

毛笔与书画

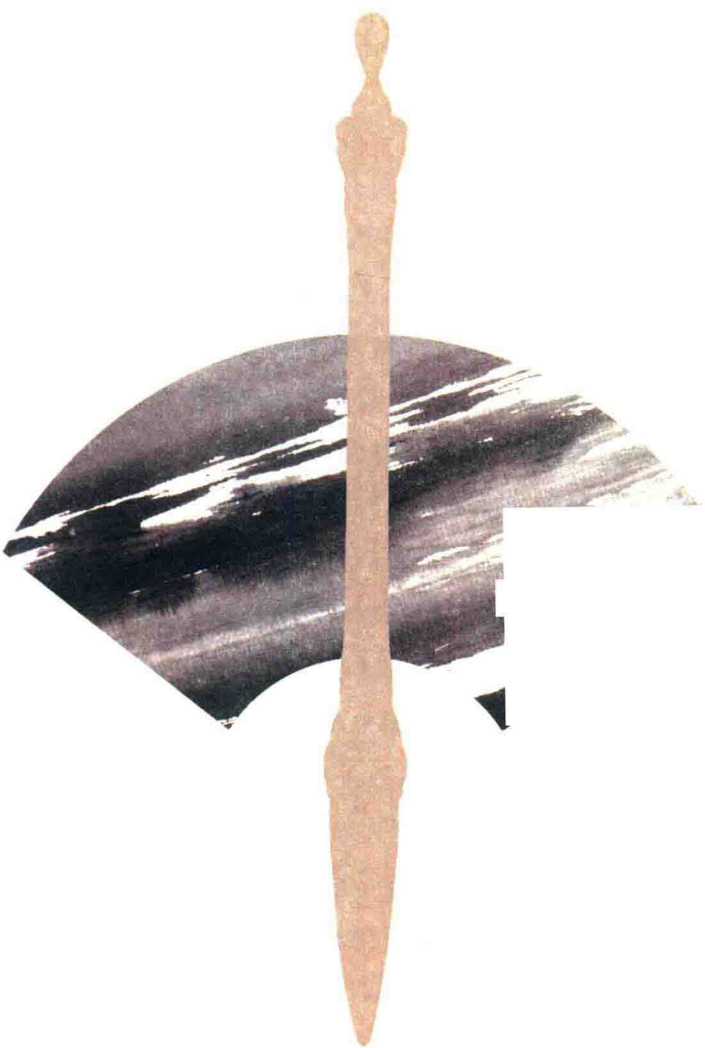
主编 石庆鹏 管世俊

广陵书社

毛笔与书画

主编 石庆鹏 管世俊

 广陵书社

图书在版编目 (C I P) 数据

毛笔与书画 / 石庆鹏, 管世俊主编. — 扬州 : 广陵书社, 2015.6

ISBN 978-7-5554-0363-0

I. ①毛… II. ①石… ②管… III. ①毛笔—制造—基本知识②书画艺术—基本知识 IV. ①TS951.11②J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第121150号

书 名	毛笔与书画		
主 编	石庆鹏 管世俊		
责任编辑	邱数文		
图文排版	吴加琴		
出版发行	广陵书社		
	扬州市维扬路 349 号	邮编	225009
	http://www.yzglpub.com	E-mail:	yzglss@163.com
印 刷	扬州市机关彩印中心		
开 本	720 毫米 × 1020 毫米 1/16		
印 张	11.875		
版 次	2015 年 6 月第 1 版第 1 次印刷		
标准书号	ISBN 978-7-5554-0363-0		
定 价	66.00 元		

《毛笔与书画》编委会名单

顾 问：吴 健 李金才

主 编：石庆鹏 管世俊

副主编：冯 谦

撰稿人：管世俊 冯 谦 施晓婷 刘 云

序

郭海亭

欣闻扬州石庆鹏先生的第三部专著《毛笔与书画》即将面世,并遵嘱再作序一篇,以示祝贺。这是一本类科普读物,详细地阐述了毛笔与书画之间的关系,或可成为广大书画爱好者们使用毛笔创作书画作品时的工具书之一。此书为迄今为止首部涉猎该领域的图书,善莫大焉。

学术著作《美在人间永不朽:扬州毛笔》、科普专著《石庆鹏制笔艺术六讲》、普及读物《毛笔与书画》,三本书从不同的角度诠释了扬州毛笔制作技艺,并形成系列、一气呵成。这说明了石庆鹏先生在长期的艺术实践中,勤奋学习,善于思考和总结,厚积薄发,成果卓著。

编写三本书耗时虽短,但丝毫看不出粗制滥造的痕迹,一本更比一本精彩。石庆鹏说,他今天能够编写书籍得益于邀请了几位文化学者帮忙。昔时,民间艺人虽然技艺超群,但文化程度一般,他们传承技艺的方式往往只能依靠口传心授。如今,有了专家学者的介入,可以帮助大师们将“只可意会而很难言传”的传统技艺记录下来,整理成文字,描述清楚,以利于传承和传播。在这里,我呼吁更多的文化人介入到非物质文化遗产的保护中间,与工艺大师们一起,为传承、保护和发展做出积极的贡献。

石庆鹏的成功得益于他能深入地调查研究。倘若对特征鲜明的地域文化缺乏深刻的理解,对当地毛笔制作技艺的历史、文化、科学、艺术

价值缺乏足够的认识,对该项目的现状缺乏深入的了解,对可持续发展缺乏乐观的、科学的、独到的见解,是无法编写出这三本书来的。

石庆鹏的成功还得益于当地政府和文化主管部门的重视和支持。据了解,国家为江苏省江都国画笔厂开展各项保护工作提供了一定数额的经费资助,江都的人大、政协和政府相关部门都去该厂就保护扬州毛笔制作技艺项目做了专题调研。用石庆鹏的话说,领导的关怀和支持,令他倍受鼓舞、欲罢不能,只有奋发向前。石庆鹏表示,他会将国家拨付的保护经费每一分钱都用在刀刃上,专款专用、勤俭节约、注重实效。

石庆鹏的成功更得益于同行们的支持和帮助。他不仅学习借鉴了其他毛笔流派的成功经验,查阅了大量的典籍史料,而且吸纳团结了当地毛笔制作技艺项目的其他代表性传承人、相关群体和个人共同参与编写书籍和传承保护工作。为了编写《毛笔与书画》,石庆鹏还邀请了一些著名书画家到厂指导,或参与写稿。“众人拾柴火焰高”,从而保证了这本书的编写质量。

从某种意义上说,社会各界将编辑出版国家级“非遗”项目扬州毛笔系列丛书看作是非物质文化遗产保护工作的一个有机组成部分,石庆鹏赶上了一个好时机,乘势而上,于是事半功倍也。这样的认识及其做法,也值得在全国文房四宝行业内推广。

当然,关于毛笔的研究只是取得阶段性成果,我们希望研究之风能在业内盛行,并不断取得新的研究成果。

是为序。

2015年3月28日

(作者系中国文房四宝协会会长)

序

朱福娃

这是一本别有意味的书。它写的是笔,是中国特有的毛笔,但写的不完全是毛笔的历史,不完全是毛笔的制作技术和工艺,而是写毛笔与中国书法、中国绘画的关系。这就是说,把一般书写工具,提升到艺术创作的层面,加以论述和分析。也就是说,它不是完全谈技术的,而是谈艺术的,谈毛笔与中国书画密不可分的关系和特殊的功能。

我曾在另一处地方说过:在关涉到中国书画创作的文房四宝中,笔是最重要最主要的。使用过毛笔的人都知道,狼毫(兼毫)挺健而富弹力,羊毫绵柔而有韧性。书画是线条艺术,更在稳健中体现出圆润,在柔软中体现出力度,从而完成一种有意味的文化形式,其效果全在笔上。我们看到,一枝坚挺的小笔,可以写出蝇头甚至如蚁的小楷,可以勾画出细入毫芒的工笔画线条,一枝如椽大笔,通过使转、顿挫、提按和浓淡得宜,可以使书法作品如凤舞龙翔,使绘画作品如云蒸霞蔚,这都是一枝生花妙笔所起的不可代替的作用。杜甫的“笔落惊风雨”的诗句,移来形容毛笔与书画的关系,也是十分恰当的。

作为一种文化载体的专用工具,毛笔的历史是非常悠久的。原始社会的后期,已有用类似毛笔的东西在陶器上彩绘图案。经过长期的历史发展,随着书法、绘画的发达,出现了名目繁多、种类不一的各种毛笔,也愈来愈多地体现在艺术创作中。现在我们能看到的,书法方面如古代的

甲骨、简帛、摩崖石刻,各代碑刻和名家的法帖手迹,乃至雕版印刷等,绘画方面如岩画、画像石、洞窟壁画、流传的名家名迹等,无一不和毛笔密切相关。这一切都在毛笔的发展和应用方面,为今人提供了很好的借鉴,也推动今人在用笔方面发挥更大更新的功能。

随着书写工具的改变和电脑的应用,使用毛笔的人越来越少了,这是很可关切的现象。现在从小学开始就学写毛笔字,是很好的措施。我曾看过老中医用毛笔写脉案开处方的出版物,我不懂医道,就书法角度说,也是一种享受。鲁迅用一枝“金不换”的小楷笔,写下了几百万字的著作,令人惊叹不已。毛笔在文化遗产和艺术发展中所立下的功绩,大矣哉!

石庆鹏、管世俊先生这本别具生面的作品的问世,填补了具体而系统地研讨毛笔与书画关系的空白,深入浅出,简明切实,对书画爱好者颇具参考价值,对初入门者有直接指导意义,对推动毛笔的应用亦产生很好的影响,相信会受到读者的称赏与欢迎。

2015年3月

目 录

序	郭海棠 1
序	朱福炷 3

第一章 毛笔的起源及其文化形态	1
第二章 毛笔与书画相得益彰	39
第三章 扬州水笔制作技艺	63
第四章 古今书画名家说笔	87
第五章 当代扬州毛笔精品赏析	117

毛笔的选用与保养	150
附 录	152
主要参考书目	178
后 记	179

小山居園為黃子文
所建年得其所為
石有董香先鑒致
春園劉為一甚慶
後於沈德潛文中
人問唐狀一遇為

第一章 毛笔的起源及其文化形态

“笔”是人们重要的书写、绘画工具，在生活中占据着重要的地位。广义的“笔”，其表现形态多种多样，具有象征性。人们称刺绣是“以针代笔”；剪纸是“以剪代笔”；画家随手从树上折取一枝，在泥地上作画，是“以树枝代笔”；手指蘸墨在纸上作画，是“以指代笔”。无论何种形态，“笔”都是心与物的传播媒介，是传达精神世界的无可替代的工具。

文房四宝，笔居其首，这里的笔是指毛笔，是古代真正意义上的笔。其时，上至天子，下至庶人，无不用笔来表达文思。汉时，学者扬雄对笔十分推崇，认为“笔有大功于世也”；唐时，柳公权规劝唐穆宗时曰“用笔在心正，心正则书正”；更有南朝梁国纪少瑜“梦笔生花”的传说，可见笔在古人眼中备受尊荣。

毛笔是中国书写工具的最基本样式，是以各种毛发或纤维集束成

笔头,粘结在笔管一端,用于书写绘画的中国最古老的书写工具。汉字“笔”,繁体为“筆”,是上下结构,从竹从聿,“聿”是“笔”的本字;又简化为“笔”,从竹从毛,顾名思义,笔是用竹子和动物毛制成的。毛笔的名称经历过一个演变的过程,东汉许慎《说文解字》中有记载:

楚谓之聿,吴谓之不律,燕谓之拂,秦谓之笔。

这段文字表明,春秋战国时,各国对毛笔的称呼都不同,楚国叫“聿”,吴国叫“不律”,燕国叫“拂”,秦始皇一统中原后,才统一称之为“笔”。

毛笔的起源最早可追溯到新石器时期,新石器时期出土的陶器上有一些简单漂亮的鱼纹、波浪纹、网格纹等等,都是由流畅的线条组成,从中可辨认出毛笔描绘的痕迹。这些优美的线条证明,六千多年以前,我们的祖先已用最原始的笔来描绘纹样了。

新石器彩陶

仰韶文化,人面鱼纹彩陶盆

目前我国发现的最早的毛笔实物,是1954年在长沙市左家公山发掘出土的战国毛笔。这支毛笔,套在一支小竹管里,竹杆粗0.4厘米,杆长18.5厘米。据制笔的老技工观察,认为此笔是用上好的兔箭毛制成,长2.5厘米,制法与现在有所不同,它不是将笔毛插在笔杆内,而是将笔

毛围在笔杆一端,用丝线缠捆,外涂一层生漆将笔毛固定住。这支笔被埋入地下两千多年,堪称世界上最古老的笔,学者们称之为“战国笔”,又由于长沙古属楚国,还被称为“楚笔”。毛笔因其材料的特殊性,毛和竹都容易腐化,很难保存,这支“战国笔”能保存至今实属不易,它见证了古代人民的智慧与直抒胸臆的渴望。

出土的“战国笔”

虽然很早之前,已经出现了毛笔的雏形,但从古至今的业内艺人们都不认可,他们认为到秦国才出现真正意义上的“笔”。而这时的毛笔也不再像“战国笔”那样制作稚嫩,毛笔的形制也有了很大的改变,这些改变多归功于大将军蒙恬。蒙恬不仅骁勇善战,对制笔也颇有研究,所以业界有“蒙恬造笔”之说。

相传公元前 223 年,秦国大将蒙恬带领兵马在中山地区与楚国交战,双方打得非常激烈,战争拖了很长时间。为了让秦王能及时了解战场上的情况,蒙恬要定期写战况报告递送秦王。那时,人们用竹签蘸墨,

蒙恬雕像

蒙恬堂

然后再在丝做的绢布上写字，书写速度很慢。这一时期，竹签笔有一个很大的缺点，就是不吸墨，墨水蘸少了，写不了几个字就得停下来再蘸，墨水蘸多了，就会往下滴，又会把绢给弄脏了。大量的战况报告，耗时又费力，这使得蒙恬改造笔的愿望就更加强烈了。

战争的间隙中，蒙恬喜欢到野外去打猎。有一天，他打了几只野兔子回军营。兔子尾巴拖在地上，被血浸染，并且在地上拖出了弯弯曲曲的血迹。蒙恬见了，心中不由来了灵感：“如果用兔尾代替普通的笔来写字，不是更好吗？”

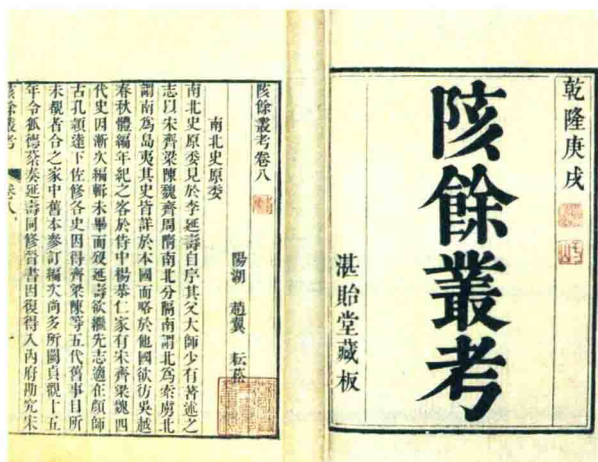
回到营房之后，蒙恬立刻剪下一条兔尾巴，把它插在一根竹管上，试着用它来写字。可是兔毛油光光的，不吸墨水，在绢上写出来的字断断续续的，不成形。蒙恬又试了几次，还是不行，一气之下，他把那支“兔毛笔”扔进了门前的石坑里。

蒙恬并不甘心失败，继续琢磨其他的制笔方法，仍然没有收获。有一天，他走出营房，想透透新鲜空气，经过石坑时，他看到了那支被自己扔掉的“兔毛笔”。蒙恬将它捡了起来，用手指捏了捏兔毛，发现兔毛湿漉漉的，毛色变得更白更柔软了。蒙恬大受启发，马上跑回营房将它往

墨汁里一蘸,兔尾竟然变得非常“听话”,吸足了墨汁,写起字来非常流畅,字体也显得圆润起来。蒙恬经研究之后发现,石坑里的水含有石灰质,经碱性水的浸泡,兔毛的油脂被浸泡掉了,变得柔顺起来。由于这支笔是由竹管和兔毛组成的,蒙恬就在当时流行的笔名“聿”字上加了个“竹”字头,把它叫做“笔”。

据说,他昔日在善琏村取羊毫制笔,在当地被人们奉为笔祖。又传蒙恬的夫人卜香莲是善琏西堡人,也精通制笔技艺,被供为“笔娘娘”。蒙恬与夫人将制笔技艺传授给村民,当地笔工为了纪念他们,在村西建有蒙公祠,绕村而过的小河易名为蒙溪,蒙溪又成了善琏的别称。农历3月16日与9月16日是蒙恬和卜香莲的生日,村民们举行盛大敬神庙会,以纪念他们的笔祖,相沿成习。

蒙恬之所以能在业内配享两千多年香火,是因为他极大地改良了战国笔蓄水量少又分叉的弊病。他采用“披柱法”制成的毛笔含水量多,笔头遒劲,适于快速并且大量书写,奠定了笔头制作的基本形制,并且这种模式至今仍在沿用,成为我国毛笔制作基本工艺方法之一。清代大学者赵翼在《陔余丛考》中所说:“笔不始于蒙恬明矣。或恬所造,精于前人,遂独擅其名耳。”毛笔虽不是蒙恬所创,他对于毛笔的贡献却是不容小觑的。

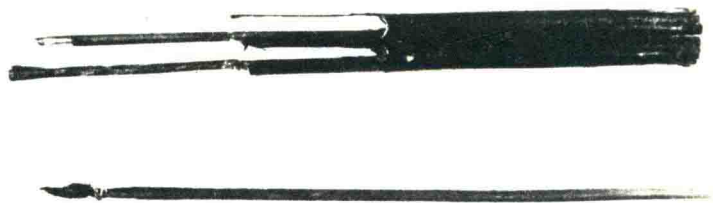

《陔余丛考》书影

毛笔最初的形制由笔头和笔杆两部分组成,又根据实用需求,增加了笔套,方便随身携带及书写。笔套初始为竹制,1975年12月,在湖北省云梦县城关西部的睡虎地墓地,发掘了一座葬于始皇三十年的墓,墓中出土的毛笔,均有外套的竹制笔管。这种笔管可以将整支笔杆都插入其中,秦时,出现两管粘连,中部镂空,可同时插入两支毛笔的双筒笔套,这之后才慢慢发展为只套笔头的笔套,这种笔头套的形制为喇叭状,其形能更好地保护笔头的圆润,更节省材料。储水入套可保持笔的湿润度,方便随时书写,又由于竹制笔套水分容易挥发,后改用金属制作,随着科学技术的发展,又增加了塑料等材质。

睡虎地秦笔

放马滩战国秦笔

笔杆和笔头为毛笔的核心结构，在长达千年的流传中，笔杆的造型及其装饰一直处于不断变化中。秦时，笔杆的直径和长度都有了一定的增加，且笔杆的尾部呈锥状，这种特殊的造型和当时的“簪笔”现象有一定关系，起因是为官员记事的方便，官员随侍帝君时，笔插于发髻，用时抽出即可，便于书写。汉时“簪笔”成为一种普遍现象，汉后逐渐出现“簪白笔”的现象，“白笔”指未蘸墨的新笔，以新笔作簪

王守仁像

用，故名。此时文官执笏簪笔，笔只作为一种装饰物和象征物存在。同时汉代笔杆的选择也注重装饰性，据《西京杂记》载：

天子笔管，以错宝为跗，毛皆以秋兔之毫，官师路扈为之。以杂宝为匣，厠以玉璧翠羽，皆直（值）百金。

这就是说，汉代皇帝的笔，笔管以宝石镶嵌，笔头皆用秋兔之毛，装笔的盒子也用杂宝纹样和珠宝装饰，极其贵重。笔在此时已经不仅是书画的工具，笔杆的造型和装饰价值远超使用价值本身，成为一种身份的象征。

从出土的唐宋时期毛笔实物来看，唐时笔杆比宋时长，而笔头比宋笔短。笔头长是因为唐宋时期名家辈出，行、草、楷各种字体增多，且宋代工笔画发展十分突出，设色晕染增多，这就要求笔头蓄水量大，易于晕染，笔头长且软，更利于着色。至于笔杆较短，则是因为短笔杆更利于晕染时手握多种毛笔，并且交替使用。

笔头的形制不同时期也呈现出不同的特点。唐之前，多用劲健有力的短锋笔，也因锋短而过于刚硬，故蓄墨少而易干枯。及至唐代，发