

校园 钢笔书法

方磊 编著

- 硬笔书法艺术的文化内涵
- 书写者的人文素质
- 钢笔书法作品的内在显示

.....

永和九年歲在癸丑暮春之初會于會稽
山陰之蘭亭脩禊事也群賢畢至少長咸集
此地有崇山峻嶺茂林脩竹又有清流激湍
映帶左右引以為流觴曲水列坐其次
雖無絲竹管弦之盛一觴一詠亦足以暢
幽情是日也天朗氣清惠風和暢仰觀宇宙
之大俯察品類之盛所以遊目騁懷足以
極視聽之娛取諸之勝也
可樂也夫人之相與俯仰

陝西人民出版社

方 磊 编著

校园 钢笔书法

● 陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

校园钢笔书法

方 磊 编著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 西安美术学院印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 5.5 印张 4 插页 110 千字

1998 年 10 月第 1 版·1998 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN 7-224-04551-9/J·136

定价: 9.50 元

目 录

引言	(1)
一、硬笔书法概述	(4)
1. 硬笔书法简史	(4)
2. 硬笔书法与毛笔书法的关系	(6)
3. 学生钢笔字常见病	(9)
4. 钢笔字的练习方法	(11)
5. 硬笔书法创作漫谈	(13)
二、学生钢笔字作业点评	(16)
三、小楷精品与钢笔临作	(39)
1. 王羲之《兰亭序》《王字圣教序》临作	(41)
2. 钟绍京《灵飞经》及其临作	(54)
3. 赵孟頫《道德经》《汲黯传》及其临作	(67)
四、钢笔书法天地之一：	
读书札记、随感、卡片、文稿	(89)
1. 碑帖札记五则	(90)
2. 读书随感六则	(91)

3. 卡片·····	(104)
4. 学人文稿·····	(110)
五、钢笔书法天地之二：信札·····	(117)
1. 书法家信函·····	(118)
2. 学者、作家、诗人信函·····	(134)
六、钢笔书法天地之三：	
留言、便笺、假条、赠言、贺卡等·····	(145)
七、学生钢笔书法习作·····	(158)

引言

“书法”不仅仅是写字，钢笔书法亦如此。

徐悲鸿先生曾说：“书法之美在德，在情。”意思是说，书法是以书写汉字为表现手段，通过书写和写出的字，来展现书写者的精神风貌的一门艺术。异言之，书写者的学养、情操、审美情趣等种种属于精神世界的内容，均会在有意无意之间，从书写的“字”中流露出来。

因此，要写好字，或者说，要创作出有审美价值的“书作”，不仅仅是“光练字”就能达到目的的。首先是对书法丰富的内涵得有一个大概的认识；其次是作为书法爱好者（或学书者）本身，得是一个有一定学识，有高尚的人格追求，有高雅的审美趣味，或者说是一个“学、才、志”诸方面都有点水准和自信力的人。这一点对于当代大学生来说，尤为重要，也是经过努力后可以达到的境界。

学书，无论毛笔还是钢笔，均无绝巧。不过就是选择一流的自己喜欢的范本，先是认真地临，去摹仿，去体会，待到量变的积累达到一个“界限点”，则自然而然地

会引起质变，在“遒润和抽拔”之后，会自然而然地写出自己的面貌。古今书家，大约没有一个能例外的。

笔者以为，有什么样的襟抱和学识，就有什么样的字。因之，本书图版中选用了十多位书法家、学者、作家的钢笔书迹时，不厌其烦地把他们的生平、事业和情性也作了介绍，因为“只有这样的人，才能写出这样的字。”当代大学生们须明白这个道理：“充实自己，提高自己，造就好自己”才是“写好字”的根本。

笔者还以为，钢笔书法随处都是。只要心中有它，则无论什么情景，都可以产生出佳作。写字也不必拘泥场所，摆什么专门的架势。课堂笔记、答卷、书信、写论文等等，均是练字极好的机会。哪怕访友朋不值，写个留言；哪怕有人借书不还，写个索书函；哪怕开会不能去，要写个假条等等，只要心中能够执著地求“美”，笔下又有日积月累相应的功底，则都有产生“书法”作品的可能。

当然，笔者并不否认，那种选上一首古诗或一段今人名言，计算字数，打上格子，一本正经地“创作”出来的“硬笔书法”也能产生佳作。但那毕竟多了一点“做”，少了一点流自心内的真性情，也少了一点书写时的平常心。

因之，本书与市面上所售的各类讲“硬笔书法”的书刊不同，更多地讲了“硬笔书法”作为一种艺术的文化内涵，书写者的人文素质，以及书法作品的内在显示，其侧重是明显的。钢笔书法与毛笔书法一样地，应以“德、情”为重。古人讲“文以载道”，书法作为文字的一种存

在形式，尽管多了一层审美价值，但仍然不能越出此点。一件好的“钢笔书法”，文字内容是第一性的，要言之有物，要有书者独到的见地，要有真性情，要能使欣赏者有所启迪和裨益，而不是相反。对于青年文化人的大学生来说，更应是如此。

当然，有了启人、益人的内容，还得有一手漂亮的字。使人既读文字又欣赏到字形的美，从而从赏心悦目中得到一种精神上的满足，因此，使自己在从事各种以实用为目的的书写中保持一种对美的追求，一种审美的心态，显然是很有意义的，这也便是本书写作的宗旨。

一、硬笔书法概述

1. 硬笔书法简史

毛笔书法是中国传统，硬笔书法是西洋传统。用毛笔写汉字是中国书法的主体，经过数千年的演变发展，已成为足堪与绘画、音乐、舞蹈等并列的艺术门类；而西洋各民族文字的书写，并未能形成一门独立的艺术，尽管用硬笔书写也存在着高下、雅俗的差异，却始终未能越出实用的范畴。

但，硬笔书法的历史却早于毛笔书法，在中国亦如此。早在文字产生前，原始人用树枝、尖石、骨针等在地上、岩壁上刻划符号以记事，用烧焦的树枝、红土块等创作“岩画”，均是使用硬笔的滥觞。

在中国，新石器后期的陶器刻划符号，显然为尖石、骨针等所刻，那应是中国最初使用“硬笔”的痕迹，比殷商时与甲骨文同时出现的原始毛笔要早两千多年。

但“巨细收纵，变化无穷”的毛笔一出现，它就成为中国书法的正宗工具（那些刻在甲骨、碑刻上的书法作品也均是先书后刻的）。因之，毛笔这个独特工具，是中国

书法得以发展、成熟的一个极其重要的因素。

“笔”字的象形字“𦘒”，（《说文解字》释为“所以书也”）就是一只右手“𠂔”抓住一支原始毛笔“𦘒”的形象，而“书”字的小篆：“𡇗”，便是执笔者的意思，可见毛笔在中国书法中的重要地位。

在西方与非洲文明古国，则从始至今为硬笔传统。距今六千余年前，美索不达米亚平原（今伊拉克）的苏美尔人并无纸笔，而用骨头、小木棍等在软泥板上压出印痕，一头大，一头小，称为“钉头字”或“楔形字”。软泥板风干后贮于山洞，许多泥板便留下了当时两河流域的“典籍”。“楔形字”比同期的中国陶器刻划符号要先进，只是这些民族的文化发展出现过断层，致使他们的文字至今难以“破译”。

古埃及人很早便以植物茎秆蘸墨汁写字，但笔头储墨不多，书写不便；欧洲在距今两千六百年前，即出现羽管笔，软硬适度，削尖一侧并能储留少量墨水；羽管笔一直使用到工业革命后，才逐渐发展成金属笔尖；自来水钢笔的流行则已是二十世纪初的事了，携带与使用均很方便并很快传入中国；四十年代更出现圆珠笔；造价低廉又不用墨水。钢笔与圆珠笔等几乎在一切实用场合代替了毛笔的使用，从而中国毛笔的使用便大体局限在艺术的范畴中了。

以上谈笔的历史，是仅就书写文字而言的，倘扩大到绘画，则铅笔、炭笔、竹笔、纸笔等亦均属硬笔范畴，但这些工具若用来书写文字，自有多种不便。只是在“文化

大革命”后掀起的遍布神州大地的书法热潮中，上述各种用于绘画、工艺的硬笔均被移之于书法创作，而形成了队伍庞大、面目繁多的各种“硬笔书法”，大有欲取毛笔而代之的势头。

但笔者以为，硬笔作书的天地应在各种以快速、整齐为目的，以行书、楷书为主体的实用场合，倘若以各种特制的硬笔书写篆、隶书，或制作对联、条幅等大幅作品，实在是一种舍近就远的行为。倘只是玩一玩固无不可（比如弄弯钢笔头，铅笔蘸墨，甚至用打针的针管等等），但放着得心应手的毛笔不用，偏用硬笔却又要摹仿毛笔，这又何苦？

书法青年最好是毛笔、钢笔两不偏废，艺术创作时用毛笔，实用书写则用钢笔，各尽其能且又得心应手，岂不更好？

2. 硬笔书法与毛笔书法的关系

本来，“书法”指的便是毛笔书法，含义是确定的。自从近几年出现了“硬笔书法”这个新词后，“书法”一词的外延就扩大了，它包括了“硬笔书法”这个新成员。从目前的发展看，“硬笔书法”大有与“毛笔书法”并驾齐驱的势头。与传统书法相比，“硬笔书法”是外来工具与汉字书写技艺相结合产生的新事物，尽管在工具性能、使用天地诸方面有其自身的独特性，但它的存在与发展却明显借助于传统书法的理论和技法。二者有差异也有同一

性。

均是关于汉字书写的技艺，也均是书写者个性、学识、审美情趣的一种表现形式。与毛笔书法一样，一笔俊美的硬笔书法对于提高工作质量，和谐人际关系，交流思想，增强自信等，均是极其有益和重要的。

不掌握汉字的结构规律，字的中宫不稳，间架不美，不讲究用笔，则无论硬笔还是毛笔，均写不好。

硬笔以其工具的特性，在各种实用书写中有其得天独厚的优势，但用它代替毛笔使用，则完全是本末倒置，为硬笔而硬笔不宜提倡。时下，有一些硬笔书法爱好者制造出各种新奇的硬笔，以求得毛笔书写的效果或造出大幅硬笔书作来，这实在是一种认识上的误区。因为两者性能不同，服务天地也不同。前人对此早有许多论述。比如，清末遗老著名学者辜鸿铭在其《中国人的精神》一书中就这样说：“中国的毛笔或许可以被视为中国人精神的象征。用毛笔书写、绘画非常困难，好像也不容易精确，但一旦掌握了它，就能得心应手，作出美妙优雅的书画来，而用西方坚硬的钢笔是无法获得这种效果的。”

可见，作为“中国人精神的象征”的毛笔，其文化意蕴是多么深邃，多么广博，想用硬笔来代替它，显然是徒劳的。中国传统与西洋传统，相互影响是可以的，却不可能相互替换。用硬笔去追求毛笔效果，实际上也是吃力不讨好的事。既然二者各有其长，则理应使二者分别在艺术和实用两个领域中各展其长。

当然，硬笔书法确实也存在一个雅俗、高下的问题，

存在一个如何求美的问题。在这一点上，传统毛笔书法深邃的理论和技法，值得硬笔书法借鉴。

比如掌握汉字结构。既要写稳，写匀称，又要求变化，讲呼应，用笔要有笔意，要有轻重、疾徐之分，要使浓重的主笔与轻快的勾挑、牵丝形成一种对比；要有谋篇的意识等等。总之，传统毛笔书法一切书写的原则均程度不同地适用于硬笔。可以说，毛笔书法是基础，有一笔好的毛笔行、楷书，写好钢笔字是不会困难的。

当然，硬笔在软硬、粗细变化的幅度上远不如毛笔，有其自身的特殊性，要得心应手地使用硬笔也需要科学的方法和实践的过程。但这对于能练好毛笔字的人来说，是相对容易的事。

对于缺乏毛笔书法基础，只想练好钢笔字的人来说，经过努力虽也可能达到“规范、整齐、端庄”的程度，却很难进入“书法”的境界。或者说，也可以“写好字”，却难以创作出堪称“书法艺术”的作品来。

笔者以为，“硬笔书法”要成为“书法艺术”的一部分，缺少了传统书法理论的指导和技法锤炼是很困难的。当今书坛，少数有真功夫的硬笔书法家，均是毛笔书法的高手；而一些毛笔字很差却自称“硬笔书家”者的字，实际上写得很一般。

因为“硬笔书法”首先得是“书法”。

比如，它要有书体。以楷书为例，你得从欧、颜、柳、赵等一流书体入手（如不喜欢唐楷，也可从魏碑的一流作品入手），掌握其中的某一种字体并有所体会，才有

可能逐步注入自己的心性、修养，逐步“遒润、抽拔”而创出自己的风貌。如一开始写字就“任笔为体”（实际上是没有体），毫无绳墨，那肯定要走弯路或徒耗时光的。

再比如，硬笔书法同样要讲究用笔。那种运笔不讲笔意，点、捺互代，无轻重、疾徐之分，不讲笔顺，以圈代口等等，如何能使写出的字有美感？不是“书法”又怎么可能是“硬笔书法”？

那种认为“拿了硬笔写字”就是“硬笔书法”的看法是错误的。同样，那种因欠缺“用好毛笔”的自信而改习“硬笔书法”者，也很难成为一个名实相副的硬笔书法家。

3. 学生钢笔字常见病

与毛笔书法一样，“硬笔书法”的学习进程有两个阶段，首先要“写好字”，然后才可言“书法。”

要创作出好的“硬笔书法”作品，先得写一手规范、端庄的硬笔字。但在教学实践中看到，多数学生做不到这一点。由于“硬笔书法”中最多、最常见的是钢笔字，故下面均以钢笔书法为例。很多同学的钢笔字存在着以下的一些毛病：

一、无书体。

由于在中、小学里缺乏基本的写字训练，所写的楷书多是“我字体”，欧、颜、柳、赵哪一种体也不是。有的同学还“未楷先行，未行先草”，这样越写离“书法”和“美”就越远。

反之，如果有一定的毛笔楷书基础，其钢笔字就会自然地与所临书体靠拢。虽然钢笔字远比楷书帖上的字为小，但在力求舒展的同时，书体的结字、用笔特征还是可以体现出来的。

二、无笔意。

最普遍的毛病是粗细不分。其实，钢笔虽然粗细变化幅度不大，但由于用笔时按压有轻重、行笔有疾徐，仍会有粗细之分。最粗（如点、竖、捺）处可以比最细（如长横中部、勾挑、牵丝）处粗到两倍或更多。那种以为钢笔字笔画应该一样粗的想法是不对的。

其次是笔型不准。最常见的是点、捺不分，比如“质、类”等字，最后一笔应是“点”，却无“点”的用笔。（点如“高山坠石”，且应有正、侧、俯、仰之分）各种笔画均是一短杠，如火柴棍“摆”成的字。还有的写“口”字以圆圈代替，不讲笔顺，也毫无“用笔”的意识。

三、不讲章法。

表现在两个方面：单个字安排上的不良习惯和通篇布局缺乏求“美”意识。

以方格稿纸为例，有的同学习惯于把字写在格子一角或一侧，不大方舒展；也有的人写得堵满或撑破方格，顶天立地，毫无虚实之别。

更多的是整体安排（如写稿、写信、做作业、抄墙报等）缺少“求美”意识，思想上存在一种“只要写对，美不美无所谓”的偏颇观念，因之标题不突出，署名乱安排，前后不呼应，缺乏整体感等毛病甚为突出。其实，相

对于任何一种书写水平，有、无“求美”意识，其效果大不一样。

四、前后不统一。

在字体大小、疏密、工整程度上前后不一，常常先工后放，越往后越乱，或者楷、行、草随意混用，没有体现出“一字乃终篇之准”这一条实用书写的原则。

也有少数人写字笔顺不对，繁、简字体杂用，错别字不断等等。

笔者以为，如果连上述几条毛病也不能克服，连实用文字也书写不美时便去进行“硬笔书法”创作，是不切实际的，也难以创作出好作品来。

4. 钢笔字的练习方法

关于钢笔字的练习，笔者提倡“三要”：在思想上要突出“求美”意识；在艺术上要重视书体；在技法上要讲求笔意。

所谓“求美”意识，是说写字的人对“美”要有强烈的追求。不只是在练字时如此，要在一切实用书写场合，都有这种意识。即要有信心，相信自己经过努力可以写好；也要认真，把写信、记笔记、做作业、办墙报甚至生活用字都看成是练字的机会。这样持之以恒，量变积累到一定程度，才会有质的飞跃。

在具体书写时，应讲究整体布局和每个字在格中的安排。在练字之初，为把握字的大小，可使用稿纸或专门打

格，要求每字居中，大小适度，约占格子的三分之二至四分之三左右，以求得疏密匀称。在整体安排上，事先要有谋划，如果字数少，有可能余出大量空白，则宁可把空白留给标题；署名应与标题统筹安排，力求有整体感。书写中要保持前后一致的“工”或“放”的意态，不要楷、行、草混杂。

其次要重视自己的书体。因为入“体”的字，形体美观，讲究法度，容易形成风格。形成书体的最有效的方法是临帖。选帖可征询书法水平较高的师长的意见，在“自己喜爱”的同时，务必“一流”。不能在书摊上乱买“一般水平”的字帖，更不能以平庸的书体来做范本。若是一时没有合适的钢笔字帖，可选一流的毛笔小楷字帖临写，如王羲之的《黄庭经》，钟绍京的《灵飞经》或赵孟頫的各种小楷等，行书可用《集王字圣教序》，只是在临写中要避开已废弃的异体字和繁体字。

再次，是笔意问题。总体上说，写好钢笔字比写好毛笔字来得容易，但在技巧上，用软硬变化幅度较小的钢笔写出富有书体特色，富有笔意的字，也需有一个认真练习的实践过程。

使用钢笔写楷书，虽不必像毛笔中锋那样地“逆锋入，回锋出”，但在写长笔画时，仍要有“起、运、收”的笔意。特别是要有粗、细之分。有粗才能显出细，因之在写点、捺、竖诸笔时，要用力按，产生粗笔画，使之与长横的中部、撇和勾挑、牵丝等处的细笔画形成对比，没有对比就很难产生美感。