

新编钢笔书法教程

曾宪白 著

新疆青少年出版社

新编钢笔书法教程

曾笑白 编

新疆青少年出版社

责任编辑:吴晓兰
封面设计:新华阿贵

新编钢笔书法教程

曾宪白 编

新疆青少年出版社出版发行

(乌鲁木齐市胜利路100号 邮编 830001)

全国新华书店经销 四川省科技情报研究所印刷厂印刷

850×1160毫米 16开 8.5印张 130千字

1997年12月第1版,1997年12月第1次印刷

印数:1—20000

ISBN7—5371—2739—5/G·1261

定价:10.00元

目 录

前 言	(1)
第一章 书法理论基础	(3)
第一节 什么叫书法	(3)
第二节 为什么要提倡书法	(3)
第三节 书法与写字的关系	(4)
第二章 书法姿势 执笔和工具	(6)
第一节 姿势和执笔	(6)
第二节 书法基本工具	(7)
第三章 楷 书	(10)
第一节 楷书简介	(10)
第二节 永字八法	(10)
第三节 汉字基本笔画	(12)
第四节 偏旁部首	(12)
第五节 结构	(21)
第四章 行 书	(29)
第一节 行书简介	(29)
第二节 行书特征	(30)
第三节 行书运笔特征和基本笔画	(32)
第四节 行书的偏旁特征	(32)
第五节 行书临帖	(42)
第五章 草 书	(46)
第一节 草书体系	(46)
第二节 草书的一般规律	(48)
第三节 草书的偏旁字符	(49)
第四节 字形近似字	(51)
第六章 隶 书	(52)
第一节 隶书简介	(52)

第二节	隶书的主要特征	(53)
第三节	隶书点画分析	(54)
第四节	特别要点	(57)
第七章	篆 书	(58)
第一节	篆书简介	(58)
第二节	篆书体系	(58)
第三节	篆书的结构特点	(63)
第四节	基本笔画和运笔	(64)
第八章	章 法	(66)
第一节	章法总概	(66)
第二节	章法基本要求	(67)
第三节	书法创作形式	(69)
第四节	书法创作浅说	(76)
第九章	书法欣赏	(78)
第十章	作品观摹	(81)

前言

汉字是世界上最古老的文字之一,具有悠久的历史。从大篆到小篆、隶书到楷书、行书到草书,这些不同字体的发展过程,证实了中国汉字演变规律和书法艺术的逐步变化。在社会文化生活中,书写方法也形成了各种风格,在人们的生活意象之中,书写方法自然地形成了各家流派的汉字书法艺术。

书法是借助于文字的书写形式来表达人们的思想感情,是思想交流的工具,社会交往的桥梁,也成了人们礼尚往来的珍贵礼品。我国是书法史上的发源地,后经传入日本、朝鲜以及东南亚一些国家和部份地区,直到现在已在欧洲、大洋洲和南北美洲一些国家成立了中国书法研究中心。中国书法艺术已成为世界性的艺术瑰宝。

早在商代后期人们就开始用毛笔作为工具在龟甲上绘制图案,然后再刻成各种意象的字形,所以便构成汉字特具的象形因素,简称“甲骨文”。

汉晋以前,我国文字尚在造字和演进阶段,中国书法也只能被动地依附于文字而存在。但汉晋后,随着书体日渐增多,技法也日臻成熟,从点画布白到篇章安排,为书法家用以表现自己的个性、感情、素养和气质等精神因素,提供了理想的驰骋天地。

随着社会变革,人们学习、工作的节奏日益加快,书法的工具也在不断发明和创新,汉字的书体也变化极大。公元十九世纪美国沃特漫开始发明了钢笔(当时称自来水笔),这种书写工具很快传到各国,为广大使用者所喜爱。经过近百年的使用实践,钢笔已成为世界范围的通用书写工具。钢笔制作精巧,便于携带,使用方便,所以掌握钢笔的书写方法是每个从事学习、工作的青少年和国家工作者以及社会书法爱好者不可忽视的必修课。

钢笔也称硬笔,是与圆珠笔、铅笔、粉笔等一脉相承下来的书写工具,都是用坚硬的笔端写出瘦硬通神的笔画。钢笔书法,一般地说,是用钢笔书写汉字的一种方法。是与毛笔书法相对而言的。二

千多年以前,中国发明毛笔之后,人们用以记事、学习,至今仍有重要位置。用毛笔创作的书法艺术,在世界艺术之林独具一格,光彩夺目。特别是历代书法家总结出来的书法理论是指导我们运用书法工具进行书写的根本法则。离开这些法则就写不好中国的汉字,钢笔书法也是如此,只有运用毛笔书法理论指导钢笔书法学习,才会收到较好的效果。

钢笔是现代文化生活的重要工具。学习钢笔书法与学习毛笔书法的特征大致相同,但也有不同之处,毛笔运笔的特征多用藏锋出笔回锋收笔,而钢笔多用露锋直笔。字体形势、间架结构与毛笔相同。无论是毛笔或是钢笔都要靠我们每个书法爱好者去探索,去耕耘,如果不经辛勤劳动要想获得天然的收获是不可能的。虽字无“百日之功”,但只要 we 接近它爱好它,哪怕是付出一点两点的代价都会有一点两点的收获,日积月累便功到自然成。学习书法必须要有顽强的毅力和拼搏精神,要有古人那样的学习气质。如魏朝书法家钟繇在床休息时,常用手指在被上练习笔势,日久被服因此戳破。唐代书法家欧阳询,他对索靖所书碑铭非常爱好,在碑前观摩,反复研究,倦了在碑前席地坐卧,三天后才回家。晋朝书法家王羲之,为张芝临池学书的勤奋精神所感动,立志苦学,常常利用各种机会随时随地书写,家中的池水因日夜习字不辍而变黑。元朝书法家唐驼,幼年家贫,习书非常用功,每日黎明即起,寒暑无间,三年学成。

由此可见,书法艺术也并非是一门自享而成的游戏,而是要有一分耐心,持久的恒心,决不能三天打鱼两天晒网。

为了使学书者减少困难,少走弯路,节省时间和精力,笔者将此本为材,为读者编写一本普及读物,既通俗易懂,又能对后学者和有志于书法爱好者有所帮助,这就是笔者最大的心愿。

曾 葵 白

乙亥年仲秋

第一章 书法理论基础

第一节 什么叫书法

“书法”一词出现,虽然迟至东汉末期,然而写字的活动早在甲骨文出现之前便已开始。从许多地方挖掘出来的文物看,我国在殷商以前就开始用笔写字了。写的尽管是简单文字或图形,但用笔作为书写工具这一点,却不容置疑。商代的甲骨文以字缀成“文”,已能表达完整的意思,能起交流思想的作用了。

“书法”作为写得好的字这一意思,是从北宋苏东坡开始。此后把写好字的方法或法则,混称为“书法”。历代关于写好字的理论以及写好字的方法编集一起,总称为“书法”。目前,以毛笔书法和钢笔书法稍微可取的字也称作“书法”了。

我们所讲的“书法”主要指写字的方法或法则,统称“书法”,其中包含“笔法”、“笔势”的意思。

第二节 为什么要提倡书法

我国是一个历史悠久,文化高度发达的文明古国。我们的祖先曾创造出许多灿烂的古代文化,对人类的进步和文明作出了巨大的贡献。这是中华民族的骄傲,其中别具一格的中国书法艺术便是其中一朵艳丽之葩,被尊为我国艺术中的“国粹”。

数千年来,我国历史上曾产生过许多著名的书法家和书法理论家。他们为后世留下了大量书法作品和理论文献,这是一笔极其珍贵的艺术财富,极待我们去研究、继承和发扬光大。

我国是书法的故乡,书法艺术的影响远及世界各地,为举世所瞩

目。所以学习书法,加深了解“国粹”,有助于培养民族自豪感和爱国心。

书法之义不可言状,虽尺幅之间,观之如亲临风云之突变,目睹山河之壮观,自然可使人心旷神怡,有益于心灵的陶冶,培养高尚的品格,使人产生一种积极地健康向上的情绪。

书法的学习和创作,需要耗费极大的精力,甚至是毕生精力,是一项手脑并用的细致而非常辛苦的劳动。通过学习书法能帮助培养一个人的细心耐劳的品质和勤奋精神。

古人云:功夫在字外,意即学习书法,除需具备娴熟的笔墨技巧外,更需具备一定的其它方面的修养。如历史、地理、民族学以及美学、心理学,特别是古典诗词歌赋,文字源流等方面的知识,才有可能在艺术上有所造诣。所以通过学习书法,有益于加速知识积累和开拓知识面。

书法可以美化环境,丰富人的文化生活和精神生活。

据科学家研究结果表明,当一个人在专心练习和创作书法时,由于思想上的高度专一,以至百念俱忘,不易受到外界的影响和干扰,这对全身各个系统的调节、提携和发育很有帮助。从某种意义上讲,这和气功的原理不谋而合,凡长期坚持书法的人均可延年益寿。

第三节 书法与写字的关系

文字是语言的延伸,是语言的具体化。通过文字把语言记录下来,借以克服语言受到时间、地点等客观条件约束的不足。所以,语言和文字,同为因实用需要而产生的工具。

在文字书写过程中,要求能通俗、简洁、快速和易认。尤其是通俗易认,更为重要。比如写一封书信,写一幅标语,一则广告等,首先必须达到能让别人看得懂,能认识才能起作用,否则就失去了意义。因此,仅就实用性而言,第一是必须让人看懂,其次才能谈到美观。

书法则不同,它可以不受文字本身含义的约束。作者在创作时的感情活动,以及思想修养,审美意识,文化素质等,可以通过作品本身而表现出来,并传导给观众,使观众在欣赏过程中产生情绪上的共鸣和联想,此即所谓艺术效果。在书法作品里,文字仅仅是作为艺术家们进行创作的素材和笔墨依托而已。如利用甲骨文、钟鼎文等一些在实用过程中早就被淘汰的古代文字进行创作,利用草书、隶书进行创作,若非具备一定的古文字基础和书法知识,要想去辨识这些作品的文字内容确是比较困难的。但这些并不妨碍他们去欣赏这些作品,因为作品所表达出来的或雄浑、或清秀的风格,或激烈明快,或潇洒飘逸的节奏,或热烈、或沉郁的情绪及用笔的提按顿挫、枯湿浓淡等使人联想,使人意会,由此得到精神上的享受。

书法与写字的区别主要在于:写字应以写字为主,在很大程度上带有一种被动的、机械的劳动因素在里面。而书法则以创作为主,表达作者的各种素养、气质以及情感的活动,应一切以突出作者个性为主。

当然书法与写字的关系又是相成和密切相连的。如果没有写好字的基本功作前提,那么书法创作就是无源之水,空话一句。但若仅仅满足于把字写得好看一些,那么充其量最多也不过成为一名书匠罢了。

第二章 书法姿势 执笔和工具

第一节 姿势和执笔

一、姿势

姿势的正确与否对于能否写好字有着十分密切的关系,初学写字应特别注意书写时身体的姿势是否正确,在书法中,把专门研究姿势这部分内容称为“身法”。

正确的书写姿势,不仅能为写字打下良好的基础,而且对青少年来说,也是生理卫生的需要,青少年正是长身体的时期,若养成姿势上的坏习惯,就很不容易纠正。正确的书写姿势一般用“头正、身直、臂开、足安”八个字。

头正:即是头部要端正,勿歪斜,略向前俯,眼睛离纸面的距离约一尺左右,这样视线正,视野开阔,不仅利于把字写端正,而且可防止损伤视力。

身直:就是要身子坐得正直,两臂齐平,腰部挺起,胸部离桌面一拳。这样容易使呼吸均匀,能保持旺盛的精力,还可防止驼背。

臂开:两臂自然撑开,右手执笔左手按纸,成均衡之势,使指、掌、腕、肘处于轻松自然的状态之中。这样写字能挥笔自如,笔划易于写得流畅。

足安:就是两脚平放在地,两脚掌间离开一定距离。这样可使重心平稳,写字时有利于发挥身体各部位的功能。

二、执笔:

王羲之少时在《笔阵图》一书中说:“凡学书者,先学执笔”。由此可见,执笔也是一门基本功。

唐代书法家总结了执笔的五字诀,用来说明五个手指在执笔时

所起的作用,即“撮、押、钩、格、抵”,现代书法家改写成“按、压、钩、顶、抵”,其含义相同,钢笔书法则只用“捏、挡、垫”。

捏:用拇指和食指捏住笔杆在三指之间,使笔不随便摆动,距笔尖锋四公分左右,这是运笔条件的主要功能。

挡:用中指挡住笔杆在拇指、食指中间,书写时运转自如。

垫:即抵,用无名指和小指抵在中指下面,书写时轻松灵活,有力,两指弯直状态可以自然舒适为准。

第二节 书法基本工具

一、纸

纸不仅是书法的必须工具,而且不同性质的纸会产生不同的写字效果。

我国是最早发明造纸的国家,随着技术的不断提高,目前,市面上的纸种类很多,但大致可分为两大类:即不化水的纸,如胶版纸、凸版字、新闻纸等,这类纸适用于印刷和硬笔书法。另一类为化水纸,如宣纸、毛边纸、皮纸等,这一类纸渗水力强,专用于书画创作。从书法角度来说,历来享有盛名的是宣纸。

宣纸,因产于我国安徽宣城而得名,被誉为纸中之王。它质柔细密,结实无渣,纤维长,拉力强,时间经久而不变质。尤其是渗水力强,化墨效果好,是书画创作的最佳纸张。

宣纸是一个概称,根据制作的工艺和使用的效果不同,又分为生宣、熟宣、半生熟宣三种。

生宣:造好的纸,不用其它方法再进一步处理,称为生宣。其特点化水力强,受墨易渗化洇散,适用于写行草书,效果清爽,能提高艺术功能。

熟宣:是造成原纸后,再用矾水处理,即成熟宣,特点不易受墨,也不渗化,适用于楷隶工笔画,效果清爽流畅。

半生熟宣：在生宣造好后，用清水蒸一次，或用淡矾水处理一下，比熟宣易吸墨，但又不像生宣那样化水性太强，性能介于生熟宣之间，如玉版净皮等，适合于工笔画和书法创作用纸。

二、笔：

笔是文房四宝之首，中国汉字所以发展为独特的书法艺术，而艺术的主要工具离不开笔。笔的种类有软笔和硬笔之分，软笔主要指毛笔，历来享有盛誉的是“湖笔”，因产于浙江湖州而得名。毛笔也有软硬之分，由于制作笔头的原料不同，笔的软硬性就有了差异。

硬毫笔，属刚性，弹性较强。最常见的是用黄鼠狼毛制作的狼毫笔。其它还有用山兔毛、鼠须、鹿毛、猪鬃等制作的。

软毫笔，柔性弹性较差。最常见的是用山羊毛制成的羊毫，其它还有用青羊、黄羊毛等制作。

兼羊毫，刚性与弹性都介于软毫和硬毫之间，最常见的是山兔与山羊毛合制而成的紫毫笔，根据用毛的比例不同，有七紫三羊，五紫五羊，还有用山兔毛与黄鼠狼毛合制而成的紫狼毫笔，紫狼毫比紫羊毫硬些，有羊毫成份的兼毫叫“白云笔”。

毛笔分“长锋”、“中锋”、“短锋”三类，按书写字体的大小来分，有小楷、中楷、大楷，再大的有屏笔、联笔、提笔，最大的笔是楂笔。

硬笔的种类主要有钢笔、铅笔、圆珠笔、塑料笔等。

硬笔书法主要以钢笔为主，钢笔的种类分依金笔和金笔两种，选用时注意笔尖两半均匀，笔尖锋囊要圆滑，笔尖中缝不宜过大也不能过小，过小会影响出水均匀，同时也会影响书写效果。

三、墨

有笔无墨不能成书，墨是书法中不可缺少的用具。现在用墨一般可分固体墨锭和液体墨汁两大类。书法上讲的用墨知识，主要指锭墨而言。

书画用墨，不同于市面上的普通墨汁，它是用油类或松枝燃烧时取其烟灰，然后再调入胶质和药物加工制成。

书画用墨和普通墨汁的区别是：书画用墨不溶于水，而普通墨汁可溶于水。书画用墨是由微细的烟灰颗粒悬浮在水里，再通过胶的作用粘附于纸上，由于烟灰颗粒太细，肉眼分辨不出。

书画墨的种类很多，但总的可分三大类：油烟、松烟、和松油烟。

油烟是用麻油、菜油或桐油烧烟取灰制成的。特点是：墨色黝黑发亮，神韵足有光泽感，缺点是缺乏深沉的感觉。

松烟是松枝烧烟取灰制成的，特点是色泽乌黑，有深沉古拙感。缺点是无光，质次容易发灰。

松油烟是松烟和油烟按比例混合制成的。

初学毛笔书法，可用普通墨汁书写，现在市面上也有专用书法墨汁出售，大大方便了书画者的使用。

钢笔书法主要使用炭素墨水为宜，特点浓乌黑色，有深沉感，缺点容易堵塞笔尖，使用后须用清水将笔头洗净。

第三章 楷 书

第一节 楷书简介

楷书又称真书，正书。明代张绅《书法通释》一书中说：“古人真书之称，后人谓之正书，楷书者，盖即隶书也。但自钟繇之后，二王变体，世人谓之真书”。

唐代张怀瓘在《书断》一书中说：“本谓之楷书，楷者法也，式也，模也”。

从广义上来讲，楷书包括两大体系：唐楷和魏碑。

我国汉代是隶书发展的鼎盛时期。但到了汉末，社会上已出现了为加快写字速度而有意减省隶书波挑的趋势。至魏钟繇、晋王羲之时，更进一步改变汉隶体势，创制了新的法则，遂使新体完全从汉隶中分流出来，这个新体即后来的楷书。

历史上西晋王朝渡江南下以后，北方和西方的一些少数民族大量迁居中原一代，同时也带去了本民族的艺术风格。这些风格和中原地区的文化互相促进，互相影响，于是产生出了中国书法史上的一朵奇葩——魏碑楷书系统。

第二节 永字八法

唐张怀瓘《玉堂禁经》一书中说：“大凡笔法，点画八体，备于‘永’字”。《法玉菀》中说：“王逸少工书十五年偏工‘永’字，以其八法之势能通一切”。清包世臣在《艺舟双辑》一书中说：“紧字成篇，积画成字，故画有八法”。又云：“以‘永’字八画而备八势，故用为式。”

所谓“永字八法”，实际上就是用“永”字的八个组成笔画，去代表

汉字的基本笔画而加以研究。这样可使汉字基本笔画及其笔势，既形象又具体，“八法”即为“侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔”八种笔画。（如图）

(1) 侧即点，又称“怪石”。晋卫夫人在《笔阵图》中说：“点如高峰坠石，磕磕然实如崩也”。上尖下圆，右侧下笔，如鸟翩然侧翼下飞之势。又如鸟蹲石，翘首仰望。

(2) 勒即短横，晋卫夫人云：“横如千里阵云，隐隐然具实有形”。犹如骏马奔驰，用缰勒马，顿笔逆锋。

(3) 努即竖，又称铁柱。晋卫夫人云：“竖要如万年之枯藤”。以张弓射箭之势，又如悬崖坠绳，逆锋起笔藏锋收笔。

(4) 趯即钩，又称蟹爪，钩如百钧弩发。如球踢起，先收后踢，得力应手，趯须踣得势而出。

(5) 策即挑，又称虎牙。唐张怀瓘说：“策须背笔，仰而策之”。有策马扬鞭之势，起笔与横画相同，笔势慢慢提起，承备下笔之意。

(6) 掠即撇，又称犀角。晋卫夫人云：“撇如陆断犀象”。古人喻为如篦掠发，犹如女子梳头之式。

(7) 啄即短撇，又称鸟啄。张怀瓘说：“啄须卧笔疾趯，如鸟啄物之势，飞笔而下，刚劲有力。”

(8) 磔即捺，又称金刀。古人云：“磔须趯笔战行右出”。磔乃古用酷刑，用石碾身，皮开肉绽，运笔一波三折，意态自然。

“永字八法”可以说基本包括了我国汉字的主要笔画,但并不十分完全,书中所讲的古人“永字八法”的论概,如掠与啄的两种不同撇画显得重复,现代书法家也有人把笔画中出现折的写法编入“永字八法”,又称新八法。千百年来,凡从事书法的学者,或是书法老师,都离不开“永字八法”。

第三节 汉字基本笔画

汉字笔画繁多,结构严谨,形态千变万化,又有一定规律。点画多姿,起落有致,各点各画若方位不同,用之则变,如错用之点,则精失常;乱用之画,则如枯木雪。“点”分竖点、侧点、长点;“撇”分长撇、短撇、竖撇、平撇、点撇;“捺”分长平捺、斜捺、短捺、反捺;“竖”分悬针和垂露等笔画。

汉字笔画总的归纳由八种笔画构成。

即:丶 一 丨 丿 ㇏ ㇚ ㇛ ㇜

第四节 偏旁部首

汉字的偏旁部首很多。归纳起来可分为左偏旁、右偏旁、字头、字底和字框五类。

汉字的体形有两种:一是独体字,是由基本笔画组成的,笔画有多有少。如“人”、“口”、“土”等,只有二、三笔;“鸟”、“马”等,繁体字都在八笔以上。二是合体字,如“人、一、口”组成“合”字;“土、鸟”组成“塢”的结构单位。合体字约占汉字总数的百分之九十以上。

独体字转化为偏旁时(有些独体字不能为偏旁),形体也相应变化。如:“人”为“亻”,“水”为“氵”,“手”为“扌”。把偏旁部首同其它结构单位组合在一起,成为美观、端正的合体字;这是写好汉字的重要内容。