

硬
筆
書
法
創
作
與
欣
賞

林齐华 书

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

硬笔书法创作与欣赏/林齐华书. - 上海:上海文化出版社,
2004

ISBN 7-80646-701-7

I. 硬… II. 林… III. 汉字-硬笔字-书法-作品集-中国-
-现代 IV. J292.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 124861 号

责任编辑 黄慧鸣

装帧设计 方蔚楠

印务监制 陆祖晨

书 名 硬笔书法创作与欣赏

出版发行 上海文化出版社

地 址 上海市绍兴路 74 号

电子信箱 cslcm@public1.sta.net.cn

网 址 www.sicm.com

经 销 新华书店

印 刷 上海港东印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 6

图 文 96 面

版 次 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1—4,100 册

国际书号 ISBN 7-80646-701-7/J·142

定 价 12.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-59671164

代序

还是在20世纪80年代初,有位年轻人手持一包稿件来我社联系出版。他谈了写作的经过,我开始翻阅书稿。这是一本从形式到内容都前所未见的稿件。工谨秀丽的文字,严密通畅的叙述,一丝不苟的各种插图,很快使人感到这是一本在科学技术领域属于创新的论文稿——我们后来商议定名为《空间角度计算的球面图法》,还加上“在机械制造中的应用”副标题。作者还提供了自己创制的测量空间角度的仪器。

作者供职于飞机制造公司,从事工装设计。工作中常遇到空间角度的计算,而且难度很大。沿用旧法费时费力。他作为有心人,为此钻研多年才获成果。为肯定这一成果,出版社曾赴访复旦大学数学系及图书馆,均肯定这是一项创新科研成果,其用途不只于在夹具、模具、刀具以及飞机结构设计中的角度计算,似还可推广至天文、航海、建筑诸多领域。作者由此及彼的聪明才智跃然纸上。在出版社支持下,他的书稿经整理定稿而出版,曾一度被多家单位作为参考教材;作者也多次去上述单位讲学推广。

上述书稿促使本人与作者成为挚友。我曾多次赞美作者的书写文字妙笔生花,怂恿他对空间角度计算方法的进一步探索、钻研。后来作者在静态基础上进一步研究了空间角度在动态情况下的计算方法,且在1992年完成此专著的出版。与此同时,他也继续深入地把业余时间集中到习研书法上,特别是硬笔书法的领域。数十年来,他在此领域探索了硬笔书法的书写方法和规律,研究了书写章法,扩大了书写工具,钻研了多种书写形式,还悟出了舞蹈艺术与书法艺术的神韵相通之处……

最近作者拟将他数十年的书法习作精选成册——《硬笔书法创作与欣赏》,提供给行家、学习者鉴赏、临摹并要我作序。本人只能概略地但非常乐意地为这位多才多艺的高级工程师、创新作者、有相当造诣的硬笔书法家提笔代序。愿挚友多方面为国家作贡献;愿广大读者从作者著作中获益,不断扩大其成果。

原上海科学技术出版社编审 邵琰

2004年12月

林齐华艺术简历

笔名芙蓉山人，1939年生于上海，系南昌飞机制造公司高级工程师，中国硬笔书法家协会会员，江西省书法家协会硬笔委员会会员，中国书画艺术研究会会员，中国·翰墨书画院院士。

曾获1985年“银牛杯”书法竞赛钢笔书法优秀奖，1985年“中国钢笔书法大赛”一等奖，1987年作品二帧入选“日本钢笔习字研究会第50届展览会”，获1990年“马年中国硬笔书法大赛”一等奖以及1995年“中国艺术界名人作品展示会”优赏奖，2002年十月获“首届小精品中国书画创作大奖赛”银奖。

曾在《中国钢笔书法大赛获奖作品荟萃》、《全国历届钢笔书法大赛名手佳作》、《钢笔书法精品选》等书籍中发表作品。个人专著《钢笔楷书技法》、《钢笔行书技法》于1995年5月由上海文化出版社出版(印数近10万册)。

个人书法传略、作品入选《中国硬笔书法家名人录》、《中日硬笔书法家大辞典》、《中国当代艺术界名人录》、《当代硬笔书法家百杰》、1900~2000年《中国书法家选集》、2002年《中国书法家选集(当代精品卷)》，2003年4月入选《当代中国书画名家精粹博览》。

前言

笔者在九年前撰写了《钢笔楷书技法》和《钢笔行书技法》两书，已经赢得了近十万个读者。九年过去了，有很多读者在写字的基础上，开始希望步入“书法”这个层次，渴望能够在工具、章法、装裱，以及作品的欣赏和创作上有所了解，为此撰写此书，愿此书给读者们以启发、帮助和借鉴。

工具的使用恰当，会带来意想不到的效果。用钢笔书写隶书和篆书，在字比较小的情况下，应该讲尚且可以。当字稍微大一点，效果就很差了。笔者推荐用记号笔书写，如能努力提高书写时的提、按能力，效果还是比较理想的。此外还提供了另外几种工具，可以分别进行各种书体的书法创作。

“章法”集众字而成篇，以整幅为一体，故能够产生一种整体感。观赏书作，给人第一印象和大概的轮廓的乃是“章法”的艺术效果。章法是书者从写字到创作书法作品必须知道、必须掌握的技巧。同时，了解一些规矩和幅式，这样才能正确地进行创作。硬笔书法除了继承毛笔书法的章法要求外，它还有着自身的特殊性，如左起右行的书写形式等，是毛笔书法中见不到的，所以还必须勇于创新，走自己的路。

作品的成败取决于书写者的功力、技巧、构思、文化底蕴、创作时的激情等，但是作品完成后的“包装”也是相当重要的，笔者根据几年来实践的经验，介绍了既简单又实用的手工装裱和与时代相适应的电脑装裱。使作品提高一个层次，让更多的人喜欢。

笔者在此书中推出了近年来的书法作品91幅，这些作品就是用本书重点介绍的五种工具书写完成的。字体有楷、行、隶、篆、草五种书体，从幅式来看有直幅、横幅、斗方、四条屏、楹联、扇面、中堂、长卷、信笺等九种。在章法上除了吸取毛笔书法的特点外，还有很多独创的新颖章法，别具一格，给人以崭新的时代感。为了有助于读者对章法的理解和应用，笔者大胆地采用同一内容不同章法的处理，来开拓读者的视野，可以让读者更灵活地运用和借鉴。在题款的应用上有单款、穷款、双款、假款、更正款等，使读者更好了解各种款式的应用及其在书法作品中的重要性。

笔者在书艺道路上起步较晚，且是业余自学的，无论从基本功还是书法理论来说都是稚嫩的，所以缺点和错误也一定不少。能鼓足勇气写成此册，来自各方的鼓励、同仁的支持和自我的追求。诚恳地希望前辈、书家、读者给予批评和教诲。

作者

2004年12月于白兰堂

目录

一、引言 〇二

二、硬笔书法的书写工具 〇四

三、硬笔书法的章法 一一

四、硬笔书法的装裱 一八

五、硬笔书法欣赏与作品 二五

附录：作品索引

书法是以汉字为载体的线条艺术。线条艺术可以通过采用不同的工具来展示，如毛笔、钢笔、圆珠笔等等均可。由于工具的性质差异，书法无形之中就分成毛笔书法和硬笔书法两种。

自古以来，书法的书写工具一直是毛笔，所以有人就认为唯有毛笔书写的“作品”方可称书法，其他工具根本无从谈起，甚至在有些场合贬低、蔑视用硬笔书写的书法作品。

由于社会的不断发展，自共和国成立以后，日常的书写工具就很少见到毛笔了。钢笔、铅笔、圆珠笔自然地替代了毛笔。而中国古代书法、碑帖……在一定程度上还影响着亿万炎黄子孙，所以他们拿起现在手中的书写工具——硬笔，进行临帖、创作和用于学习、工作。直到二十世纪八十年代中期，这股不可阻挡的潮流在华夏大地掀起，不管那些“大家”们看法如何，毕竟是不可阻挡，甚至像沙孟海和启功这样的大师也为钢笔书法的书刊题字。不管效果如何，硬笔书法毕竟在一定程度上得到了社会的承认。

举例来说，唱歌，有美声唱法、民族唱法和通俗唱法。我们不能说通俗唱法就不叫唱歌，而唯有美声唱法才算唱歌。从近几年的大赛看来，通俗唱法有它一定的地位，而且得到人们的重视，拥有相当多的爱好者。同样道理，硬笔书法具有广泛性、实用性，拥有更多的爱好者。笔者今天推出这本书，目的就是使硬笔书法克服自身的不足之处，在艺术道路上更上一个台阶。

为此我们必须坐下来分析一下，硬笔书法为什么被人歧视、低估……只有找到原因，克服了自身的缺点和不足，才能迎头赶上。我深信，在书坛上早晚会有它应有的一席之地。

毛笔书法有它的优势，我们不难看到，由于它历史长，从理论到工具，各方面都很健全。就拿书写工具毛笔来说，根据用料不同可以分为羊毫、狼毫、紫毫、兼毫等，据统计目前约有300多种。由于笔的品种多而决定毛笔书法的书写效果——提按的幅度、字体的大小变化多端。而硬笔书法的常用工具仅仅是钢笔和美工笔，与这么多的毛笔相比肯定逊色多了。再拿墨来讲，有油烟墨、特烟墨、松烟墨、青墨、彩色墨等，甚至还有现成的高级墨汁，更重要的是墨的浓和淡，可以通过研磨来调节，不同的效果也就随之而来。而硬笔使用的仅仅是碳素墨水而已，要想写出一定的韵

味，要写出枯笔，要在墨色上有所变化是无从谈起的。

再拿纸来讲，有生宣、熟宣，按厚度分又可分为单宣、夹宣、三层夹等，起码有30多种，由于纸张的不同、用墨的多少、干湿的不同，在宣纸上将可产生难以想象的各种效果。

总之，在这些方面硬笔明显处于劣势。再则毛笔书法又必须进行装裱，作品一经装裱就面貌不同了，真正是如虎添翼、锦上添花。笔者认为要轻易说一声硬笔书法超过毛笔书法，那是不现实的，也是不可能的，而是要从实际出发，努力克服硬笔书法的不足之处，使硬笔书法在各方面更上一个台阶。如工具的单一，不利于隶书、篆书和行草的书写，笔者为此将推出几种书写工具，以克服普通钢笔、美工笔的不足之处，且将以推出之工具书写的作品也展示于后，希望得到广大爱好者喜欢。同时介绍了硬笔书法的装裱、章法及作品欣赏等，希望读者因此加强对硬笔书法的了解，勇于实践、勇于推广，携起手来，为提高硬笔书法的档次共同努力。

二、硬笔书法的书写工具

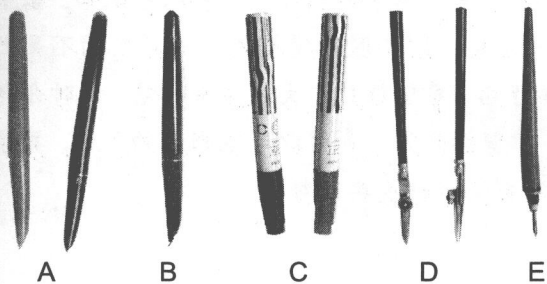

图1 五种硬笔书法工具

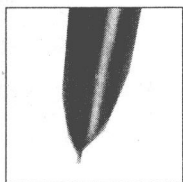

图2 普通钢笔

图3 普通钢笔书写的书法（熟宣）

硬笔书法自二十世纪八十年代中期开始兴起，至今已经历了二十个年头，各种书写大赛层出不穷，整体水平也在不断提高，在一定程度上得到了社会的认可。但是在很多场合经常被排挤在外，似乎不能登大雅之堂，甚至有些“书法家”公开说硬笔哪叫书法！书法唯毛笔才算。此话我听后思索很久，曾与很多人探讨过这一观点，认为这种观点是错误的。两者都是线条艺术，只不过由于工具的不同而导致提、按的轻重不同，作品的大小不同，仅仅是量的大小差异，并无质的分别。

笔者是个书法爱好者，二十年来所阅读的有关书法的杂志、报纸、碑帖、书籍等全是有关毛笔的，就是使用钢笔也要按传统的毛笔书法要求进行书写和创作。在书写的过程中时常觉察到由于工具的局限，硬笔书法与毛笔书法相比的确差距很大，尤其是隶书、篆书，想写稍微大一点的字就显得无力、不成气候。笔者经过多年的摸索，采用五种工具（见图1），自左向右为普通钢笔（A）、美工笔（B）、记号笔（C）、描图用鸭嘴笔（D）、蘸水笔（E），可书写楷书、行书、隶书、篆书、草书五种书体。从形式上可分

为：直幅、横幅、中堂、楹联、扇面、四条屏、长卷、信箋、斗方九种。本书展示了91幅作品，由于工具的选用合理，所以篆书与隶书的效果更接近毛笔书写。使用鸭嘴笔书写行、草，字的尺寸可加大到25×25mm左右，效果还较为理想。这些作品与市场上常见的书法作品集大小相仿，而且形式上与展厅上的形式相仿，由于笔者采用电脑软件Photoshop7.0编辑，所以形式上富有时代气息，容易被更多的人接受。

由于使用硬笔的人毕竟比使用毛笔的多，为了使读者能接受这种书写的方法，这里用一定的篇幅介绍这五种工具的应用方法，使硬笔书法受到更多人的青睐。

（一）普通钢笔

普通钢笔的形式很多，笔者认为图2所示的那种较为理想，主要是笔尖的刚性比较好。根据使用，笔者认为笔尖的出线宜粗，不宜细。字上的细线条是依靠书者的功力（“提”的水平高低）来实现的。这样，粗的钢笔写出的线条粗细的变化就会相对大一点。

这种笔宜书写楷书、隶书（小）、篆书（小）。

字的大小取决于书写者的功力，一般字在14×14mm以下均可写好。

为了提高书写的效果，笔者推荐用厚的熟宣书写，且将钢笔蘸墨水书写，这样线条的变化范围会扩大，效果会明显不一样（由于用了熟宣，书

普通钢笔书写的书法（复印纸）(图4)

普通钢笔书写的书法（熟宣）(图5)

尋	兩	祇	勞	貢	治
論	疏	植	謙	新	本
散	見	省	謹	勸	於
憲	機	躬	敕	賞	農
道	解	識	聆	黜	務
遙	組	誠	音	陟	茲
欣	誰	寵	察	孟	稼
奏	逼	增	理	軻	穡
累	索	抗	鑒	敦	淑
遣	居	極	貌	素	載

图6 普通钢笔书写的书法（熟宣）

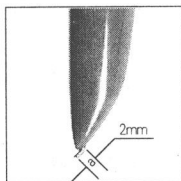

图7 美工笔

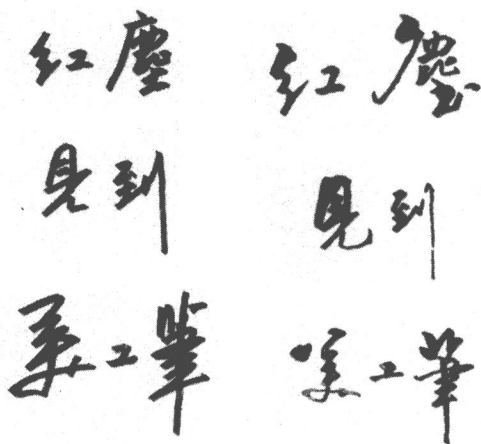

图8 不正确写法

图9 正确写法

写速度可以减慢，墨水渗透可更充分）。

如图3的作品就是作者用熟宣纸书写的原寸作品。图4是用复印纸书写的作品。图5、图6是用厚的熟宣纸书写的，同一枝笔、同一个人书写，明显可看出纸的作用和效果。

关于楷书中如何落笔、行笔和收笔，这里不再讲述，也就是说读者应该具有一定的书写水平才行（初学者可读笔者所著的由上海文化出版社出版的《钢笔楷书技法》）。

（二）美工笔

美工笔目前分为笔尖敞开与封闭的两种形式，笔者建议采用封闭式的（见图7）。

美工笔的挑选：要挑舌片较长的为好，视书写要求来选，书写的字大， a 越长越好（但工艺制作已限死不可能太长）。但书写水平一般者，不宜太长， $a \leq 2\text{mm}$ 为宜。舌片过长会造成严重偏锋，在挑选时要求舌片硬且具有弹性为好。

目前使用美工笔的人不少，但是大多数人的通病是腕不悬空，笔舌下纸后笔提不起来，趴在纸面上平移，使书写的字笔笔偏锋，看起来线条很粗，却是软弱无力不耐看。图8就是这种书写的结果。

应该正确使用美工笔，笔者认为这种笔适宜书写行书和草书，但书写时必须悬腕（有条件悬肘更好）。手必须能上、能下，且善于在上、下的同时将笔进行转动，利用不同的笔尖

部位摄取所需的各种质感的线条，这样写出来的字才会有生机，如同毛笔书写的一般（见图9）。

倘如在书写时能蘸墨水写则更好，笔者认为有两大好处：

①能借用墨水的力量，写更大的字。

②墨水用得恰当可以遮盖偏锋的病态（但必须用吸水纸吸掉大部分墨水，剩下少量让其自己干，这样线条较为丰满）。

根据这种书写方法，纸张要求用不吸水的，否则会渗透到其他地方。

图10、图11是笔者用美工笔书写的作品。

关于行书如何落笔、行笔和收笔，这里也不再讲述，读者可读笔者所著的由上海文化出版社出版的《钢笔行书技法》一书。

（三）记号笔

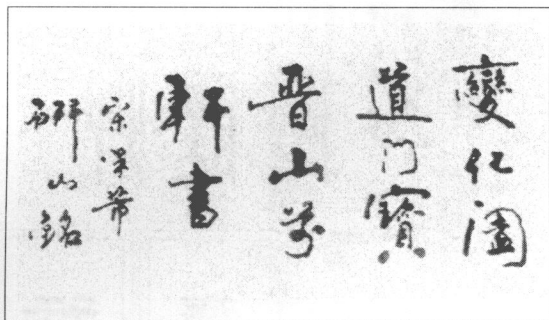
记号笔有红色、蓝色、黑色三种（见图12），用这种工具可给硬笔书法增添一定的色彩。当记号笔颜色快用完时还可以写出枯笔，别有风味。这种笔书写方便，笔笔中锋，所以用来写隶书和篆书，乃是一种很好的书写工具。

使用记号笔要求悬腕，线条的粗细和笔画间的断笔，都是依靠书者的提、按功力和运笔速度的快慢来实现的。必须注意不能用熟宣书写，以采用不吸水的纸书写为宜。

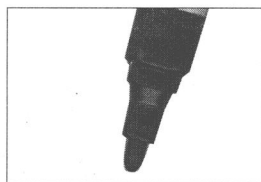
图13、图14即为作者用记号笔书写之作品。

美工笔书写的书法 (图10)

美工笔书写的书法 (图11)

记号笔 (图12)

(四) 描图用的鸭嘴笔

这是制图用的一种工具，不是学制图的就会觉得陌生，其形状见图15，可用螺丝调节鸭嘴的大小，书写时可视字的最细宽度来确定鸭嘴之间的距离。书写时将笔放入墨水瓶中，鸭舌之间即存有墨水。拿起来就可以书写，不用擦干笔外的剩水。书写者必须悬肘，根据鸭嘴笔不同方向出水的易、难，相对所需线条之粗、细进行有序地转动和提、按，获取所需质感的线条。

原理并不复杂，但是要应用自如却要下一番功夫才行。笔者体会这种工具用处甚大，变化多端，作品比美工笔书写的耐看、有力。而且变化范围比美工笔大，写小字也胜过美工笔。

根据笔的结构，鸭嘴笔可书写彩色作品，现将笔者所写的作品附后（图16、图17）。

(五) 蘸水笔

蘸水笔是描图时使用的书写工具（见图18）。这种笔的特点是书写时水平方向移动笔画细，垂直方向移动笔画粗，适合书写小字，这是一般钢笔无法达到的。笔画粗细分明，刚劲有力。图19是笔者在295×190mm的红纸上书写的一篇千字文。由于笔尖很尖，所以书写纸张必须是硬纸，由于纸不吸水，所以颜料干后立体感特别强，值得一看。

傳轉原從點畫生州
能模藉稻經橫過座
絕辭今應嘆形質鄰
止祝性情

沈尹默題潘伯鷹書評五絕句
之一首

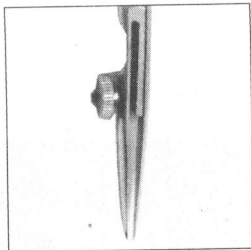
使轉原從點畫生州能模藉稻經橫過座絕嘆形質鄰
都亡況性情

图3 记号笔书写的书法

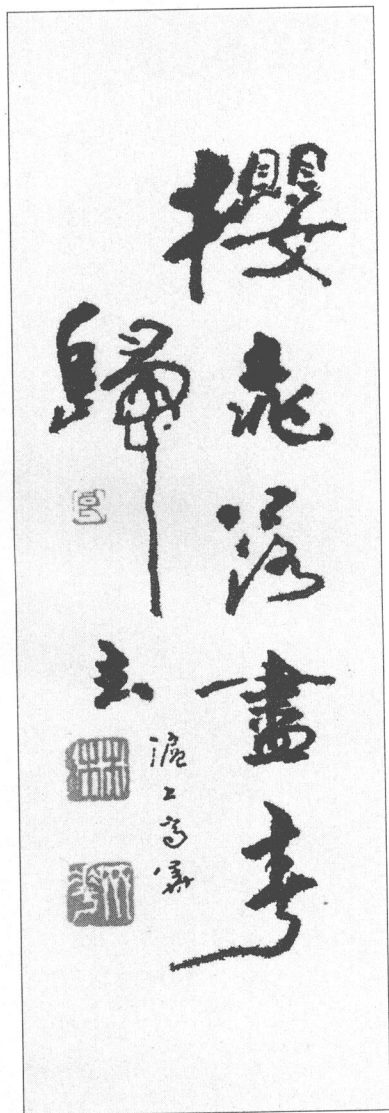
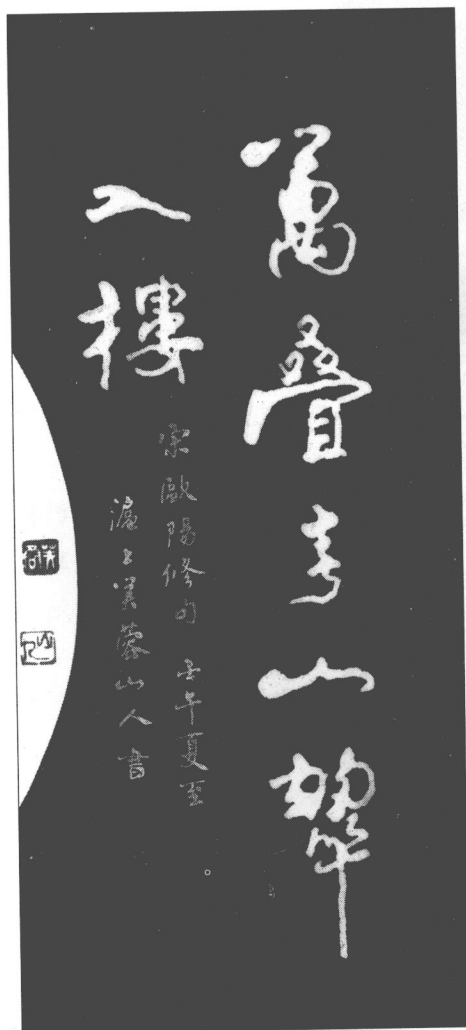
行止棄愧天地
褒貶自有春醴

图4 记号笔书写的书法

五种工具的用法介绍到这里（为了使读者在学习时有针对性，笔者在附录中标注了用笔的代号与尺寸）。这仅仅是笔者多年来尝试使用后的一些体会，将之献给硬笔书法爱好者，希望得到大家的认可、批评和帮助，共同努力将硬笔书法提向更高的一个台阶。

鸭嘴笔 (图5)

鸭嘴笔书写的书法 (图6)

鸭嘴笔书写的书法 (图7)

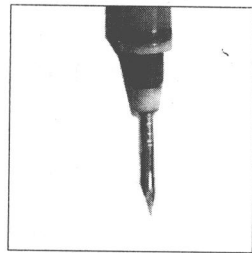

图18 蘸水笔

友投分土瘠賦封...
 心動神疲守真志滿还物意移堅持雅操好爵自縻都邑華夏東西二
 京背却由洛浮渭按涇官殷磐鬱樓觀飛鷲圖寫禽獸畫經仙雲內
 舍傍啟甲帳對極舞筵設席鼓瑟吹笙升階納陛升轉疑星右道廣內
 左達承明集賢既墳典亦聚群英杜康鍾隸漆書鐫經府羅將相路侯魏
 鄉戶封八縣家給千兵高冠陪輦馬轂振纓世祿後富中駕肥輕策功
 茂實華碑刻銘磻溪伊尹佐時阿衡奄宅曲阜微旦孰營桓公匡合濟弱
 扶傾綺田漢惠說感武丁俊又密勿多士宜寧晉楚更霸魏因橫傲途
 滅虢踐土會盟何運約法韓弊煩刑起翦頗牧用軍最精宣威沙漠馳
 譽丹青九州禹迹百郡秦并嶽宗恒岱禪主云亭雁門紫塞雞田赤
 城昆池碣石鉅野洞庭曠遠綿邈巖岫杳冥治本於農務茲稼穡傲

图19 蘸水笔书写的书法

三、硬笔书法的章法

（一）章法概述

中国艺术一个显著的民族个性就是强调作品的综合效应，研究书法章法目的就在于此。

当我们欣赏一幅书法作品时，不仅要看每个字的用笔和结构，而且还要看每行字的分布、气势和全幅字的布局。除正文以外，我们又要看书者的落款和印章。这些都是书者在作品中使用艺术处理的手法精心构思而成的。因此，通常把一幅作品的总体艺术处理方法称为“章法”，也称“布局”、“篇法”或“分布”。

简单地说，“章法”是字与字、行与行，以及在整幅之中相互的搭配法则。“章法”集众字而成篇，以整幅为一体，故能够产生一种整体感。观赏书法作品，给人第一眼的印象和大概的轮廓乃是“章法”的艺术效果。

从书法技法角度来看，章法由用笔、结构及行气所组成，因用笔中的方圆藏露、刚柔曲直、轻重徐疾、韵律节奏而产生浓淡枯润的墨色变化，结构中的欹正疏密、大小长短、开合伸缩、参差虚实，行气中的顾盼呼应、参差争让、承接映带、跌宕照应等都与章法的形式构成有着密切的联系。

艺术，有它的形式和面目，但这只是表层的外壳，而蕴藏的巨大艺术魅力在于它丰富的内涵，这正是艺术所具有的特殊性。作为书法艺术，尽管技巧对形式美起着不可忽视的作用，但若欲深化它的艺术层次，扩展和提高艺术的境界，就不是纯技巧可为之的了。作为书者必须对书艺有一个更深的认识，若纯技巧地衡量艺术的水准，追求它的形式，就会使它浮于艺术的表层，显得枯燥乏味，就不可能在创作中赋予它内涵之美。

要想达到内涵的美，笔者觉得必须提高书者的素质和修养。所谓修养包括艺术修养、知识修养、文学修养和品德修养等各方面。修养是强化自身的艺术素质，充实自身的审美能力，滋补艺术内涵不可缺少的因素。

素质与修养的充实和提高，还要靠深入社会生活及善于借鉴其他艺术门类。张旭观公孙大娘舞剑和担夫争道而悟书艺之道，这能启迪我们注意从日常生活中观察和捕捉美的东西，以触发创作灵感。依傍其他艺术门类，不外乎从文学、美学、哲学、音乐、舞蹈、金石、绘画等，包括书学中去寻觅它们的内涵，去深入理解、借鉴它们的经验，从而提高和充实自身的艺术素质。