书，尚称其为古隶。到了西汉中叶，古隶字体逐步演变为汉隶，也有人称其为“八分”书。这次的演变进化，是隶书字体发展过程中里程碑式的飞跃，在书法史上写下了光辉灿烂的一页。因此，西汉隶书在中国书学史上占有重要地位，它处于从古文字转变并演化为今文字时期。东汉隶书又在西汉隶书的基础上进一步成熟，并演变出章草、楷书、行书、今草、大草等绚丽夺目的各种字体，从而创造了具有中华民族传统特色的艺术形式——中国书法。从理论上讲，汉隶为中国书法艺术之母也不为过。

西汉隶书留存至今的作品不多，一般见于铜器、石刻、砖瓦以及近年来出土的帛书、竹简、木简等（图 1-8），但石刻却不多。究其原因，一是西汉时期的石刻一般还是以篆书为主，隶书刻石尚不流行。二是王莽称帝后，毁坏了许多石刻，使本来有限的隶书刻石存世数量更为稀少。

现存西汉隶书刻石较知名者有：地节刻石、鲁孝王刻石、麋孝禹刻石、

图 1-9 西汉《莱子侯刻石》

莱子侯刻石（图 1-9）、唐公房碑。而近年考古出土的汉简却在不断地增加，几次较多的简书出土记载有：

1972 年到 1974 年出土的《居延汉简》达两万枚（图 1-10）；1972 年在山东沂县银雀山墓地出土的汉简约四千五百余枚；1973 年湖南长沙马王堆三号汉墓出土的汉简有六百余枚；同年在湖北江陵凤凰山汉墓出土的汉简四百余枚；1983 年在湖北江陵张家山出土的竹简计一千二百多枚；自 2003 年起在长沙走马楼陆续出土的汉武帝时期的简牍已达一万余枚；2006 年底在湖北云梦睡虎地第 77 号西汉墓出土西汉简牍二千一百多枚；2008 年在甘肃永昌县水泉子村出土的汉简共有七百多枚；2009 年北京大学获赠一批西汉竹书约三千余枚（图 1-11）；2010 年湖南长沙五一广场地铁施工中出土一批汉简约万枚。除了刻石和竹木简，还有铜器铭文，如：《杨鼎》《上林石冻铜鼎》《永始三年乘舆鼎》《上林铜鼎》等。

从现存的这些西汉隶书来看，它们虽然形态不同，而且风格各异，却可从中一窥古隶向汉隶演变

图 1-10 汉居延新简

的痕迹。古隶阶段，尽管用笔由圆转为方折，但尚脱不开篆书笔意，字形大多呈长方形，取纵势较多，这在古隶的章法中可见一斑，且不受纵横格局所限，呈现活泼古朴之趣，产生了一种天真自然的艺术效果。这种参差现象亦极大滋养了后来行草书的章法取向，为书法走向成熟奠定了基础。由于在演变的过程中还未形成程式规范，因而书者恣意为之，爽爽然如山僧入林，自然潇洒（图1-12）。也正因为书写受规范和程式的影响较小，可在无拘无束的状态下创作，成就了各种风格的并存，多彩夺目。西汉隶书总的风格特点是纯朴自然，厚重高古，气势恢弘，大胆果敢，极具山野之气。

由西汉末期始至东汉，隶书进入了成熟期。因此，东汉隶书成为历代隶书的典范。

由于东汉帝王喜好书法，能写一手好隶书的人能够入仕做官，并且成为一种制度，因而推动了隶书艺术的发展。据史载：“灵帝好书，征天下工书者于鸿都门，至数百人。”^⑤由此可见当时学习书法之盛行，有谚语称“何以礼义为？史书而仕宦”，

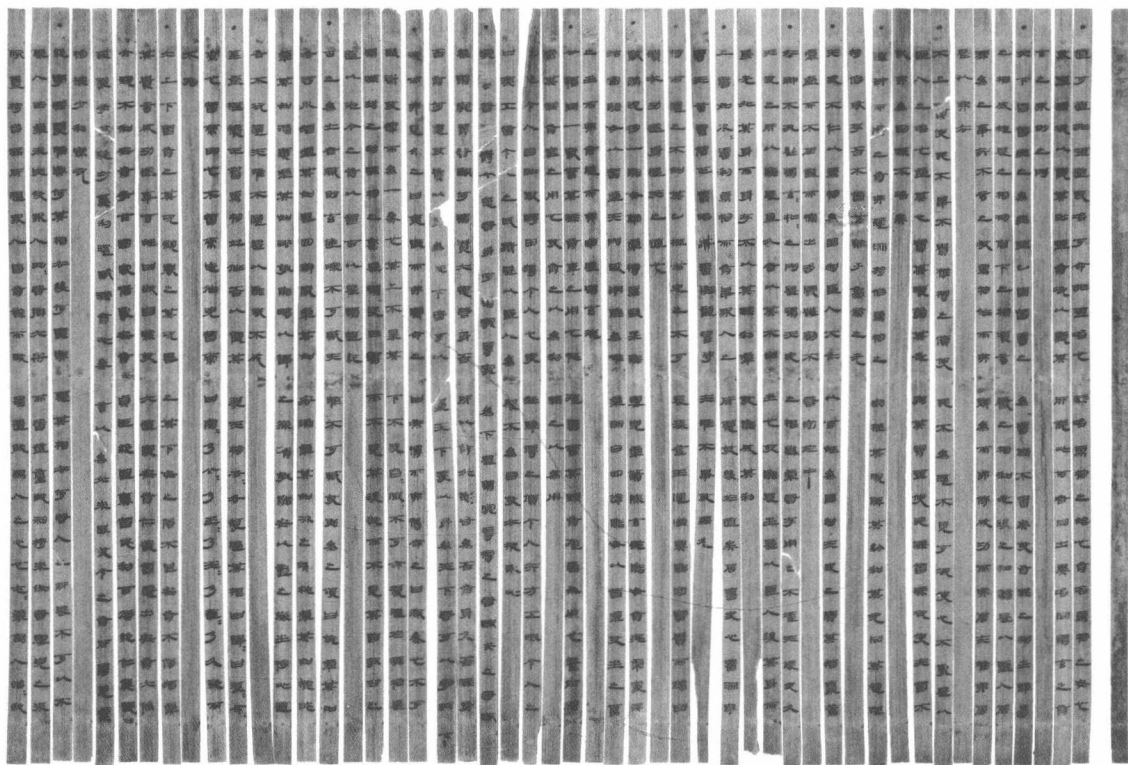

图1-11 西汉 北京大学藏西汉竹书《老子》（局部）

