

楷书

色初闻征雁已无
台水接天青女素娥俱耐冷
月中霜里斗婵娟云母屏风
烛影深长河渐落晓星沉
嫦娥应悔偷灵药碧海青天
夜心誓扫匈奴不顾身五千
貂锦丧胡尘可怜无定河边
骨犹是春闺梦里人应怜
齿印苍苔小扣柴扉久不开
春色满园关不住一枝红杏
出墙来

古诗六首王浩书

書

浩

古吴轩出版社

出版社

硬笔书法导学教程 ■ 楷书

主编·庆旭

王浩◎著

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

硬笔书法导学教程. 楷书 / 王浩著. - 苏州: 古吴轩出版社, 2006.8

ISBN 7-80733-080-5

I. 硬… II. 王… III. 硬笔字 - 楷书 - 书法 - 教材
IV. J292.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 105507 号

责任编辑: 周 晨

见习编辑: 吴 林

装帧设计: 周 晨 吴 林

责任印刷: 何 洁 蒋家宏

书 名: 硬笔书法导学教程·楷书

著 者: 王 浩

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街 458 号 邮编: 215006

Http://www.szrbs.net/gwx

E-mail: gwxpbs@126.com

电话: 0512-65232286 传真: 0512-65220750

经 销: 全国新华书店

印 刷: 苏州恒久印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 5

印 数: 1-2000 册

版 次: 2006 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80733-080-5/J·677

定 价: 15.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社联系。

这套教程的最主要特点是“学以致用”、“随学随用”、“未学不用”、“不断巩固”。即学会了一个具体技法之后，便可解决此后的问题，也可以理解成一个具体的“形”总是可以在前一个单元训练中清晰地找到训练有素的痕迹。于是一个一个的技法单元就组成了一个非常严密的技法链。这是本套教程有别于目前诸多书法技法类丛书的最主要亮点，也是笔者近年来关于“书法教育教学的模式研究”课题中关于技法教学的一个分支。在编写过程中，我们尽可能地做到学科性、科学性、系统性、连续性、针对性的原则，所以需要提醒读者注意的是在学习一个新的技法时，一定要做到严密精确，熟练到位。相信通过一个又一个技法单元的学习，一环一环坚实的技法链能环环相扣，读者们的实际书写水平就会在不知不觉中得到提高。

目前，这套新概念书法教程已被国内近十所师范院校选用为校本教材。

王 浩

江苏太仓人。

中国教育学会书法教育专业委员会会员。

上海中华书画协会理事。

江苏省书法家协会会员。

苏州市书法教育学会理事。

江苏省太仓市健雄职业技术学院书法教师。

上海师大中文书法专业毕业，师从周志高、刘小晴、胡传海、郑梅立等名家。

中国书协书法培训中心研修班结业。

自1995年至今已出版钢笔、粉笔、毛笔字帖等十五部。

近十年来，培养了一批优秀书法人才，五十余位学生加入了省级市级书法家协会。

五次获得教育部颁发的书法类指导工作一等奖，十五次荣获全国优秀园丁奖称号。

上海东方电视台、上海人民广播电台、太仓电视台、《新民晚报》、《中国书画报》、《苏州日报》、《姑苏晚报》、《太仓日报》都对其书法业绩进行过多次报道。

■ 前 言 ■

王继安

教材的编写确是难事,不然各种教材就不会不断地审定,不断地修改以求达到最佳的教学效果。书法教材的编写也是如此。不过由于书法学习的特殊性,编写过程中又有其特别的难处,其难大体有三:

其一,编写的目的性。即准备培养什么样的人,是实用型的写手,还是书法艺术家。以往的书写教材大都是以培养写手为主要目的的。历史上留下了众多的这类教材,也积累了不少理论和经验。而过去的艺术学习大都是在实用的夹缝中生存。在计算机高度发展的今天,实用性的教育已经渐渐的退居于次要位置,而艺术教育的比重将会不断地扩大,这也是历史的必然。从现在社会上存在的大量书法教材中,已可明显地看出这种发展趋势。

其二,编写体例的科学性。受教学目的的影响,每本教材的体系都是在目的的直接支配下,而生成的。优秀书法教材的编写应符合艺术的接收规律,而不是实用性的简单训练。艺术训练的方式也是应符合艺术的接收规律。教学内容的安排,教学流程的设计,更应符合艺术的接收心理学和教育学的有关原则。

其三,编写的贴切性。所谓编写的贴切性,即是编写者应是品尝过“梨子滋味”的创作能手。他们知道艺术学习和艺术创作的甘苦;知道书写中哪些是实用的因素,哪些是艺术的因素,如何联系,如何剥离;也能够一针见血以最简洁的方式方法讲出学习书法艺术最便捷的路途。

基于以上三点,学习者在选择教材时就不至于迷失方向了。

我想,这套教材丛书充分印证了以上三个特点。首先,丛书的编者都是书法专业毕业的本科生或研究生,受过系统而严谨的艺术专业训练,有一定的书写和创作经验。在他们的学习过程中,自己走过了学习艺术的道路。其次,他们大都出自师范院校,对艺术教育心理学和心理学有一定的了解和认识,且毕业后大部分从事着基础的书法教学。多年来,在实践中积累了不少的基础教学经验。

我认为,这套教材将会在书法专业教育不断兴盛的今天起到良好的社会效果。当然,任何教材的问世都要接受社会使用者的检验,使之不断地完善,这是教材编写的普遍规律。我们相信,这套教材将会像其他优秀的教材一样,将逐步为广大的艺术学习者所认可,所接受。

2005年4月 于金陵随园

(作者系南京师范大学美术学院书法系主任、教授)

目 录

钢笔书法概要	001
第一节 钢笔书法	001
第二节 钢笔书法与毛笔书法	002
第三节 钢笔书法的笔、墨、纸	002
第四节 钢笔书法的学习方法	004
钢笔书法的基本技法	005
第一节 书写姿势	005
第二节 执笔方法	006
第三节 用笔	006
钢笔楷书	007
笔画篇	009
偏旁篇	022
结构篇	039
临帖示范	046
创作示范	062
后记	076

■ 硬 笔 书 法 概 要 ■

硬笔书法是一门新兴的艺术。硬笔书法的新生,给整个书坛带来一股清新的气息,产生了不可低估的影响。这一艺术奇葩,在人们的浇灌下正散发着特有的芳香,日益与传统书法构成互为补充的丰富整体。

第一节 钢笔书法

一、什么是钢笔书法

书法是中国独特的艺术,它是笔墨与汉字统一而形成的艺术,离开了汉字,便谈不上书法。因此,钢笔书法可以概括为:以钢笔为书写工具,以汉字为表现对象,借助于文字的书写过程来表达作者思想感情的一门线条书写和造型艺术。其中,“线条书写”,即用钢笔表现汉字的各种笔画的方法;所谓“造型”,即汉字的结构和章法。

二、钢笔同样能塑造出旋律优美、气韵感人的线条

毛笔质感柔软、丰润,写出的线条,点、线、面、骨、血、肉并用,能表达丰富的艺术语言。钢笔质感坚实、瘦硬,在书写过程中可把钢笔的性能和纸的弹性、厚度、湿度有机地结合起来,通过控制和调节笔尖与纸面的角度、摩擦的轻重、运笔的节奏、笔尖的方向等,来充分发挥钢笔清新、挺隽的性能,从而表达出钢笔书法的刚劲挺秀、骨感突出、清新明快的独特艺术风格。

钢笔在克服自身缺陷的同时,形成了特有的运笔技巧,使之书写出来的线条具有书法的艺术性,从而获得了钢笔书法的生命。

三、钢笔书法的学习优势

相比毛笔书法的学习过程,学习钢笔书法有三大优势。

1.结构练习进步快。结构是字的“门面”,钢笔书法表现更为突出。字写得好看,主要是字的结构美的体现。由于钢笔字笔画均匀、线条明快,所以初学者可以不用在笔画上花费过多精力,而应把注意力主要集中在结构上。通过摹帖、临帖,迅速纠正自己原来结构上的毛病,使字的面貌焕然一新。这将激发习书者的兴趣,使之对进一步练习充满信心。

2.笔画技法易掌握。相比毛笔字的笔画写法,钢笔字的笔画技法简单了许多,练习方法也易为初学者所接受。初学者只要认真,就能写出平直、干净、有力的笔画来,这是钢笔的优势。在此基础上,再练习运笔过程中的提按顿挫,使笔画明快自然、轻重有别,就达到真正入门的程度。

3.群众性和实用性为钢笔书法的发展开辟了广阔的前景。现代中国,在实用领域硬笔取代了毛笔的地位,被更加广泛地应用于人们的日常生活之中。应用人数之多、应用范围之广都是空前的。现在兴起的硬笔书法热潮,正好影响、鼓励着广大群众的愿望和实践,使钢笔书法的研究和艺术水平如雨后春笋日高一日。

练好钢笔字,可以使人陶冶性情,加深修养。培养人们专心致志、细致认真、持之以恒的精神。钢

笔字写得好,使人赏心悦目,给人以美感。更重要的是,文字书写除作艺术欣赏外,还可用来交流思想、记载事物、传递信息,应用于我们工作、学习、生活的各个环节。学习钢笔书法的收获和进步,随时能在实际应用中体现出来,给练字人快慰和效益。同时,在应用中练字的收获也得到了进一步的巩固和锤炼。在这一点上,是学习毛笔书法无法比拟的。

第二节 钢笔书法与毛笔书法

书法艺术,在过去相当漫长的历史时期,在人们社会心理的界定中,一直是“毛笔书法艺术”的专称。随着生产力的发展,书写工具的改进和人们生活节奏的加快,钢笔书法则应运而生。那么,它和毛笔书法有哪些区别和联系呢?

一、地位

如果说,书坛如花坛,传统的毛笔书法是国色天香的牡丹,那么,钢笔书法则似气逸香清的紫罗兰;如果说,书坛如乐坛,传统书法如雄壮激昂的交响乐,钢笔书法就像悠扬清新的独奏曲。它们之间既有区别又密切相关,正如沈鹏先生所说:“毛笔在纵深处带动硬笔,硬笔又在开阔处影响毛笔;毛笔为硬笔孕育内涵,硬笔为毛笔带来新的启迪。”

二、异同

(一)区别

1.书写工具不同。因为书写工具的不同而造成质感不同。毛笔多用动物的毫毛制成,因此,质感柔软、丰润,笔划或飘若行云,或雄浑劲健,但总是刚柔相济、骨肉分明;钢笔则是以金属原料制成的,所以,它的笔尖质感坚实、挺秀瘦硬、骨感强烈。

2.表现力。毛笔书法一般篇幅较大,易于欣赏,但应用较少,又需用专用纸书写,开支较大;钢笔书法小巧玲珑,习写方便,基本不受纸张限制,被广泛应用于各行各业。

(二)联系

钢笔书法之所以被称为书法,是因为它和毛笔书法之间有着不可分割的联系。首先,它们都是以汉字为载体,即以汉字为表现对象。其次,二者虽然用笔不同,但结字、章法基本一致。再次,钢笔的用笔方法可借鉴毛笔书法的笔法。第四,欣赏和审美意义相似。好的硬笔书法作品,如同毛笔书法,能体现出风格、精神和意趣,给人以美感。

第三节 钢笔书法的笔、墨、纸

“工欲善其事,必先利其器。”因此,我们在没有学习钢笔书法的技巧、规律以前,首先要认识和把握书写的工具、材料。

一、钢笔

(一)源流

钢笔,又称自来水笔。最先是由欧洲人发明的,19世纪初传入我国,但当时价格昂贵,一时间没有被广泛使用。直到1928年,我国第一家自来水笔厂在上海创立,国产钢笔批量生产,才使钢笔的使用逐渐得到普及。如今,钢笔已成为我国人民应用最为广泛的书写工具,中国也就成为世界上第一大钢笔生产国。

(二)类型

我国生产的钢笔品种多、质量高,许多名牌产品工艺已达到国际先进水平。

1.根据笔尖的造型不同:可分为大包头型、小包头型、平片明尖型。

(1)大包头型。笔尖筒大舌粗、通气性能好,出水流畅,刚柔相济。

(2)小包头型。笔尖筒小舌细,宜写较细和均匀的笔划。

(3)平片明尖型。尖平在外,弹性好,适合书写粗细变化较大的线条。

2.根据笔尖的制作材料的不同:又可分为金尖、铱金尖、钢尖。

(1)金尖。是由黄金、银、电解铜等原料制成。14K 金为高档金笔,12K 金为一般金笔。金笔的特点:有较好的弹性,书写时手感舒适、笔锋有力。

(2)铱金尖。是由不锈钢制成,顶端焊有耐磨的铱粒。铱金尖笔的特点是:弹性仅次于金尖,书写流畅圆滑、手感舒服。

(3)钢尖。(这里主要指蘸水笔尖)全部由不锈钢制成,笔尖耐磨损性不如金尖和铱金尖。但是,由于笔尖单薄,弹性较好,又可以加工整形写出较粗的笔画。因此,近年来也很受硬笔书法爱好者的欢迎。

(三)挑选

钢笔是由笔尖、笔胆、笔杆、笔套等部件组成。但是,由于它们之间最关键的部件要数笔尖,所以,我们挑选时要注意以下几点:

1.两片。笔尖由两片组成,两片必须粗细均匀,不然,使用一段时间后,由于力的作用,较细的一片会上错,使笔尖不易表达效果或刮纸。

2.铱粒。铱粒是决定钢笔寿命长短和书写质量优劣的主要部件。一般来说,铱粒大,接触纸的面积也大,写出线条粗、笔尖圆滑性能好;而铱粒小,接触纸的面积也小。因而写出的线条细,并比较毛糙。但是,决定笔尖圆滑与否和手感是否舒适的主要原因还不是铱粒大小,而是铱粒形状。铱粒是由两个半粒组成的,因此,两个半粒最好是均匀对称、大小相等,并且,铱粒顶端要圆滑,呈半圆形,而不是平顶或尖顶形。

3.笔缝。笔画的粗细除与铱粒大小有关外,同时,也决定于笔缝,即笔尖的夹缝。夹缝不宜过大,一般说来,笔尖对准光亮处,观察夹缝基本不透光为合适。

由于笔尖的弹性及笔尖与纸的接触面积不同,写出的线条差别是明显的。一般经过加工整形的钢尖笔虽富于表现力,但不适合作为练习使用。我们认为,作为练习用笔应选择笔尖不刮纸、出水流畅、作转向运动时不断墨、有一定弹性的普通钢笔为宜。

二、墨水

钢笔书法一般选用碳素墨水和黑色书写墨水,目的是增强和纸的对比度,突出线条给人的印象。书写效果墨黑而光亮,庄重而有精神,厚度感强,韵味较足。使用黑色墨水还能使练字人容易看清笔画的优点和缺点,自觉加以纠正。

三、纸张

钢笔书法用纸的选择面比较宽,原则以不化墨、洁白细腻、表面略为粗糙,且有一定韧度和厚度的纸为宜。一般来说,胶版、质地较好的古版纸、书写纸和复印纸都是理想的用纸。这样的纸既能表现钢笔运行中的轻重缓急,体现笔触,又能保持笔画的洁净,突出钢笔书法的特点。

第四节 钢笔书法的学习方法

很多人在求学过程中几乎都有立志练字的经过,可是,为什么有的人写出了一手漂亮字,有的还成了书法家,而有的人却总是写不好呢?我们认为,练好字要具备两个因素:第一是方法,第二是毅力,二者缺一不可。

一、变革旧惯性,形成新笔势

每个人在接受正规训练之前,在写字上都有这样或那样的毛病。这些毛病,是经过很长时间的“功夫”才逐渐养成的,在书写者的笔下,会不假思索地自然而成,所以带有较强的持久性和顽固性。

我们认为,初学者要想把字练好,就必须彻底变革旧的习惯,引入书家的范帖,放开思路,深入临写,坚持不懈,时间长了,就会形成新的笔势,才有可能书写出符合审美要求的新的风格。

二、要选择自己喜欢的优秀范本

硬笔书法的字帖,除了钢笔字帖外,还有大量的毛笔书法字帖。我们提倡硬笔书法从传统书法中汲取营养,加以充实和丰富,而临写古帖则是体现这一精神,沟通软、硬笔之间联系的重要方式和途径。字帖是初学者无声之师,择帖如择师。初学者应当特别注意字帖的选择,因为选帖的好坏对初学者的练习及以后的发展有很大影响。选帖的一般原则有三:

1.性之所适。即是选择自己喜欢的,这样学起来才能兴致高、感觉深。有的人喜爱刚健遒劲、潇洒奔放;有的人喜爱豪迈峥嵘、凌厉激越;有的人喜爱沉着凝重、端庄平稳;有的人喜爱工整精细、轻盈流丽;有的喜爱淡远雅致、婉转从容;有的人则喜爱空灵超脱、宁静淡泊等等,所以要因人而异,因性择之。

2.体之所适。选择字帖要特别注意。由于硬笔的点画较细,最好取那些点画较为纤细、结构精巧的毛笔字帖来临摹,这样容易抓住形体和神采。

3.优秀范本。即是要选择行家公认的优秀范本。因为,选择了优秀范本便给初学者创造了一个良好的、高层次的起点,使其今后的发展广有前途。

三、临帖要紧紧抓住“分析、体会、比较”三个重要环节

临摹字帖同样也是学习钢笔书法的必由之路。可以说,离开了临摹,便谈不上学习书法,临摹不解决好,也就谈不上学好书法。摹,要记住字的“形”;临,则重于抓住字的“神”。临摹要求象,既要形似,还要神似;象原帖的用笔,象原帖的结构,象原帖的风格和精神。临习的字,象不象原帖,象到何等程度,直接反映了临摹者理解和把握原帖的程度以及手、眼、脑对形象的感觉、接受能力和三者之间协调配合。象,就是似;“似”分形似和神似。书贵神似,但神往往离不开形,神寓于形之中。形,就是字的间架结构,所以,根本的还是要先在结构上下功夫。框架既立,精神始出。要想做到这些,就必须紧紧抓住临摹字帖过程中的以下三个重要环节。

(一)观察分析

即读帖,就是在临帖以前,要对帖中笔画的方向、曲直的角度、位置的高低、形状的长短、首尾的笔致以及各部分之间的搭配、主次的关系等方面,进行细致地观察、认真地分析、反复地研究、深入地探讨,挖掘出字帖所包含的艺术内涵,且铭记于心,这样就会在书写时胸有成竹,有的放矢,从而达到事半功倍的效果。

(二)体会理解

临帖前要读帖,临写时要凭帖。书写时,以临写前悟到的技巧、规律为指南,准确表达帖中笔画、

结体、章法所包含的艺术语言,所以,书写的过程,就是抽象的艺术信息通过书写时体会和理解,再现于笔下的过程。此时,我们要准确地感觉、把握每一个环节中美的东西。其中美的东西,即时我们临帖的闪光点,就是我们学习书法所要追求的。

(三)比较提高

比较的范围很广,字帖中字与字之间可以比较;临摹的字和原帖的字可以比较;每一遍都可与前一遍比较;一遍中前、后部分可以比较……。只要开放思路,灵活运用,都可在各种各样的比较中、在各个不同的角度、层次上得到深刻、精细的印象。从而锻炼自己敏锐的观测力,养成一瞥就准、过目不忘的能力。

临摹要循序渐进,扎扎实实,各个击破。每天写十几个字,并吃透笔画,记准结构,是最佳的方法。宁少勿多,可积少成多。随便写一百个字,不如认真、准确地写一个字,无意识地写一百遍不如有意地写一遍。

四、创造自我

学习古人,是为了更好地发展。创造自我是当今摆在钢笔书法和钢笔书法爱好者面前的一个重要课题。这里包括两个内容。

(一)创造怎样的自我

有人提倡用钢笔表现毛笔的韵味,增加钢笔的表现语言;又有人认为,以钢笔去表现毛笔的韵味是以己之短较别人之长,应该立刻从斜路上转过头来,去发挥自己的长处,创造自身的个性。我们认为,二者说得都有道理,但是,不管怎样得创造,都要尊重书法的规律和追求。

(二)不能忘记创造自我

当今的钢笔书法应该还处于探索阶段,各种表现手法都很不成熟,因此,每一位钢笔书法探索者都要认真发展自己的个性,切不可人云亦云。

钢笔书法的基本技法

第一节 书写姿势

钢笔字的书写一般采用坐姿。因为笔短字小,站姿不易观察,对写好字不仅无补,反而有碍。书写钢笔字的坐姿和书写毛笔字的坐姿基本一致,即:头正、身直、臂开、足安。所不同的是:

一、笔的位置

由于钢笔字小,书写过程中的观察就更为重要,所以钢笔的活动,要在视觉效果最好的区域。一般说来,如果右手执笔,就要使笔的位置略偏右侧,而不是在鼻梁的正前方,这样有利于观察。但是,值得注意的是:一定不要太靠右,否则,就容易把字写歪。

二、执笔的方式

毛笔执笔分枕腕、平腕、悬腕、悬肘;而钢笔书写只有平腕,两臂自然伸展,小臂平枕桌面。

三、小臂的推移

毛笔在书写过程中,执笔的小臂一般要随点画的延伸而回环移动;而用钢笔书写时,只有手和腕的动作,没有小臂的推移。

第二节 执笔方法

古人讲毛笔的执笔法是“五指法”，有的同志说钢笔是“三指法”，即只有拇指、中指、食指在起作用。我们认为，钢笔仍然是“五指法”，即五指齐力完成书写动作，只有每一个手指的作用和使用毛笔有所区别而已。

笔的指法，以手指灵活、协调，手腕轻松、自然为原则。手的大小对执笔有一定的影响，大人的手与小孩的手，男同志的手和女同志的手，是有差别的。为了运笔更加自然顺手，对笔的型号、长短、粗细要有所选择，指头较纤细、掌心较薄的手，特别是女同志，就不宜执笔杆较粗而长的笔；反之，掌心较肥厚、指头较粗短的手则不宜执笔杆细小的笔。下面我们就具体介绍一下钢笔的执笔方法。

一、执笔

笔杆要斜靠（与纸面大致成 45° 左右的角）在食指指根与关节之间的连接处；拇指端与食指端相邻。对称放在笔杆两侧，这两指在以笔杆为依托中自然弯曲，虎口较大，内侧四周大致连成正方形，便于作前后、左右的运笔活动；中指、无名指、小指依次叠紧，自然向掌心呈半弯曲状，使掌心虚，指力聚向笔杆，这样，在整个书写过程中手指的伸缩，协调余地大，便于控制笔，不会晃动以致滑向虎口，轻捷自如。

执笔熟练后，如写较大的字或书写速度较快时，可在上述基础上稍作调整，掌肚与小指外侧面可离开纸面，增强手腕的控制和使转力。

二、方向

钢笔的使用是有方向的。这与毛笔有显著不同，毛笔毫颖浑圆，笔尖本身没方向，只是运用过程之中才讲究角度和方向；而钢笔，笔尖本身就有方向，使用时笔尖夹缝朝左上方。这样使用一个时期以后，这支钢笔对于我们来说就会觉得得心应手。因此，掌握钢笔的方向，对于研究钢笔的表现技巧，熟练地运用钢笔有着十分重要的意义。

第三节 用笔

一、虚与实——钢笔书法表现的空间

喜欢钢笔书法的朋友都知道，钢笔书法表现的语言要到笔画的轻重缓急中去寻找。我们看，钢笔的笔尖从接触纸面到落实要经过一个过程，而在这个过程中，笔画变化又与运笔的速度有关。也就是说，如果没有速度因素，这一过程的笔触变化就会减少。我们把这种用笔的提按过程叫做虚实空间。所谓“虚”，是指笔从天而降捷进直入的过程，轻笔虚行，擦皮而过的过程和以实笔为基础剔笔出锋的过程。所谓“实”，是指虚行的最深处（即钢笔所能表达的最粗线条或顿笔）和以此为基础按笔力行的过程。深入地了解钢笔书法的虚实空间和在这一空间内的笔触运动，是增强钢笔书法艺术表现的关键。

二、力度与角度——钢笔表现的原理

前面我们了解了钢笔表现的提按空间，那么，在这个空间内，各种笔画是如何表现的呢？钢笔书法表现的主要因素是力度和角度，因为，在钢笔书写过程中，笔画粗细的变化是由于用力大小不同而形成的。但是，钢笔书法的线条，不仅仅是粗细的变化，而且，还有许多形态的变化。在行笔过程中，笔的方向没有变化，笔的角度却在随着表现对象的不同和笔画的延伸而不断地改变。平缓轻松的起笔需要钢笔有较小的角度，果断雄强的起笔、实笔虚出的剔笔和凌空作点需要较大的角度。而笔画的轻

重由力度来决定。因此,众多的形态变化是力度和角度统一运用的结果。

三、巧与捷——钢笔表现的灵魂

钢笔书法表现的空间是从笔尖与纸面的接触到落实,因此,空间很小。这样,笔的变化幅度也就必然受到一定的限制。另一方面,钢笔字笔画本身比较纤细,因而笔触变化不宜因动作过大而显得生硬。所以,钢笔书法的表现首先要以轻巧为原则。

钢笔字字形较小,笔画精短,行笔过程中不宜有过多的波折,以挺秀、洒脱、明快为佳。因此,用笔快速、简捷也是钢笔书法表现的显著特征。

钢笔楷书

钢笔书法是以钢笔为书写工具,以汉字为表现对象的线条书写和造型艺术。钢笔楷书是法度严谨、结体方正、笔画分明的一种书体。由于它点画多样、笔法丰富,加之它的结构又是其它书体的基础,所以初学钢笔书法者多从钢笔楷书入手。

钢笔楷书是人们日常工作学习中应用得极为广泛的一种书体,比如抄写正式文件、填写表格、证件,都需要使用钢笔楷书。学习钢笔楷书不仅可以把字写得清楚、美观、端正,而且还为学校其它书体奠定了基础。

点画书写的基本要求

汉字是由点画组成的,点画好比建筑中的砖瓦,音乐中的音素一样,虽然简单,却是基础。由于书写工具的不同,钢笔字的点画比毛笔字要简单得多,它只是粗细基本一致得一条线,可以说“线”是组成钢笔字点画的最基本要素。为使大家在今后的钢笔字练习和书写中,更正确地把握这条线的性能特点,把它写美,所以在介绍点画写法以前,有必要对这条线的特征,进行剖析。

线,在几何意义上说,有二个基本特性,一是长短,一是位置。

从基本形式上看,线可以分为两大类,即直线和曲线。直线中又可分为垂直线、水平线和斜线;曲线则可分为有规则的几何曲线和无规则的自由曲线。

由于大自然万事万物不同形象、不同姿态的存在,和人们凭借生活经验的丰富联想,一些最简单的抽象线条,往往会给人们带来一些具体的感受。如建筑、悬崖、机器,基本上由直线构成,直线就有了稳重、挺拔、坚硬的性格;而流水波动、烟岚飘浮、绸带飞舞,又使人感到曲线有柔软、温和及变化的感情色彩。

我们平时有这样的感觉,有的字很硬,有的字很软。这种所谓“硬”、“软”,都是线条的性格在起作用。汉字的线条本来是曲直结合,刚柔相济的,如果把曲线都写出直线,自然字就变“硬”,反之,字就“软”;应“折转”的写成“弯转”,字自然就变“软”了。

线条不仅有性格,而且还有各种表现功能。如垂直线端正、严肃向上;水平线稳定,平衡;斜线则倾倒,不安定;曲线流动、奔放;折线虽屈不挠等等。汉字就是由各种长短不一、形态各异的线条,组成点画。通过这些点画平行、放射、聚散、交叉等变化,产生了一种超乎文字本身含义的形式美感,这就是我们要讨论的钢笔字为什么会写得好看,怎样才能写得好看的基础。我们对汉字线条的构成认识,可以帮助我们自觉地克服书写中的各种毛病。譬如,直线应该写得挺,不宜任意弯曲;垂直线可端正字形,写歪了,字就倒了;有斜线就有不稳定因素,应通过其它点画加以调整,使之平衡。直线多的字,适当以曲线变化之;曲线多的字,则需要用直线加以扶持。如果我们明白了这些道理,就可以透过表象,加深对汉字形式美的理解,指导我们把字写好。

当然,作为书写体的钢笔字,它的线条不是用直线或圆规画出来的,在实际书写中,一画往往是直中有曲,曲中有直,相辅相成,变化无穷的。

怎样才能充分表达线条的感情色彩呢?怎样使每个字都达到“健和美”呢?书写中要达到下列基本要求。

一、轻重感

书写任何点画,都有起笔、运笔、收笔三个步骤,而这三个步骤所施加力的轻重是不一样的。运笔中,笔提则力轻,点画便轻盈秀逸;笔按则力重,点画就雄健沉着、刚劲内蕴。一般说,落笔收笔时应稍重,行笔过程则稍轻;转折、停顿处稍重,过渡与牵丝则稍轻;“点”稍重,“画”稍轻。

注意:提笔是意识上的提,只是减轻笔尖按力,笔尖不能离开纸面,笔画也不能中断。

二、快慢感

点画的起笔、运笔、收笔中,因轻重变化,书写的速度自始至终是不均衡的,有快慢徐疾之别。点画的粗细与运笔的轻重、快慢是联系在一起的:笔尖上提(减弱与纸面的摩擦力),运笔则轻,速度便快,点画就细;笔尖下按(加重与纸面的摩擦力),运笔则重,速度便慢,点画就粗。这好比音乐中的节奏变化,是形成感情色彩的关键。有快慢感的字,必然抑扬顿挫,动律优美,气韵感人。

在一个字中,直行的笔画可以写得快一点,转折则要写得慢一点;落笔重处慢一点,运笔轻处快一点。快慢交替,必然起顿分明。这同骑车一样,直来直去快一点,起步、转弯和刹车需慢一点。还有,笔画多的字,由于要控制好间距,自然需要写得慢一点。

注意:快慢感应与轻重感结合起来领会用力与速度的内在联系。

三、首尾呼应感

写点画只做到轻重、快慢适当是不够的,还要注意首尾(即起笔与收笔)的呼应,讲究来龙去脉,避免无头无尾、直来直去、单薄生硬的毛病。起与收须交代清楚,做到“横画直落,欲右先左”、“竖画横落、欲下先上”,等等,这样才能使笔画饱满、含蓄、劲健、有力。

注意:硬笔笔尖变化较小,起笔、收笔动作应是微妙的,甚至是思维中的意念,基本上含在点画中,不能过分夸张外露,像毛笔那样大起大落。

在实际书写中三者是相辅相成、密切相关、共同存在的,这就要求大家在练习中认真分析,深入体会,抓住其中的技巧和规律,才能谙于胸襟,融会于心,轻松自如地书写好每一个笔画。

■ 笔画篇 ■

基本笔画是构成汉字的基本要素。学好钢笔楷书必须从基本笔画入手,因此,初学者应该从横、竖、撇、捺、点、提、折、钩八个基本笔画学起。准确地掌握其表现手法。

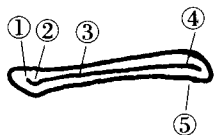
一 横画

1.基本形(长横)

至

横画是汉字中使用频率最高的笔画,也是学好硬笔书法的第一步。掌握其书写要领,可快速入门。

2.运笔过程

①定位。

②入笔稍顿。

③向右运笔,略向左上倾斜,中部用力轻一些。

④收笔速度放慢。

⑤轻轻顿笔、回带。

3.审美效果

势如横梁,稳重挺秀。按要领书写,一丝不苟。

4.形变

①短横

土 士

写法同长横,行笔缩短距离。注意倾斜角度的大小,如“土”、“士”。

②左尖横

上 元

入笔轻,行笔渐用力,收笔回带,如“上”、“元”。

③右尖横

材 扬

起笔稍顿,行笔较快,由重渐轻,收笔出锋,如“材”、“扬”。

5.病笔及其原因

①粗头

落笔过重。

②平直

过于平直,犹如直尺。

③柴担

过于弯曲。

④折木

起笔、收笔用力过大。

⑤下垂

向右下弯曲。

6. 练习题

“一”字用笔精到老练,轻重提按分明。“二”字两横,上短下长,上横倾斜,下横较平整。“三”字三横要有长短变化和倾斜角度,注意三横间的距离。

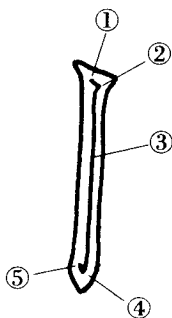

二 竖画

1. 基本形(垂露竖)

2. 运笔过程

- ①定位。
- ②顿笔向右下。
- ③向下运笔要直。
- ④驻笔。
- ⑤向左上回笔提收。

3. 审美效果

势如支柱,劲健挺拔。