

楷书 书 创 作

50 例

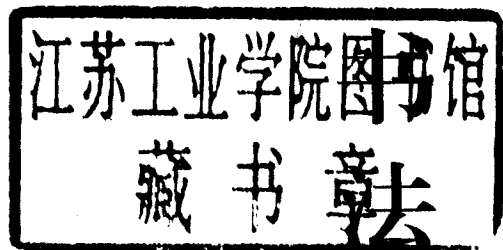
主编 杨宪金
书著 吴玉生

西苑出版社

硬笔书法云梯丛书

楷书创作五十例

硬笔



云梯丛书

主编 杨宪金
书著 吴玉生

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

楷书创作 50 例/吴玉生书著. —北京:西苑出版社, 2003. 3

(硬笔书法云梯)

ISBN 7-80108-673-2

I. 楷... II. 吴... III. 楷书-书法
IV. J292.113.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 103562 号

楷书创作 50 例

书 著	吴玉生
出 版 人	杨宪金
出版发行	西苑出版社
通讯地址	北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码 100039
	电 话 68214971 传 真 68247120
网 址	www.xycbs.com E-mail aaa@xycbs.com
印 刷	廊坊人民印刷厂
经 销	全国新华书店
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印 张 4
	2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-80108-673-2/J·135

全六册定价:90.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题本社邮购部负责调换)

主
编
语



金錚玉液同書藝
駿跡雲梯導逸才

壬子初冬楊憲金書



总 序

我社2002年推出的大型艺术系列丛书《书法云梯》，是介绍毛笔书法艺术及其创作技法要领的丛书，它以特有的艺术魅力和新颖的编辑体例受到广大书艺爱好者的高度评价和赞赏。其实，书法艺术的概念，不仅仅局限于毛笔书法，同时还应该包括硬笔书法。

硬笔书法是以线条组合变化来表现文字之美的艺术形式，它的发展历史虽然不及毛笔书法那样久远，但也历经千锤百炼，融入了中国传统书法艺术的许多优秀成份，形成了一种实用价值与审美价值融为一体的独特的艺术形式，并且受到了广大硬笔书法爱好者的喜爱。说的形象些，毛笔书法艺术和硬笔书法艺术，是中华民族传统文化园地中的一株并蒂莲。二者在艺术风格上相辅相成，在审美价值上相得益彰，是同道同源的传统文类。在大力弘扬先进文化，培育民族精神的新时代，硬笔书法艺术必将在更广阔的空间中得到发扬光大。

为了满足广大硬笔书法爱好者的愿望，继《书法云梯》之后，我们又推出了《硬笔书法云梯》普及版和提高版两套丛书，从汉字的笔划、笔顺、结构、用笔、行次章法等方面进行详尽阐述，以帮助读者提高硬笔书法的创作水平，达到观赏性与实用性完美结合的境界。这套丛书的书写者均是当代最有影响的硬笔书法家，用篆、隶、魏、楷、行、草诸书体书写。这套丛书不仅对硬笔书法爱好者的书写练习，提高创作水平大有裨益，同时又能使读者从中了解当代中国硬笔书法具有代表性的各种流派风格，具有创作指导和作品欣赏双重价值。

杨惠生

2002年12月

概 论

写字是书法的基础，书法是写字的升华。说到书法，人们首先想到的是毛笔书法。然而，书写实践已经证明，持硬笔作字，也能在一定程度上体现中国传统书法之精神，写出楷、行、草、隶、篆等形态各异的字体，创作出令人赏心悦目的作品。需要说明的是，硬笔毕竟受自身质地的限制，不易写出毛笔点画那种粗细、浓淡、枯润的变化，呈现不出“重若崩云，薄如蝉翼”的效果。故从事硬笔书法创作，应注重研究和充分发挥硬质书写工具的性能特点，扬长避短，在其所能表现的领域内进行创作，不宜一味去效仿和承袭毛笔书法。本书主要就钢笔楷书作品的创作做一些尝试性的探索。

笔者以为，硬笔由实用、便捷而孕生。研习和创作硬笔书法，也应根植于普及和实用这块土壤，倡导用普及型硬笔书写简化汉字。在铅笔、钢笔、圆珠笔、签字笔等诸多品种的硬笔家族中，就点画表现力而言，宜首选钢笔。用钢笔吸注碳素墨水作书，白纸黑字，分外醒目。

本书中除签字笔书写的两幅实用字外，其余作品均为同一支普通钢笔在复印纸上书写的原尺寸作品。其字形的大小、点画的粗细、线条的静动，主要是借助书写材料和驭笔技巧形成的。

钢笔楷书作品的创作，体现在灵巧、精确和细腻上。因执钢笔手不离纸，可操纵的范围有限，且线条单一，故字形不宜太大或太小。笔画量度过长，势单力薄，缺乏质感；字形太小，点画难控，难显张力。通常在1.0cm~1.6cm方格或条格中书写为宜。

在明格中作字，应注意两点：一是处理好“形象”和“背景”的关系，即线格大小和字形大小相协调，并做到字居格子中央。二是“格线”与“字线”要匹配，即格线要细，不能喧宾夺主。据笔者体会，钢笔书法以在暗线格中作字为最难，因形成作品后视觉上无格，必须力求字字端正，通篇相映如一，稍有瑕疵，便会一览无余。

增强钢笔书法点画的表现力，可通过三个途径实现。一是树立“悬笔”意识，刻意控笔，利用触纸力度和行笔速度，求得线条的变化。二是在书写纸下垫适量软纸或塑脂垫，借助纵向弹性强化“力透纸背”的效果。三是通过调节笔中墨量，追求线条的质感。作较小字，宜让钢笔保持干渴状态；作稍大字，要使钢笔墨量充足。

章法、结构、点画是创作书法的三大要素，正文、落款、钤印是构成一幅作品的基本条件。谋划作品的过程就是驾驭和运用这些要素、条件的过程。章法适宜，结构严谨，点画生动，正文与落款协调，钤印与落款匹配，方可谓一篇完整的作品。真正完美的作品，应该是文、形、意、情的有机统一，这也是历代书家们孜孜追求、只可接近而很难达到的境界。正因为如此，人们才感叹“学海无涯、艺无止境”。

但是，钢笔终究是钢笔。从执笔到用笔，简便易学，不必把钢笔书法看得过于玄妙和复杂。一支钢笔，随身可带，随时可写，随处可练。只要有所用心，舍得拿出些“茶余饭后”的时间，常写常练，熟了自然会生巧；常想常思，悟了一定有提高。作为中国人，作为文化人，理应对写好汉字有所重视。

以上是笔者对“钢笔书法”的理解和体会，旨在抛砖引玉，敬请广大钢笔书法爱好者匡正。

吴玉生

2002年12月

硬笔书法云梯丛书

总 目 录

普 及 版

常用规范字结构练习实例——隶书卷

常用规范字结构练习实例——魏碑卷

常用规范字结构练习实例——楷书卷

提 高 版

行书创作 50 例

楷书创作 50 例

草书创作 50 例

隶书创作 50 例

魏书创作 50 例

篆书创作 50 例

目 录

总序	1
概论	2
作品赏析	1
书法常用知识	51
硬笔书法工具、材料简介	52
题款用印	54
格言集萃	57

夫字以神为精魄，神若不知，则字无态度也；以心为筋骨，心若不坚，则字无劲健也；以副毛为皮层，副若不圆，则字无温润也。

唐李氏指意句 壬午孟冬 吴玉生书



● 原文：

夫字以神为精魄，神若不知，则字无态度也；以心为筋骨，心若不坚，则字无劲健也；以副毛为皮层，副若不圆，则字无温润也。

——唐·李世民：

《指意》

● 书写特点：

笔速较慢，刻意强调起笔的柔切动作和收笔的附勾萦带，增强点画间呼应，以求刚柔相济，体现原文阐述的“精魄”。

● 原文：

书贵入神，而神有我神他神之别。入他神者，我化为古也；入我神者，古化为我也。

——清·刘熙载：
《艺概》

● 书写特点：

起收笔果断，顺应钢笔特点，缓慢行笔，力求表现笔画的刚性和张力。

书贵入神而神有我神他神
之别入他神者我化为古也
入我神者古化为我也

右录刘熙载艺概句 壬午孟冬 吴玉生



● 原文：

文章虽好，书札为先。欲知字值千金，须用心通“八法”：点如爪子，中含万象之先；撇似屠刀，有斩千军之势。捧阳鸟而出海，驱渴马以奔泉。直拟悬针，穿破九霄之云雾；画如横剑，劈开太极之阴阳。有往皆收，无垂不缩。撇钩快利，胜斧凿之锋芒。挑剔飞腾，赛凤鸾之体势。左右若群臣之顾主，转折似万水之朝宗。笔画调匀，务要不疏而不密。字宜端正，须教无侧从，无歪字。字字若星辰之磊落，行行如锦绣之铺陈。草飞百丈之龙蛇，真截半天之风雨。造处神惊鬼哭，写时凤舞鸾翔。柳骨颜筋，钟情王态，兼此诸家之格，取其字体之中。精通未易，端楷尤难。能仿法者，斯为妙手。凡书之害，姿始是其小疵，轻佻是其大病。直须落笔，一一端正。至于放笔，自然成行。草则虽草，而笔意要端正。最忌用心妆缀，便不成书。

——现代已故书法家韩绍玉：《书法论》

文章雖好書札為先欲知字值千金須用心通八法
點如爪子中含萬象之先撇似屠刀有斬千軍之勢
捧陽鳥而出海驅渴馬以奔泉直擬懸針穿破九霄之
雲霧畫如橫劍劈開太極之陰陽有往皆收無垂不
縮撇勾快利勝斧鑿之鋒銳挑剔飛騰賽鳳鸞之
體勢左右若群臣之顧主轉折似萬水之朝宗筆畫
調勻務要不疎而不密字宜端正須教無側從無歪
字若星辰之磊落行行如錦綉之鋪陳草飛百丈之
龍蛇真截半天之風雨造處神驚鬼哭寫時鳳舞鸞
翔柳骨顏筋鍾情王態兼此諸家之格取其字體之
中通未易端楷尤難能仿法者斯為妙手凡書之
害姿始是其小疵輕佻是其大病直須落筆一一
端正至於放筆自然成行草則雖草而筆意要端
正最忌用心妝綴便不成書

銅筆意臨韓紹玉先生書法論 吳去非

● 书写特点：

这是已故书法家韩绍玉先生的一幅作品。文词流畅，楷草相间，大小相杂，错落有致，粗看无行，细察有规。通篇繁、简、异写并用，极尽变化。用钢笔临之，同样能给人以水墨淋漓之感。

雄	海	难	图	壁	世	群	东	罢	大
周 恩 来 诗 吴 玉 生 书	亦	酬	破	十	穷	科	邃	掉	江
英	蹈	壁	年	面	济	密	头	歌	

● 原文：

大江歌罢掉头东，邃密群科济世穷。面壁十年图破壁，难酬蹈海亦英雄。

——周恩来：《七绝诗》

● 书写特点：

这是青年时代的周恩来为寻求真理，出国留学临行前写下的一首感奋人心的诗篇。用饱满的笔触作“大楷”，以体现充满远大抱负的诗意。

五帝上真六甲玄靈陰陽二炁元始所生摠
統萬道檢減遊精鎮魂固魄五內華榮常使
六甲運役六丁為我降真飛雲紫輶乘空駕
浮上入玉庭畢服符咽液十二過止

節臨唐靈飛經 壬午年孟冬 吳玉生



● 原文：（略）

——节临唐代书法家钟绍经书写的：《灵飞经》。

● 书写特点：

研习钢笔书法可以从毛笔书法中汲取营养，临写一些古碑帖。此幅临写的是《灵飞经》帖，鉴于原帖为繁体，故落款也作繁体，以求一致。

钟山风雨起苍黄，百万雄师过大江。
虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。
宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。
天若有情天亦老，人间正道是沧桑。

毛泽东诗七律 人民解放军占领南京 壬午年 吴玉生书



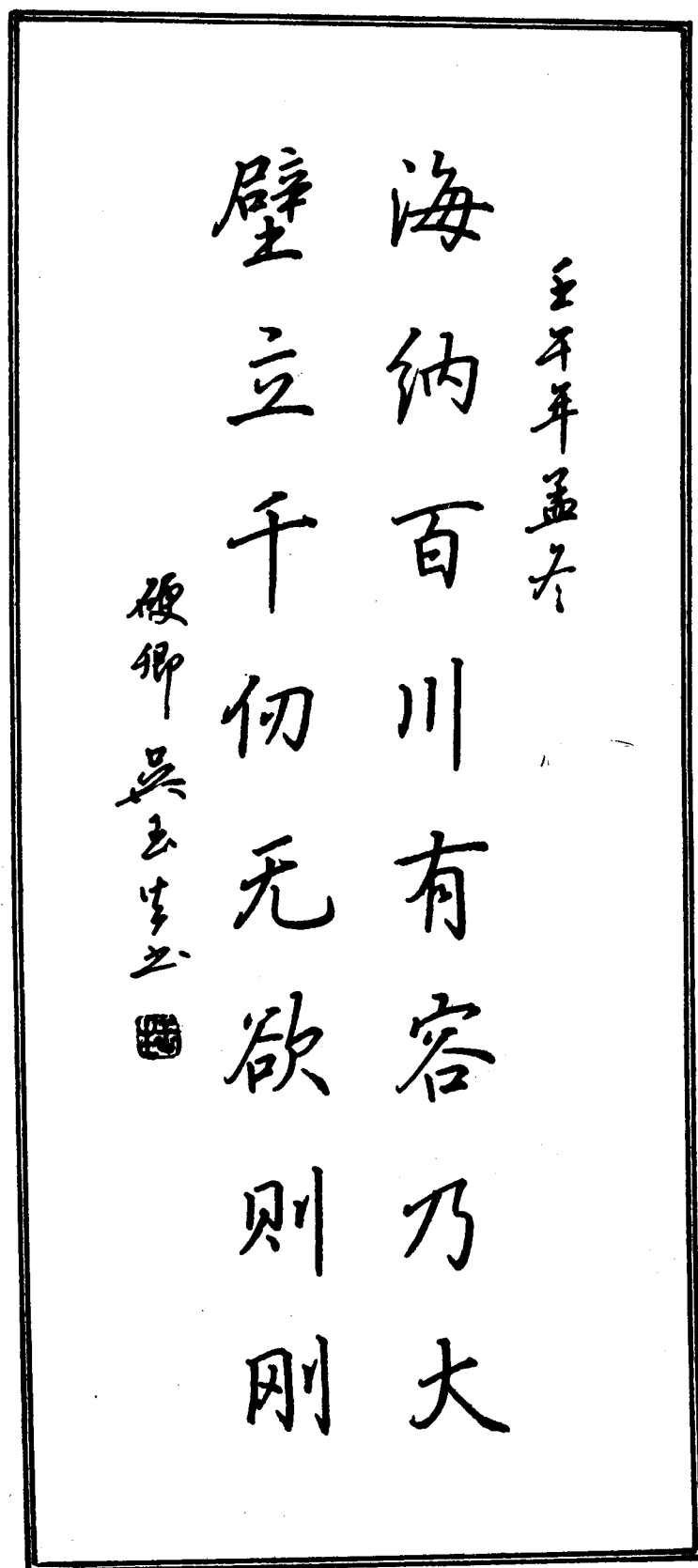
● 原文：

钟山风雨起苍黄，
百万雄师过大江。虎踞
龙盘今胜昔，天翻地覆
慨而慷。宜将剩勇追穷
寇，不可沽名学霸王。
天若有情天亦老，人间
正道是沧桑。

——毛泽东：《七
律·人民解放军占领南
京》

● 书写特点：

这是渡江战役胜利
后，毛泽东同志欣然写
下的一首气势磅礴的诗
篇。取条幅形式，用笔
意通达的行楷书写，
更能体现诗的意境。



● 原文：

海纳百川有容乃大，壁立千仞无欲则刚。

——《联句》

● 书写特点：

用体势宽绰的行楷书写，借助垫纸弹性，追求凝练、平实的笔触，动静结合，意在体现一种包容，发人感悟。联句寓含着人生哲理。

● 原文：

五百里滇池奔来眼底
披襟岸帙喜茫茫空阔
无边看东骧神骏西翥灵
仪北走蜿蜒南翔缟素高
人韵士何妨选胜登临趁
蟹屿螺洲梳裹就风鬟雾
鬓更革天苇地点缀些翠
羽丹霞莫辜负四围香稻
万顷晴纱九夏芙蓉三春
杨柳

数千年往事注到心
头把酒凌虚叹滚滚英雄
谁在想汉习楼船唐标铁
柱宋挥玉斧元跨革囊伟
烈丰功费尽移山心力尽
珠帘画栋卷不及暮雨朝
云便断碣残碑都付与苍
烟落照只赢得几杵疏钟
半江渔火两行秋雁一枕
清霜

—— 孙髯：《昆明
大观楼长联》

● 书写特点：

昆明大观楼长联，
以景史交融、构思精
巧、遣词考究、对仗工
整而著称于世。用工楷
书写，行距略宽于字
距，在形式上成超长的
纵向对仗排列，以体现
联句不凡的气势。

贏得几杵疏钟半江渔火两行秋雁一枕清霜
珠帘画栋卷不及暮雨朝云便断碣残碑都付与苍烟落照只
船唐标铁柱宋挥玉斧元跨革囊伟烈丰功费尽移山心力尽
数千年往事注到心头把酒凌虚叹滚滚英雄谁在想汉习楼

五百里滇池奔来眼底披襟岸帙喜茫茫空阔无边看东骧神
骏西翥灵仪北走蜿蜒南翔缟素高人韵士何妨选胜登临趁
蟹屿螺洲梳裹就风鬟雾鬓更革天苇地点缀些翠羽丹霞莫
辜负四围香稻万顷晴纱九夏芙蓉三春杨柳

昆明大观楼长联

古之成大事者，必先经过三
种之境界。昨夜西风凋碧树，
独上高楼，望尽天涯路。此第
一境也。衣带渐宽终不悔，为
伊消得人憔悴。此第二境也。
众里寻他千百度，蓦然回首，
那人却在灯火阑珊处。此第
三境也。
右录清王维《人间词话》
在壬午冬 王 书

● 原文：

古之成大事者，必先经过三种之境界。昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。此第一境也。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。此第二境也。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。此第三境也。

——清·王维国：《人间词话》

● 书写特点：

竖写横排，以“三种境界”为自然段落，既一目了然，又留下回味的空间。