

中國鋼筆書法初論

刘志库 编著



中國鋼筆書法初論

ZHONGGUO GANGBI SHUFA CHULUN

刘志库 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国钢笔书法初论 / 刘志库著. —北京: 新华出版社, 2008.8

ISBN 978-5011-8470-5

I. 中… II. 刘… III. 汉字—钢笔字—书法 IV. J292. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 122390 号

中国钢笔书法初论

作 者: 刘志库

责任编辑: 梁秋克

装帧设计: 张 倩 刘秦芬

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

照 排: 于春华

印 刷: 中国标准出版社秦皇岛印刷厂

开 本: 850mm × 1168mm 1/16

印 张: 16

字 数: 200 千字

版 次: 2008 年 8 月第一版

印 次: 2008 年 8 月北京第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5011-8470-5

定 价: 89.00 元

本社购书热线: (010) 63077122

中国新闻书店电话: (010) 63072012

书法艺术是中国历史上最为悠久的国粹。当20世纪初期,以钢笔为代表的一系列现代书写工具陆续传入我国的时候,毛笔的实用价值日趋衰微。但是,钢笔一统天下的局面并没有给传统的书法艺术带来冲击。相反,钢笔书法的艺术表现逐渐成为传统书法艺术内涵的一种有益补充和拓延,尤其是20世纪80年代以来,持续不断的钢笔书法热,为钢笔书法艺术的发展奠定了坚实的基础。

当然,传统的书法艺术是经过几千年的发展而来,承继了中华文化的精髓,已经达到了一种炉火纯青的艺术境界,钢笔书法是不可能在短时间内发展到这么一个高度的。但是,只要有广泛的群众基础,只要有一大批甘于寂寞,勤于用心,在钢笔书法的道路上坚持不懈地探索下去的钢笔书法爱好者,钢笔书法事业就会终有所成的。在众多的钢笔书法爱好者中,之佺(刘志库字)先生就是一位特立独行者。二十多年来,他一直默默地致力于钢笔书法的学习与研究,晨钟暮鼓,坚持不辍,楷书诚悬(柳公权字诚悬),隶从曹全,行拟启功,草爱怀素,终能把传统的书法艺术与钢笔这种现代书写工具结合起来,形成了自有的特殊风格。尤其是在对钢笔书法笔法的研究上,既能够把传统的书法艺术精髓继承下来,又能体现出钢笔书法所固有的特点。其楷书有铁骨风匀之气,隶书呈舒展飘逸之势,行书传风神俊秀之貌,草书现狂野不羁之态。能用普通钢笔做到诸体皆能,风格变化多端,实属不易。正如

启功先生所言：“笔不论钢与毛，腕不论低与高，行笔如乱水通人过，结字如悬崖置屋牢”。书法艺术的本质还在于其表征而非工具，这正是大师对钢笔书法艺术表现力的肯定。

理论来自实践，艺术源于生活。基于多年的实践、观察、分析、总结，之岱先生撰写了《中国钢笔书法初论》一书。一方面，作者从历史沿革去寻找钢笔书法的艺术血缘；另一方面，又从发展态势上描述钢笔书法的成长脉络。作者不仅就钢笔书法的创作与欣赏进行了归纳与总结，同时还兼就钢笔自身的艺术特点作了描绘与叙述，使人们在喜爱钢笔书法的同时，也对钢笔自身产生兴趣。目前，关于钢笔书法的字帖可以说数不胜数，但真正的关于钢笔书法理论层面上的文章还不多见，《中国钢笔书法初论》是对中国钢笔书法的一个阶段性总结，对于学习、研究钢笔书法，具有很强的参考价值。

我对中国钢笔书法的了解不是很多，但也知道这些年来关于其存在的热闹与喧嚣，褒扬者甚众，鄙夷者有之，抵毁者也不乏其人。即便在钢笔书法界内，同样不是风平浪静，争名者熙熙，逐利者攘攘。而像作者这样默默地探索者也有人在。“百炼钢化绕指柔”，正是基于扎实的功底和长期的艺术熏陶，作者才会在钢笔书法的道路上有所收获。艺术是相通的，同传统书法一样，要学好钢笔书法，如果没有面壁十年的勇气，是很难走进真正的艺术殿堂的。希望之岱先生一如继往地在钢笔书法的道路上探索下去，也祝愿中国钢笔书法这朵书苑新葩结出硕果。

中国民族书画研究院院长

张之岱

2007.8.3.

第一章 / 中国文字的起源与发展 /1

- 一、中国文字的起源 /2
- 二、中国文字书体的变化 /7
- 三、中国文字结构的变化 /23

第二章 / 书写工具与载体的变化 /29

- 一、毛笔的出现 /30
- 二、纸的起源 /34
- 三、钢笔的发明与使用 /38
- 四、其他书写工具 /41
- 五、关于墨 /43

第三章 / 钢笔书法简史 /45

- 一、起步期 /46
- 二、膨胀期 /50
- 三、回归期 /57

第四章 / 钢笔的类别、结构、选择、使用与保养 /63

- 一、钢笔的类别 /64
- 二、钢笔的结构 /70
- 三、钢笔的选择 /72
- 四、钢笔的使用 /72
- 五、钢笔的保养 /73
- 六、一些常见问题 /74

第五章 / 钢笔书法艺术性之我见 /75

- 一、关于钢笔书法的艺术认同 /76
- 二、钢笔书法的发展脉络 /79

三、钢笔书法的艺术前景 /80

第六章 / 爱上钢笔 /83

一、地位显赫 /86

二、喻义可点 /87

三、价值非凡 /90

四、多姿多彩 /92

五、作用巨大 /99

六、增值无限 /99

第七章 / 钢笔书法的艺术表现 /101

一、平正 /102

二、险绝 /103

三、秀逸 /106

四、雄健 /107

五、丰润 /108

六、瘦硬 /109

七、文静 /110

八、狂野 /111

九、流畅 /112

十、枯涩 /113

第八章 / 钢笔书法的练习 /115

一、楷书的练习 /116

二、隶书的练习 /134

三、行书的练习 /145

四、草书的练习 /149

五、篆书的练习 /153

第九章 / 正确的学习方法 /157

一、浓厚的兴趣 /158

二、坚定的意志 /158

三、明确的目标 /159

四、合适的计划 /159

五、恰当的方法 /159

六、书外功夫 /162

第十章 / 钢笔书法的创作与欣赏 /165

一、钢笔书法的创作 /166

二、钢笔书法的欣赏 171

第十一章 / 相关人物传略 /173

一、历史人物 /174

二、重要人物 /190

三、新生代人物 /216

四、其他 /226

第十二章 / 之皓钢笔书法作品选 /227

作者作品目录 /242

参考文献 /244

后记 /246

第一章

中国文字的起源与发展

一、中国文字的起源

文字是记录语言的符号，是人类突破时空界限，进行思想、文化、信息交流的工具之一，也是人类文明传承的重要载体。文字的起源是社会进步的结果，是人类在与自然斗争中智慧积累的产物。作为世界上最为重要的文字之一——中国文字的产生，对社会的发展起到了巨大地促进作用。

要准确地说出我国文字起源的具体时间，这大概是不可能的。一方面是因为文字的形成有一个孕育、演化、完善的过程，这个过程可能漫长而久远；另一方面，随着时间的推移，能够说明文字起源的直接证据越来越少，甚至消失，很难寻觅。可以肯定的是，在国家产生以后，文字就应该基本形成了，因为要统治一个疆域庞大的国家，没有文字是难以想像的。夏王朝建都阳城（今河南省登封的东部）、斟鄩（今河南省登封的西北部）、安邑（今山西省夏县西北部）等地。其疆域西起河南省西部和山西省南部，东至河南省、山东省和河北省三省交界处，南起湖北省，北至河北省，纵横也有上千公里（图1-1）。依此推断，我国文字的形成至少应该上溯到夏成立前后，也就是说距今四千多年前的时间。但目前还没有直接的证据来证明这一点。

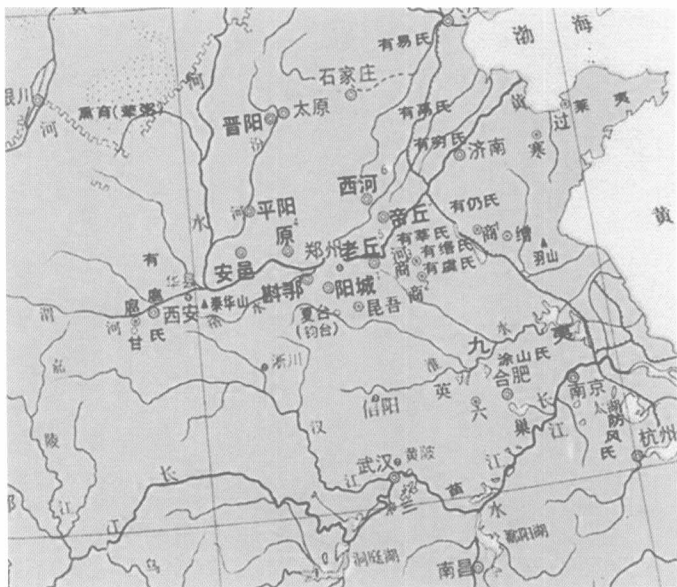


图1-1 夏朝疆域相似图（安邑、帝丘附近，前2207～前1766）

关于汉字的萌芽，千百年来有着许多不同的说法，比较认可的推论是文字源于结绳、契刻和图画说。

结绳记事，是文字产生之前帮助记忆的方法之一。我国上古时期的“结绳记事法”，史书上有很多记载。战国时期的著作《周易·系辞下传》中记载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”

在结绳记事的基础上，可能对一些比较复杂的事项采取契刻的方式，这也是文字产生之前帮助记忆的方法之一。刘熙（东汉经学家，训诂学家）在《释名·释书契》中说：“契，刻也，刻识其数也。”人们在订立契约关系时，将数目用一定线条作符号，刻在竹片或木片上，作为双方的“契约”，这就是古时的“契”。

更进一步发展，人们学会用图画记事，用以帮助记忆，表达思想。这种图画在使用过程中，与某事物有了固定的关系，即代表某种事和物的图画成为社会所公认的符号，同语言结合起来，具有了语音，其意义同语言中的字词产生了对应关系，于是便形成了文字。

由于社会发展的需要，对于一些无法用图像直接表现的文字，人们还创造出许多造字的方法，通过指事、会意、形声等来造出一些新字，使字的数量逐渐增多。根据历史上的字书和词书的记载，可以看出其发展情况。商朝时甲骨文为3 500~4 500字，汉朝许慎《说文解字》收录9 353字，唐代孙强增字本《玉篇》有22 561字，宋朝陈彭年等《广韵》收录26 194字，明朝张自烈《正字通》收录33 440字，清朝张玉书等《康熙字典》收录47 035字，1990年徐仲舒主编的《汉语大字典》收字数为54 678个，1994年冷玉龙等的《中华字海》多达85 000字。其实，汉字虽然数量很大，但是，实际通用的汉字并不很多。根据专家统计，3 500个常用字就覆盖了现代出版物用字的99.48%。《毛泽东选集》四卷，总字数为660 273个，使用不同的单字只有2 981个。国家语言文字工作委员会和中华人民共和国新闻出版署1988年发布的《现代汉语通用字表》所收字数是7 000字。而1998年修订的《新华字典》收入单字（包括繁体字、异体字）10 000余个。

文字源于结绳、契刻、图画说建立在推理的基础上，目前还无直接证据，但有一定道理。近年来在考古发掘中常发现有刻画符号的实物，其中最早的刻画符号出现在河南舞阳贾湖遗址，距今已有八千多年的历史。贾湖遗址出土的14件龟甲、骨器、石器、陶器上发现了16例契刻符号。这些符号分为三类：

第一类是从形状看都具有多笔组成的组合结构，承载着契刻者一定的意图，具有原始文字的性质；第二类是戳记类，做戳印之用，表示所有权或有标记的作用；第三类上有一道或两道刻痕，明显为有意所为，具有记数的性质。国内众多考古专家和古文字学家通过对这些符号的结构分析发现，贾湖遗址出土的这些刻划符号的写法和殷墟甲骨文以及现行文字一样也是先横后竖，先左后右，先上后下，它的基本结构与现行汉字结构有着惊人的相似，而且贾湖契刻和殷墟甲骨文都是用来记载占卜内容的，都是事理符号（图1-2）。



图1-2 贾湖遗址出土的甲骨契刻符号

在仰韶文化遗址中也有多处发现在彩陶盆上刻画有符号（仰韶文化是目前所知黄河流域新石器时代较早的一种文化。因1921年首先在河南绳汕仰韶村发现，故名。它的年代约是公元前5000年到公元前3000年）。其中1954年西安半坡遗址出土的100多件陶器上刻画符号有32种之多。在陕西省临潼县姜寨遗址中也发现100多件彩陶上绘有符号达40多种。有些符号还趋向规范化，多次重复出现，有的与半坡的符号相同，说明当时对某些符号的意思已有一定的共识，在符号记事的基础上向前发展就出现了文字（图1-3）。



图1-3 半坡、马家窑、姜寨等仰韶文化遗址中发现的陶文

郭沫若（1892-1978，四川乐山人，作家，诗人，历史学家，考古学家，古文字学家）、于省吾（1896-1984，辽宁海城人，古文字学家）认为距今六千年左右的仰韶文化半坡类型陶器上的刻画符号是类似文字的刻符，^[1]应该就是汉字的始祖。于省吾还考释大汶口文化陶尊刻符（图1-4）为“旦”字，并认为当时已经有了由更早的简单独体字演化成的复体字。而唐兰（1901-1979，浙江嘉兴人，文学家，金石学家，历史学家）释为“炅”字（朱乃诚：《中国文明起源研究的历程》，载《中国文物报》，2003年11月21日7版）。



图1-4 大汶口文化陶尊刻符

由此我们可以分析出汉字形成的一些脉络，可能的结果是汉字在进化过程中，结绳、契刻、图画多种方式共同影响了汉字的诞生，其过程应该是：图画（结绳、契刻）→图画文字→图符文字→原始文字体系→古文字体系，最终出现了应用文字——甲骨文。其他关于文字起源的传说也有一些，如始于八卦说、仓颉视龟作书说、文字西来说等，可以作为一种观点去了解。

二、中国文字书体的变化

中国文字形成后，在不同的历史时期有着不同的书写形体，有时还存在着多种形式的官方书体。主要的书体按形成时间为序，有以下几种。

1. 篆书 甲骨文、大篆、小篆及同时代的一些其他文字可以通称为篆书。篆书在许多方面保留了文字的原始特征，具有美观、形象的特点。但书写繁琐，不易熟记，应该归为古文字一类。

(1) 甲骨文：甲骨文是商代刻写在龟甲和兽骨上的文字，亦称“契文”、“卜辞”、“殷虚文字”等，1899年在河南安阳小屯村一带被发现并大量出土。

公元前14世纪，商王盘庚迁都到现在河南小屯村附近，到公元前11世纪商为周所灭，期间经历了273年，12位帝王。商代帝王迷信，凡有重大事项都要占卜，如祭祀、征伐、游猎、疾病、收成等。占卜日期和内容刻在甲骨上，还要将应验结果与征兆记下来，历经多年积累了大量甲骨文字记载资料。目前已出土十多万片，单字总数超过3500字，可以辨认的超过一半。甲骨上的文字，有刀刻的，也有朱书、墨书的。刀刻的甲骨文字有的填满朱砂。

甲骨文已具备了中国书法用笔、结字、章法三个基本要素，形成了庄重、肃穆的书风，成为目前已知最早的成熟的汉字体系（图1-5）。

图1-5 甲骨文：祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞正面：河南安阳出土，长32.2厘米，宽19.8厘米。正反面共有一百六十余字，背面字内填朱，色彩炫丽。



甲骨文虽然已经是一种系统的文字了，但是原始图画痕迹还是比较明显。由于甲骨文多是用刀刻成的，而刀有锐有钝，骨质有细有粗，有硬有软，所以刻出的笔画粗细不一，有的纤细如发，有的浑厚粗重。结构上，长短大小均无一定，或是疏落参差，或是密实庄重，古朴多姿，意境盎然。

(2) 金文：最早的甲骨文随着殷亡而消逝，金文起而代之，成为周代书体的主流，因其多铸刻于钟鼎之上，流传至今，有时也称为钟鼎文。据统计，已知的金文约有三千多字，其中可识的有一千八百多字，较甲骨文略多。

西周自昭王以后，金文逐渐进入成熟阶段，出现了各个王政时期的代表作品。以西周恭王时期（公元前946—前935）《墙盘》（图1-6）铭文为例，可看出西周中期金文的特点。盘，是盛行于商周时期的一种青铜器盥洗用具，上面多铸有铭文。《墙盘》于1976年在陕西扶风庄白村出土。盘高16.2厘米，口径47.3厘米。内底铸有铭文18行284字，文章使用的四言句式，措辞工整华美，有较高的文学价值。铭文前半部分颂扬西周文、武、成、康、昭、穆诸王的重要政绩，后半部分记述墙所属的微氏家族的家史。铭文字体应为当时标准字体，字形整齐划一，均匀疏朗，笔画横竖转折自如，粗细一致，笔势流畅。



图1-6 金文：墙盘及拓片

(3) 籀文：继金文之后的一种重要字体则是“籀文”。一般认为“籀文”也就是狭义所指的“大篆”。汉朝许慎《说文解字·序》中说：“及宣王太史籀著《大篆》十五篇，与古文或异。”籀作大篆已无迹可考，现在可以看到这种文字体系的，就是“石鼓文”（图1-7）。“石鼓文”即是刻在鼓形石上的文字，是我国现存最早的刻石文字。石鼓共十个，唐朝初年出土，每块各刻四言诗一首，内容为歌咏秦国君游猎的情况，故也称“猎碣”。近代考证，认为它是战国时期的秦物。原石有700多字，现仅存200多字。

“石鼓文”字势雄强浑厚，朴茂自然。用笔匀圆挺拔，结体已趋方正，章法行列均衡、疏朗。它是秦系文字继承西周书法特点的划时代的优秀作品。历代书家、名人赞誉和临摹者甚多。

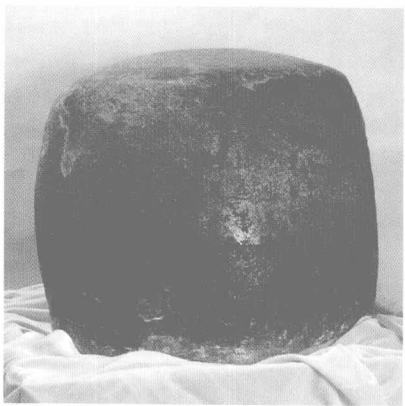


图1-7 石鼓及石鼓文拓片。参考释文：吾车既工，吾马既同，吾车既好，吾马既