

钢笔书法自学教程

钢笔书法名家精品宝典

劉江簽

江蘇書畫出版社

浙江科学技术出版社

J292.12/35

:3

2008

钢笔书法名家精品宝典 刘江题

钢笔书法自学教程

刘江题

浙江科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔书法自学教程 / 吴身元主编. —杭州: 浙江科学技术出版社, 2008.3

(钢笔书法名家精品宝典)

ISBN 978-7-5341-3228-5

I. 钢… II. 吴… III. 汉字—钢笔字—书法—教材 IV. J292.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 196219 号

丛 书 名 钢笔书法名家精品宝典

书 名 钢笔书法自学教程

主 编 吴身元

出版发行 浙江科学技术出版社

杭州市体育场路 347 号 邮政编码:310006

联系电话:0571-85170300-61714

E-mail:scx@zkpress.com

排 版 杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 710×1000 1/16 印 张 18.5

版 次 2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5341-3228-5 定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究

(图书出现倒装、缺页等印装质量问题,本社负责调换)

责任编辑 施超雄 封面设计 潘孝忠

责任校对 张 宁 责任印务 李 静

硬筆通神

王遠常

印

印

序

毛笔,作为一种书写工具,在我国已有悠久历史,至今在书法艺术上,仍然发挥着它的独特作用。至于日常书写的工具,由于时代的发展,硬笔已经成为取代之势。硬笔之中,尤其是钢笔,应用更是广泛。据说,早在清代,张之洞用洋光连纸以钢笔(蘸笔)写信,一时传为佳话;又传梁启超在日本时,常以铅笔起稿。民国之时,学堂已作兴硬笔。我在上小学时,书包里便带着钢笔和铅笔,不过当时社会上并未普遍,不像现在识字的,几乎人手一支。因此,对如何提高硬笔书法技巧,如何使硬笔字具有艺术性,已引起文化界有关人士的注意。近年来,硬笔书法协会的组织,硬笔书法函授机构的成立,硬笔字帖、理论书籍的出版,无不应运而生。由浙江科学技术出版社出版、吴身元等主编书写的这本教程,便是为适应广大钢笔书法自学者的需要,向他们提供的一本自学自练的理想教材。它从汉字与书法的发展概况谈起,讲解了楷书、行书、草书、篆隶书的点画、运笔特点、结构法则以及章法布局等。并采用古今书家的字迹作为范本,有条不紊,深入浅出,循循诱导,相信能适应社会不同层次自学者的需要。

钢笔书写,固然与毛笔有不同的特点,但是,钢笔字体的结

构规律,来自传统书法的结体与章法。从老一辈的书法家来看,由于他们的毛笔写得好,故所书的钢笔字其风韵、气势,往往为常人所不及。如黄宾虹外出,有时用铅笔速写,即用铅笔题记,寥寥一二十字,风趣巧雅,令人叫绝。又如已故书画家吴湖帆、潘天寿、林散之、李可染、王遽常等等,所书钢笔信札,字字精到。近人沙孟翁为《画学篇》写跋,草稿即用钢笔书写,点画撇捺,无一不佳。可见具有毛笔书法深厚功力者,其钢笔书法就会相应地传神。当然,话得说回来,要求写好一手钢笔字,不是非要先成为毛笔书法家不可。但是,学习钢笔书法,欲使钢笔书法放出异彩,却不能不学习中国书法的优良传统。想要在钢笔书法上开拓出一条新路,更不应忽略中国书法的传统。在此基础上创新,路是宽广的,前途是无可限量的。本书之编,内容虽属基本知识,但能确实帮助书法自学者在这方面求得提高。

编书不易,出版亦不易,本书的问世,是硬笔书法界的喜讯。顷者主编索序,我不善书,故无多言,说此为序,并希达者雅教。

王伯勤

一、钢笔书法来龙去脉

(一) 汉字与书法的发展概况

2

(二) 钢笔书法是对传统的继承与创新

8

二、钢笔书法自学入门

(一) 写字姿势要领

14

(二) 选笔、执笔、运笔要旨

15

(三) 选帖、摹帖、临帖、背帖、读帖、入帖和出帖

18

(四) 书法理论在钢笔书法实践中的应用

24

三、钢笔书法章法布局

(一) 计白当黑

27

(二) 首字领篇

30

(三) 量纸定字

30

(四) 行气贯通

31

(五) 题款铃印

31

四、钢笔楷书自学指南

37

四

(一) 钢笔楷书基本笔画

38

(二) 楷书结构五十法

47

(三) 楷书名家范文欣赏

67

五、钢笔行书自学指南

91

(一) 钢笔行书基本笔画

92

(二) 行书结体法则之王羲之《兰亭集序》结构

99

(三) 行书名家范文欣赏

138

六、钢笔隶书自学指南

217

(一) 隶书结构一百法(《增广汉隶辨异歌》)

218

(二) 隶书名家范文欣赏

235

七、钢笔草书自学指南

245

(一) 钢笔草书基本笔画

246

(二) 钢笔草书结构208法(《王羲之草诀歌》)

249

(三) 草书名家范文欣赏

275

一、钢笔楷书基本笔画

275

一、鋼筆書法末龍去脚

（一）汉字与书法的发展概况

“不一定要人人都成为书家，总要把字写得合乎规格，比较端正、干净，容易认。这样养成了习惯有好处，能够使人细心，容易集中意志，善于体贴人。草草了事，粗枝大叶，独断专行，是容易误事的。练习写字还可以逐渐免除这些毛病。”郭沫若先生1962年为《人民教育》的题词，阐明了书法教学的意义。学书法不仅能培养学生写好字，还能把学生培养成有理想、有道德、有知识、守纪律的人。

要把字写好，了解一下中国书法艺术的渊源，知道一些书法艺术演变的过程是很有益处的。

书法与汉字是一对孪生子。中国的文字有一个很长的孕育、发展时期，它草创于4000年前，可上溯6000年左右。在这一时期里，新石器时代的陶器上的划纹，是和汉字起源有关的具有文字性质的符号。陶器的划纹符号大多在器物的唇上、近口处、肩上、腹表和圈足内壁，从结构看一般是简单的线条组合，象形性强，类似图案，与后来发掘出来的甲骨、金文有相似的地方。

甲骨文是已发现的最早的较成熟的文字，距今约3700年左右。最早出土于河南安阳小屯村（即殷王朝都城遗址——殷墟），单字总数在3500字左右，其中一半以上已可辨认。由于甲骨文是用尖硬的工具刻在硬性材料如牛胛骨、龟壳上的，因此它也可以说是继原始人用树枝在地上画圈儿、用有颜色的石块在山洞中画图画之后最早的硬笔书法。

因为是硬笔，它的笔画为单线，一般较瘦挺，时露锋芒，先横后竖的笔画转角处以方折为主，字的结构明朗质朴。外形因字而异，一般呈长形，大小不一，行距较字距大些。甲骨文从商代盘庚迁殷到帝辛亡国止，总计273年，在结构风格上也有5个发展过程。第一阶段为武

丁时期,大字居多,雄伟瑰丽,中小型字工整秀美。第二阶段为祖庚时期,字体大小适中,行款整齐,风神谨饬。第三阶段为康丁时期,沿袭前期工整,但渐渐流于草率,行款参差,似天女散花、满天星斗。第四阶段为武乙时期,前期粗疏古拙,后期严整。第五阶段为帝辛时期,大部分是小字,严整细密,放逸娟秀,一丝不苟。因为甲骨文是当今存世最早的硬笔书法,它对现代硬笔书法有许多可直接借鉴的审美意义,所以本节着重介绍其发展过程。只有溯本追源,继承精华,才可言推陈出新。

汉字是我们祖先为扩大社会交际和信息传播而创造的文化工具,在长期的使用过程中不断演进,书体也随之变化。

金文是从殷商到秦统一之前由甲骨文发展而来的。金文是铜器铭文的通称。古代的铜器钟鼎是两个大类,所以金文也称为钟鼎文。其笔画比甲骨文粗壮,在单线的组合中出现了粗点子,有些笔画甚至有曲笔、直笔的变化,字画两端或方或圆,丰富了甲骨文的表现形态。在结构上,各部分的配合与呼应比较讲究,外形以长为主,大小渐求匀称,行款也整齐。布局由于受器物限制,也考虑到得当、舒适的装饰效果。金文也有一个发展过程,金文的初期是周初时期,笔画比甲骨文略粗,字形还残留甲骨文的形态,字形大小相间,行款不很严格。周成王是金文的过渡时期,比较成熟了的宗周风格点画圆浑、体势雍容、骨力内含。金文的中期是在西周末年至春秋战国,书体简洁,常作省略,布局得当,形状随机变化,线条有清瘦、秀劲之神韵。周宣王则是金文的成熟时期,文字从简到繁,书风多样,结字有一定规律,大小匀称,多所重叠,笔画遒劲凝重,结构茂密奇崛。

秦统一六国,实行“车同轨,文同字”,推行统一文字政策,定小篆为正字。秦代小篆相当规范,它的偏旁部首规律性强,笔画特色是宛曲与平直的单线,即使原来的点子也有一定长度,粗细一致,一般较

圆浑。笔距匀称而行距错落避让，用笔重腕力而圆通。字形狭长，字上半部较紧、下半部舒展，整体有柔中寓刚、爽朗俊健的风神。

由小篆的结字形式逐步演变发展而成的秦隶，其字形大小不一，一般由笔画的多少，特别是横画的多少决定。有不少转角方折，字形渐趋扁方，笔画较小篆简直，结构也变纵势为横势。所谓秦隶，即秦汉时代的隶人——从事劳役的人或职位低微的吏役，为书写的便利和迅速而普遍使用的一种书体，所以称为隶书。隶书能帮助书写者达到篆书所不易达到的快速度，因而又称佐书。隶书由于从波折难写的篆书逐渐向方折易写前进了一步，因此在文字和书法史上均有重要地位。与隶书同时的还有一种“笔有波折，向左右分开”的八分，在运笔和结构上属于秦篆和汉隶之中介书体。

汉代由于文化的复兴，人们对文字书写的方便、快速的要求日益强烈，在此情况下，由秦隶、八分简化而成的草书应运而生。由黄门令史整理的章草，其点画顿挫明显，整个字及一笔中的粗细变化较大，横笔尾部写成捺脚状，向右上方挑出，笔势顿后上挑形似燕尾。章草结构的特色是左紧右宽，字取横势，简练而方便。有些笔画的组合，可以看出篆隶正字中不同的结构特色。

章草在使用过程中平直爽利的趋向，也促进了隶书的楷体化。古人追求书写的便捷，实际应用时驾轻就熟，笔画相连，数字相连，甚至整行字一脉连贯，形成了——今草。今草的运笔线条以圆为主，上一笔结尾处与下一笔开头处之间有呼应笔痕，甚至两笔牵带连写。牵带的笔迹细而虚，但能分辨起止。转折处即使弧势较大，也总有微妙的顿挫，其笔势飞动、流畅通达。今草的结字特色是型制变化较多，但同一篇字中有相对的统一规律，或外形相接，或大小参差，通篇字迹看似草率，其实合乎规矩。

基于篆书及草书的影响，汉代产生了汉隶。汉隶字形呈扁形，取

横势,结构特点是上下紧密、左右舒展、势宽气紧、离合呼应、劲挺有姿,古人曾用“隶欲精而密”概括之。汉隶的笔画较篆书多变化,有笔锋的顺逆,一笔之中有粗有细,横画中每取一较长笔用逆锋开头作成蚕头状,用顿挫法后,借用章草笔法挑出作成燕尾状。笔画两端以及转角处的笔势,方圆皆有,以方为主。汉隶具有安稳、浑厚、淳朴的风神。

汉时的王次中做过楷书的整理工作,在当时较有影响。汉隶在书法向成熟的楷书发展的过程中,起了先导作用,因此后人也称楷书为“隶楷”。三国时代,方笔直势居多,横笔不作蚕头燕尾状,踢脚取方折并缩短长度,此时的字体与楷书就很近了。魏钟繇隶行入神,八分入妙,对后来的楷书影响深远,有着“楷祖”之誉。

两晋、十六国时期,篆、隶、草、正四体皆备。东晋书圣王羲之的出现,可谓兼撮众法,备成一家。王羲之所书,奇而正,雄而逸,健而美。从粗犷朴实到文雅精美,运笔的平正舒畅、结构的谨严安雅,开了唐楷的先河。

书法到了唐代,随着政治、经济、文化和各类艺术的高度发展,取得了辉煌的成就,其中楷书成就最为突出。

楷书,又叫“真书”或“正书”,是从隶书及章草演变而来的。楷书创于汉末,盛于魏晋六朝,臻于唐代。因为该书体形体方正,笔画平直,减省隶书波磔作为楷则,因此得名“楷书”。

楷书用笔平稳,点画清晰,搭配匀称,结体规正,因此初学者容易掌握其规律。学书者若从打好根基考虑,宜从楷书入书,但成人则不必绝对,要因人而异。

楷书可分为唐楷与魏体两大体系。唐楷用笔法度谨严,结字精求形貌,着力追求风格。魏体隶意较浓,用笔沉着雄放,结体质朴自然,天机流荡,意趣横生。

将楷书较自由洒脱地书写出来,就是广义上的行书。行书与正书的发展相伴随,没有深厚的楷书功底,行书便不能达到既活泼酣畅、

生动流美,又清晰可辨、平易近人的效果。行书是介于草书、楷书之间的一种书体,其特点是从心所欲而不逾矩,简约便捷,详尽流美。古人比喻“楷书如立,行书如走,草书如奔”,这是很确切的。行书点画自如,体势多变,既实用,又美观,因此最受学书者青睐。

在中国汉字与书法发展的历史中,众多的书家不仅为我们留下了多种风格、千姿百态的墨迹珍品,而且为我们留下了许多书法名言、论文和专著。这些闪烁着夺目光辉的宝贵遗产,是当代我国毛笔书法和钢笔书法发展的基础和条件。

书法的对象是汉字。我们的祖先在创造文字时所依据的造字方法是六书理论,即象形、指事、会意、假借、转注、形声,这也可说是汉字构成的六大规律。

1. 象形 用画图记事,按实物描摹下来的图画,经过提炼加工,约定俗成,就成为象形文字。如画一圆形的太阳以表示“日”;画一弯形的新月以表示“月”;画一座起伏的山峰以表示“山”;画流动着的水波以表示“水”;画阡陌纵横的土地以表示“田”;画羊的头形以表示“羊”等。

日	月	山	水	田	羊
☉	☾	⚡	氺	⦿	𦍋

2. 指事 难以用画图来表示的事物,在象形文字上另加标记以指示事物所在或表示事物特征者,称为指事文字。如画一长横表示“地”,横上再加一短横表示“上”;画一长横表示“天”,在长横下再加一短横表示“下”;画一把刀,在刀上再加一点指明刀的锋利处,以表示“刃”;画一横以表示“地”,地上画一人以表示“立”;画一“女”字,又在“女”上加两点,以表示乳房和乳养孩子的“母”字;画一长横表示地

平线,地平线上再画一个刚升起的太阳,表示“旦”。

上	下	刃	立	母	旦
二	一	力	立	𠂔	旦

3. 会意 有的事物比较抽象,既无形可象,又无事可指,于是又想出了按其理,会合数字以表示其义的会意文字。如“明”,左边的“日”是由“四”简化而来,“四”表示窗,月亮照在窗上,就成了“明”;又如“采”,上方画手的形状“ㄣ”,下面是花果树木的“木”字,合起来就成了“采”;又如“逐”,上方的“豕”表示“猪”,下边的“之”表示“走”,即跑,两者会意就成了追赶;再如“寒”,画的是人在屋里避风取暖,尽管四周都围满了草,屋里还是冷得结了冰,这样就表示出了“寒”的意思。

明	采	寒	射	从	集
𠂔	采	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔

4. 假借 借用同音的象形、指事、会意三种文字表示一种新的概念,这种新的概念与原字已毫无关系,只起一种标音符号的作用,于是又有了假借字。如:

- (1) 尺蠖之屈,以求信也。(读shēn)
- (2) 不如早为之所,無使滋味蔓。(读wù)

原 字	信	無	者	内	邪
假借字	伸	毋	诸	纳	耶

(3) 门有吏,主者门里。(读zhū)

(4) 若已推而内之沟中。(读nà)

(5) 始也我以女为圣人邪?(读yé)

5. 转注 由于出现了假借字,使一字有了多义,为了不致混乱,人们又在被借的字上标上形符,读音不变,以表示本义,这就是转注字。

6. 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。例如:

𠂔	問	物	江	裏
杞	問	物	江	裏

“六书”中最基本的造字方法是象形、指事两种,这实际上是其他汉字产生的基础。象形、指事文字具有图画的特征,但它不是对实物的如实描摹,而是抓住物象的主要特征进行抽象概括,它是经过对物象观察取其主要特征并运用形象思维进行创造的象征性产物。因此,我们说文字一产生就是利用线条表示的物象。这种特点也说明了后来的书法艺术为什么不仅要讲究线条的粗细、刚柔、力度的变化,还要注意长短的适度、空间的均衡,有的还要考虑到线条之间的对称,即在表现物象的同时,注意线条的形式美。当汉字的这种形式美要求在书写中被有意识地不断加强之后,汉字就不单纯是一种语言工具了,它逐渐成了一种艺术的对象。

(二) 钢笔书法是对传统的继承与创新

毛笔书法是一门古老的东方艺术,钢笔书法是在对传统书法进

行创新的基础上形成的一门艺术。

书法,抽象地说是点线的结合、黑白的分割,广义地说是以汉字为书写对象的方法、技法、法则。学会了书写方法,等于会写字,它是一个实用范畴。掌握了书写技法、法则,就是掌握了书法,这是一个艺术的范畴。

毛笔是用羊毛、兔毛、狼毛、獾毛、鼠须等动物毛制成的,笔尖是软的,一般称为软笔。

硬笔是用钢笔、铅笔、圆珠笔等硬质的笔制成的,笔尖是硬的,因此称为硬笔。

书写对象同是汉字,这是毛笔与钢笔的相同之处。书写工具的不同,是毛笔与钢笔的相异之处。

毛笔书法经过几千年的历史陶冶,产生了无数璀璨的艺术瑰宝,它是我们发展钢笔书法艺术的源泉。在用笔、结体、章法上,它给硬笔书法以无可替代的借鉴,若离开了这种继承,就是舍本逐末,必将一事无成。在运用钢笔进行继承和创新的探索中,肯动脑筋的人,取得的成功就大。如上海林似春老先生的钢笔书法,他用的是一支很普通的钢笔,然而他却能在临摹古代毛笔法帖时不留痕迹地表现出毛笔的提、按、顿、挫,使欣赏者误以为是毛笔所写。为此,已故书法大师王遽常先生看了他的作品后连声赞叹:“用钢笔临写《兰亭集序》,能达到如此乱真的地步,真是神乎其神,神乎其神。”

林先生的经验之谈很有价值,他说:“用钢笔临‘兰亭集序’,其方法与毛笔有很多不同,虽然表现出了毛笔的这种特征,但不像写毛笔那种需要复杂的用笔过程,如‘无往而不复’、‘欲左先右’、‘内捭外拓’等。只要在书写时掌握住力的控制、笔尖与纸面角度的调整,以及运笔速度的快慢等,就能表现出毛笔提按顿挫的效果。当然,这种效果又不同于毛笔的提按顿挫,它是具有硬笔自己的特色的。如:有粗