

儿童学本领丛书

儿童钢笔字入门

李纯博 编著

北京科学技术出版社

1993.9.9

编者的话

几年前就想写一本关于青少年如何写好硬笔字的小册子,但限于各方面的条件,始终未得如愿。承蒙北京科学技术出版社给我这样一个机会,能够把自己的看法公诸于众,以求教于各位方家,倘若能使学习写字的朋友们从中受到哪怕是丝毫的启发与帮助,则是本人大大的快慰了。

汉字是汉语的书写符号,书法则是表现汉字使之愈臻完美的艺术形式。唯有我们中华民族的汉字,写好与否的差别很大,所以如何引导青年尤其是青少年写好汉字,是一个值得重视的问题。本人虽自幼练习毛笔字,然而却在闲暇之时无心插柳地出版了几本钢笔字帖,并且参与了前几年北京地区几乎全部的硬笔书法组织的活动,深感有些问题必须加以说明:

一、随着时代的进步,能写得一手漂亮的硬笔字,是一件于实际颇有意义的事。但现在普遍使用的“硬笔书法”的称谓不能成立,因为“书法”的内涵太丰富,底蕴太深厚,硬笔字由于工具所限,说到底无非是结体问题,与书法艺术简直不可同日而语。至于制造工具去摹仿毛笔的写法,亦有舍本逐末的意味。与其绞尽脑汁地仿效,还不如拿起毛笔去慢慢步入艺术的殿堂。

二、有一些根本不会写字的人他们为了延长书的篇幅,缓慢教学的进度,竟把许多与硬笔字毫不相干的内容硬加进去,或者本该一带而过的简单的问题,他们却大肆渲染,造成不必要的时间浪费。由于初学者大都被他们的虚名所掩,故盲从于斯。这样的结果只有四个字:误人子弟。

有鉴于此,本书力图使旨在提高书写水平的朋友们速见成效,在短期内学到最有实际应用价值的基础技法,至于如何提高,则是修行在个人了。

在本书的编写当中,曾参考了《应用书法》、《实用钢笔书法自学教材》、《书法教学》、《少年书法》等书。因水平与时间有限,疏漏舛误之处必所难免,又近期视力不佳,范字书写亦大不如前,诚望诸方家、同道不吝指谬是为至盼!

编者

1993. 9. 9

第一章 人 简 历

李纯博,1964年生于北京一个梨园世家,自幼在父亲的督促下习字练琴,师从崇文少年宫书法组郑彦伟先生,1978年获北京市青少年书法比赛第一名,1980~82年连获三届青年书法大赛一等奖,1985年获第二回日中友好书道展日本日中友协会长奖,1990年获国际文化交流赛克勒杯中国书法竞赛二等奖,篆刻作品获全国第二届电视书法大赛三等奖,并十余次参加国内外书法篆刻展。书法作品已入选《中国当代书法作品集》等十余册书法专集,已出版钢笔字帖七册。曾任中央电视台美术设计,为电视剧《红楼梦》,艺术片《墨舞》等上百个专题,文艺类节目设计片头、配写字幕。现为中国书法家协会会员、中国戏剧家协会会员、中央电视台文艺部导演。

书法,广泛的含义是指以毛笔书写汉字的方法,由于本书的服务对象大多是爱好硬笔字的同学,所以,对于书法我们只作简单的知识介绍,这有助于我们了解书法为什么是一门艺术,另外也可以对我们练习硬笔字有益的。

文字是人类生产、生活的工具,随着语言的发展,语言受到时空的限制,不能表达人们的思想,于是就产生了沟通记事,以后长期演化发展成为象形文字,无论是最初的形象,还是文字,因此发源较早的会意、形声等文字,它们共同的特点都是取象为形。“以形表意”的形式是书法艺术的一个基本道理。汉字确是古人博采众长,取其精华而创,有“六书”之称,在文字产生的同时也萌生了书法艺术。

早在原始社会已发现的最早的较成熟的文字,它刻在龟甲、兽骨上,时称“契书”(图1)。甲骨文主要流行于商代,是下可追溯到商代前期的文字,也是我国最早的文字。

周代文字,如金文、石鼓文,浑厚质朴,往往一字有数种写法,因字体多铸于青铜钟鼎之上,所以称为“钟鼎文”。周文名称来源于史官史籒所做的《史籒篇》,也称大篆。现今流行的石鼓文,是周代文字的代表,石鼓文结构宽展、古朴雄浑,在中国书法艺术史上占有重要的一席(图2)。

春秋战国后,“书同文,文同书”,推行统一文字的政策,定小篆为正字,淘汰了流行于各地的异体字,小篆相当规范、严密、统一,成为书写的标准。

(三)隶书

由篆而隶书,这是汉字逐渐定型的时间。隶书是秦代从事劳役或职位低微的吏役为书写方便和便利,常用到的字形扁平,线条较篆书简直的一种。隶书至汉代达到成熟阶段。从

目 录

第一章 概论	(1)
一、书法简史	(1)
(一) 书法的诞生	(1)
(二) 篆书	(1)
(三) 隶书	(1)
(四) 草书	(2)
(五) 楷书和行书	(2)
二、书法的艺术性	(29)
三、钢笔字的练习方法和应注意的问题	(29)
第二章 钢笔楷书	(34)
一、基本笔画	(34)
(一) 横	(34)
(二) 竖	(34)
(三) 点	(35)
(四) 撇	(35)
(五) 捺	(36)
(六) 挑	(37)
(七) 钩	(37)
(八) 折	(38)
二、字形结构	(38)
(一) 独体结构	(38)
(二) 合体结构	(39)
1. 字头练习	(39)
2. 偏旁练习	(44)
附: 钢笔楷书字帖	(58)
第三章 钢笔行书	(63)
一、钢笔行书的常用写法	(63)
1. 点画承接	(63)
2. 简省笔画	(63)
3. 改变笔顺	(64)
二、练习钢笔行书应注意的问题	(64)
三、钢笔行书练习	(64)
附: 钢笔行书偏旁练习	(64)
附: 钢笔行书字帖	(64)

第一章 概 论

文字的使用大致有两种形式：一是阅读，二是书写。在我们的日常生活中，无论是工作中的报表、文件，学习中的作业、答卷，还是私人生活方面的书信、日记等等，都离不开文字的实用性书写。可以这样讲，能写一手比较熟练的、不够美感却不令人生厌的字体，当是对每一个具备起码文化素质的社会成员的基本要求。写好字对于青少年的意义更大，郭沫若先生曾有题词：培养中小学生写好字，不一定要人人都成为书家，总要把字写得合乎规格、比较端正、干净、容易认，这样养成习惯有好处，能够使人细心、容易集中意志、善于体贴人。草草了事、粗枝大叶、独行专断是容易误事的，练习写字可以逐渐免除这些毛病。

随着时代的推进，毛笔已不能适应快节奏社会发展的需要，钢笔、圆珠笔和铅笔等成为使用很广泛的书写工具，而钢笔最具代表性，所以探讨如何写好钢笔字就变成一件于实际生活极有意义的事情。

一、书 法 简 史

书法，最广泛的含义是指以毛笔书写汉字的方法。由于本书的服务对象大多是想写好钢笔字的朋友们，所以，对于书法我们只做简单的知识性的介绍，这有助于我们了解书法为什么是一门艺术，另外也可从中借鉴对于我们练习硬笔字有益的东西。

(一) 书法的诞生

书法与文字同时产生。人类早期只有语言没有文字，随着社会的发展，语言受到时空的限制，不能满足人们的需要，于是就有了结绳记事，以至后来逐渐简化发展成为象形文字。无论是最初的象形、指事文字，还是以此发展起来的会意、假借等文字，它们共同的特点都是以线条为基础。“线条构筑的形式”，是书法美学的一个最基本原理。汉字确是古人博采众美、仰观俯察的结果，充分体现了对天地万物的审美关照，所以，在汉字产生的同时也萌生了书法艺术。

(二) 篆书

甲骨文是目前已发现的最早的较成熟的文字，它挺拔清瘦，时露锋芒(图1)。甲骨文主要是殷商后期刻在卜用过的龟甲或兽骨上的文字记录，故又称其为卜辞。

周代的金文字体凝重，浑厚质朴，往往一字有多样写法。因字体每铸于青铜钟鼎之上，所以也称钟鼎文(图2)。籀文的名称来源于史官史籀所做的《史籀篇》，也称大篆。现今流传的石鼓书法是这种字体的代表，石鼓文结构繁复、古朴雄浑，在中国书法艺术史上占有重要的一席(图3)。

秦灭六国后，“车同轨，书同文”，推行统一文字的政策，定小篆为正字，淘汰了流行于各地的异体字，小篆相当规范，上密下疏，柔中寓刚，飘逸舒展(图4)。

(三) 隶书

由小篆而隶书，这是汉字逐渐定型的时期。隶书是秦代从事劳役或职位低微的吏役为书写的迅速和便利，普遍使用的字形扁方、线条较小篆简直的书体。隶书至汉代达到成熟阶段。从

秦隶到汉隶是中国书法发展史上一个极为重要的变革阶段,它上承前代篆书的规则,下启魏晋南北朝以及隋唐真书的风范,在书法史上占有重要地位(下为图5 汉 韩敕造孔庙礼器碑)。

(四)草书

草书分为章草与今草两个阶段。关于章草的得名,传说有三:汉章帝喜好它,该种字体每用于奏章;托始于史游的《急就章》。章草从隶而变,字字分离,解散了结构严整的隶书,使之更加简便。章草古朴质厚,是草书的早期书法(图6)。

相传后汉张芝长于章草,并进而去掉章草带隶意的竖挑、横捺,点画间以牵丝映带,成为便捷易识的——今草。晋唐七百余年来,是今草的繁荣时期,其间名家辈出,各擅胜场。代表性的书家碑帖比比皆是,大致可分为三种不同的风格:一是以张旭、怀素等人为代表的大草一派,亦称狂草,笔势奔放,连绵不断,《古诗四帖》是代表(图7)。二是二王一派,韵媚宛转,风神盖世,对后代影响甚远,王羲之被后人奉为“书圣”,但王献之的成就决不亚于乃父。代表作有《快雪时晴帖》、《中秋帖》等,均为千古绝唱(图8)。三是智永、孙过庭为代表,活泼秀美、韵味独到,且字字区分,不作连为一串的体势。代表作有《千字文》、《书谱》(图9)等。

草书的应世,是为了简便易识,在它发展和变化过程中,字形、点画随之改易,往往难于辨别,但从它自身的发展来看,却是严格地按照一定的规律而约定俗成,所以是有章可循的,这一点,需务必认识清楚。

(五)楷书和行书

这一部分相对叙述的篇幅要多一些,因为楷行书是我们目前应用最多的,也是钢笔字可以直接借鉴的书体。

图1 甲骨文

图2 金文

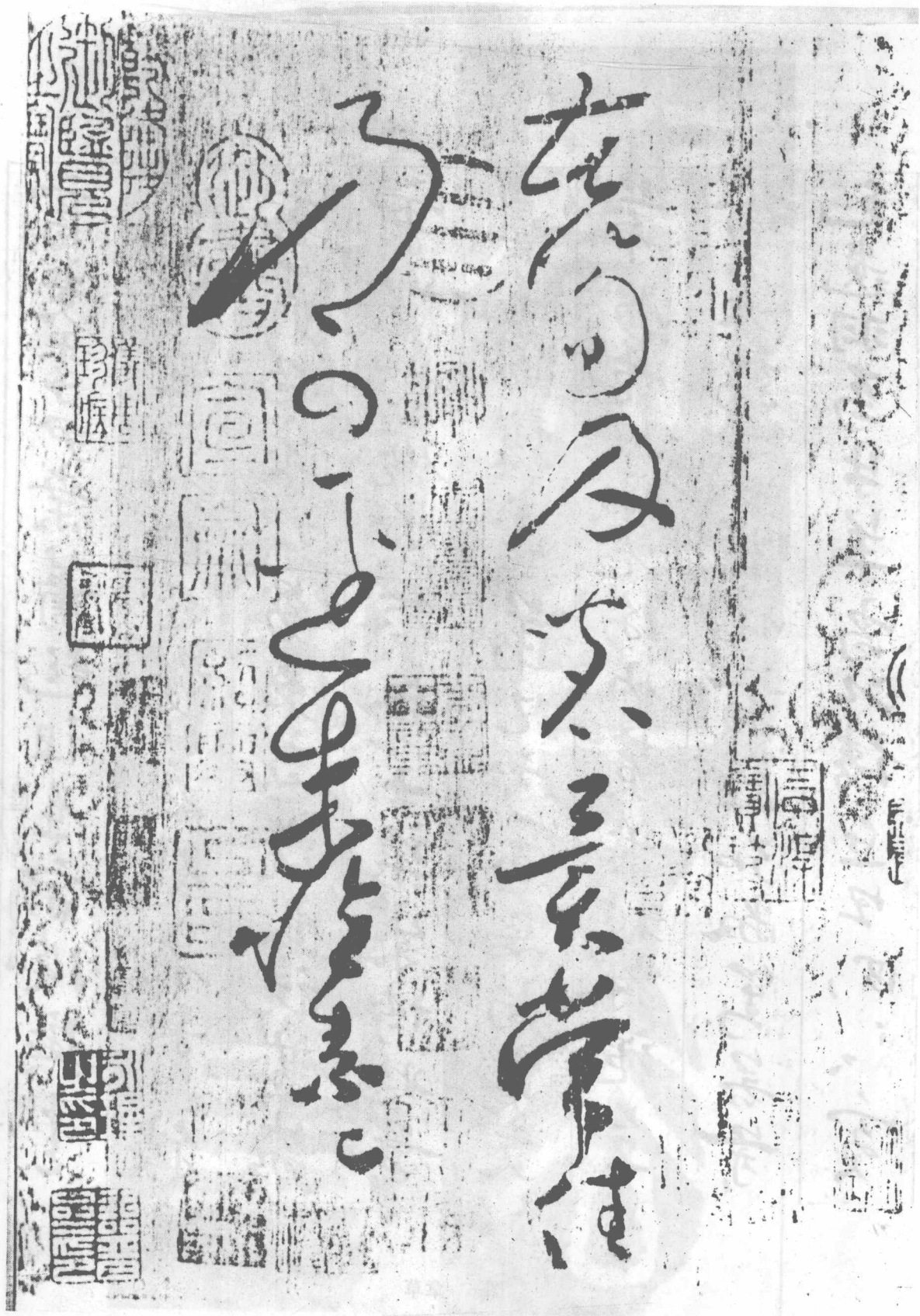
图 3 石鼓文

图4 小篆

富貴李尹業蕭起祖在宗族撫堂
 大雀孝襄姚曰陽慈梵敬尊孫
 客前將朱邦易書色況長祝慈家
 害世妨廐受亥聲士梁朱博好范
 建美留羅嘉第毛亨可忘尚貞文
 昂涉咆田細兜海內黃柴桂林泥立
 銜奚驕弓邴驂前羅弘淑第若牙
 毛遺羽馬牛羊尚以傳丘里四八亥

图6 章草

鴨頭丸故不往

與天相見

王獻之

天曆三年正月十二日

勅賜柯九思侍書學士臣虞集奉
勅記

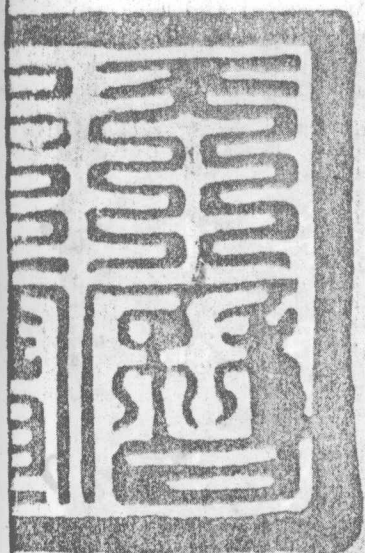

图8 王献之《鸭头丸帖》

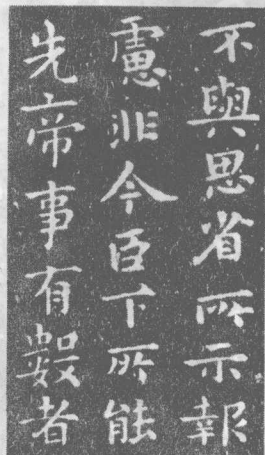
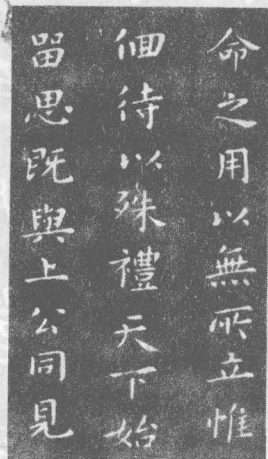
為之如鍾聲。聲奇張。其字
重。此乃為精一。終以致。此
伯英。不其。而點。當。晚。元
常。不。字。又。轉。從。橫。自。首。已
降。不。子。而。曲。筆。之。為。以。求
此。為。精。也。此。系。教。字。之。三
用。為。交。通。生。所。美。者。有。似
上。字。為。婉。而。通。教。字。之。精。也

我者明堂四達法海負真人子
丹當我前三關之間精氣深子
欲不死脩崑崙絳宮重樓十二
級宮室之中五采集赤神之子
中池立下有長城一谷邑長生
要眇房中急棄捐搖俗專子精
寸田尺宅可治生繫子長流心

图 11 王羲之《黄庭经》

秦汉以后至魏晋南北朝，篆隶草楷行等至今所能见到的书体都出现了，但在各个时期，它们的应用程度与发展水平是不一样的。篆隶通用的时代已经过去，但从书艺上看，却达到了鼎盛时期，而后三种书体却尚处于初级阶段。

此时的代表书家有钟繇和王羲之。

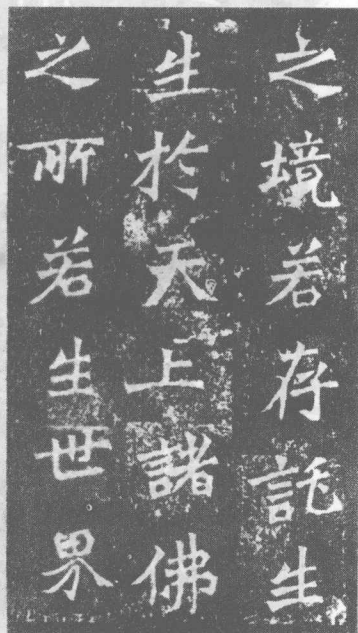

(左) 图 10
钟繇书宣示
表和力命表

钟繇把东汉以来冲破隶书规矩的书写成分集中起来，用接近后世楷书的笔画，代替了隶书的“蚕头雁尾”，并参照吸收了篆书、草书的圆转笔画，迈出了楷书规范坚实的一步(图 10)。

王羲之则继承了钟繇的开创精神，使楷书达到了一个新的高度(图 11)。

继钟、王之后，北魏刻碑之风盛行，形成了粗犷豪放、刚阳壮美的楷书风格。代表作有大量的造象题记，其中的《始平公造象》等二十品最为突出(图 12)。

(上) 图 12 (清拓)北魏龙门造象二十品之一 (长乐王丘穆陵亮夫人尉迟造象)

唐代是中国封建文化的高峰，盛唐书法，亦如百花齐放，使书坛灿烂生辉。楷书上，多承二王，虞世南、褚遂良、欧阳询、颜真卿、柳公权均自创一体，各有风貌，卓然有声于当世，标炳留传于千秋。

虞世南，官至秘书监，封永兴县子，人称“虞永兴”，他的代表作有《孔子庙堂碑》。虞世南楷书的特点是：笔画凝炼、笔势方圆并见，外柔内刚、结构端正舒展，有文质彬彬之风（图13）。

褚遂良，曾封河南郡公，人称“褚河南”。他的楷书作品有《孟法师碑》、《雁塔圣教序》、《大字阴符经》等，褚书行笔多取弧势，结构形疏气紧，给人以清俊飘逸的印象（图14）。

欧阳询，官至太子率更令，故称其字为“率更体”。欧字笔画扎实、布排严整，于平正中见险峭，给人以刀戟森森之感（图15）。

颜真卿，封鲁郡公，故称“颜鲁公”。他的楷书作品有《麻姑仙坛记》、《颜勤礼碑》、《东方朔画像赞》等，颜字几乎是一篇文字一个风貌，但总的特点是雄伟，点画较肥，结构外紧内松，给人以健壮宽博的感觉（图16）。

柳公权，代表作品有《玄秘塔碑》、《神策军碑》等，风格特点是点画皆有骨梗，结构中宫收紧，外形瘦长，给人以精悍利落的印象（图17）。

颜柳之前，还有钟绍京和敬客也擅楷书，钟绍京的小楷《灵飞经》，婉润秀整，妩媚动人，是钢笔字学习的极好范本（图18）。

行书是楷书的简化和流动，是介乎楷草之间的一种书体，笔画连绵，书写迅捷，较易识别，魏晋以降，行书用得最为普遍，因而最具群众基础。

王羲之为行书的定型、推广和繁荣作出了杰出的贡献，《兰亭序》原稿被人奉为“天下第一行书”，对后世影响极大，真迹已被唐太宗殉葬，现存有褚遂良、冯承素等人的临本（图19）。

唐代各楷书大家均有上乘的行书作品，传世有欧阳询的《张翰思鲈帖》（图20），颜真卿的《祭侄文稿》（图21）等等。唐代真正的行书名家是李邕，他官至汲郡北海太守，人称“李北海”。行书作品有《李思训碑》、《云麾将军碑》等，笔画遒劲，笔势开张，提按幅度不大，线条的外部形态易于移植到硬笔书写当中（图22）。

宋代是行书的繁荣、丰收时期，代表书家是苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄四家。

苏轼行书，字多扁方，结体平正中转折变化，挥洒自如，天真烂漫。代表作是《黄州寒食帖》（图23）。

黄庭坚的《松风阁诗卷》，中宫紧急，长笔展拓，以特疏与特密作巧妙对比，创造了别具一格的新书体（图24）。

米芾，因性情倜傥不羁，世称“米颠”。他的作品点画跳跃厉猛，运笔纵横捭阖，结构矫健道炼，神采飘逸。代表作有《苕溪帖》、《多景楼诗》、《蜀素帖》等（图25）。

蔡襄的作品，风格偏于文静秀整（图26）。

元代赵孟頫擅长楷行二体，笔画丰润婉畅，结构匀称优雅，代表作《胆巴碑》、《洛神赋》、《妙严寺记》都是学习硬笔字很好的范本（图27）。

历代擅长行楷书的大家还有许多，限于篇幅，就不一一介绍了。