

钢笔书法秘诀

GANGBISHUFAMIJUE

杨再春 编著

华龄出版社

钢笔书法秘诀

杨再春 编著

华龄出版社

〔京〕 新登字 068 号

钢笔书法秘诀

杨再春 编著

出版发行:华 龄 出 版 社

(北京西城区小乘巷 21 号)

邮编:(100035)

经 销:新 华 书 店

印 刷:中国科技信息所印刷厂

787×1092 毫米 16 开 4.25 印张 105 千字

1993 年 12 月北京第 1 版 1994 年 6 月第 2 次印刷

印数:1—10000 册

ISBN7—80082—467—5/G·121

定 价:4.30 元

目 录

写在前面的话.....	(1)
关于写好钢笔字的秘诀	(3)
一、硬笔字基本笔法	(5)
(1)起笔	(5)
①点起笔.....	(5)
②横起笔.....	(6)
③竖起笔.....	(7)
④撇捺起笔.....	(7)
(2)收笔	(8)
①平笔收笔.....	(8)
②附钩收笔.....	(9)
③省略收笔	(10)
(3)折笔.....	(11)
二、硬笔字结构规律.....	(12)
独体字	(12)
①瘦长型	(13)
②扁方型	(13)
③斜方型	(14)
④非正型	(15)
⑤对称型	(16)
⑥匀称型	(17)
三、硬笔字结构规律(组合字)	(18)
(1)上下结构.....	(18)
①上大下小结构	(18)
②上小下大结构	(18)
③上繁下简结构	(19)
④上简下繁结构	(19)
⑤上下相均结构	(19)
(2)上中下结构.....	(20)

(3)左右结构·····	(20)
①左小右大结构·····	(20)
②左大右小结构·····	(22)
③左右相等结构·····	(23)
(4)左中右结构·····	(23)
(5)半包围结构·····	(24)
①左半包围结构·····	(24)
②右半包围结构·····	(24)
③上半包围结构·····	(25)
④下半包围结构·····	(25)
⑤上左半包围结构·····	(26)
⑥下左半包围结构·····	(26)
(6)全包围结构·····	(27)
(7)穿插结构·····	(28)
(8)减钩结构·····	(30)
(9)减捺结构·····	(30)
四、硬笔书法作品分析·····	(31)
五、《红楼梦》诗词书法欣赏·····	(48)
六、《三国演义》诗书法欣赏·····	(53)
七、《水浒全传》诗书法欣赏·····	(58)

写在前面的话

图书市场上钢笔、圆珠笔、铅笔字贴可谓百花齐放。也散见一些关于硬笔书法教学的专著。不客气地说,有些产品是劣质的,不负责任的,似乎什么人都可以出书,出字贴,有点泛滥成灾的趋势。有的钢笔字帖非要把字写得歪七扭八,支离破碎,上下分解,左右离弦,真不知道其艺术价值和实用价值是什么?把青少年硬笔书法爱好者导向何方?硬笔书法作为一门艺术而言,所以能得到社会承认,专家肯定,必须具备两个因素:其一,美在其中。如果美的因素都不具备了,何谈艺术?(可能有些人认为,把字写的东倒西歪就是美。是稚气的美,拙的美。)其二,实用广泛性。文字艺术如果离开广泛性,只作为观赏艺术而存在,它也不是完整的艺术。

硬笔书法是与毛笔书法相对而言。硬笔书法又含两个内容,作为实用性硬笔书法,就是我们日常所用钢笔、圆珠笔、钢笔、粉笔进行的书写;作为硬笔书法艺术,除包括上述内容之外,还应包括竹尖笔、羽毛笔、弯尖钢笔等的书写。这类硬笔书法艺术实用性少些,观赏价值更多些。

我从事毛笔书法教学多年,偶尔也讲些硬笔书法,我觉得有些话应该说。我看了一些大学文科教授和讲师的钢笔字和粉笔字的书写,真让人失望,我们有些书法家授课,很难在黑板上写几个粉笔字,其原因是难以用粉笔做书。我走了许多中小学,教师教学是相当认真而严肃的,而他们的粉笔字实在让人难以接受。这样的板书怎么能教好学生呢?中小学生学习模仿能力很强,这要误人子弟呀!我记得上初中时,最爱上历史课,因为教历史的老师有一手漂亮的粉笔字,它打动着幼小的心灵。老师的板书我几乎一字不落地全抄下来,转瞬35年过去了,对此我仍记忆犹新,这位可尊敬的历史老师就是我爱上书法的启蒙教师吧!

日常生活中经常碰到如下现象:

买完东西开个发票,售货员同志那“天书”一般的字让人难以辨认;一场演出和比赛结束,热情的观众蜂拥而上让这些歌星,体育明星签字,可惜这一笔签字往往与他们“星”的位置不太相配。

翻开商店、旅馆、饭店、客车上的意见本,不管是表扬或批评的内容,字体不堪入目者实在不少,更不要说那些错别字之多了。

开一封介绍信,那洁白的介绍信与办公人员书写之不工整形形成明显的反差。

报纸、杂志、出版社的发行部门感到最头疼的就是汇单,来信的地址,人名难以识别,横看竖看,东猜西猜,借助放大镜也不济于事。

此上种种,都与硬笔书法有着密切的联系。写好硬笔字也是一个人修养程度的标志。中青年朋友从现在开始练习为时不晚,只要方法对头,会有长足的进步。在此,我们应大声疾呼:从小学抓起,练好钢笔字吧!小学生每天的作业、作文都离不开铅笔、钢笔、圆珠笔字,我们的班主任认真抓一下,从小学打好基础,已经势在必行!希望这本小册子能对中小学教师和青少年朋友有所帮助。

(摘自《钢笔字速成教材》)

1993年3月于北京

关于写好钢笔字的秘诀

我常收到许多读者来信,开门见山就问:“你写好钢笔字有什么秘诀?”“我能在最短的时间里练好钢笔字吗?”“写好钢笔字有没有捷径?”等等。说句心里话,我根本没有专门练过钢笔字,是写好毛笔行楷后捡来的。毛笔字的楷书(颜、柳、欧体),隶书、魏书写得不错,钢笔字(常用的行书钢笔字)不一定写得好。就硬笔书法艺术的观赏效果而论,各种书体,各种风格的硬笔书法作品都可以存在,但作为最广泛的实用价值而论,行楷书的硬笔书法应为首选。

关于秘诀,我还想大胆提出一个方案,也不知当否?这个方案我在实践中得到了印证,是行之有效的方法。硬笔书法有其自己的独特之处,不能把毛笔书法教学程序硬套在钢笔书法教学之中。何况,毛笔书法教学的程序也不一定那么合理。硬笔书法应当有自己一套自成体系的教学法,不能依存在它自身上。

有几位搞硬笔书法的朋友曾与我探讨过这个问题,他们认为学好硬笔书法必当先学楷书,而后再学行书等。我提出质疑,不写硬笔楷书行不行?直接写行书行吗?他们断然回答:不行!我们的探讨没有结论。随后,我做了个教学实验,选同等年龄,同等学历的青年学生六人,三人开始练硬笔楷书,三人开始练硬笔行书,一个月过后,练楷书的三人只要离开字帖,寸步难行,连自己的名字也写不好;而三人练行书者,离开字帖能举一反三。先写楷书者换写行书,先写行书者再写楷书,过一个月后,原先楷后行者,楷书遗忘行书一般,后楷先行书者,楷书与前组比,结构,笔法都好些,能单独书写。

这一教学实验告诉我们,初学硬笔书法的朋友们不一定非从硬笔楷书入手,可择其它书体。如果这算秘诀,就算一个吧!

秘诀第二,则是重点突破字的结构关,硬笔书法的笔法次之,结构首要!造型的准确是掌握硬笔书法的关键。没有准确的造型也就没有

硬笔书法的美。

我读过许多关于硬笔书法的专著,可以说近百种,其中有许多作者忽视了一个关键的问题,就是硬笔书法的笔法练习。有些朋友说,硬笔书法不存在笔法问题,只是线条的运用,这个概念错了。如果说这也是秘诀,就是秘诀之三吧!我在第一部分内容专门详尽地阐述了硬笔书法的笔法问题。

我认为硬笔书法,所以这样广泛,普及,关键在于它的实用性,离开了这个,一味追求其艺术性,也就失去了硬笔书法的特点。在较短的时间内,有较大的收获,这便是硬笔书法教学的精髓。我们现在完全不可能以毛笔书法教学程序套用于硬笔书法教学。我们的目的,也不是让每位学习硬笔书法的朋友,都成为书法家,而是尽快提高他们的书写水平。我认为指导思想很重要,这包括著作者和读者的两个方面,作者不要把读者引向歧途,读者学习目的明确,二者结合,则有可喜收获。

一、硬笔字基本笔法

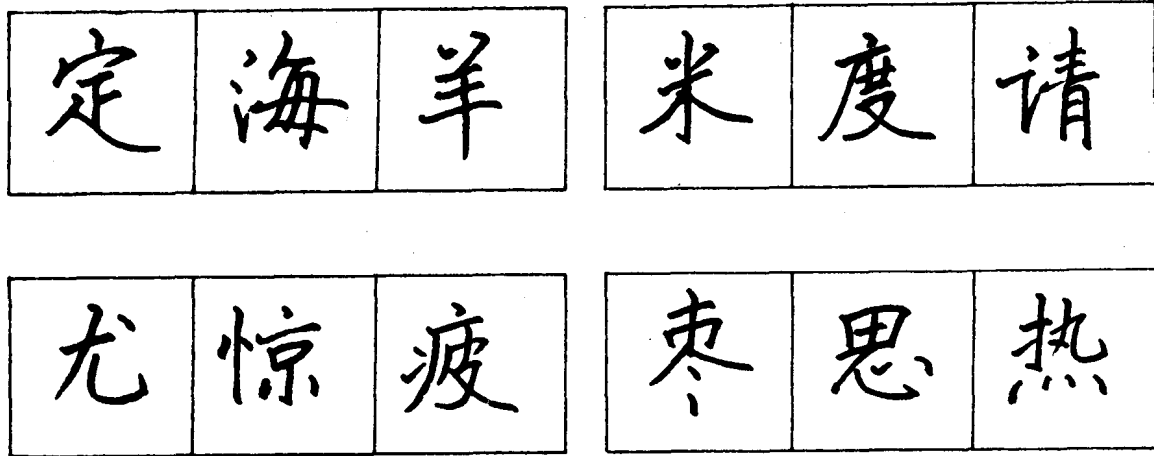
硬笔书法的基本笔法比较简单,如果把硬笔书法也分成颜、柳、欧、赵体,然后按毛笔的教学方法逐步教硬笔书法,这实在是个愚笨的办法,也必然失去硬笔书法的特色。

(1)起 笔

汉字的特点起笔很重要。现在一些硬笔书法爱好者,追求奇特造型的多,忽视了起笔的作用。给人的感觉如火柴杆堆积而成。

① 点起笔:

以点起笔的汉字很多,它常有画龙点睛之妙,可见点的作用了。

“定”字的头点起笔,不是一笔直插而下成竖棍状,而是有个从左下至右上的回笔动作。这笔法不能过分强调,而是自然流动形成的。

“海”字的第一点起笔还是有个轻入笔再转笔的过程。

“羊”字头上两点称呼应点,这两点的起笔与收笔都存在一个呼应

关系。都是轻入重按的过程。与“米”字两个点有相同之处。

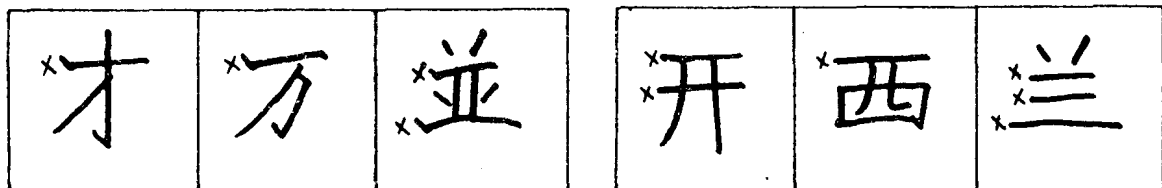
“度”、“请”二字的点则成轻入圆收的点。

“惊”字的竖心第一点，不成点而成短竖。

“疲”字与“交”字的上点起笔，则是轻后右下重按，不是直入直出。

② 横起笔：

汉字中横起笔的为多数，一个字中如有几个横笔画，起笔的方法也应有所不同。横起笔不能一入笔就横拉向右行笔，或先下按再行笔都是错误的。如下：

正确的横起笔应是欲右先左，而后转动笔锋再向右行笔。如一个字中多横存在，书写时应有变化，起笔不可雷同。

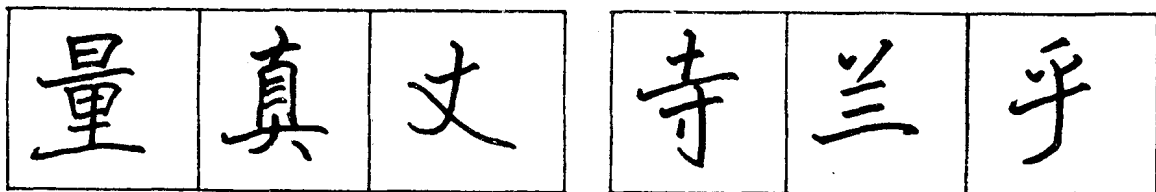
“真”字第一横入笔是先右下而后右上行笔；第二个长横起笔则不同。

“丈”字长横是轻入笔，微向右下，而后转笔向右上行笔。

“再”字两个横入笔其方法也不相同。

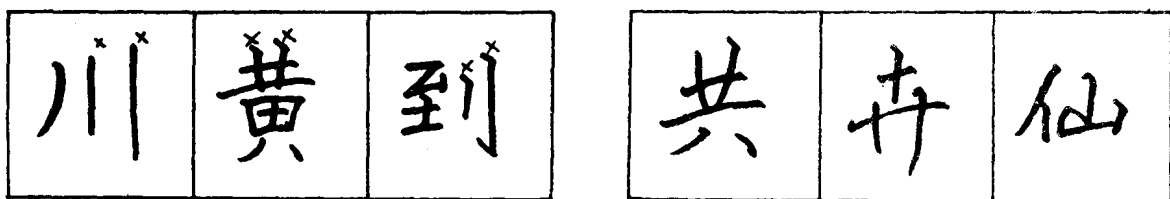
“寺”长横是向右下顿笔后再右上行笔。

“乎”字的长横是典型的欲右先左行笔的笔法。

③ 竖起笔：

在硬笔书法中，竖起笔就是横起笔的竖写。错误的笔法为直下入笔，直下行笔。如“川”字的两竖笔。“黄”、“到”字两竖笔是重按折笔而下行笔。同样是错误的笔法。

“共”字的两笔竖起笔，左竖顿笔略轻，右竖起笔略重。

“卉”字的中竖起笔是轻入右下略顿，转笔直下行笔。

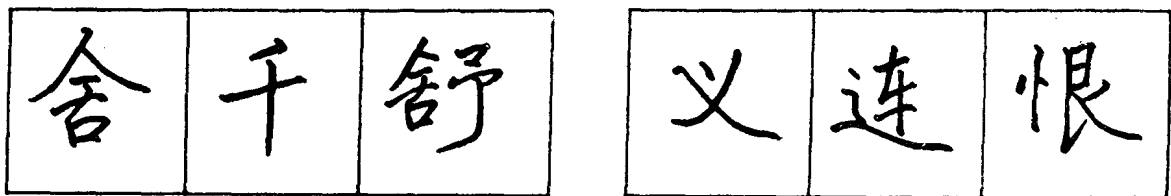
“仙”字右中竖起笔，是欲下先上而后转笔下行。

许多朋友书写时只追求外型和速度，忽视了这起笔的微妙之处。结果造成字体呆板而没有生机。

④ 撇捺起笔：

硬笔书法中的撇捺起笔也不是直来直去的，可以说也有露锋和藏锋之分。写撇，欲左下者先右上行笔为藏锋；写捺，欲右下者先左上行笔也为藏锋。如“舍”字的撇笔的入法则属上一种；再如“千”字的头撇则属顿笔后转笔再撇出的笔法；“舒”字的上撇，则属轻入笔不顿笔直接左下撇出的笔法。

捺笔在硬笔书法中是关键的笔法，其入笔的藏露锋不太明显。如“义”字的捺起笔是个藏锋。是在行笔过程中完成的笔法。“连”字的下捺起笔则是欲右先左行笔的藏锋。“恨”字下捺是露锋入笔。

上一节我们讲了硬笔书法的起笔笔法，有起笔就有收笔。硬笔书法的收笔不同于毛笔书法那么复杂，但也有附钩的出现和住笔内收等笔法。这些笔法的运用要灵活自然。硬笔书法起收笔也应有始有终。

(2)收 笔

硬笔书法中的收笔可分为平笔收笔，附钩收笔和省略收笔，在书写的过程中可以交替使用，不落俗套。收笔是自然动作。不宜过分强调。

① 平笔收笔：

点、横、竖、钩、撇、捺在硬笔书法的书写过程中都有平笔收笔的。如“交”字的头点，是轻入平收，钢笔笔尖迅速从纸上抬起。

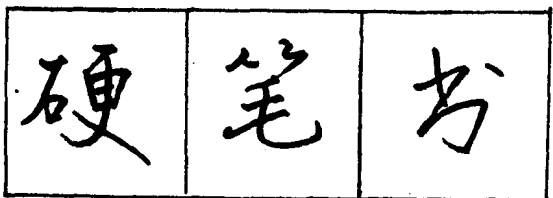
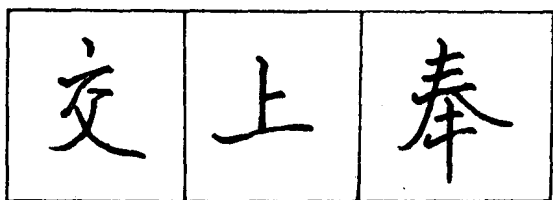
“上”字的长横笔就是平收笔法。

“奉”字的长竖笔也是平收笔法。

“学”字的竖钩笔也是平收笔法。

“波”字的长撇笔也是平收笔法。

“炎”字的长捺笔也是平收笔法。

② 附钩收笔：

附钩收笔法在硬笔书法中是常见的，尤其在一个字中相同笔画的变化也要用附钩收笔法，写行楷书时字与字之间的呼应更要采用附钩收笔法。如：

“夜”字的头点，轻入笔后顿笔出钩，去连接下一笔横的起笔。

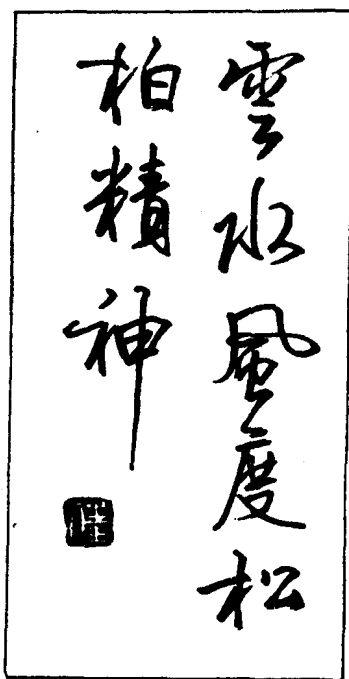
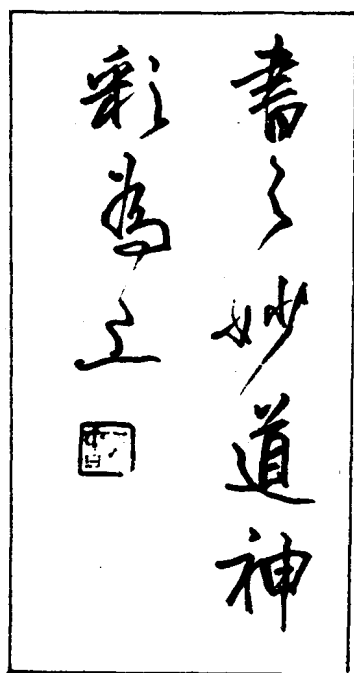
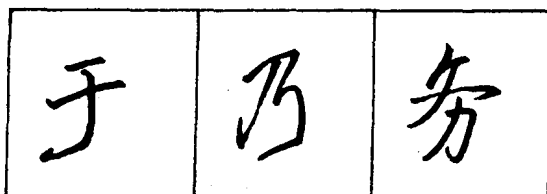
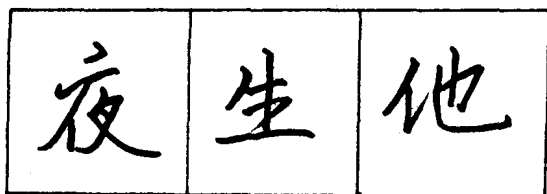
“生”字的上横收笔时出现附钩，再连接下一笔的左点。

“他”字的左竖收笔时顿笔向右提出笔锋去连接右旁的上横。

“个”字的下竖收笔也可以出现附钩收笔。

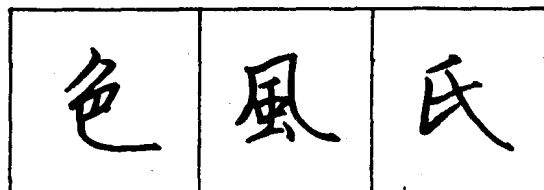
“乃”字的撇笔收时出现附钩，是为了连接下一笔。

“务”字的捺笔变成了反扣笔，收笔时出现了附钩，为了连接下一笔。

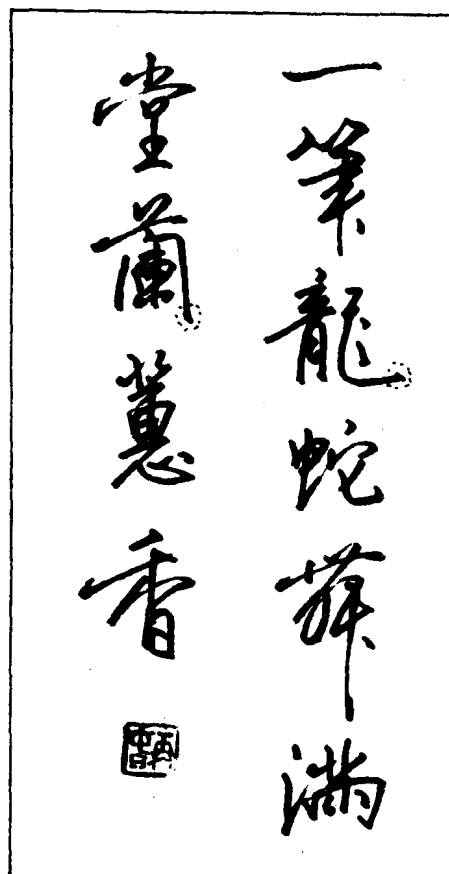
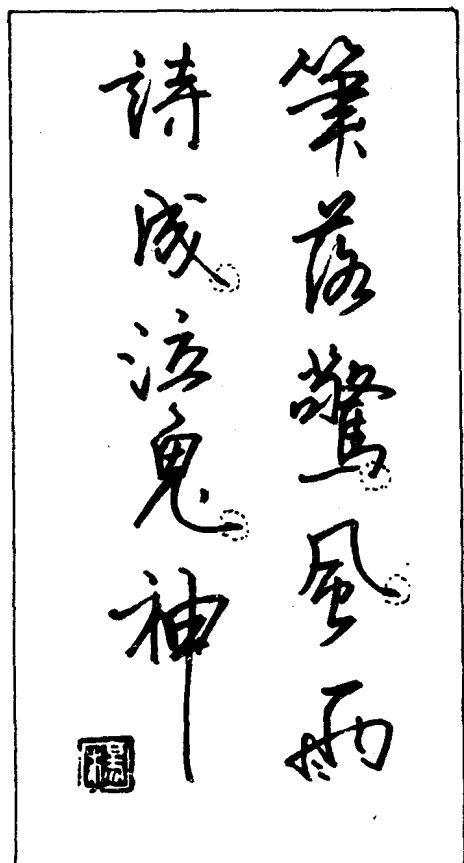

③ 省略收笔：

硬笔书法中的省略收笔法同平收笔法，多半用在钩笔当中。如：“冰”、“流”、“身”、“色”、“风”、“武”等。这种省略笔，独立存在时使用为佳。

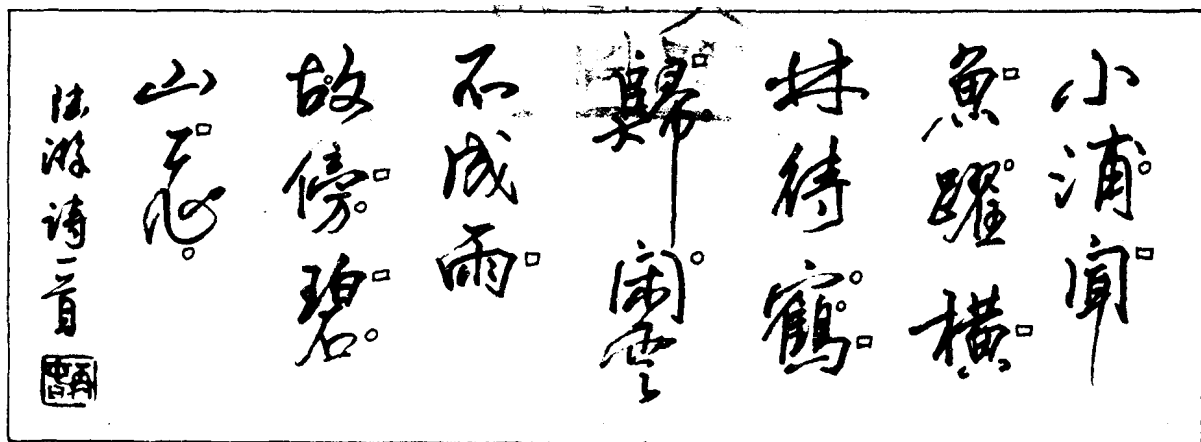
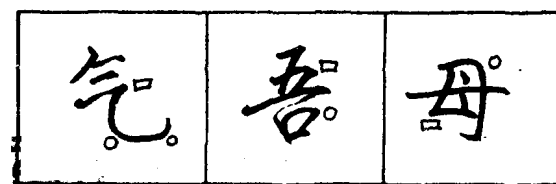
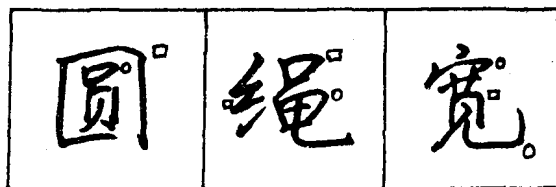
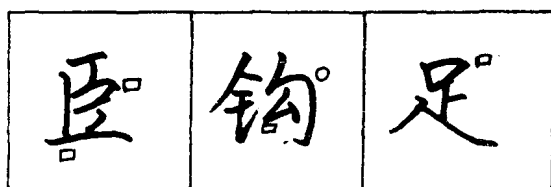

在硬笔书法创作中，省略收笔也是常见的，尤其在一幅作品中，同类字反复出现几个时，为了避免雷同，使用省略收笔法。使用时要巧妙，不可乱用。比如这两幅作品可供参考。

(3) 折 笔

硬笔书法中的折笔可分为方折和圆折两种。一个字中如果有几个折笔,可以交替使用上述两种折笔方法。如:臣、钩、足、圆、绳、宽(字例中的□代表方折,○代表圆折笔)。

综上所述,基本笔法要注意这三个方面。关键是在实践中反复运用,不断总结,将基本笔法记牢。

二、硬笔字结构规律

我认为学习硬笔书法的关键是结构。结构找准确了再研究笔法为时不晚,因为结构是给人的第一印象,而第一印象都不能通过,谁还探究其笔法呢?中国汉字书法能作为一门艺术存在至今,与其结构的优美,章法的完备是分不开的。毛笔书法因为有笔之轻重、粗细、肥瘦等诸多因素的影响,结构要求也随之变异。而硬笔书法则不存在上述因素,只是结构造型上的追求应更多一些。

启功先生在《书法常识》一书的序言里有一段文字是谈字的结构的,非常精采。他说:“因而又证明了结构比用笔更为重要。当然没有用笔,或说笔没落纸时,又怎有结构呢?但笔向何处落,又是先得有轨道位置。所以用笔与结构是辩证的关系。赵子昂说。‘书法以用笔为上,而结字亦须用功。’我曾对他这‘为上’和‘亦须’四字大存意见,以为宜以结构为先,至今还没发现这个见解的错误,但向人说起来时,总有争议,后来了然:‘结字为先’,是对初学的人为宜,老师教小孩拿铅笔在练习本上抄课文,只是要他记住字的笔划,并无‘用笔’可言,已会写字,有了基础,所缺乏的是点划风神、这时便宜考究用笔”。

启功先生认为结构是首要的,落笔时放在什么位置,轨道该怎么走?关键在于字的结构位置的安排。那么解决结构的问题有没有规律可循呢?当然有。我们用较多的篇幅重点突破结构这一关,这是硬笔书法的核心。

(1)独体字:

独体字是对组合字而言的,它没有偏旁部首,而是独立存在的单个汉字。这种字的笔划一般不会太多,但在结构上又很难处理。