

钢笔书法《百咏》丛书之一

湖南出版社

百 花 百 咏

张 张 张 戴 张
一 洪 雪 辛
焰 弛 汉 华 汗

编选书写

张辛汗
戴雪华

张洪汉
张一弛

张
焰
编选书写

百
花
百
咏
李
湜
题

[湘]新登字 001 号

百 花 百 咏

戴 雪 华 编

张 辛 汗 书

责任编辑：毛世屏

※

湖南出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

1992年12月第1版第1次印刷

开本：787×1092 1/20 印数：1—3500

ISBN 7—5438—0405—0

J·2 定价：5.00元

(全套定价：60.00元)

作者简介

张辛汗，笔名殷勤，湖南沅江人，中国书法家协会湖南分会会员、中国音乐家协会音乐文学学会会员、中国当代硬笔书法习字会理事、中国书法家协会会员。

作者幼从家教，四岁习书，数十年来临池不辍，善取众长，自成风格。他的行书洒脱多姿，隶书古朴苍劲，其作品富于音乐美，多次在国内展出、发表，并被介绍到日本、欧美等地。曾有毛笔行书字帖《书谱释义》和钢笔行草隶书字帖《菜根谭》出版问世，均获好评。

封面题签：李 潺
装帧设计：宋 名 辉
篆 刻：张 青
版式设计：一弛、张焰
责任编辑：毛 世 屏

钢笔书法
《百咏》系列丛书

1. 百花百咏
2. 松吟百咏
3. 竹吟百咏
4. 梅吟百咏
5. 兰吟百咏
6. 荷吟百咏
7. 菊吟百咏
8. 柳吟百咏
9. 春吟百咏
10. 夏吟百咏
11. 秋吟百咏
12. 冬吟百咏

ISBN 7—5438—0405—0

J · 2 定价：5.00 元
(全套定价：60.00 元)

前言

松、竹、梅、兰、荷、菊、柳，自古以来就深受中国人民的喜爱。苍松的挺拔，翠竹的潇洒，梅花的倔强，兰草的纯真，夏荷的圣洁，秋菊的坚毅，春柳的钟情，乃是炎黄子孙精神风貌和思想情操的自我写照。它们对陶冶情操，铸造品德，培养后人，承先启后，起了潜移默化的不可低估的积极作用。古往今来，不知有多少诗人、画家、艺术家为此创造了多少动人的诗篇和画卷。人们世代相传，实质上是在传递着中华民族灿烂的传统文化和自立于世界民族之林的伟大精神。

《百咏》系列丛书，从浩如烟海的古典诗歌中以春、夏、秋、冬、松、竹、梅、兰、荷、菊、柳为题，精选出一千二百首名篇佳作，分门别类，编成十二册，突破了以往按朝代按作者编选总集、专集、别集的模式，为浩浩书林又添了一个新的品种，这是一个颇为显著的特点。

丛书所选，既有李白、杜甫、白居易、陆游、苏轼、曹雪芹等文坛巨匠的杰作，又有许多布衣才子的名篇。诗人们以自己出众的才华，独特的感受，热忱地赞颂梅兰竹菊，潇洒地吟咏春夏秋冬。他们寄情于物，言志抒怀，留下名篇佳作，以至千古不朽。捧读这些脍炙人口的诗篇，的确会使人受到深深的感染，引起强烈的共鸣。一种恬适、清新、纯真、高雅的感受和一种引人自励、催人奋发的勇气会在每一个读者心中萌动。

中国古典诗词艺术与中国传统书法艺术历来是深深有缘的。《百咏》丛书将精选出的名篇佳作以硬笔书法艺术形式再行表现，这又是一个特点。丛书分别以篆、隶、行、草等不同字体书写，以楷体作为释文，亦书亦帖，既可供学习古典诗歌，又可作书法艺术欣赏，对诗、书、画的爱好者来说，都是一份难得的好资料。丛书的主要编选、书写者张辛汗先生，是一位敢于探索的书法家，还是一位词曲兼擅的音乐家。他视书法为有形的音乐，音乐为有声的书法。他曾有毛笔字帖《书谱释义》和钢笔字帖《菜根谭》、《元曲百首》等出版问世，深受好评。作者寄望在实用和书法艺术的结

合上探索一条新路。《百咏》丛书乃是他的又一力作。他在借鉴和发扬毛笔书法传统技艺的同时，创造性地开拓了硬笔书法艺术的新径。就用一支普通的美工钢笔蘸普通的碳素墨水写成了这套丛书，无论篆、隶、行、草，在用笔、布白等方面均有探究。以丰富多变的线条表达内涵，一幅幅作品气韵生动，酣畅淋漓，能让人从中品味出传统毛笔书法的神韵，又能看到钢笔书法艺术的风采。读到它，不仅会获得一种美的熏陶和享受，掩卷之余，还将让人品出一种只可意会的人生况味；会使人的心胸更加博大深沉；会使人感受到浓烈的中国作风和中国气派。从而，使每一个人对伟大的祖国和自己宝贵的人生充满强烈的爱恋。

《百咏》丛书在硬笔书法的热潮中得以问世，也许，它将为广大书法爱好者在硬笔书法的探索上带来一些新的启迪，呼唤出更多更好的作品。这，正是我们所期待的。

钢笔书法漫谈

· 张辛汗 ·

钢笔，相传是一八〇九年一个叫沃特曼的美国人发明的。它作为一种简便易用的新型的书写工具，很快就在全世界得到了普及。『五四』新文化运动之后，钢笔传到中国，在实用上迅速地取代了毛笔的地位。本世纪八十年代硬笔书法盛行，钢笔当推硬笔之首。新的时代潮流把钢笔书法这位年轻潇洒的『白马王子』推上了中国书坛，为硬笔书法艺术的崛起树立了一面崭新的旗帜。这，乃是时代变革的产物。

在古老的中国书坛上，钢笔书法是一门年轻稚嫩而又很有前途的艺术。从实用的角度说，钢笔比毛笔远为便捷，故在实用领域，钢笔对毛笔具有压倒优势。这正是钢笔书法充满生机活力，值得自信自豪的一点。我们的祖先当年发明毛笔，也是从实用开始，是在后来漫长的生活实践中才逐步形成毛笔书法艺术的。由此可知，书法艺术之花原本就是在实用的土壤中萌芽、生发而后开花结果。目前，钢笔书法作为艺术门类的基本体格尚未构成雏形，钢笔书法理论上基本上借鉴毛笔书法的理论。借鉴就是学习。如同一个年轻人向一位经验丰富的长者请教，我认为这是无可非议的。

我的祖父张琴轩、父亲张望楚和家兄恢汉、洪汉都是在毛笔书法上颇有造诣的书家，我从小受父兄面命耳提，四岁即临池习书。数十春秋不曾辍笔。深感毛笔好似一支魔棒。砚台如同一块魔方，毛笔书法艺术的确具

有一种难以言喻的魅力。近几年，我用心于钢笔书法，好比一个梨园弟子醉心于影视艺术，看到了舞台有舞台的长处，屏幕有屏幕的特点。它们有不同之处，也有相同之处。我想，若将沃特曼以来专事实用的钢笔进行一番改进，让它也能作出粗细悬殊且具有较强艺术效果的线条，从而创作出既具钢笔自身特色又有传统毛笔风韵的书法作品，未必不是一种有益的尝试。

美，离开可以分析的术语最远。一门年轻稚嫩的艺术，决不会事先就有成熟练达的理论。理论是实践的产物，它只能伴随着实践慢慢地形成。若把精力花在没有谓的争论上，倒不如专心致志地对自己喜爱的艺术去进行具体的研究。在艺术创作的广阔天地里，我始终相信：各人头上有块天，各人脚下有条路。只要是一颗种子，总会有发芽的希望。

我尝试着写了这套《百咏》丛书。丛书全套共十二册，每一册选一百首古诗，分上下卷以两种书体写成。其中有篆书、隶书、行书、草书，还请家兄洪汉先生写了个体草部份，以求形式多样。为了和钢笔书法的同仁们一道切磋，故将我怎样制笔、用笔粗略地写成文字附上，一家之言，意在探讨。谬误之处难免，新盼师友和广大书法爱好者不吝指教。

怎样制作书法用笔

伴随着硬笔书法的兴起，尖头弯曲的『美工笔』应运而生。许多厂家不仅推销了已被冷落多年的陈货，而且还出了新的产品。遗憾的是也许因

为他们没有书法实践的缘故。以致上市的「美工笔」往往不尽人意。因此，我们必须自己动手来制作适于书法的用笔。

古云：「工欲善其事，必先利其器」。制书法用笔，宜选择笔杆较为粗长的旧式钢笔（舌尖没被笔管包裹的一种）。将笔尖笔舌用软布或棉花包住，轻轻取出。将笔尖置于酒精灯上烘烧片刻，趁热用小尖咀钳将笔尖朝笔舌上方扭弯。弯尖长达三至四毫米。弯曲四十五度。请注意如下几点：

第一，事前要做到心中有数，确定三至四毫米长的弯曲部位，设想好角度，一动手最好是一钳子到位。倘若钳来钳去，不仅笔尖开圪难以合拢，而且会破坏笔尖的光滑度，钳得巴巴结结会有碍书写。

第二，扭弯笔尖后不要将左右两侧打磨，要留着左右侧的方边表现笔锋的变幻，使点画道劲硬朗，以显示钢笔书法自身的特色。倘若打磨，磨圆了，书写的线条如同指书所作的线条，那么，钢笔书法自身的特色也就荡然无存了。

第三，笔尖的合金材料，各种产品不尽相同。材料不同，弹性、韧性便不相同。质量好的金笔，笔尖弹性好，韧性也好，质地也较软和，弯曲后不易开圪。银金尖次之，普通尖更次之。钳扭笔尖时，要掌握好笔尖的弹性、韧性，既要想到「矫枉过正」的道理，又要防止用力过猛以致折断或损坏笔尖。

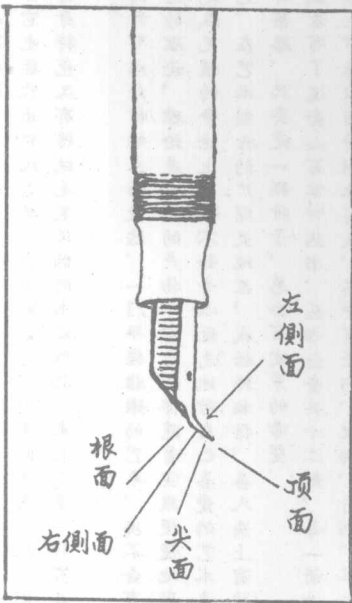
第四，笔尖制好之后，与笔舌同时插进笔管时，要注意：笔舌的尖要靠近笔尖弯曲的部位，但不要遮挡弯曲的部位。弯曲部位是作书的重要部

位之一，后面还将谈及。

怎样使用书法用笔

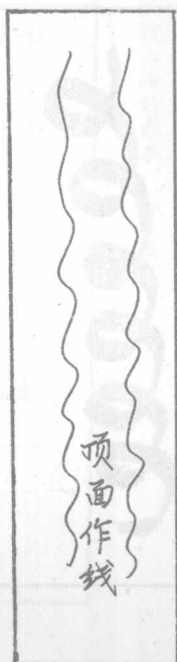
第一，只有认识工具，才能驾驭工具。

制作好的笔尖分五个面：顶面、尖面、根面、左侧面、右侧面。（见图）

（一）顶面：笔尖顶端有一光洁圆滑的合金小粒，当笔杆与纸面作垂直角度书写时，谓之「顶面作线」。顶面所作的线条，灵秀、柔和、纤

细、流畅，有如月光下流淌的涓涓山泉。匀称、婉约、静中显动是它的特点。（见图）

（二）尖面：弯曲部份的前半部为「尖面」。当笔杆与纸面成七十五至八十度的角度作线时，谓之「尖面作线」。尖面作线较顶面作线粗，且更富于变化。若弯曲作线，便会出现折迭延伸的线状，具有飘逸、飞动感，有如公园甬道两旁的砖圈，也似空中飘舞的绸带。活泼、明快是它的特点。（见图）

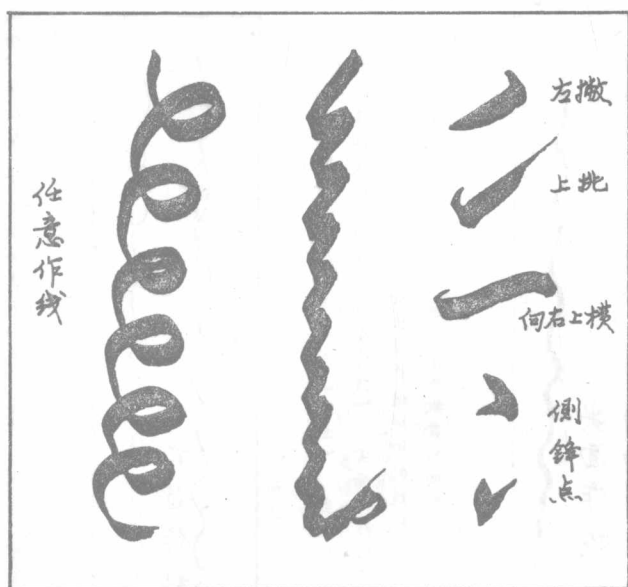
（三）根面：弯曲部份的后半部包括弯曲处在内，谓之「根面」。当笔杆与纸面成四十至四十五度角度时，谓之「根面作线」。根面作线厚

重，饱蘸墨水时尤甚。若用四十度左右角度着纸，尖面会翘离纸面，用这个角度着纸，能写出各种各样的「点」来，而且，点不露锋，如同毛笔书法的「藏锋」。若以四十五度角度着纸，尖面参与作线，就可出现「露锋」的笔法。或藏或露，皆要视作品的需要而定。根面作线必须注意的是：无论直画、横画，均须起笔藏头，落笔收尾。不然，则会出现排笔书写的现象，那种处处露锋，如同折木的线条，轻浮无力，缺乏内涵。原是毛笔书法的禁忌，不可用作为钢笔书法的特色。根面作线，能表现雄浑、厚重、粗犷、博大的气质，有如江河入海，高空奔雷。壮阔、凝重是其特点。（见图）

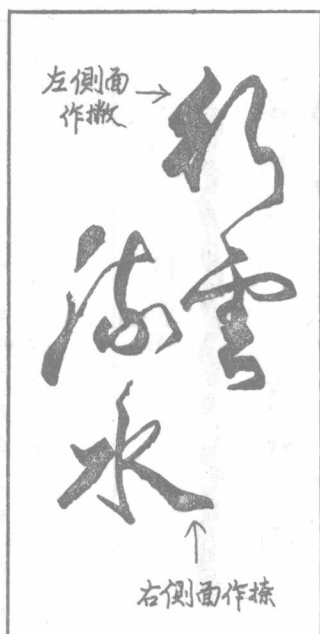

（四）左侧面：弯曲部份左边呈长条状的侧面，谓之「左侧面」。它比根面作线更粗更重。多用于左撇、上挑、向右上横，作侧锋点等。弯曲运行，可以表现壮阔的飘飞。配合力度用左侧面可以作出许多意想不到的

线面，均有强烈的效果。从右手执笔习惯以及汉字造型这两个方面来讲，运用好左侧面乃是一个关键。左侧面可谓之变幻无穷的「神奇的面」。（见图）

右侧面：由于执笔习惯与汉字造型的缘故，右侧面比左侧面较少用。但钢笔书法却不可缺少它，它不仅具有左侧面同样的作用和特点，它还有「绝活」便是作捺。汉字「捺」在右边，用右侧面与尖面配合作捺，不仅可以达到毛笔书写的效果，而且会使人悟到一种「行云流水」「顺风扬帆」的意趣。（见图）

第二，只有协同作战，才能出奇制胜。

前面已述五个面各自的功能，它们各有自己的特点。在书写时，单独使用某个面的机会并不少有，但是，运用两个以上的面协同作战来完成一点一划的时间更多。必须娴熟地多面协同，方能完成书法所需的点画。尤

其是行草书需要在一瞬间不露痕迹地将两个以上的面巧妙配合，其线条造型才能达到天衣无缝的艺术效果。如：顶面、尖面、根面依次配合作线，（调整执笔角度）就能作出由细到粗由轻到重的线条，这种线条具有泉水出山江河入海的意态。（见图）

如：尖面、根面、左侧面依次配合使用，就能作出各种点画的形态，且会有似于毛笔的藏锋、露锋、擢笔、空抢等等。与右侧面配合作捺，即会顺理成章。

对五个面有了认识，掌握了它们各自的特点，能单独运用它们，这是第一步。而后综合运用，摸透它们协同作线的功能，就会产生神奇的效果。写得多了也就熟悉了，一旦娴熟地掌握了用笔方法，就着眼于速度、力度的配合。得心应手了，也就无须事前筹划该用哪几个面作线，只要考虑好一幅作品的大小章法，书写时就会十分顺畅了。

第三，掌握书写节奏，讲究抑扬顿挫。

音乐是有声的书法，书法是有形的音乐。书法和音乐一样，都要把握节奏、韵律，讲究抑扬顿挫。在用笔上，无论何种书体，无论哪一个字，无论哪一点画，书写时的速度都不会是完全相同的。可以说，「匀速运动」在书法上是不存在的。两千多年前，管子创建了音乐上的「三分损益法」，一根弦通过「三分损益」奇妙地获得了「宫、商、角、征、羽」这一独具中国民族特色的五声音阶。再行依次「损益」又获得了「清角」（4）、「变宫」（7）、「变征」（#4）、「闰」（b7）等等。无论是「纯律」、「五度相生律」还是「十二平均律」，都产生各自的基本音阶。人们用这些基本音阶，世世代代以来不知创作出了多少动人的旋律。音符全靠节奏变成旋律。旋律之所以动人，是因为它们以各自的特色，表现了人们内心世界的丰富多彩的情感，或悲或喜，或哀或怒，或恐或惊……无论何种情感都是心灵的律动。

书法如同音乐，基本笔画乃是书法自身的基本「音阶」。音阶依靠节

奏进行编排、组合，无论长短、强弱、高低、动静，都要节奏作为灵魂和骨骼。书法作品欲求刚柔相济、动静分明、跌宕有致、赏心悦目，必须要有自己的「节奏」、「旋法」。

众所周知，点移动的轨迹构成线。正是万千变化的线条，鬼斧神工地构建了中国书法变幻无穷的广阔天地。说「书法是有形的音乐」就是把线条当作音阶，把用笔的抑扬顿挫当作旋法，把心灵情感的律动化为笔端的节奏，用以创造出感人的旋律。

笔姿单一的书法作品，如同原始器乐单音长鸣，给人以一种呆滞、凝固的感觉。之所以如此，就是因为缺乏节奏感和韵律感的缘故。行笔速度快慢相间，可以调整一幅作品的旋律，同时相应地产生节奏感。书写时，应当凭心灵情绪的起伏变化，「当迟则迟」、「宜速则速」。在用笔过程中，要做到笔笔有法，充分运用诸般笔法不同的艺术效果，而又运用得十分娴熟，才能产生适应情绪变化时所需的速度。

究竟何处该快何处该慢，快要快到什么速度，慢要慢到什么程度，都没有绝对标准。这要看书家驾驭笔法的能力和对作品节奏感的理解程度。古云「草书不草」，讲的就是速度、节奏和韵律，有人看到龙飞凤舞的草书作品，以为是风驰电掣一般的书写速度所为，实在是一大误会。殊不知它的书写速度和作品艺术效果给人的感觉恰恰是两回事。由此可知，抑扬顿挫是灵活多变的。同一个书家在不同环境不同心境的时候写同样的字，它的线条组合、抑扬顿挫绝对不会完全一样。因此，我们可以归结：书法的节奏乃是心灵的轨迹；在书写中，只有将疾驰快捷、中速舒缓、慢过涩

留恰如其分地运用，书法作品的节奏感、旋律感才会和谐地表现出来。

怎样书写篆、隶、行、草

一、怎样写篆书

（一）篆书源流：广义地说，古文字时代的所有字体都叫篆书。在中国书法史上，通常把秦统一文字以前的篆书叫「大篆」；秦统一文字时，由李斯等奉命制作推行的官方标准字体叫「小篆」。《百咏》丛书中有三卷篆书，写的都是小篆。

小篆在古文字中属于纯线条化的字体。它的笔画无论横、竖、弧形，都是粗细均等的线条。笔画的分布十分讲究均匀对称，整体结构环抱紧密，多有团聚内向的精神气质。这是小篆的特点。小篆章法平正划一，每个字大小相同，排列方正规整，横竖成行，具有整齐美。在品式众多的传统书法中，它是别有风韵的。

小篆作为官方字体使用时间虽短，但它在书法艺术史上却是颇有地位的。历代书家习小篆者甚多，从唐代李阳冰到清代邓石如，均以小篆著称于世。直到现在，小篆仍为广大书法爱好者所喜爱。

小篆笔画并不复杂，只有横画、竖画、弧画三种。它的笔画趋势都是向上下舒展的。「玉箸篆」用笔圆润而略粗（钢笔书写时宜用尖面作线）；「铁线篆」用笔较细而圆劲挺直（宜用顶面或尖面前半部作线）。

(二) 篆书的笔画特点及其结体

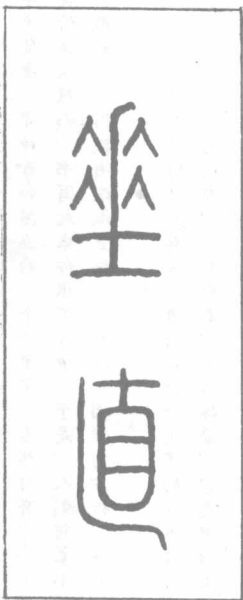
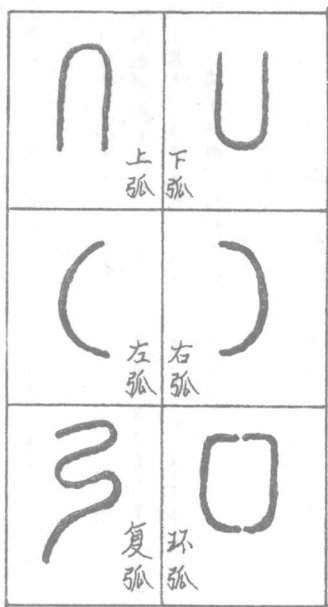
1. 横画：横画要平展，线条要匀圆平直，不能上仰或下垂。行笔速度平稳，用力均匀，不要过轻过重，时慢时快。钢笔写篆的横画，起笔和收笔时均宜稍稍停顿，以求圆润，避免钉头鼠尾。（见图）

2. 竖画：竖画要垂直对称，不能或左倾或右斜，以匀圆为主，中间切忌忽粗忽细。顶面宜在竖画中行。一字有一字的重心，一笔有一笔的重心，要不偏不侧。竖画在一个字中往往起着脊梁作用，要写出挺拔秀美的姿态。（见图）

3. 弧画：弧画的运笔要转动笔杆，让顶面或尖面在笔画中间运行。

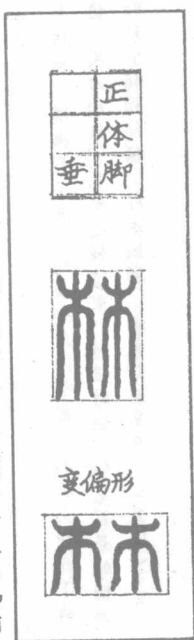
行笔时要把握住弧弯的势态，停顿相接处要连接得不露痕迹。弧形笔画包括弯、转、斜等形态，对称笔画多，不可左弧大右弧小，不然就会造成重心不稳，影响结体的美观。弧画包括几种：上弧（弧背向上）、下弧（弧背向下）、左弧（弧背向左）、右弧（弧背向右）、复弧（一画之中的数次拐弯）、环弧（首尾相接的圆形）。（见图）

4. 笔顺：篆字的笔画顺序，原则上是先左后右，先上下后，先横后竖，先外后内。但有些字为便于笔画的衔接和匀称，也可灵活运用，以顺手方便为宜。凡写圆圈，都是先写左一半，后写右一半合成的。篆书运笔宜慢不宜快，要掌握好轻重徐疾的节奏，不能有一笔偏倚，不能有一点马虎，要端坐正视，平心静气，胸有成字，一气呵成，切忌潦草从事。

5. 结构：一般说来，字形较狭长，重心偏在上部，下垂的脚稍长，

上下左右务求匀称。《书法离钩》中说：「小篆世喜长，但以方楷一字半为度，一字（长度）为正体，半字为垂脚」。长宽比例为三比二，符合黄金分割率。当然，书法艺术允许变形，或夸张，或压缩，改变这个自古以来沿用的比例也不是不可以。《百咏》丛书中就试着写了一卷偏形的篆字，其形颇有隶味，似觉也有一种风姿。总之，篆书要柔中有刚，瘦中有润，方整茂密，端庄典雅，结构多姿而又古朴传神。

二、怎样写隶书

（一）隶书源流：

隶书，又称左书、史书、八分。始用于秦代，盛行于两汉，是汉代官方的正式书体。

从象形符号发展到小篆的四千多年历程。汉字一直以圆匀的线条为主干。从美学角度看，那种有如图画的一个个单字，当然自有它一定的无法取代的审美价值。然而，书写起来却很不方便。于是，人们将篆书的圆转匀称的线条截断了，弧线省改成直线，转角时化圆转为方折，这就出现了隶书。

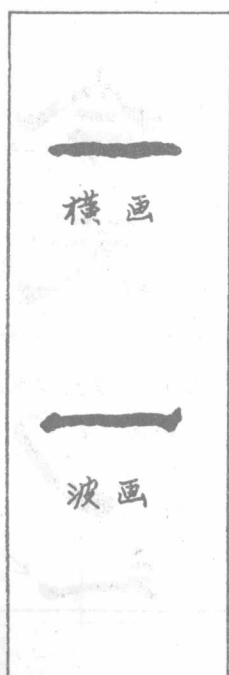
隶书的出现，具有划时代的意义。隶书是古今文字的分水岭。它从篆书演变而来，又是楷书的前身，上承周秦，下启魏晋，它是中国文字形体

和书法演变的重要标志。从上古象形文字到小篆为古文字，隶书则是今文字的开端。它在中国书法发展史上，有着承上启下的重要意义。可以说，隶书是今文字之祖。

(二) 隶书的笔画特点及其结体

1. 横画：隶书的横画分平画，波画两种。

(1) 平画：用尖面送入落笔，行笔时注意提按，表现力度，行笔从容，平直均匀，回锋收笔。不要象楷书那样左右出现斜势。(见图)

(2) 波画：波画是隶书最具代表性的笔画。它的特点是「蚕头雁尾」。波画的前头象蚕的头，书写时尖面落笔顿角回旋运笔；「雁尾」指波画后面的形状象大雁的尾部，行笔时根面落纸，尖面微向上翘。波画要求写出动感。一笔三波，起伏有势，刚柔相济。(见图)

2. 竖画：落笔时保持顶面在笔画中间，以尖面欲下先上，回头下行，象楷书中的悬针竖，但收笔时不要出现针状，保持上下大小一致，要求凝练刚毅，苍劲古拙。(见图)

