

硬笔书法基础

YINGBI

SHUFA

JICHU

● 倪文东 著

● 西北大学出版社

火 义 为 少 峯 升 烦 火 义 为

(4) 横横相连

(4) 横横相连

里 来 表

(5) 横竖相连

(5) 横竖相连

枝 形 用

(6) 横撇相连

(6) 横撇相连

不 者 在

(7) 竖竖相连

(7) 竖竖相连

卅 甘 册

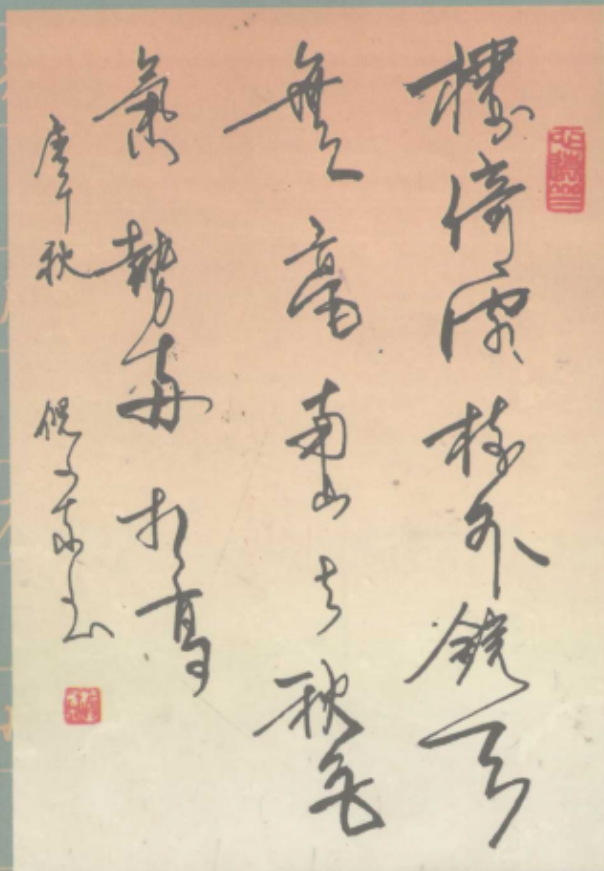
(8) 竖横相连

(8) 竖横相连

半 田

(9) 撇撇相连

(9) 撇撇相连





硬笔书法基础

YINGBI SHUFA JICHU

理论与实践相结合
临摹与练习相结合
创作与欣赏相结合

ISBN 7-5604-1299-8/J · 15

定价: 14.80 元

硬笔书法基础

倪文东 著

西北大学出版社

中国 西安

硬笔书法基础

倪文东 著

西北大学出版社出版发行

(西北大学校内 邮编 710069 电话 8302590)

新华书店经销 西安向阳印刷厂印刷

787 毫米×1092 毫米 1/16 开本 7.75 印张 180 千字

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—5000

ISBN 7-5604-1299-8/J·15 定价:14.80 元

目 录

序 言	(1)
一、硬笔书法简论	(3)
(一) 硬笔书法发展简史	(3)
1. 启蒙期	(4)
2. 中兴期	(5)
3. 全盛期	(6)
(二) 硬笔字与毛笔字之比较	(6)
(三) 汉字的形体演变	(10)
1. 篆书 (甲骨文、金文、石鼓文、小篆)	(10)
2. 隶书 (古隶、今隶)	(11)
3. 楷书 (晋楷、魏碑、唐楷)	(12)
4. 行书 (行楷、行草)	(13)
5. 草书 (章草、今草、狂草、标准草书)	(14)
(四) 硬笔书法的工具及材料	(15)
1. 硬 笔	(16)
2. 墨 水	(17)
3. 纸 张	(17)
二、硬笔楷书	(19)
(一) 楷书是硬笔书法的基础	(19)
(二) 硬笔楷书用笔分析	(21)
1. 八个基本笔画的写法	(21)
2. 笔画的变化及组合	(23)
3. 楷书笔顺分析	(29)
(三) 硬笔楷书结构分析	(31)
1. 横平竖直	(31)
2. 比例适当	(32)

3. 疏密匀称·····	(36)
4. 偏旁容让·····	(36)
5. 变化参差·····	(37)
6. 向背分明·····	(37)
7. 重心平稳·····	(38)
8. 点画呼应·····	(38)
(四) 楷书著名碑帖选介·····	(38)
1. 古代著名楷书碑帖·····	(38)
2. 当代名家硬笔楷书字帖·····	(39)
三、硬笔行书·····	(41)
(一) 硬笔行书与楷书之比较·····	(41)
(二) 硬笔行书用笔分析·····	(43)
1. 行书的点画及其变化·····	(43)
2. 行书笔画连带分析·····	(47)
(三) 硬笔行书结构分析·····	(49)
1. 平正有致·····	(49)
2. 连带呼应·····	(49)
3. 简省并连·····	(49)
4. 笔顺多变·····	(50)
5. 笔画替换·····	(50)
6. 伸缩灵活·····	(50)
7. 奇险多姿·····	(51)
8. 同字异形·····	(51)
(四) 行书著名碑帖选介·····	(53)
1. 古代著名行书碑帖·····	(53)
2. 当代名家硬笔行书字帖·····	(54)
四、硬笔隶书·····	(55)
(一) 硬笔隶书用笔分析·····	(55)
1. 隶书的用笔特点·····	(55)
2. 隶书的点画形态分析·····	(56)
(二) 硬笔隶书结构分析·····	(59)
1. 因字立形·····	(59)
2. 各自成形·····	(60)
3. 偏旁错落·····	(60)

4. 形断意连·····	(61)
5. 点画避就·····	(61)
(三) 隶书文字辨识·····	(62)
(四) 隶书著名碑帖选介·····	(65)
1. 古代著名隶书碑帖·····	(65)
2. 当代名家硬笔隶书字帖·····	(66)
五、硬笔篆书·····	(67)
(一) 硬笔篆书用笔分析·····	(67)
1. 小篆的笔法特点·····	(68)
2. 小篆的笔画形态分析·····	(68)
3. 篆书的接笔技巧·····	(71)
4. 篆书的笔顺·····	(72)
(二) 硬笔篆书结构分析·····	(74)
1. 左右对称·····	(74)
2. 左右均衡·····	(74)
3. 上下均等·····	(74)
4. 大小不等·····	(75)
5. 不填满而均衡·····	(75)
(三) 篆书文字辨识·····	(75)
1. 篆法与楷法不同者应辨别·····	(76)
2. 一字多用者应牢记·····	(76)
3. 形体相似者应分清·····	(77)
4. 一字多写可变化·····	(79)
5. 难写之字应慎查·····	(80)
(四) 篆书著名碑帖选介·····	(82)
1. 古代著名篆书碑帖·····	(82)
2. 当代名家硬笔篆书字帖·····	(83)
六、硬笔草书·····	(84)
(一) 硬笔草书用笔分析·····	(84)
1. 基本笔画·····	(84)
2. 变化笔画·····	(87)
(二) 硬笔草书结构分析·····	(90)
1. 借代法·····	(90)
2. 删损法·····	(91)

3. 简省法·····	(91)
4. 并连法·····	(92)
5. 挪移法·····	(92)
6. 连接法·····	(92)
7. 变形法·····	(93)
8. 示意法·····	(93)
(三) 草书文字辨识·····	(93)
1. 注意熟记草法太过的字·····	(93)
2. 认真辨别形体相似的字·····	(94)
(四) 草书著名碑帖选介·····	(99)
1. 古代著名草书碑帖·····	(99)
2. 当代名家硬笔草书字帖·····	(100)

附 录：

一、作者硬笔书法作品选·····	(101)
二、名家硬笔临帖作品选·····	(106)
三、名家硬笔创作作品选·····	(110)

序 言

硬笔书法是指用硬质笔（主要指钢笔、粉笔、圆珠笔等）书写汉字，对汉字进行艺术创作的技巧和方法。硬笔书法的源头在中国，距今三千多年的殷商甲骨文是最早的文字、最早的书法，也是最早的硬笔书法。随着现代化的发展，西方文明的传入，中国人的书写工具发生了彻底改变。现代书写工具如钢笔、圆珠笔、铅笔、粉笔等，实用、方便、美观，受到我国人民的普遍喜爱。我国有着几千年的汉字书法传统，实用的现代书写工具和优秀的传统书法相结合，便产生了引人入胜的艺术新门类——硬笔书法。现代硬笔书法得到了空前的繁荣和发展，名家迭出，风格多样，展览、比赛此起彼伏。写好钢笔字，研习硬笔书法，已成为当今中国社会的良好风尚；自学硬笔书法，精心打扮好自己的门面，提高文化艺术修养，已成为当代青年普遍的精神追求。

硬笔书法和软笔（传统书写工具——毛笔）书法相对而言，是指用硬质笔书写汉字的一种艺术。硬质笔的种类很多，可以分为两大类：第一类为常用的书写工具，而且是现成的、拿来就能用的书写工具。如市面上出售的钢笔、圆珠笔、铅笔、蘸笔、粉笔、签字笔、水彩笔、纤维笔等。它们主要用于实用的书写和练习，其中以自来水钢笔为主要代表；第二类为特制或自制的硬笔书写工具，如美工笔（又叫弯头钢笔或硬笔书法钢笔）、竹笔、木笔、铁笔、塑料笔等。这一类硬笔艺术表现力强，写出来的点画变化丰富，适宜于搞硬笔书法创作，其中以美工笔和竹笔为主要代表。硬笔是一个古老而又不断创新的庞大家族，随着时代的发展和科技的进步，还会有新的硬笔书写工具不断创造和出现。

在所有的硬笔书写工具中，钢笔最突出、最典型、最有代表性，是硬笔书法的主要工具。以至于人们一提到硬笔书法，便认为是钢笔书法，钢笔书法便成了硬笔书法的代名词。这是因为钢笔最实用、最方便、最规范，应用也最广泛。可以说凡是具有一定文化程度的人，没有不用钢笔的；凡是用硬笔写字的人，有百分之八十左右，都用的是钢笔。在现实生活中，人们的工作、学习和生活都离不开钢笔。因此，自学者初学硬笔书法大都从钢笔字入手，认真练习钢笔字的笔画、结构，从而研习硬笔书法，步入书法艺术的殿堂。

文字是记录有声语言的书写符号系统，是人们重要的辅助性交际工具。凡是具有一定文化程度的中国人，几乎每天都要用汉字来互通信息、交流感情。人们不管是写信、记日记、开发票、留便条，还是起草公文、撰写论文等，都要书写汉字。要和文字打交道，就离不开钢笔，就需要和钢笔打交道。中国人从幼儿园、

小学、中学到大学，到最后走上工作岗位，几乎天天都要用到钢笔。可以说钢笔是人们最忠实的伴侣和朋友，是中国人最常用的书写工具。钢笔造型美观、携带方便、书写流利，能给人以最大的实惠和帮助，它在人们交换信息、沟通思想、联络感情、建立友谊中，起着越来越重要的作用。

在人们的生活、工作和学习中，既然有那么多使用钢笔写字的机会，那我们就应该下功夫练好钢笔字，认真学习和研究钢笔字的书写方法和技巧。字是一个人的门面，是一个人文化修养的具体体现。一个人的容貌长相不可改变，但一个人的钢笔字，只要下功夫练习，方法对头，坚持不懈，就一定能够写好。作为一名教师，这方面我体会较深。每当我看到一篇字迹潦草、错别字连篇、语句不通的作业时，心情极为不好，兴趣和美感降到了最低点，可以说是忍受着极大的痛苦来面对这些作业的。但当我四处寻觅，终于找到了一篇字迹工整、书写认真、美观大方的作业时，我非常高兴，一遍又一遍地观赏，甚至让别的老师传阅观赏，喜悦之情难以言表。

钢笔书法是硬笔书法最主要的代表，它应用广泛，群众性强，是书法园地中的一支奇葩。硬笔书法以其挺拔劲健的线条、严谨优美的造型和丰富多样的装饰，为广大群众，特别是青少年朋友所喜闻乐见，成为一种独立于毛笔书法的美的艺术。

一、硬笔书法简论

(一) 硬笔书法发展简史

硬笔书法的源头虽然在我国,但硬笔书法在我国的真正兴起却在近代,这完全是由于书写工具的改变和历史的发展而决定的。殷商时期的甲骨文是用硬质的书刻工具完成的,后来由于软质毛笔的发明和出现,古人的书写工具也发生了革命。把一撮兽毛用竹竿或木棍捆扎起来写字,这便是最原始的毛笔。后来毛笔越做越精美,有了软硬、长短、大小之分。毛笔写字可粗可细,亦方亦圆,刚柔相济,中侧兼备,浓淡适中,所以便成为我国古代最主要,使用时间最长,也是唯一的书写工具。因此,中国古代书法的历史便成为用毛笔书写汉字的历史。

1809年美国的沃特曼发明了钢笔,从此改变了全世界人们文字书写的工具和历史。钢笔美观、实用、方便,没有国界,的确是一种先进、科学、实用的书写工具。从19世纪开始,世界上就开始了钢笔书写的历史,到今天我们仍然在广泛使用钢笔写字,而且这一历史文化现象还会继续延续下去。钢笔的发明创造对西方人来说,只是和鹅管笔一样的一种方便、实用的书写工具而已。但钢笔对中国人来说却十分有利和重要。用钢笔来写汉字,和用古老的毛笔写汉字,只不过是工具不同罢了,它们并不影响汉字本身美的点画和造型,反而可以使汉字书法更广泛地被表现出来。用钢笔写汉字,不仅实用、方便,而且美观,可以用钢笔创造美,创作优美的汉字书法艺术。

钢笔大约从近代传入我国,虽然它来得晚些,但由于它携带方便、书写流利、方便易学,所以发展极快,很快被大多数中国人所接受和喜爱。据有关资料记载,最早用钢笔写汉字的是苏玄瑛(曼殊),他曾受过西方文化的影响,许多译稿及给朋友的信函,都是用钢笔写的,潇洒流畅,秀逸优美。现代文学史上的许多著名作家,如郁达夫、林语堂、巴金、胡适、冰心、丁玲等,大都喜欢用钢笔写书稿。当时人们只注意到钢笔的实用方便,并没有重视钢笔的艺术表现,以及它和传统毛笔书法的联系等。虽然当时也有人注重钢笔字的书写方法和技巧,但从艺术的角度全面研究、探讨、发挥,却是个空白。

我国硬笔书法的发展,可以分为三个不同的阶段:即启蒙期、中兴期和全盛期。每个时期都有其书风特点和主要代表书家,共同谱写了我国硬笔书法的新篇章。

1. 启蒙期

钢笔传入我国后，因为方便实用，很快风行一时，为人们所普遍喜爱。但由于现代中国人，特别是年轻人，缺乏基本的书写技巧训练，不管是用钢笔书写，还是用毛笔书写（现在许多年轻人都提不起毛笔，不会用毛笔写字），都不得要领，点画不成形，结构不严谨。在这种情况下，

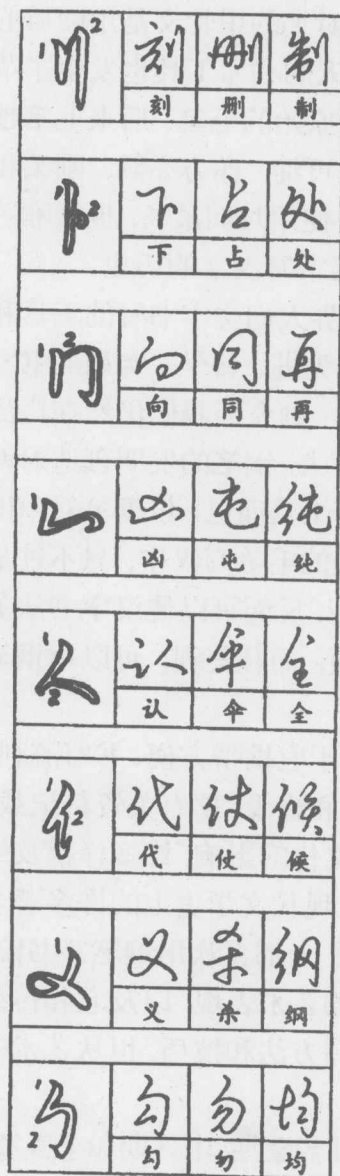


图2 黄若舟钢笔书法

需要有人来指导，急需一些钢笔字帖或教科书供人们学习参考。陈公哲先生出版了《一笔行书钢笔千字文》，用现代化的钢笔来书写古代家喻户晓的蒙学佳作《千字文》，立刻受到人们的欢迎。要说对我国硬笔书法发展起

到奠基和先导作用 图1 邓散木钢笔临《兰亭序》的，应该数著名的书法家邓散木和白蕉两位先生。他俩于1949年合作书写出版了《钢笔字范》（见图1），有力地促进了我国现代硬笔书法的发展。这本钢笔字帖的出版，正如该书《编余私缀》所言：“实开中国文字史上的新纪元，也得说划时代的创作，在中国数千年来没有先例。”这本字范的最大特点和价值在于，由现代著名书法家用钢笔来书写，既有传统书法的韵味，又有现代艺术的特点，规范而具有影响力。最重要的是两位书法家功力深厚，用钢笔来临写古帖，形神兼备，情趣盎然，确实给当时的人们指引了一条正确的学习硬笔书法的道路。也正如该书在《卷头语》所言：“示学者以明灯，此后庶钢笔字能由普通书法进入美化领域，泯刚柔之迹象，增应用之效能……”此

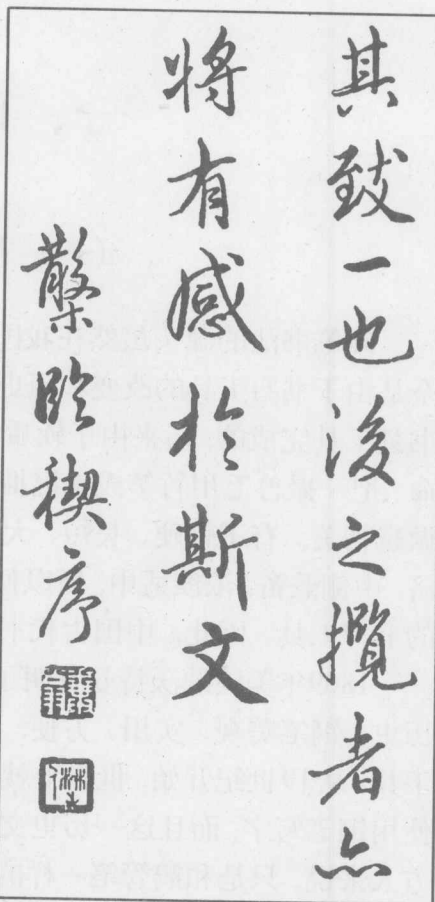


图1 邓散木钢笔临《兰亭序》

预言今天已经成为现实，钢笔书法已经成为一种独立的、具有广泛群众基础的美的艺术。

上海文化出版社1958年出版的、由著名书法家黄若舟先生书写的《汉字快写法》（见上页图2），对现代硬笔书法的发展也产生了积极的推动作用。这本书适应了现代社会的需要，人们的工作、学习和生活节奏加快了，正需要把钢笔字写快写好，既能加快书写速度，又不违背字形原则，这就需要从用笔和结构上下功夫，借鉴古代行草书的技巧和方法。黄若舟先生的字帖正好给人们提供了这样的方法和技巧，适应了人们的迫切需要，所以受到热烈欢迎。

综上所述，陈公哲、邓散木、白蕉、黄若舟等先生当为中国现代硬笔书法的启蒙者和奠基人。

2. 中兴期

文化大革命前后，传统的毛笔书法被认为是“四旧”，被扫入历史的垃圾堆。书法的唯一作用，就是用来写大字报，办批判专栏。在这种情况下，硬笔书法当然更无人顾及，几乎被历史所遗忘。

20世纪80年代，中国书法开始复苏。1981年5月中国书法家协会在首都北京宣告成立，随之各省、市也相继成立了各种书法学习和研究机构。1981年至1991年的十年中，我国书法的发展以惊人的速度，引起了国内外的广泛关注，被称为“中国书法发展的新十年”。书法展览、比赛和交流活动此起彼伏，广泛开展。国际间的书法交流和往来日益频繁；书法方面的出版物（如理论专著、碑帖拓本、报纸杂志等）越出越多，也越出越精；爱好书法的人与日俱增，形成了前所未有的“书法热”。

80年代初期，毛笔书法热的同时，硬笔书法却较少有人问津，显得备受冷落。这期间，老、中、青书法家都热心于传统毛笔书法的学习、创作和研究，不去顾及所谓硬笔书法。更有甚者，看不起硬笔书法家，认为钢笔字只是实用而已，根本谈不上什么艺术不艺术。庞中华这位中国当代硬笔书法的积极倡导者，当时承受了来自各方面的压力，我行我素，积极从事硬笔书法的教学、出版等普及工作，为当代硬笔书法的繁荣和发展，做出了卓越的贡献。

随着历史的发展，以及人们对硬笔书法的不断认识，先前那种偏见逐渐消失了。当然，庞中华等硬笔书法家们的顽强毅力和持之以恒的精神，也有力地促进了硬笔书法的中兴。随着现代化的发展，传统的书写工具——毛笔的实用性越来越弱（艺术观赏性却不断加强），而钢笔书法的广泛性则越来越突出。新一代的年轻人，大都希望写一手优美、漂亮、实用的钢笔字，这一社会现实，无疑也强有力地推动了我国硬笔书法的中兴和发展。

3. 全盛期

进入90年代,我国的硬笔书法走向全盛发展的阶段。比赛、展览彼起此伏,名家、新秀不断涌现,书籍、字帖随处可见,国际交流日益繁多。一个最突出的现象是,许多长期从事毛笔书法创作的书法家,也加入到硬笔书法的行列之中,从事起硬笔书法的创作,参加硬笔书法的各种展览、比赛和交流活动,对硬笔书法的发展给予了有力的促进。毛笔书法和硬笔书法的理趣是完全相通的,只要读者细心观察和深入了解,就会明白这样一个道理和事实:凡是在硬笔书法方面卓有成就者,大多是传统书法功力深厚的书法家。

真正把我国硬笔书法推向艺术高峰,直接向古代书法学习,沿着邓散木、白蕉等先生开创的路子前进,在硬笔书法的创作、研究和建设等方面卓有成就的是:沈鸿根、卢中南、田英章、王正良、任平、卢前、骆恒光、顾仲安、张秀等,其中最突出的是沈鸿根(江鸟)先生。他一手伸向传统,一手伸向当代,充分吸收和借鉴了毛笔书法的优良传统,特别是在硬笔书法的章法及艺术表现方面,有所贡献和突破。以上诸位当为中国现代硬笔书法的开拓者。

近年来,多次举办的国家级硬笔书法比赛和展览,也涌现和选拔出了不少硬笔书法新人,使硬笔书法界更加活跃,人才迭出,风格多样,成果辉煌。如“中国钢笔书法大赛”特等奖获得者:任平、刘惠浦、顾仲安、仇寅、赵彦良、马明、张杰、葛全胜等;一等奖获得者:王正良、林似春、吴身元、陈墨、钱沛云、冯涛、戴隆华等。又如“中国汉字硬笔书法大赛”一等奖获得者:商伟、高挺、刘中兴、施坚、房弘毅、李洪川、柳长忠、张月朗、卢桐等。还有以硬笔篆书著名的陈祖范、樊中岳等;以硬笔隶书著名的金小萍、唐超良等;以硬笔楷书著名的范林庆、吴玉生、薛平、陆维中、吕高才、刘云根、叶国祥等;以硬笔草书著名的陈茗屋、朱锡荣等,不胜枚举。真可谓群星灿烂,风格千秋,百花齐放,争奇斗妍!

中国书法家协会硬笔书法委员会、中国硬笔书法家协会及中国当代硬笔书法家协会的成立,宣告了我国硬笔书法全盛期的到来。1996年1月11日,中国书协硬笔书法委员会在北京成立,同年8月在北京中国美术馆举办了“全国第一届硬笔书法精品展”。中国书协的这一举措充分说明,我国最权威的书法团体对硬笔书法这一艺术品种的承认和接纳,这必将对我国硬笔书法的健康发展,使硬笔书法上升到更高的层次,起到决定性的作用。从此,硬笔书法便汇入了中国书法艺术发展的主流,成为世所公认的美的艺术。

(二) 硬笔字与毛笔字之比较

硬笔字和毛笔字,都是我国人民生活中重要的书写形式,由于所用工具不同、

技法不同,因而有不同的风格 and 特点。又因为它们有着千丝万缕的联系,所以,研究和探讨硬笔字和毛笔字的相同及不同特点,对我们写好硬笔书法,了解毛笔书法有着重要的意义。

1. 书写工具不同

首先从书写工具上进行比较,硬笔字和毛笔字所使用的工具是完全不同的。毛笔字是用圆锥形的软性毛笔来书写的。毛笔具有尖、齐、圆、健四大特点。常用的有狼毫(硬毫)、羊毫(柔毫)和兼毫(软硬兼备)三类,有长短、大小和粗细之分。毛笔的书写特点是可方可圆、可粗可细、可浓可淡、刚柔相济,富有变化;而硬笔字是用较硬的工具书写的。硬笔具有尖、硬、劲等特点,亦可粗可细(主要指弯头钢笔等)、可方可圆,具有力度,方便耐用。常用的有钢笔、圆珠笔、粉笔、铅笔、签字笔、竹笔、木笔、铁笔、纤维笔等(如图3所示)。

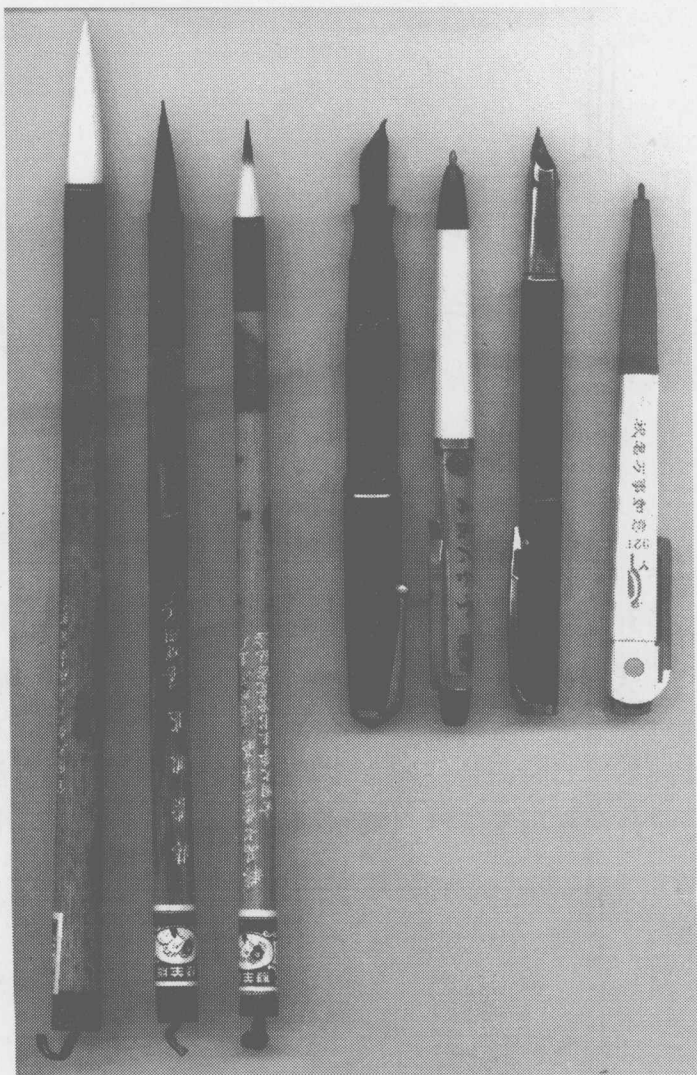
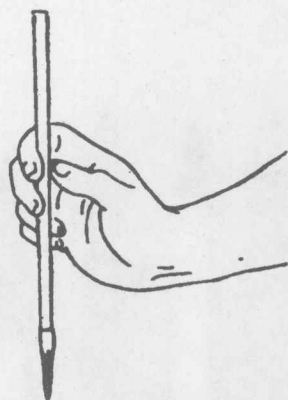


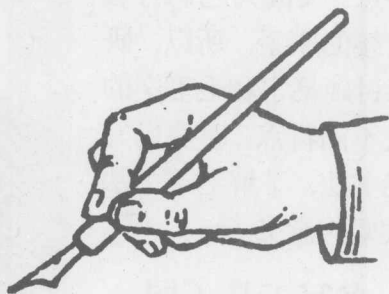
图3 毛笔、硬笔实物比较图

2. 执笔及运笔方法不同

毛笔用五指执笔,称为握、押、钩、格、抵五字执笔法。笔是立起来书写的,笔与纸面形成近乎 90° 角。毛笔运笔不仅用手指,而且要腕、肘乃至全身的力量,所谓“须尽一身之力而送之”。硬笔执笔用三指:大拇指、食指和中指,从三个不同的方向齐力控制住笔杆,无名指和小指只作辅助,贴住纸面作底座。硬笔运笔只需手指即可,笔杆是斜着的,与纸面形成近乎 45° 角,不作大幅度运动(如下页图4所示)。



毛笔执笔法



硬笔执笔法

图4 毛笔、硬笔执笔法比较图

3. 点画形态各异

从点画形态上看，硬笔字与毛笔字运动趋向相同，但再现形态各异。以横画为例：毛笔写时讲逆起、缓行、回收，要求欲右先左，方起圆收，含蓄饱满等。而硬笔字写时只是在起、收上稍作顿按，要求节奏鲜明，轻重有度，方圆兼备。有时甚至无需顿按，只要意到，笔不到没关系（如图5所示）。

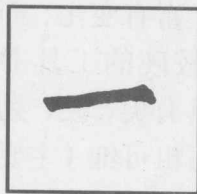
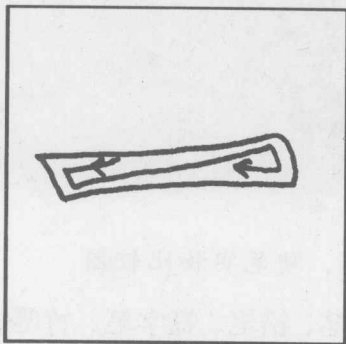


图5 毛笔、硬笔点画形态比较示意图

4. 字体结构不变

从结字上分析，硬笔字和毛笔字都遵循着同样的规律。这一方面，硬笔字完全吸收了传统毛笔字的结构特点，甚至可以说是毛笔字结构的简缩或线条化。不但楷书是这样，篆、隶、行、草都是如此。所以有人说硬笔字是用硬笔写毛笔字，这话是有一定道理的（如下页图6所示）。



图6 毛笔字、硬笔字结构比较示意图

5. 艺术表现类同

从艺术表现角度分析，硬笔字和毛笔字是类同的，应该承认硬笔书法向毛笔书法学习和借鉴的事实。它们的章法布局类同，书写格式一样（硬笔横写式多于毛笔），落款用印亦相同。凡是毛笔书法所能表现的条幅、横幅、中堂、对联、扇面、斗方等，硬笔书法也能表现；凡是毛笔书法所能书写的甲骨文、金文、小篆、隶书、魏碑、唐楷、行书、草书等，硬笔书法亦能书写（如图7所示）。它们互为补充，共同丰富了汉字的艺术表现力，使当今书坛呈现出百花齐放的局面。



毛笔书法

硬笔书法

图7 毛笔、硬笔艺术表现示意图