

钢笔书法必读

GANG BI SHU FA BI DU

湖南美术出版社

何满宗

钢笔书法必读

GANGBI

SHU FA BI DU

何 满 宗

湖南美术出版社

目 录

绪 论 1

理论篇

- 第一章 文字源流..... 3
- 第二章 书体沿革..... 6

技法篇

- 第一章 工具的选择..... 16
- 第二章 姿势与执笔..... 17
- 第三章 临摹和创作..... 19
- 第四章 字体的写法..... 21
 - 楷书..... 21
 - 行书..... 39
 - 草书..... 53
 - 隶书..... 77
 - 魏体..... 87
 - 仿宋体..... 98

艺术篇

- 第一章 书写工具的多样性..... 109
- 第二章 表现形式的灵活性..... 113
- 第三章 硬笔书法的美学特征... 114
- 第四章 硬笔书法的未来趋势... 117

后 记 135

绪 论

1809年,美国人沃特曼发明了钢笔。由于钢笔使用方便,随后,钢笔的应用风靡全球,成为世界主要的书写工具。

钢笔传到中国,不过百年的历史。最初常见的是由鹅毛管转化而成的蘸水笔,后来才发展到自来水笔。如今,钢笔已成了我们最普通、最常用的书写工具。

钢笔书法是一门实用艺术,它首先为说明符号服务,其次是为了表现情感。但是,随着时代的进展,人们对钢笔的书写,不仅仅是要求清楚工整,而且要求潇洒美观。人们对钢笔书写的要求愈来愈高,在实用中追求艺术的极致,把我国传统的书法艺术移植、普及于钢笔书法上来,并使之发扬光大。

近年来,我国掀起了一股钢笔书法热潮,有专门的钢笔书法杂志,还有一些书法报刊,也把钢笔书法作为一个书法门派,为钢笔书法的普及与提高打下了良好的基础。与我们同样重视书法艺术的日本,早在二十年前,就成立了“日本现代钢笔书法学会”、“日本硬笔指导者联盟”等专门机构,还有专门的教育机构——北海道硬笔大学。这些专门机构和大学,用来普及和研究钢笔书法的艺术。

本书试从中国书法的艺术源流中,从理论、技法、艺术的三个方面,对钢笔书法艺术进行探索,使钢笔书法这朵艺术小花放出光华。

理论篇

书法,是中国的传统文化之一。书法具有它独有的特性,一是以毛笔为书写工具,二是中国的方块汉字。汉字的特点,是产生书法的根源。汉字,是钢笔书法表现的对象。

第一章 文字源流

汉字创造的来源和传说 文字是从图画中演变而成的。古代人如果想记住他捕捉了多少只羊,就画多少只羊的图;要表示白天,就画个太阳,在太阳周围画几条射线表示阳光;要表示黑夜,就用月亮的形象表示,画满月是个圆,于是就画个月牙儿。古代还没有文字时,就类似这样画图画来记事。

但是,这些实物图形,画起来费劲。于是,在画的过程中,又慢慢地想出了好办法:画一个捉到的东西的图画,就在它的下面画道子。时间长了,积累道子多了,一道道数起来又感到不方便,这样又创造出画道子的新办法。比方最初是一个横道一个横道画下去的,后来画到第十道的时候就不画横道而画个竖道。每逢第十道就画个竖道,一看竖道就知道是第十个了,一十、二十、三十、四十……这样统计起来比一道一道数下去方便多了。于是,给十创造了新符号。这些符号的创造,比起画图画来就省事多了,显然是前进了一大步。

有些意思比较抽象,画一个单独的图象表达不了,就把两个三个甚至更多的图和图,或者图和符号组合在一起表示。比如要表示“射”这个动作的话,那就画一张弓,在弓中间画一支箭,或者还在箭的后头再画一只手。

古代画图画、画符号记事情的过程是相当长的。它们的发展,随着人们文明智慧的逐渐提高,一步一步向前迈进。

汉字是谁创造的?我国历史上传说是仓颉所造。在《春秋元命苞》中说,仓颉“生而能书”。简直把仓颉说成是一个神通广大、法术无边的“神人”了。

用历史唯物主义的观点看,从以上的事实和考古科学的不断发现,都雄辩地证明汉字是广大劳动人民集体智慧的结晶。

关于汉字的产生年代,历来说法不一。有人说产生于夏代(公元前2100年),也有人说产生于商代。可是,1972年在西安半坡村遗址出土的类似文字的刻划符号,郭沫若认为,“那些刻划记号,可以肯定地说就是中国文字的起源,或者说是中国原始文字的孑遗。”经过测定,半坡遗址距今已有六千年左右的历史。可以说,这也就是汉字的历史。

汉字的构造 世界上的文字是多种多样的,但总的说来,不外乎表意和表音两大类体系,而汉字则属于表意文字。

关于汉字的形体构造,传统有“六书”的说法。六书是:象形、指事、会意、形声、转注、假借。前人大多认为,六书就是六种造字方法,这是不太科学的说法。六书是古人根据汉字结构归纳出来的汉字构造结论,而决不能认为我们的祖先是依照这六条法则来创造汉字的。实际上,象形、指事、会意、形声才是造字之法;而转注、假借是用字之法,和汉字的结构不发生联系。

(一)象形

象形,就是象实物之形。也就是把客观事物的形体描绘出来的意思。许慎在《说文解字》中说“象形者,画成其物,随体诘屈,‘日’、‘月’是也。”例如:

日 月 鸟 羊 矢

(二)指事

指事是一种用记号指出事物特点的造字方法。许慎说:“指事者,视而可识,察而见意,‘上’‘下’是也。”

我们知道,牛马之类可以用象形体表现出来。可“甜”的意思又怎样象形呢?于是我们的祖先创造了一个“甘”字,在甲骨文中就写成口中加一点,表示在舌头上感到甜味的地方,“甜”字就是从这里演化而来

的。例如：

上 下 亦 末 甘

(三)会意

许慎给会意下的定义是：“比类合宜，以见指撝，‘武’、‘信’是也。”会意是由两个以上的形体组成，把它们的意义组成一个新的意义。

步 莫 牧 涉 步

(四)形声

形声字是由意符(也叫形符)和声符两部分组成的，意符表示意义范畴，声符表示读音类别。“形声”又叫“谐声”。《说文解字》中说：“形声音，以事为名，取譬相成，‘江’、‘河’是也。”例如：

江 杞 间 物 里

(五)转注

《说文解字》中说：“转注者，建类一首，同意相受，‘考’、‘老’是也。”所谓“建类一首”，就是指的同一个部首；“同意相受”，就是指几个部首相同的同义词可以互相解释。譬如，“绩”与“缉”属于同一部首，“彡”，读音相近，意义也相通，可以互相解释，所以这也是一对转注字。

(六)假借

许慎给假借下的定义是：“本无其字，依声托事，‘令’、‘长’是也。”也就是说，当某个新事物出现之后，在口语里已有了这个词，但在笔下却没有代表它的字，需要借用它的名称声音相同的字来代表(托事)，这就是假借。比如“令”字的本义是“命令”、“号令”等，但因其读音与“县令”之“令”相同，所以这就可以假借“命令”之“令”为“县令”之“令”。

假借法的出现，完全改变了汉字的表意性，这对后期用同音以代替、压缩汉字的字数有很大的启示。

第二章 书体沿革

汉字的形体结构,直到今天虽然仍然未超出表意的阶段,但几千年来经过了多次演变。在甲骨、金文中汉字的字形还带有不少绘画意味,到了秦代的篆书,形体上已经起了一个很大的变化。篆书笔画圆转,虽然在一定程度上还保存着象形的意味,但符号性显然大大加强。从篆书变成隶书,是一次更大的变化。隶书是汉字演变史上重要的转折点,是古文字和今文字的分水岭。它把小篆不规则的曲线转化成匀圆的线条、变成方折的笔画,使字形变得平直方正,并改变了少数偏旁的形体,是一次重要的简化。从此,汉字象形的意味大部分丧失了。

汉字的发展,形体变化主要表现在两个方面:一是结构,二是笔势(笔画的姿态)。从甲骨金文演变到楷书,固然有结构方面的变化,但主要是一种笔势的变革。

中国书法遗产是一座无比丰富的艺术宝库。学习书法历史,有助于我们开阔眼界,提高鉴赏能力,增强书法修养。

一、甲骨文

三千多年前,住在现在河南省安阳附近的商朝人,使用的文字是我们现在所见到的古老的汉字,通常叫“甲骨文”。

公元 1899 年,在河南安阳县城西北的小屯村发现了甲骨文。

商朝人相当崇拜神灵。每碰到什么疑难问题,自己解答不了的,都将进行占卜,去问神灵。每次占卜,要将所问事项,占卜的日期,吉凶结果等,都刻在龟甲或牛腓骨上,成为一篇长短不等的文章。由于文字都刻在龟甲和牛腓上,因此,称为甲骨文。甲骨文字实际上是商朝贵族的档案。

甲骨文有以下三个特点:

(1) 形体不固定,笔画有多有少,写法有反有正。

“止” (脚的象形)

“车” (车的象形)

(2) 行文的程式不统一。从左到右的,从右到左的都有,所以读起来也相当困难。

(3) 因为文字是用石刀刻在龟甲和兽骨上的, 所以笔画细而硬, 而且多用方笔, 圆笔很少。(图 1)

二、篆书

郭沫若说: “篆者, 掾也; 掾者, 官也。” “篆书”, 其实就是“掾书”, 也就是“官书”。

在秦始皇时代, 官事颇多, 官书浩繁。据记载, 秦始皇一天要看用竹木简写成的, 重达一百二十斤的官文书。这些官书, 就是篆书。但当时没有这个名称, 直到后来的“隶书”出现, 才把以前施于官掾的“文书”叫做“篆书”。所以“篆书”是对“隶书”而言的。

篆书可分为“大篆”和“小篆”两种。

(1) 大篆 大篆又称籀文、籀篆、籀书。周宣王太史籀作《大篆》十五篇, 以其为籀所作, 故称“籀文”。

大篆的真迹就是“石鼓文”。唐初在陈仓(今陕西宝鸡)发现了十个象鼓子一样的石碾子, 上面刻有文字, 人们称之为“石鼓文”。其内容是记载田猎之事, 并且是用韵文写成的。从字形上看, 与殷周古文不同, 而与小篆倒是很接近。(图 2)

从图中我们发现, 大篆的线条化达到了完整的程度, 线条均匀而柔婉; 结构比较整齐, 打下了方块汉字的基础; 字体规范化, 在同一个器物上异体字几乎没有。但是, 大篆的笔画较繁, 书写不够方便。

(2) 小篆 小篆又名秦篆、玉筋篆, 以笔画遒健得名。相传为秦丞相李斯所作。

图 1 甲骨文

图 2 石鼓文

春秋战国时,各国的文字形体大不一样,这与“诸侯力政,不统于王”有关,形成了“言语异声,文字异形”的局面。秦始皇灭六国,统一四海,这时天下事多,文书日益繁缛,便命臣工创新体文字。于是丞相李斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆就史籀大篆略加省略而成。

甲古文变为大篆,大篆而变成小篆,小篆形体都取省略,而字数则日益增加,以适应时代的要求。

大篆变为小篆主要通过三种方式:

1. 变形

大篆:		(皮)		(柳)
小篆:		(皮)		(柳)

2. 伪变

大篆:		(则)		(饴)
小篆:		(则)		(饴)

3. 省变

大篆:		(车)		(崇)
小篆:		(车)		(崇)

这三种变化方式中以省变为主,是符合汉字由繁到简的发展规律的。

《说文解字》是典型的小篆体,线条规整,书写美观。如《泰山刻石》,传说出自李斯的手笔。(图3)

图3 《泰山刻石》

三、隶书

相传隶书为程邈所作。当时狱吏程邈，因犯有罪被囚在监狱里，他把大、小篆的笔画和结体作了简化，又把圆转改为方折，以便于书写。这种字体，便在公文上使用起来。当时办公文的小官叫“徒隶”，于是人们就把程邈发明的这种字体称为“隶书”。

隶书从秦代起，经过两汉到三国，在楷书未创制通行以前，都使用它。但其形体却渐渐有所改变和美化。西汉的隶书，还有些秦隶的遗意；到了东汉，特别是后期，便趋于工整精巧，结体扁平，笔画出现了波磔，形成了汉隶的楷模。晋唐以后直到近代，虽书盛行，而隶书不废，正是由于两汉的隶书结体用笔富有变化，风格多样和艺术性强的缘故。

隶书和小篆有何区别？现比较如下：

小篆：	說	文	解	字
隶书：	說	文	解	字

从比较中可以看出，从小篆变到隶书，在字形上，变圆形为方形；在线条上，变弧线为直线；在笔画上，删繁就简。这种“隶变”，象形面貌消失，使文字完全失去了图画色彩，变成了纯符号性的交际辅助工具。“隶变”是汉字发展史上一大进步。如果把汉字的形体分为古今两大类的話，那么隶书以前叫做“古”，隶书开始以后就叫“今”。所以“隶变”是古今汉字的分水岭。（图4、5、6）

四、楷书

楷书又名正书、真书。按字义讲，楷，就是法则的意思，应该讲求法

图4 《石门颂》

则来写它。因此，楷书就成了标准字体。

图5 《张迁碑》

从历史上看，最早见到的楷书为魏钟繇的《宣示表》之类。自西晋亡而南北分，东晋则王羲之父子。北朝则碑版大兴，皆具有楷书规模。隋统一南北以后，进而至于唐代，楷书盛行，一时名家辈出，蔚为壮观。以后楷书学唐人，遂成风气。

楷书的特点是笔画平直，结构方正，书写方便。从笔形上看，基本上就是唐朝张怀瓘所提出的“永字八法”。(图7)“永”字基本上包括了汉字的八种笔形，用现在的名称说：“侧”就是点；“勒”就是横；“努”就是竖；“趯”就是勾；“策”就是挑；“掠”就是长撇；“啄”就是短撇；“磔”就是捺；从“勒”到“趯”的弯儿就是折。现在的汉字不过这八种笔画。

图7 永字八法

历代作楷书

图6 汉简

的书家不少,这里着重介绍唐朝的三位大书家。

欧阳询(557——641),字信本。欧字体形较长,平实稳健,笔势舒展自然。名帖有《九成宫醴泉铭》。(图8)

颜真卿(709——785),字清臣。其书法特点是:横竖笔画起端圆润,捺笔结束时先着力顿挫,再轻挑出尖,使笔的末端略成分叉形。用笔横轻竖重,字形结体宽绰,端庄平稳,表现出雍容大方开阔雄壮的气概。著名的碑帖有《多宝塔》、《麻姑仙坛记》、《颜家庙碑》等。

《多宝塔》书体秀劲丰润,结体严整紧密。(图9)

柳公权(778——865),字诚悬。柳字大抵与颜字相似,而笔画略瘦,它能融合颜欧,又取于李邕。柳帖有《玄秘塔碑》、《神策军碑》等。(图10)

五、行 书

相传行书是后汉末年颖州人刘德升所创造。唐张怀瓘在《书断》中说:“行书即正书之小伪,务从简易,相间流行,故谓之‘行书’。”

凡篆、隶、真、草各种书体,都各有一定的规则;唯独行书,却没有一套规定的写

法。如果写得规矩一点,相近于楷书的,就叫“行楷”;放纵一些,比较接近草书的,就叫“行草”。行书能够切合实用,既较楷书简便,又不似草书难认,容易通行。行书介于楷、草之间,伸缩性大,体变也较多;借助于楷、草的体势来

图8 欧阳询《九成宫醴泉铭》

图9 颜真卿《多宝塔》

图10 柳公权《神策军碑》

运用笔法,发挥艺术效果,这是行书优胜于其它书体的地方。

称之为“天下第一行书”是《兰亭序》。作者王羲之(321——379),东晋书法家,字逸少,琅邪临沂(今山东)人,出身贵族,官至右将军、会稽内史,人称“王右军”。因与王述不和辞官,定居会稽山阴(今浙江绍兴)。工书法,早年从卫夫人学,后改变初学,草书学张芝,正书学钟繇,并博采众长,精研体势,推陈出新,一变汉魏以来质朴的书风,成为妍美流便的新体。

《兰亭序》是王羲之在永和九年(公元353年)三月三日,与谢安等四十一人在会稽山阴兰亭行“祓禊”之会而作。《兰亭序》共二十八行,三百二十四字,其书法骨格清秀,点画遒美、行气流畅,为王的杰作。它

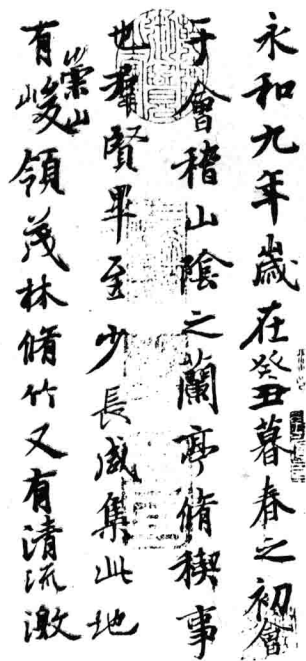

图 11 王羲之《兰亭序》

曾经一度失传,后被唐太宗求得。便命弘文馆拓书人冯承素等双钩廓填,欧、虞、褚等大书家都有临本。太宗死后,真迹殉葬昭陵,传世临摹本中,以钤有唐中宗“神龙”小印的摹本(传即为冯承素摹)神采飞逸,生动自然。(图 11)

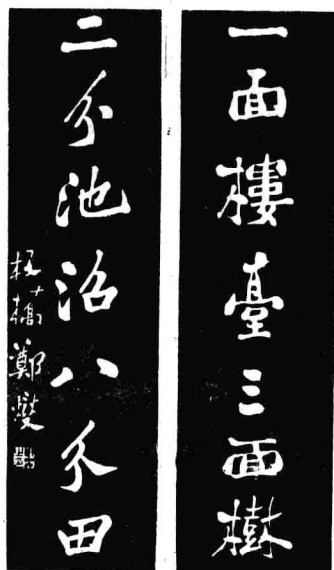
宋代印刷技术发达,楷书不如唐朝重视。宋代书家的注意力,便集中于艺术性更强的行书。代表者有苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄。

清代行书中较有特色的有两家:

郑燮(1693——1765),字克柔,号板桥。他的行书参以隶、北碑笔势,纵横奇崛,顽强地表现出不拘传统、藐视时尚的精神,自称“六分半书”。(图 12)

何绍基(1799——1873),字子贞,号东洲。他得力于颜真卿,,其书法遒劲峻拔,别具风格。

图 12 郑板桥行书

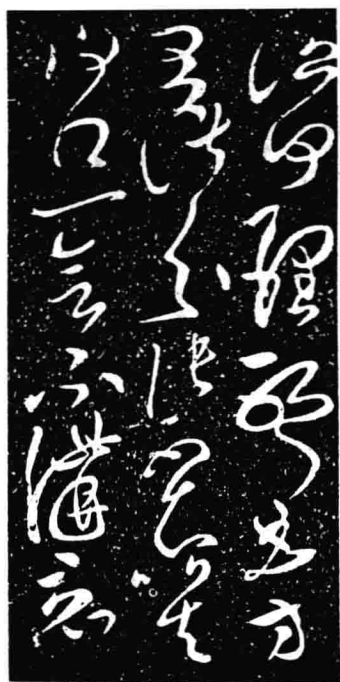

图 14 张芝草书

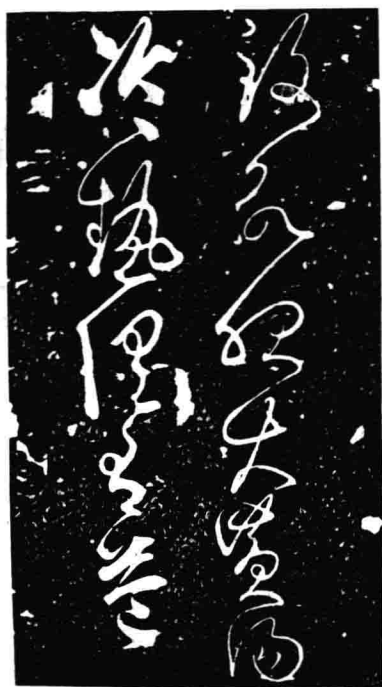

图 15 张旭《肚痛帖》

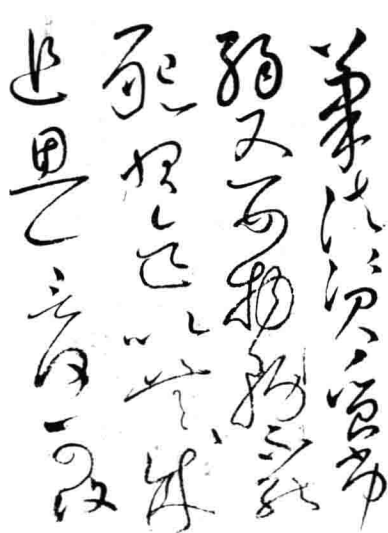

图 16 怀素《自叙帖》

图 17 黄庭坚《诸上座帖》