

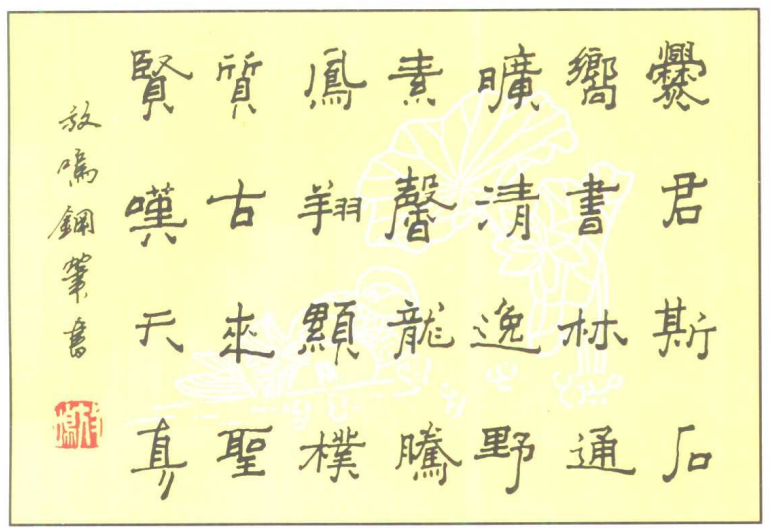
李放鸣 著

天地出版社

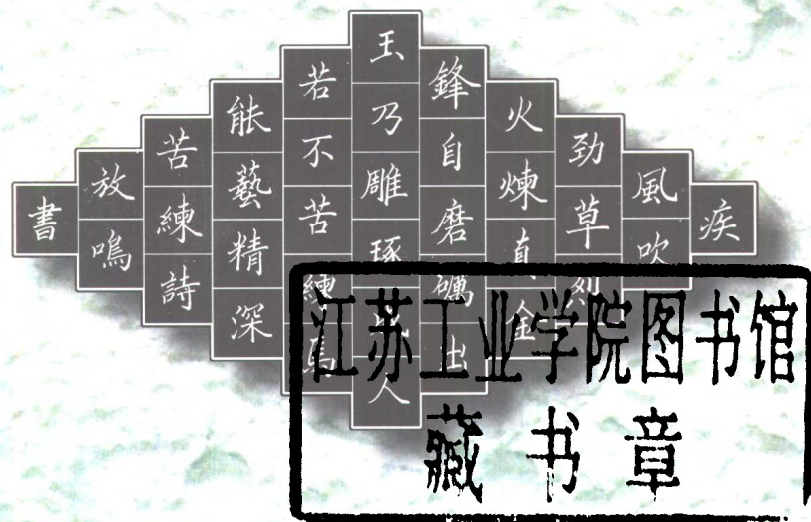
钢笔书法创作技法

● 谋篇布局

● 书写格式

● 作品欣赏

钢笔书法创作技法

李放鸣 编著

责任编辑·秦伏男

封面设计·李放鸣

版面设计·李放鸣

出版发行 天地出版社

(成都市盐道街3号 邮编 610012)

经 销 四川省新华书店

印 刷 成都市福利东方彩印厂

版 次 1998年3月第一版

1998年3月第一次印刷

规 格 787×1092 1/16

印张 4.5 字数 100千

印 数 1—8000册

定 价 6.80元

ISBN7—80624—158—2/J·11

花冠踏拖，若行若止曰正。劍履趨
將，如步如驟曰行。電掣雷奔，龍
蛇出沒曰草。肘中肅古，蹴踏擺打
曰章。蛇意所到，可以識知曰神。

理絕名言，潛心意得曰聖。經天緯
地，可大可久曰文。回戈挽弩，擒虎舒
豹曰武。

書學格言

劉鳳書

致 读 者

《钢笔书法创作技法》是我继《钢笔楷书实用技法》、《钢笔行书实用技法》和《钢笔书法题画技法》之后，进一步从艺术创作的角度研究钢笔书法的尝试。希望这本书能对广大书法爱好者自学和教学有所借鉴。

钢笔书法的艺术性已逐步得到全社会的认可，对每一个学习钢笔书法的人而言，一旦掌握了一些基本书写技法，便会产生由实用性书写向艺术性创作转化的萌动。这时，若有一本言简意赅，由浅入深，图文并茂的教材，便会得到一股巨大的精神动力，推动你步入钢笔书法的艺术殿堂。基于这一想法，我在许多同仁的帮助下编写了这本《钢笔书法创作技法》。

该书主要讲述了实用写字与艺术创作的关系；字形与布势的关系；力感与节奏的表现；个性与情趣的表现和怎样由“形”入“神”去欣赏钢笔书法作品。鉴于许多读者对行书创作情有独钟，我专题介绍了行书创作中的笔画连写与替代技巧。当然，也没有忘记对喜欢篆书、隶书和钢笔美术字的读者作一些技法介绍。但创作的技巧不仅在于能写出各种字体，关键还在于要使写出的字布局合理，形成有形、有神、有韵、有情的艺术作品。所以，我用了大量篇幅来介绍书法创作过程中的谋篇布局，题款铃印和书写格式。为使初学者有章法可借鉴，本书附有多种字体、多种格式的创作范例。特别是一些钢笔名家的作品欣赏，足以使你大开眼界，心旷神怡。

书法是中华民族传统艺术之瑰宝，历史悠久、博大精深。钢笔书法虽是一门新兴的艺术，如今也是人才辈出，各领风骚。由于自己才疏学浅，难免挂一漏万，恳请各位读者和行家指教。

书中引用了一些书法理论家的论述，选用了硬笔书家谢非墨、周浩然、唐坚、黎明、范林庆、郦一平、邹开华、张百林、刘松林、王介南、王文康、刘佳尚、张正武、周大华、卢果平、谢正才、文成明、何靖、沈成金、黄平、马国平、蔡正祥、张沛、吴奉明、蓝天、横田直一（日本）等人的作品，在此一并表示感谢！

李放鸣

一九九八年三月 于成都

NAS 36 / 04

目 录

书学格言

致读者

第一章	概 论	1
第一节	写字与艺术创作的关系	1
第二节	书写工具的选择与运用	2
第三节	钢笔书法的字形与布势	4
第四节	书法艺术的力感与节奏	8
第五节	书法创作的个性与情趣	9
小 结	钢笔书法的“形观”和“神观”	10
第二章	行书创作中的笔画连写和替代技巧	11
第三章	常用字体简介	15
	(一) 篆书	15
	(二) 隶书	17
	(三) 魏碑	19
	(四) 钢笔美术字	21
第四章	钢笔书法艺术创作的主要环节	24
	(一) 审度内容	24
	(二) 把握基调	24
	(三) 酝酿情感	24
	(四) 预想字形	25
	(五) 章法布局	25
第五章	章法布局的法式与幅式	27
	(一) 章法布局的基本法式	27
	1. 横写法	27
	2. 竖写法	28
	3. 排列的几种方式	29
	(1) 行距宽于字距	29
	(2) 字距与行距均等	29
	(3) 行距窄于字距	30
	(4) 纵有行, 横无列	30
	(5) 横有行, 纵无列	31
	(6) 纵无行, 横无列	31
	(二) 章法布局与书写幅式	32
	1. 立幅	32
	2. 横披	33
	3. 匾额	33
	4. 长卷	34
	5. 扇面	35
	6. 对联	36
	7. 题画	37
第六章	钢笔书法作品欣赏	38

第一章 概 论

第一节 写字与艺术创作的关系

当我们学习钢笔楷书或行书有一定基础之后，便可进一步学习和研究钢笔书法的艺术创作。为此，我们应先认识一个关系，即写钢笔字与艺术创作的关系。

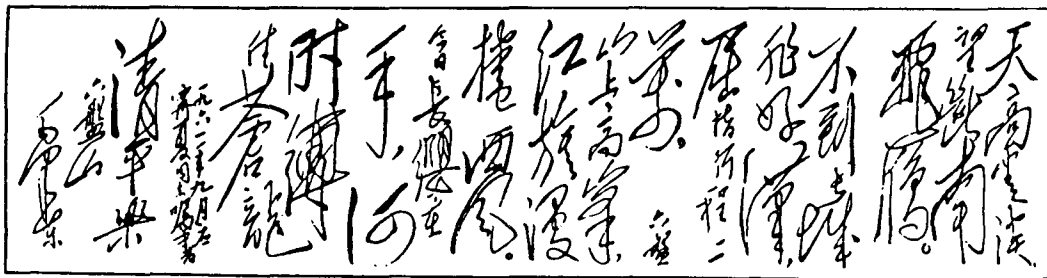
硬笔书法是用硬质书写工具按一定的技法书写的字。这种字应有四个层次，即笔画、结构、节奏、气韵，但并非每人写的字都能达到四个层次。学习基本笔画和间架结构只是掌握了写字的基本技法，而懂得书写的节奏和气韵方可达到艺术创作的境界。所以，写钢笔字与艺术创作既有区别，又有联系。一般人们写字是为了交流思想或语言，别人看你写的字着眼点在了解这些文字表达的内容，应写得规范；而书法艺术则要交流感情，别人欣赏你的书法作品着眼点在审视作品的笔情墨趣，应写得有感染力。所以，一手好字虽是艺术创作的前提，但不一定就是书法作品；相反，一幅书法作品虽是好字，但不一定是规范字，它要求有强烈的对比变化或作者个性。

比较下列字和作品

写字要规范，注明标点符号，使其易认易读。

天高云淡，望断南飞雁。不到长城非好汉，屈指行程二万。六盘山上高峰，红旗漫卷西风。今日长缨在手，何时缚住苍龙。

书法艺术创作要有情绪变化，有节奏韵味。

天高云淡，望断南飞雁。不到长城非好汉，屈指行程二万。六盘山上高峰，红旗漫卷西风。今日长缨在手，何时缚住苍龙。

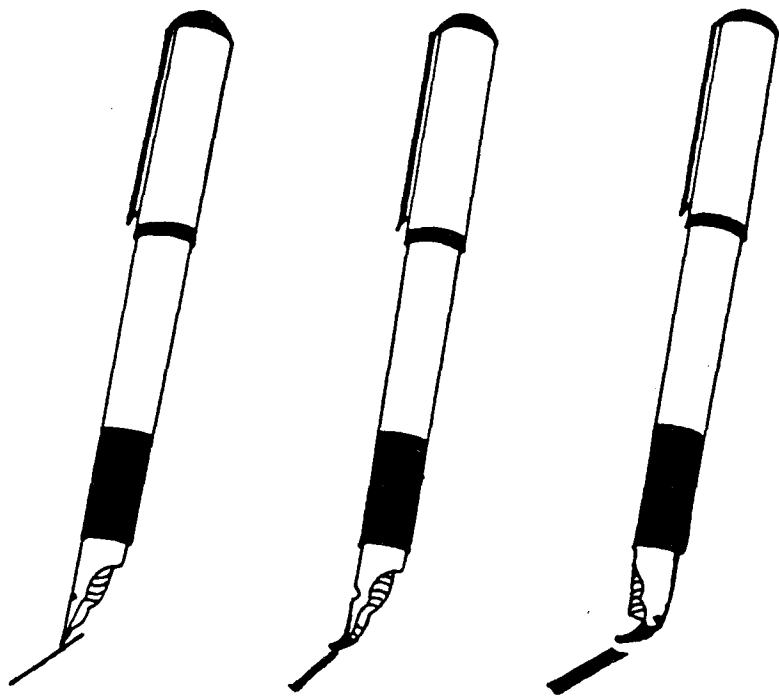
——毛泽东《清平乐·六盘山》

第二节 书写工具的选择和运用

硬笔书写工具是一个庞大的家族，粉笔、竹笔、钢笔、铅笔、圆珠笔、签字笔等，一切硬质材料做成的笔均属硬笔，其中最有代表性的应属钢笔。钢笔书法有局限性，也有优越性。局限性在于较之毛笔而言它性硬、弹性小，书写线条单调、枯燥，缺乏足够的美学张力，艺术表现空间也比较小。它的优越性在于书写简便，学起来简单易成，线条洁净，“文面”隽秀。硬笔小楷精工隽永，行书潇洒秀逸，篆书宁静典雅，隶书丰腴优美，草书风流简远……是一门美感别具的艺术，在其小范围内表现书者的个性和情趣，还是游刃有余的。

现有市场上出售的钢笔按笔尖形状分类有普通笔（直尖）和美工笔（弯尖）。在基础训练时，应用普通笔练习。在艺术创作中为强化线条对比，可学习用美工笔。在此，重点介绍美工笔的运用技巧。

比较以下各图的线条效果

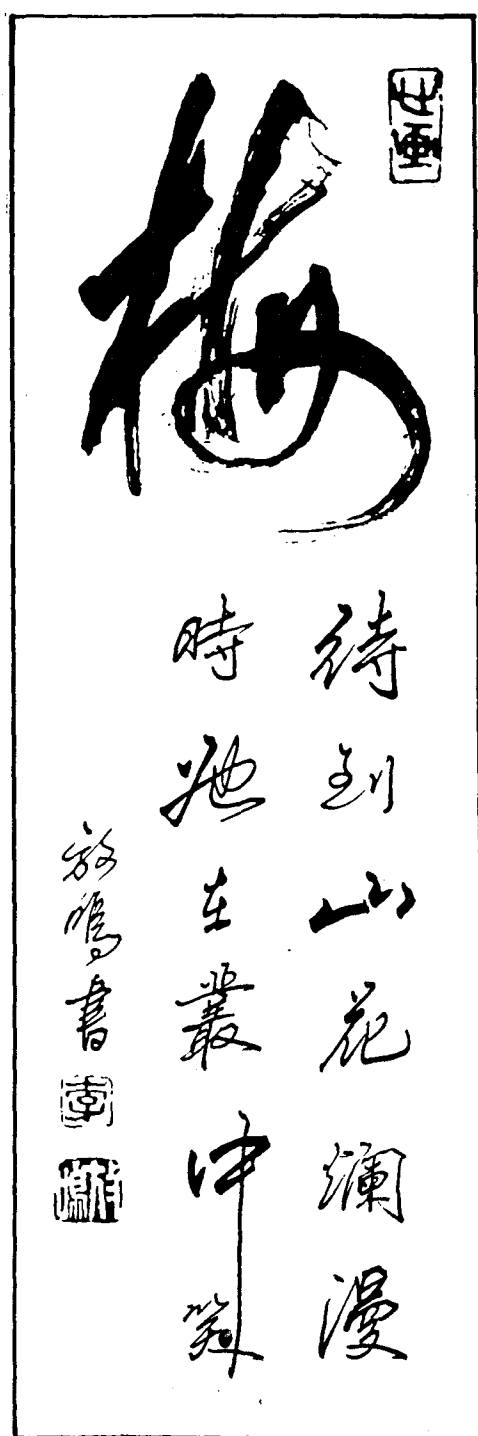
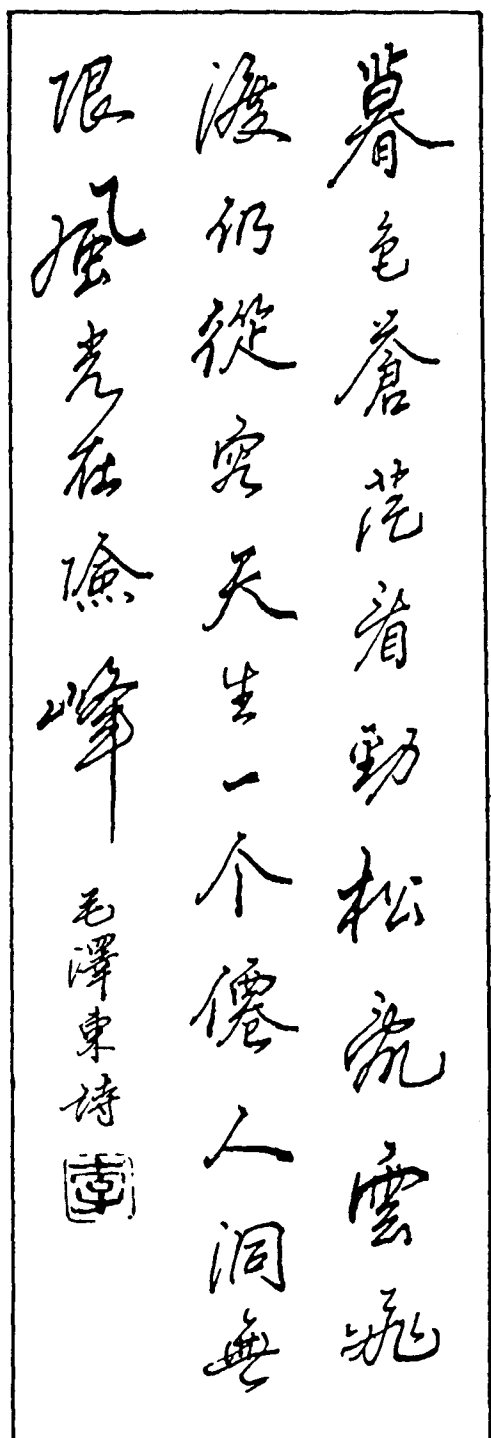

（图一）

（图二）

（图三）

图一是普通笔写出的线条，显得纤细。图二是美工笔写出的线条，显得粗犷、凝重。图三是自制的圆头美工笔（做法是将笔舌头剪去一半，笔尖向内弯曲）写出的线条，主要用于写大字。

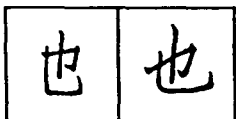

第三节 钢笔书法的字形与布势

学习书法艺术创作，应深化对字形和整体布势的认识。“形”和“势”是书法美的基本表现手段，项穆在《书法雅言》中说：“随形而绰其态，审势而扬其威，每笔皆成其形，两字各异其体。”就一个字而言，有其形，才绰约多姿；就一幅作品而言，有其势，才相映成趣。

比较下列各字，加深对形的理解和认识。

坏形 好形

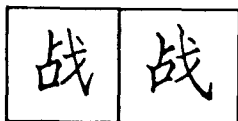
左“也”字是无正斜俯仰变化造成的坏形。正确造形应上横折钩取斜势，中竖直挺，下竖弯钩伸展环抱。

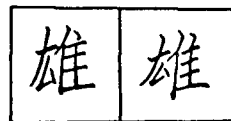
左“鸟”字是头大身小造成的坏形。正确写法应上横折钩紧缩，下横折钩舒展。

左“垂”字是主笔过多造成的坏形。一个字只能一至两笔为主笔，主笔伸展，次笔应收敛，过多伸展，笔画则松散。

左“战”字是没有主笔造成的坏形。一些人写字求上下平齐，主笔不突出。“战”字应左紧右松，戈钩伸展。

左“雄”字是强行拉长左偏旁造成的坏形。左旁短的字应左高右低，不要强求左右方正。

左“知”字是抬高右偏旁造成的坏形。右偏旁短的字应靠下，不要强求稳而上抬。

认识字形以后，我们就不难理解，为什么印刷体不可能与书法相媲美，就是因为它“千字一面”，方正无形，没有收缩迎让之变化，所以单调乏味。懂得其间奥妙后，我们进行创作时，就切不可上下齐平，左右方正。

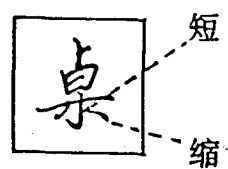
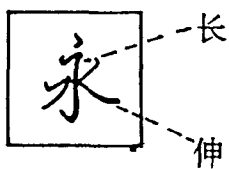
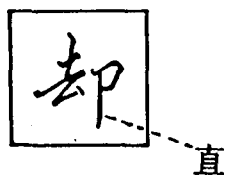
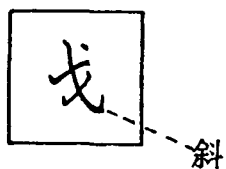
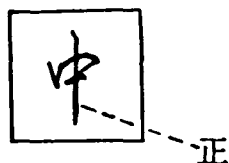
字形的美观是靠笔势变化产生的，如“成”字。

这个“成”字写成了斜梯形形状，是因为在用笔取势上，厂部短横取斜势，戈钩取放势；撇取收势而形成的。可见势对形有很大影响。

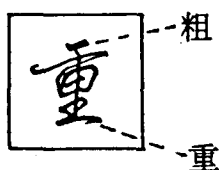
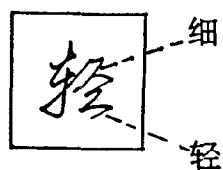
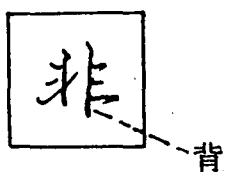
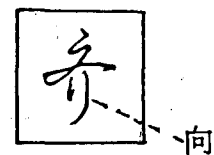
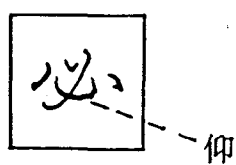
势指笔画变应、萦带呼应及结构组合所产生的各种姿态。在一幅作品中，势的产生主要来自以下几个方面：

一是笔势：它由笔画的正、斜、曲、直、长、短、伸、缩、俯、仰、向、背、轻、重、粗、细而产生，如下列笔势：

横短竖长 撇捺势伸

横长竖短 撇捺势缩

二是连势：它因笔势的往来变化而产生。一个字要一气呵成，写得很连贯，其中必然包含着笔势的往来，这种笔势往来或表现为形连，或表现为意连，从而形成某种呼应连带关系。试分析以下字例。

1、通过勾挑产生“流速”与下一笔相呼应形成的连势。

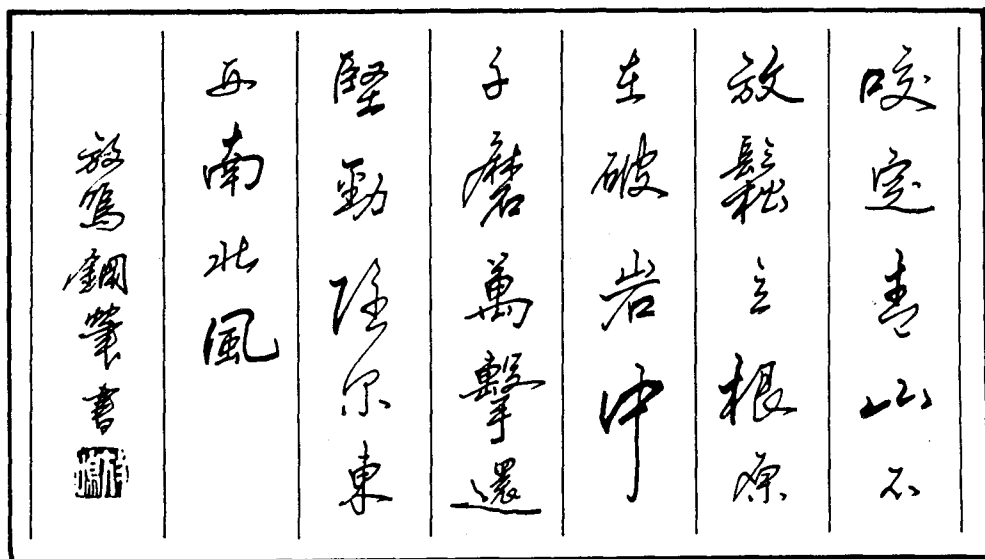

2、通过牵丝产生的萦带与下一笔相连接形成的连势。

3、楷书中也有内在的呼应连带关系。不过这是一种无形的连带，即“笔断意连”，它是通过空间运笔而产生的连势。

4、呼应连带之势，不仅体现在一个字的内部，在一幅作品中，上下左右气韵贯通都需运用形、神、意进行上下或左右连带。

由此可见，连势实质上是一种呼应连带关系，是指前笔画的收笔与后笔画的起笔之间在外在萦带连贯或内在呼应连贯的相互作用下产生的一种势态。一幅作品笔画与笔画之间，行与行之间或顺势相连（就是顺着自然的笔势，上笔带下笔，下笔承上笔），或逆势相连（就是逆行笔承接上一笔的笔势）。若没有连势，则无气脉相通。当然，并不一定笔笔相连字字相贯，偶尔巧妙运用一笔断势，更有“抽刀断水水更流”之感，可以强化作品的节奏感。

三是字势：它是结构组合而产生的势态。笔势与字势是相辅相成的，笔画的长短伸缩、正斜俯仰造成了不同的字势。字势构成又要求笔势变化予以相应配合。所以我们在创作一幅作品时，首先要考虑这幅作品中字与字之间势的变化，不要写得四平八稳、大小相当，如印刷体，而要有大小、长短、开合、宽窄、正斜、松紧之变化，然后才强化笔势效果，方可产生字与字之间的不同势态。其次，还要考虑行与行之间势的变化，不管横式书写还是直式书写，字的变化必然引起行与行之间的势产生变化。所以在创作时，要注意强化字势效果，形成每行之间，或行与行之间，或全篇之中的疏密穿插关系。

综上所述，书法的形与势有着密切的联系。一个字的形美是因为其中有势的变化，笔画的变化而产生笔势，笔画的呼应而产生连势，结构的变化而产生字势。古人有“势来不可止，势去不可遏”之说，有势的存在就会产生不同的艺术效果。

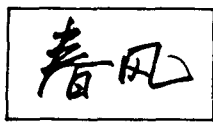
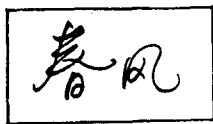
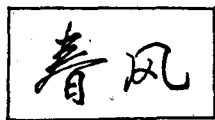
（如图）

第四节 书法艺术的力感与节奏

了解了“形”与“势”的关系后，我们进一步学习和研究钢笔书法的力感与节奏。书法艺术的线条美，主要表现在力感与节奏上。古今书法家苦心探求用笔的奥妙，其目的就在于获得一种“有力之美”。孙过庭《书谱》中有这样一段描述：“观夫悬针垂露之异，奔雷坠石之奇，鸿飞兽骇之资，鸾舞蛇惊之态，绝岸颓峰之势，临危据槁之形；或重若崩云，或轻如蝉翼；导山则泉注，顿之则山安；纤纤乎似初月之出天崖，落落乎犹众星之列河汉；同自然之妙有，非力运之能成。”说明笔力在书法创作中的重要作用。书法线条的力是一种健美而具有生命的活力，它形态各异，变化无穷，或刚或柔，或收或放，或藏或露，或曲或直都应美而有力。这种力其质基是一个“骨”字，表现是一个“巧”字，而不是张扬外露，用劲十足的蛮力。

力的表现与比较

有力感

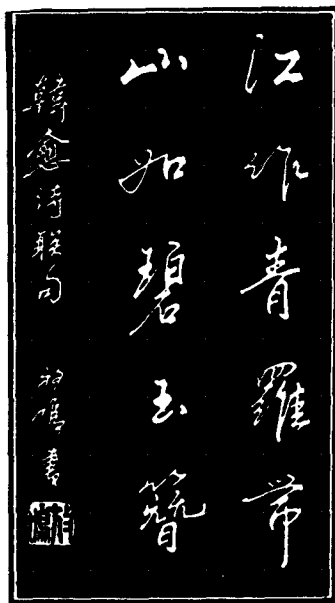
笔画无力，用笔游滑

张扬外露，蛮力十足

节奏是按照一定规律而有秩序的，对比和谐的反复交替运动形式。“中国书法本是一种类似音乐或舞蹈的节奏艺术。”（李泽厚《美的历程》）就笔画而言，线条的流动、顿挫、转折、收放、刚柔、曲直、轻重等笔法相引相拒，相辅相成可表现出动律与节奏；就单字而言，字形的长短、正斜、大小、宽窄、肥瘦、向背，俯仰天然不齐，各具姿态，可以通过联想而转化为视觉的节奏；就章法而言，行间布白、虚实、断连、穿插迎让等对比交错，都可以产生节奏和气势。无论是篆、隶、楷、行、草，各种书体，没有节奏便没有书法的韵律；没有书家感情脉搏的跳动，也就不能成其为书法艺术作品。尽管因书体不同与书写者个性、气质的差别，节奏的运动形式不相同，如有的含蓄，有的激昂，但都能使人的感情随着节奏运动而得到表现。所以视觉节奏是书法艺术不可缺少的因素。

从图例这幅作品中看节奏的表现

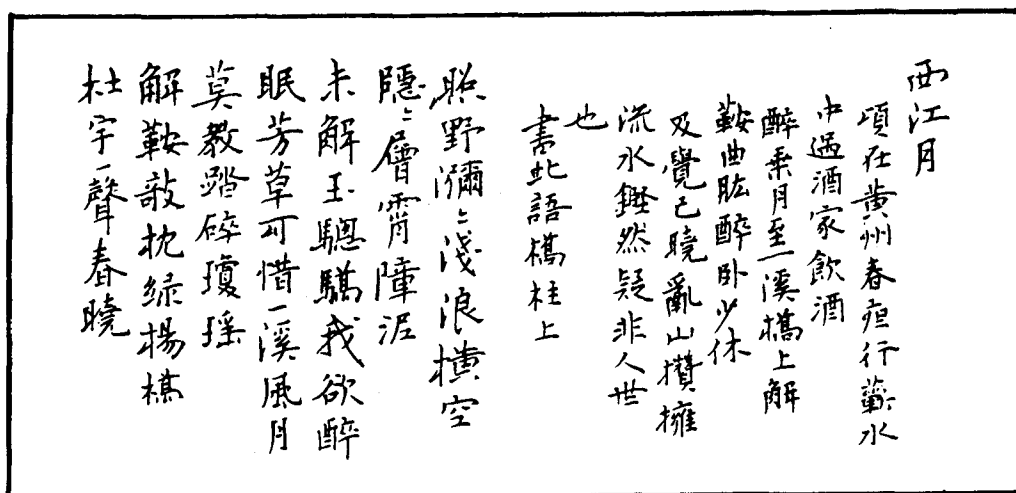
在运用节奏时，应注意节奏是随性而生，有感而发。不是在纸上机械起落，胡乱顿挫拼凑而成。上下齐平，左右方正，状如算子，满纸呆相，无节奏可言；忽大忽小，忽斜忽正，杂乱无章，泼墨怪行，也不是节奏，而是“噪音”，初学者应引以为鉴。

第五节 书法创作的个性与情趣

书法创作不是群体劳动，而是个体劳动，所以极富有独创性。每一幅作品在一定程度上都显示着作者的个性，反映作者的书写功力、精神世界和艺术修养，所以有“字如其人”之说。清人刘熙载《艺概·书概》中说：“书，如也，如其学，如其才，如其志，总之如其人而已。”作者在书写时，可利用点画线条写出不同的造型，作出不同的布局，表达作者自己的情绪与性格。孙过庭《书谱》中对个性有一段话讲得极为精彩，他说：“虽学宗一家，而变成多体，莫不随其性欲，便以为姿：质直者则径挺不遒；刚狠者又倔强无润；矜敛者弊于拘束；脱易者失于规矩；温柔者伤于软缓；躁勇者过于剽迫；狐疑者溺于滞涩；迟重者终于蹇钝；轻琐者染于俗史。”意思是，虽然同样宗法某一家，却可以变成多种体貌，这都是随着各人个性和志趣而显示出的独特姿态。如性情耿直的，往往落笔平正而不够遒丽；刚强暴厉的，又倔强而乏温润；矜持拘谨的，弊病在于拘束；脱放不羁的，有时失之于法度，性情温柔的，有软弱之病；急躁莽撞的，显得太剽悍的；狐疑的，陷于生涩不顺；迟重的，效果也艰难迟钝；轻浮猥琐的，也染上了俗史的习气。这些话虽然过于绝对，但也不无道理。书法艺术只有在字里行间显现出作者鲜明的个性和风格，才有情趣可言。如果“千字一面”、“千人一体”，没有作者独创精神而表现出的高度个性化，这样的作品不过是“奴书”，不可能取得“观之者动心，味之者无极”的艺术效果。当然，书法的个性并不是没有章法的“我字体”。不讲功力，不讲技巧，我行我素，行笔无理的“我字体”只能反映低劣的书写水平，不能反映富有特色、风姿、神韵、情趣的精神个性。

极有个性和情趣的谢非墨楷书作品欣赏

本章小结：钢笔书法的“形观”和“神观”

通过本章的学习，我们进一步了解了书法艺术的字形、笔势、力度、节奏、个性等构成因素，这就为我们去创作和欣赏书法作品提供了入门的“钥匙”。一幅优美的书法作品，应该具备上述因素才有艺术魅力。我们在欣赏一幅作品时，应从“形观”和“神观”两个方面入手。

形观 首先是看作品是否书写规范。朱履贞《书学捷要》中说：“学书未有不从规矩而入，亦未有不从规矩而出。”不管你写得怎样龙飞凤舞，也应该“笔笔有出处，字字有来路”，不能背离法规。如有的人写行草，并不按古往今来大家约定俗成的减省替代笔法书写，而是标新立异，画蚓涂鸦，故作狂态，造成错误。标准的草书，实质上最为规范，差之毫厘，则失之千里，所以我们创作与欣赏时一定要守法。“奇姿本应规矩出，磊落分明法度余”。法中要有奇趣生，这与拘泥成法，排布如算是有本质区别的。其次，要观其字形与布势，看结构形态是否优美多姿，势的往来是否一气呵成。鲁迅谈汉字三美中就有“形美以感目”之说，王羲之《笔势论》中说：“倘一点失所，若美人之病一目；一画失节，如壮士之折一肱。”可见书法艺术构字造型的重要性。其三，要观其字的线条力度，书法艺术的线条之美主要在于力，后汉蔡邕《九势》中说：“力在字中，下笔有力，肌肤之丽，故曰势来不可止，势去不可遏，惟笔软则奇怪生焉。”不管作品中的字是刚健深厚，还是轻盈柔婉都应有“内劲”，有的人对阳刚之力能理解，对阴柔之力难表现。有时转折有力，而撇捺飘浮；有时主笔有力而游丝柔弱，常有败笔于字中。所以创作时应注意“寓刚健于婀娜之中，行遒劲于婉媚之内，所谓百炼钢化而绕指柔”（沈宗骞《介舟学画编》）。做到：刚劲如刀斩斧截，轻柔似水流花放，而又无处不有力在。

神观 即看作品的气韵和风神，王僧虔《笔意赞》提出“书之妙道，神采为上，形质次之，兼之者方可昭于古人”。作为书法作品，不仅要有美的形体，更要讲求精神内涵，即能够传神。人们欣赏作品一般是三步曲：“远看分布气势，近看结构姿态，细看点画运笔。”“神观”就是看总体格局首尾呼应，上下衔接，参差错落，虚实照应等所形成的章法和意境空间；再看点画线条所形成的变换多姿、顾盼生势的字体结构；最后通过作品优美的意境，去想象、领会作者的精神意趣和在作品中倾注的激情。由此可见，形与势、力度与节奏、个性与情趣都可统一在“气韵”之中。古人云：“气韵藏于笔墨，笔墨都成气韵。”气韵是一幅作品所呈现的天机流荡、精神横溢、生趣活脱、风采飘然、动律优美、意境深远的艺术感染力。

我们要创作出“神形兼备”的钢笔书法作品，必须做到“心手双畅”。手，指笔墨技巧；心，指作者的思想、志趣、精神境界所表现在作品中的格调、神韵等。这两者完美结合，才能得心应手，神融笔畅。所以，创作者应加强字外功的修养，所谓“读书破万卷，下笔如有神”。历代许多书法家多是学识渊博，多才多艺之士。琴棋书画、诗词歌赋广泛涉猎，相互借鉴，方能写出“穷变化于毫端，合情调于纸上”的艺术妙品。

第二章 行书创作中的笔画连写和替代技巧

在行书创作者，我们经常会利用行楷和行草来强化作品的变化，这就需要我们加强两个方面的训练：一方面要加强行草书快写的线条训练，另一方面要掌握各种替代技巧。在以下练习中要特别注意，笔画的简省和替代不仅可以加快书写速度，而且能使行书体态更加生动多姿，但这有严格的规律可循，不可随意省略和替代。

单 曲 线 条			历	屋	陈	阵
	今	会	厂	历	屋	陈
人	今	会	元	完	农	苑
双 曲 线 条			纟	纟	纟	纟
乙	飞	气	纟	纟	纟	纟
圆 曲 线 条			纟	纟	纟	纟
马	乌	乌	纟	纟	纟	纟
马	乌	乌	纟	纟	纟	纟
翔	煽	煽	纟	纟	纟	纟
羽	翔	煽	纟	纟	纟	纟

笔画替代			以点代横: 三 云 含			以点代竖: 归 制 山		
以点代撇: 得 彩 谁			以点代撇捺: 未 银 家			以点代口: 如 知 啸		
得	彩	谁	未	银	家	如	知	啸
以横代点: 热 燕 鸣			以竖代点: 每 海 舟			以横代口: 意 福 常		
热	燕	鸣	每	海	舟	意	福	常
局部替代			干	歼 (行楷)	歼 (行草)	舟	船 (行楷)	船 (行草)
辛	避 (行楷)	避 (行草)	子	歼	子	舟	船	船
中	避	避	罕	解 (行楷)	解 (行草)	手	攀 (行楷)	攀 (行草)
禾	香 (行楷)	香 (行草)	主	解	解	手	攀	攀
禾	香	禾	半	伴 (行楷)	伴 (行草)	米	楼 (行楷)	楼 (行草)
羊	翔 (行楷)	翔 (行草)	半	伴	伴	米	楼	楼
羊	翔	翔	早	草 (行楷)	草 (行草)	卓	朝 (行楷)	朝 (行草)
羊	翔	翔	早	草	草	卓	朝	朝
夷	漠 (行楷)	漠 (行草)	章	峰 (行楷)	峰 (行草)	车	输 (行楷)	输 (行草)
禾	漠	漠	禾	峰	峰	禾	输	输
奉	倖 (行楷)	倖 (行草)	章	嶂 (行楷)	嶂 (行草)	成	城 (行楷)	城 (行草)
禾	倖	倖	章	嶂	嶂	禾	城	城
玉	宝 (行楷)	宝 (行草)	惠	德 (行楷)	德 (行草)	至	劲 (行楷)	劲 (行草)
玉	宝	宝	禾	德	德	至	劲	劲