

钢笔楷书标准教材

(修订版)

北京硬笔书法学会编

主编 王厚祥

北京体育大学出版社

钢笔楷书标准教材

(修订版)

北京硬笔书法学会编
主 编 王厚祥

北京体育大学出版社

策划编辑:杨 木
责任校对:墨 人

责任编辑:杨再春 王宝心
责任印制:长 立 陈 莎

图书在版编目(CIP)数据

钢笔楷行书标准教材(修订版)/北京硬笔书法学会编,王厚祥主编. - 2版. - 北京:北京体育大学出版社,2000.4

ISBN 7-81003-298-4

I.钢… II.①北… ②王… III.①钢笔字-楷书-书法-教材②钢笔字-行书-书法-教材 IV.J292.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 05298 号

钢笔楷行书标准教程

王厚祥 主编

北京体育大学出版社出版发行
(北京西郊圆明园东路 邮编:100084)

新华书店总店北京发行所经销
北京雅艺彩印有限公司印刷

开本:787×1092毫米 1/16

印张:6.25

定价:8.80元

2001年1月第2版第24次印刷

印数:31000册

ISBN 7-81003-298-4/J·81

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

新版说明

近年来，随着广大群众文化水平和文明程度的提高，越来越多的人开始重视写好钢笔字。无论是编辑、教师、学生、文秘、医生这些专门和文字打交道的人，还是工人、农民、解放军指战员以及社会各阶层、各行业的人，都希望能练就一手好字。

为满足广大群众学习钢笔书法的需要，我们邀请从事硬笔书法研究、教育的专家、学者，在广泛征集学书者意见的基础上，编写了这本教材。

本《教材》侧重于最实用的楷、行书体的讲述，尤其强调了由楷向行的转换过渡，力求通俗易懂、由浅入深，便于广大群众自学。我们在总结读者意见的基础上，对本《教材》做了重新修订，使供读者临习的作品（字帖），既符合当代硬笔书法界最新的审美要求，又风格各异，可使读者根据自己的偏爱进行练习，以达到事半功倍的目的。

愿读者通过本《教材》的学习，尽快地掌握写好钢笔字的技法。我们热诚地希望朋友们拿起笔来，练好一手漂亮的钢笔字。

北京硬笔书法学会

1999年10月 北京

目 录

第一章 概 述	(1)
第一节 钢笔书法——一门新兴的艺术	(1)
第二节 钢笔书法的工具	(3)
第二章 钢笔书法的基本技法	(7)
第一节 执 笔	(7)
第二节 用 笔	(8)
第三节 钢笔书法的表现原理和原则	(9)
第三章 钢笔楷书	(11)
第一节 楷书简介	(11)
第二节 钢笔楷书的笔法	(12)
第三节 钢笔楷书的笔法规律	(17)
第四节 楷书的结构	(19)
第五节 楷书的结构原理	(20)
第四章 钢笔楷书的临摹	(26)
第一节 对钢笔字帖的临摹	(26)
第二节 对传统碑帖的临摹	(27)
第五章 钢笔行书	(31)
第一节 行书简介	(31)
第二节 钢笔行书的笔法	(32)
第三节 钢笔行书的笔法规律	(38)
第四节 行书的点线运作	(39)
第五节 行书的内部结构	(43)
第六节 行书的外部造型	(43)
第七节 行书的取势	(45)
第六章 钢笔行书的临摹	(48)
第一节 对钢笔字帖的临摹	(49)
第二节 对传统碑帖的临摹	(49)
第七章 钢笔楷书与行书的比较	(55)
第八章 钢笔楷行书的章法	(57)
第一节 格与字	(57)
第二节 字距与行距	(58)
第三节 虚与实	(60)
第四节 形与势	(61)
第五节 节奏与群体	(66)
第六节 构图与边款	(70)
附：钢笔楷行书范例	(73)

第一章 概述

什么是钢笔书法,它与我们工作、生活和学习中应用的钢笔字是一回事吗;它什么时候产生,目前经历了怎样的发展过程;它与传统的毛笔书法有怎样的关系;怎样才能写好钢笔字?这些问题,是学习钢笔书法首先要解决的问题。

第一节 钢笔书法——一门新兴的艺术

一、钢笔书法的概念

学习书法,我们首先要弄清书法的概念,“书法”这个词从字面上看,很容易理解为“汉字的书写方法”。实际上,这是不够确切的。因为,书法作为一门艺术,有着更为丰富的内涵,只从字面含义去理解是很难解释清楚的。一方面,它研究汉字的书写方法,即笔画的表现和造型;另一方面,又要寓作品以抒情状物的属性,表现作者的思想情趣,给人以高雅的艺术享受。因此,认识书法的艺术本质,必须把它同“载道”的文字区别开来,充分认识书法艺术来源于记录语言的实践,而又高于这一功能的特征。从这个意义上讲,我们把书法的概念概括为:以汉字为表现对象,以文字含义和书家的思想情趣为表现内容,以笔法、章法为表现方法的线条书写和造型艺术。

钢笔书法与毛笔书法的根本区别在于书写工具的不同。因此,钢笔书法的概念我们可以顺延为:以钢笔为书写工具,以汉字为表现对象,以文字含义和书家的思想情趣为表现内容,以笔法、章法为表现方法的线条书写和造型艺术。其中,以钢笔为书写工具,使钢笔书法具有了独特的线条和魅力;汉字为表现对象,文字含义和书家的思想情趣为表现内容,说明汉字这一历史悠久、内涵深厚、造型复杂的独特文字与书法艺术密不可分的关系,也说明书家与艺术风格的关系,即所谓“字如其人”;以笔法、章法为表现方法,则说明了钢笔书法的表现手段和表现形式,作者的创作意图要通过丰富而娴熟的笔法和多变的章法来表现;而“线条书写和造型艺术”则一语道破天机,说明书法的艺术语言要到线条的书写和造型中去寻找。那么,什么是“书写”,什么又是“造型”呢?“书写”是指钢笔书法丰富多彩的线条如何表现,“造型”是指如何经营字内结构和章法。

这里还有一个问题需要解释,就是钢笔书法同人们工作、生活和学习中应用的钢笔字是怎样的关系。我们学习钢笔书法,大多数是为应用,那么,从艺术角度学习写字是否太脱离实际了呢?其实,写字和书法本身就是无法分开的,只是高水平的写字便成了书法。许多古代书法精品都是应用文字。

二、钢笔书法的产生和发展

钢笔书法的产生是与钢笔传入我国并广泛应用连在一起的。本世纪二十年代,钢笔自欧洲传入我国后,以其方便、耐用的特点一举取代了人们使用两千多年的毛笔,成为文化交流的最主要的书写工具。钢笔书法便从此逐渐发展起来。

第一阶段,酝酿探索阶段。钢笔传入我国不久,正值中国社会的大变革时期(20世纪初),政治的变革特别是文化的变革,推动了钢笔使用的普及。新文化运动的领导人不仅提倡白话文取代文言文,而且也率先拿起了钢笔,广泛用于创作。鲁迅先生还多次宣传钢笔的优点和使用上的优势。为人们了解钢笔和积极地使用钢笔起到了很好的推动作用。在此基础上,钢笔因方便和实用逐渐受到广大人民群众喜爱,加之国产钢笔的出现,钢笔的使用很快得以普及。由于钢笔的普遍使用,也由于中华民族有研究文字艺术的传统和基础,对于写好钢笔字的研究也逐渐提到了议事日程。1935年,上海商务印书馆出版了陈公哲书写的我国第一本钢笔字帖《一笔行书钢笔千字文》。当时的许多名人评说、赞誉,广大群众特别是上层文人争相购买,产生了较大的影响。此后,又相继有邓散木、白蕉合写的《钢笔字帖》;沈六峰的《钢笔字的练习和写作》;邹梦禅的《三体钢笔字》;黄若舟的《汉字快写法》;周稚云的《钢笔美术练习》;林似春的《雷锋日记钢笔字帖》等相继在四十、五十和六十年代出版。这些字帖的主要特点是:1. 一般采用传统书法形式书写;2. 笔法上受毛笔表达的影响;3. 多采用繁体字。六十年代中期,国家文字改革委员会、文化部、教育部联合颁布了《关于简化字的联合通知》。从此,钢笔字的书写进入了简化字的时代。当时出版的钢笔字帖主要书写内容是“样板戏”唱词。这些字帖从艺术上没有更大的突破,但就钢笔字的普及和发展看,也起到了重要的促进作用。

第二阶段,迅猛发展阶段。钢笔书法艺术真正得到迅猛发展,是在党的十一届三中全会之后。三中全会后,人们的思想得到很大解放,各项事业蓬勃发展。一些热心钢笔书法事业的有识之士,针对当时人们钢笔书写水平低下的现状,大声疾呼,积极宣传和推广钢笔书法,加之书法本身实用性的特点,“星星之火,可以燎原”,一经引导,钢笔书法热潮便迅速在全国各地奔涌,钢笔书法艺术得到了迅猛发展。

第三阶段,稳定提高阶段。1. 艺术培训工作广泛开展。中华钢笔书法函授学校、中华钢笔圆珠笔研究会、北京硬笔书法学会、中国钢笔书法杂志及中央电视台、许多地方电视台、报纸、杂志的讲座,都为普及钢笔书法艺术,提高全民族的钢笔书写水平起到了很好的作用。2. 钢笔书法理论的研究,越来越多地引起广大钢笔书法爱好者的重视。《中国钢笔书法》、《硬笔书法报》、《钢笔书法艺术》、《中国硬笔书法》、《硬笔之友》等报刊杂志相继创刊;在实践和理论研究的基础上,一些专门的钢笔书法教学和研究论著诞生,影响较大的有,1986年由江西教育出版社出版,沈鸿根编著的《中国钢笔书法艺术》;1989年由北京体大出版社出版,北京硬笔书法学会编写(王厚祥、王立志执笔)的《钢笔楷行书标准教材》(目前已再版17次,印数达100多万册);1990年由湖南美术出版社出版,何满宗编著的《中国硬笔书法概论》等。这些系统性较强、又有理论深度的专著,为中国钢笔书法理论的发展开辟了先河。

三、钢笔书法与毛笔书法的区别和联系

钢笔产生之前,谈到书法,指的是毛笔书法。而如今,书法的涵义却不仅是毛笔书法了,钢

笔书法已成为书法艺术中一支强大的生力军。并且,随着钢笔书法的迅速发展,这一艺术自身的特点越来越突出。那么,钢笔书法与毛笔书法有哪些区别和联系呢?

1. 区别

钢笔书法与毛笔书法区别的根源在于书写工具的不同。

(1)因为书写工具不同而形成的线条质感不同。毛笔多用羊、兔、鸡、黄鼠狼等动物的毫毛制成,加之笔内含墨多少而形成的线条墨色不同,其线条质感柔软、丰润,笔画或飘若行云,或雄浑劲健。刚柔相济,有骨有肉。钢笔则以金、铜、铁、铱等硬质材料制成,所以,它的笔迹质感坚实、挺秀瘦硬、骨感强烈。

(2)由于毛笔伸缩性大,毛毫可铺可敛,所以,其笔画宽窄、大小悬殊,线面并用,表现丰富;钢笔则因笔尖开合能力较小,毛画均匀,线条明快、简约。

(3)毛笔书法一般字形较大、篇幅较大,易于欣赏。但如今多作艺术创作,应用较少,又宜用宣纸、毛边纸等专用纸书写,开支较大;钢笔书法小巧玲珑,习写方便,基本不受纸张限制,被广泛应用于各行各业。

2. 联系

钢笔书法之所以被称为书法,是因为它和毛笔书法之间有着不可分割的联系。首先,它们都是以汉字为载体,即以汉字为表现对象;其次,二者虽然笔法不同,但结构规律和章法基本一致;第三,钢笔的线条表现可以借鉴毛笔的笔法。比如说,钢笔书法中就借鉴了毛笔起落完整和轻重缓急的方法,使笔触更加丰富多彩。

以上分析我们可以看出,钢笔书法与毛笔书法是既有区别又有相互联系的两门艺术。区别,使它们成为相对独立的艺术形式,联系又使它们之间关系密切。学习钢笔书法,可以借鉴毛笔书法的经验,但不是必须首先学习毛笔书法,才能写好钢笔字。

毛笔字由于两千年来一直作为中华民族的实用文字而发展成为一门精彩的艺术。如今,钢笔字接过了原来毛笔字“实用”的重担,成为民族文化交流、传播的媒介,实用的优势也将使钢笔字发展成为一门与毛笔书法同样的精湛艺术。钢笔书法的生命力在于实用。只有实用才能赢得群众。谁拥有了群众,谁便拥有了光明的前途。钢笔书法还处于初级发展阶段,从这个角度讲,钢笔书法要牢牢地植根于实用的土壤之中,才会作到广种博收,在全面普及中发展,在广泛发展中提高。

第二节 钢笔书法的工具

“工欲善其事,必先利其器。”学习钢笔书法,首先必须认识书写工具,熟悉书写材料,只有这样才能尽快地学会驾驭书法工具的本领,尽快地掌握钢笔书法的基本创作方法。传统书法的工具具有笔、墨、纸、砚,称为“文房四宝”。而我们钢笔书法,由于使用的笔多有储水设备,所以,砚的应用就不多了,一般只需笔、墨、纸“三宝”就行了。

一、钢 笔

钢笔是目前我国使用最为广泛的书写工具。它的历史虽然不长,但由于它使用方便、经久耐用等特点,深受广大人民群众喜爱。特别是在我国,由于人们历代使用毛笔书写,十分讲

究书写出来的线条效果,这已成为一个传统的审美习惯。因此,即使世界有些国家已大量地使用圆珠笔和其它的新型硬笔,只要它的线条表达没有钢笔这样丰富,这样有如毛笔表达一样滋润和多变,中国人就不会为之所动。我想这也是我国人民所以喜欢钢笔胜过喜欢其它硬笔的一个重要原因。

钢笔也叫自来水笔。它是由鹅管笔发展到蘸水笔,再由蘸水笔发展而成的。它十九世纪初产生在美国,清朝末年传入中国。1928年,我国第一家自来水笔厂在上海建成,这在我国书写工具史和硬笔书法史上都是一个重大事件。因为,从此钢笔逐渐在中国普及,进而取代毛笔成为人们通用的书写工具。当时上海生产的钢笔有“博士”、“关勒铭”、“华孚”、“金星”等牌号。随着科学技术的飞速发展,我国钢笔生产规模不断扩大,生产水平也不断提高。仅上海新华金笔厂一家,就生产钢笔五十多个品种,年产量达三千八百多万支,其中许多新品种技术、工艺已达到国际先进水平。

从笔尖形状上讲,钢笔可分为直尖笔、弯尖笔(美工笔)和蘸水笔三种。蘸水笔结构与前两种有所不同,单尖而无舌,且无储水皮囊。它有三大特点:①弹力好;②文字墨色可随储水多少而变化;③笔尖为压折式,线条犀利、棱角分明。美工笔由直尖笔曲尖而成。它的书写特点是,随着笔杆与纸面的角度不同,而出现不同厚度、不同宽窄的线条,克服了钢笔弹力差的局限。但我们平时所讲的钢笔,一般指直尖笔,因为它应用最为广泛。

钢笔从笔尖的制作材料上分为金笔、铱金笔和普通钢笔三种。

金笔的笔尖由黄金、白银和电解铜合成。也就是整个笔尖为金质。笔尖含金量为58.3%以上,即14K金以上的为高档金笔,如新华金笔厂的景泰蓝金笔和幸福300型金笔;英雄金笔厂的英雄100型、英雄200型金笔等。14K金以下的为一般金笔,如英雄800型,金星103型,永生101、102型等。金笔的特点是:耐腐、耐磨,弹性好(因含金量不同而有不同的弹性),手感柔和。

铱金笔笔尖主体由不锈钢制成,只是在笔尖顶端焊有耐磨的铱粒。铱金笔耐用性和弹性仅次于金笔,但它书写滚畅圆滑,加之物美价廉,很受群众喜爱。目前,我国各大厂家生产的铱金笔名牌有:新华厂的永生612型、永生712型,英雄厂的英雄616型,丹东的白翎610型,北京的金星703型,合肥的铃兰715型和天津的长虹210型等。

普通钢笔的笔尖直接由不锈钢制成,笔尖不含铱粒。因此,耐磨性能差些。这种笔尖的钢笔如今生产得较少了,市面上常见的只有蘸水笔的笔尖。

钢笔的笔尖造型上还可分为大包头、小包头,平片明尖三种类型。图(1-1)

大包头型笔有较大的圆筒型笔尖,笔舌与笔杆同粗细,笔尖象是套在下端的笔杆上。它的使用特点是:笔尖筒大舌粗,通气性能好,出水流畅,弹性适中。

小包头笔笔尖呈小圆筒状,笔舌较细,置于笔筒之中,笔尖在外裸露很短。小包头笔的使用特点是:笔尖筒小舌细,弹力微弱,宜写较细和较均匀的笔画。但由于笔尖、笔舌绝大部分都在笔筒内,所以笔尖不易因墨水凝固而堵塞,一般下水流畅。

平片明尖笔是一种传统的笔型。我国最早生产的钢笔一般都是平片明尖型,但近年来随着技术水平的提高,平片明尖笔也有了较大改进,产生了许多新的型号。平片明尖笔的特点一是笔尖形状面上较平,二是笔尖在外裸露较多。这两个特点就决定了这种笔尖在使用上的优点:笔尖左右开合和上下弹复度都较大。因此,能写粗细变化较大的线条,表现相对丰富。

认识了钢笔的种类及性能,为挑选钢笔打下了很好的基础。除此以外,对于新笔的选择,还应注意以下几点:①笔尖。笔尖的挑选是选笔中最重要的内容。好的笔尖一般具备这样的条件:一是笔尖匀称,分瓣大小一致,薄厚相等;二是笔头圆点大小一致,造型统一,契合完善,圆滑而不拉纸;三是弹力适中(以手指轻按感觉弹力,弹力的弹性)。②皮囊。对皮囊的检查最主要的是吸水性能,即以手按感觉弹力,弹力好,吸水性能好;反之,吸水性能则差。③外部结构。外部结构完善,包括笔夹、各开合处的性能完好和套配完整。④外观。外观即笔的造型及花色是否可人。

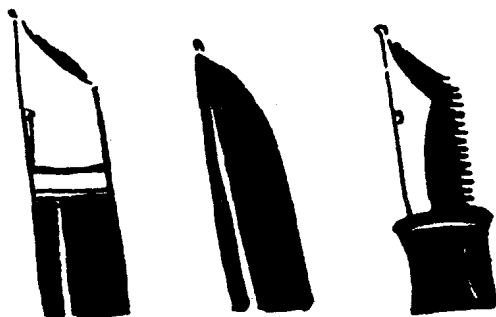

图 1-1

一支称意的钢笔买回后,便成了自己的心爱之物。为了延长它的使用寿命,也为了让这支可爱的钢笔写出更加可爱的文字,我们在钢笔的使用中还要注意以下几点:一是正面书写,即书写时笔尖夹缝朝正前方。这样既有利于笔尖的开合,有利于线条表达,又避免了笔尖两瓣间的相互磨擦,减少了笔尖的损伤。二是书写时用力不要太重,应轻重并用,以免笔尖因过力而变形。三是墨水使用要经常用同一牌号,以免墨水之间发生化学反应,而影响笔尖出水流畅。四是养成笔用完后立即盖帽的习惯,以免笔尖干涸或钢笔滚落摔坏。五是注意笔尖经常清洗,保持笔气畅通。

二、墨

钢笔用墨以蓝色或黑色的墨水为主。

墨的出现几乎与文字的形成在同一时期。因此,它的历史是很久远的。传统墨的品种一般有两种:油烟墨和松烟墨。油烟墨是用桐油为主,掺以麻油和猪油等烧烟,再加入皮料、麝香、冰片等香料制成。油烟墨质地优良,坚实细腻,乌黑发亮,胶比较重。松烟墨则是用松树枝烧烟,再配以胶料、香料而成。其墨色少光泽,胶质较轻,运笔流利。如今市面上销售的石墨一般还是这两种。然而,当今社会随着人们生活节奏的加快,更多的人使用墨汁而不再使用石墨了,墨汁的生产远远超过了石墨。目前,常见的书画墨法有:“中华墨汁”、“一得阁墨汁”、“曹索功墨汁”、“李延珏墨汁”、“金不换墨汁”等。大多都是传统的制墨厂家,采用传统工艺生产,有的还加以现代科学技术,制作精良,质量都很好。钢笔之中,使用石墨或墨汁创作的一般只有蘸水笔。石墨的使用应注意研墨的淡浓度,以适应运笔和墨色变化的需要;书画墨汁一般较稠,胶也比较重,使用时应做适当的稀释。

墨水是随着钢笔的产生而产生的。开始我国生产的墨水只有红、蓝两种色彩,都是化学原料构成。近年来,墨水的品种逐渐多起来,各种色彩都有,特别是碳素墨水,更受到普遍欢迎。碳素墨水有很大的植物成分,有对比度强、字迹鲜明和能永久保存的优点,从而成为钢笔书法学习和创作的必备墨水。目前,国内生产的碳素墨水品种很多,有代表性的如:上海产的“上海牌墨水”、北京产的“北京牌墨水”和天津产的“鸵鸟牌墨水”。三种墨水各有特点,作者可根据各自喜好和创作要求择用。

三、纸

纸是中国的“四大发明”之一。纸的发明大约在中国的两汉时期。在此之前,世界各地的书写材料多种多样:罗马人用蜡板,印度人用椰子叶,缅甸人用棕榈树叶,小亚西亚人用羊皮,巴比伦人用泥板等等。中国也经历了结绳记事,甲骨刻字,钟鼎刻铸字,刻石及竹木简和缣帛写字的漫长时期。书写材料的低劣,大大桎梏了世界经济和文化的发展。因此说,纸的发明是人类文明史上的伟大革命。

目前出土的世界上最早的纸张,是中国西汉武帝时期的“灞桥纸”。它以麻为原料制成,但质地很粗糙。真正较为成熟的纸张产生于东汉时期,即蔡伦改进创新造纸术之后。这时的纸,采用树皮、麻头、破布和废旧渔网作原料制成,质地比较细腻,质量较高,真正完成了造纸技术的一大飞跃。此后,唐朝造纸业有新发展,产生了著名的手工书画纸——宣纸。明清时期的造纸技术更是达到了历史上的高峰,各品种的书画纸相继问世,不仅品种多,而且质量好。新中国成立后,我国的造纸行业得到了突飞猛进的发展。不仅能够高质量地生产传统的书画纸,而且采用先进的科学技术,还能生产多种花色品种的包装纸,印刷用纸和硬笔用纸。

传统的书画纸包括宣纸、毛边纸、毛太纸、元书纸、皮纸等。它们的共同特点是柔软、吸水性强。对于这些纸张,钢笔书法应用较少,只有宣纸当中的熟宣,相对吸水性能差些。能较好地运用于钢笔书法创作。硬纸类纸张包括各种纸板、胶版纸、铜版纸、古版纸、书写纸、油光纸、硬黄纸、新闻纸及复印纸等。它们共同的特点是纸质坚韧、吸水性较弱。一般能用于钢笔书写。

那么,什么样的纸张最适合钢笔写书呢?这也要因不同钢笔而异。如果用较大笔头的美工笔书写,对于纸张的要求就不是特别精细,甚至粗一些的表面还能写出更好的效果。如果是微型笔头的钢笔,就要对纸张有较高的要求了。至少要做到这样三点:一是能“驻墨”。因为钢笔笔画本身很窄、很小,所创造的线条造型不容纸张再有扩散等多余的变化,不然就会面目皆非。二是质地细腻。行笔中不应有纤维挂笔。三是光而不滑。纸面光洁,但不可过于油滑。对纸张的挑选和对其性质的掌握,需要我们在实践中不断摸索。

钢笔书法的材料除笔、墨、纸外,还有印章和印泥。这两种材料的应用与传统书法基本一致。印章应用石料篆章。钢笔书法的印章要小而精,既要小于本篇文章,做到章法上的和谐,又要清晰可辨,且有一定的艺术性。印泥也要使用书画印泥。如“朱砂印泥”、“八宝印泥”、“堆朱印泥”等。好的印泥印出的印文清晰而有厚度,且经久不变。切不可使用机关企业盖公章的印泥或印油。因为那些印泥或印油质量较差,盖章后印文朱油扩散,影响作品质量。

思考题:

1. 什么是钢笔书法?
2. 钢笔书法与毛笔书法有哪些区别和联系?
3. 如何选笔?
4. 如何选纸?

第二章 钢笔书法的基本技法

本章介绍的技法，包括执笔、用笔、钢笔书法的表现原理和原则三个方面的内容。有的同学可能要讲，我们上了十几年的学还不知道怎样写字么？并非大家不会写字，而是我们要告诉大家一下正确的写字方法，确切地说是一个更规范和更有利书写表达的方法。

第一节 执 笔

说执笔先讲坐姿。因为笔短字小，为了有利观察，钢笔字的书写一般采用坐姿。书写钢笔字的坐姿与书写毛笔字的坐姿基本一致。即：头正、身直、臂开、足安。主要目的是身体平稳，挥写方便，为写字创造更好的心力条件。

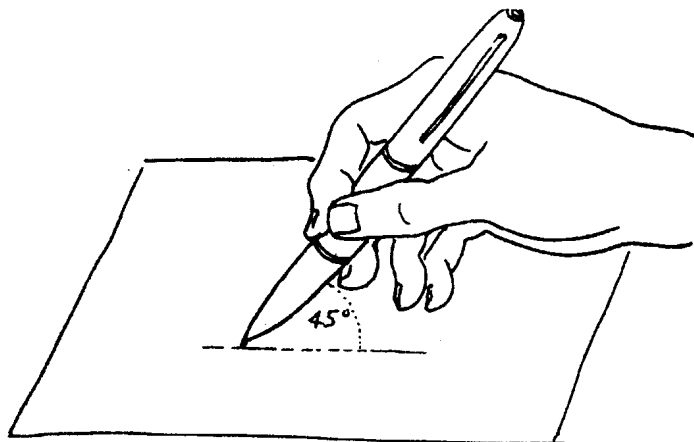

图 2-1

由于书写工具和使用书写工具的方法不同，也由于钢笔字字小的特点，二者之间也有区别：①由于钢笔字小，书写过程中的观察就更为重要，所以钢笔的活动，要在视觉效果最好的区域进行。一般说来，如果右手执笔，就要使笔的位置略偏右侧，而不是在鼻梁的正前方，这样更有利于观察。但是，也不要太靠右，否则就容易把字写歪。②毛笔分枕腕、平腕、悬腕、悬肘；而钢笔书写只有平腕。即两臂自然伸展，小臂平枕桌面。③毛笔在书写过程中，执笔的小臂一般要随点画的延伸而回环移动；而钢笔书写时只需手和腕的动作，没有小臂的推移。

古人讲毛笔的执笔是“五指法”，擗、压、钩、格、抵五指各尽其力，并互相配合。对于钢笔，有的同志说是“三指法”，即只有拇指、中指、食指在起作用。我们认为，钢笔仍

然是“五指法”，即五指齐力完成书写动作，只是每一个手指的作用和使用毛笔有所区别而已。下面我们具体地说一下钢笔的执笔方法。

1. 执笔。中指、拇指、食指一抵二压呈三角形捏住笔杆（其中，中指使用指甲内侧，拇指、食指使用指肚），拇指与笔杆接触的位置距笔尖的距离约四厘米。无名指和小指抵住中指，起协调、控制作用。

2. 角度。钢笔在书写中，随着笔画的延伸和结构的推移，笔杆与纸面的角度在发生不断的变化。但这种变化多以45°角为基调，即在45°左右变化，特别是写较小的字时，这种变化几乎看不出来，似乎这一角度总是45°。如图（2-1）

3. 方向。钢笔的使用是有方向的。这与毛笔有明显不同，毛笔毫颖浑圆，笔尖本身没有方向，只是运笔之中才讲究起落角度和方向；二是内侧，使用时笔尖夹缝朝右上方；三是外侧，使用时笔尖夹缝朝左上方。一般来说，每个人使用钢笔都有一个基本的方向，或正面、或内侧、或外侧。这样使用一个时期以后，就会觉得得心应手。因此说，钢笔的使用并非只有使用正面才正确。然而，使用正面更有利于表达，也有利于钢笔的保养，这是毋庸置疑的。

第二节 用 笔

执笔方法熟悉以后，第二步便是用笔。由于书写工具的不同，钢笔的用笔与毛笔形成了本质上的不同。这种不同主要表现在，即使是相同的笔画造型，也不能通过相同的笔法来表达。下面，我们通过笔画不同阶段不同造型效果的表达来说明钢笔的用笔方法。如图（2-2）

运 行	笔 例	运 行	笔 例
掠 抢	一 丨	顺 绕	和 方 推
虚 实	一 丨 丨	侧 曲	直 朝 春
折 转	日 也 回	直 悬	卓 真 明
搭 尖	口 先 目	迟 速	进 义 月
贯 连	必 海 引	压 推	上 行 舍
缠 断	车 米 鹤	收 放	松 全 渺

图 2-2

掠抢：指钢笔表达的起笔。“掠”指露锋起笔，斜入并援冲；“抢”是逆势，空中藏锋。

虚实：指运行的不同阶段，因力度的变化产生线条的不同效果。如长横笔，线条便经过了三个较大的力度变化过程。

折转：指行笔中转变方向处的变化。“折”是方折，是方笔，如“日”、“也”二字的右

上角；“转”是圆转，是圆笔，多用于行草书中，如行书“回”字的右上角。

搭尖：指笔画衔接处的表达。后衔接为“搭”，前衔接为“尖”。后衔接一般较实。如：“口”字最后一笔末的衔接，“先”字第三笔末的衔接；前衔接一般较虚，如“先”字末两笔首的衔接，“目”中各横与左竖的衔接等。

贯连：指笔与笔之间的连接，有直接相连。如“行”字诸笔；有笔断意连，如“必”字各点画间，“海”字三点间的连贯。

缠断：指行草书行笔中连笔、断笔上的节奏变化。如“奉”字全连，“米”字、“鹤”字缠断结合。

顺绕：指笔路。“顺”是上一笔与下一笔顺接连贯；“绕”是变换方向连贯。顺接如“和”字第一笔和第二笔的连贯；绕接如“方”字第三笔与第四笔的连贯。

侧曲：指笔画的方向与形态的变化。比如短画的斜侧方向，长画的弯曲弧度等。

直悬：指同一字中线条质感要有所不同，分清主次，要有能撑起字形结构的笔画；各结构部件间，也多有直悬对比，如“其”字上直下悬，“明”字左悬右直。

迟速：指钢笔运行中，行笔速度的变化。从而形成不同的线条质感。

压推：指收笔。特别是楷书的一些收笔，需要先压笔后回推，如长横长竖的收笔。行草中也有一些在实笔的基础上推带的表达，如“行”字第三笔的收笔。

收放：指收笔的笔势。“收”是提笔反向含而不露，“放”是提笔顺延出锋。

以上表达可称为“钢笔运行二十四字歌”。它基本概括了钢笔运行中的笔法处理，熟练地掌握它，对丰富钢笔表达有很好的作用。

第三节 钢笔书法的表现原理和原则

讲坐姿、执笔、运笔等技法，是为了有利于钢笔书法的表达，而钢笔书法表达最主要的内容就是笔法，即丰富的钢笔书法线条是如何表现的。笔法是书法最重要的表现语言，就象绘画需要色彩、需要形象一样，书家也需要丰富的笔触变化以表现作品的思想。那么，小小的钢笔字、细细的线条，何以能有这样丰富的表现语言，这样丰富的表现语言又是怎样表达的呢？

一、虚与实——钢笔书法表现的空间

同样是细细的钢笔字线条，一般人写出来平板划一，而书家写出来却丰富多彩。比较两种线条的差异，不难发现：两者最明显的不同，即是前者字内每根线条自始至终几乎一样粗细，而后者却随着笔触的延伸而发生宽窄变化。这一线条由宽到窄，又由窄到宽的过程，就是丰富的钢笔书法表达的秘密所在。钢笔的笔锋从接触纸面到落实要经过一个过程，这一过程在线条的表现上即是由窄到宽的变化，我们把这一用笔提按的过程叫做虚实空间。所谓“虚”，是指笔从天降捷进直入的过程，轻笔虚行、擦皮而过的过程和以实笔为基础挑笔出锋的过程；所谓“实”是指虚行的最深处（即钢笔所能表达的最粗线条和顿笔）和以此为基础按笔力行的过程。深入地了解钢笔书法的虚实空间和在这一空间的笔触运动，是增强钢笔书法艺术表现的关键。如图（2-3）

二、力度与角度——钢笔书法表现的原理

钢笔书法表现的主要方法是力度和角度。前面一个问题我们已有体会，笔尖由接触纸面到落实走过了虚实空间，由此产生了线条由细到粗的变化。笔画粗细的变化是由于用力大小不同而形成的，这一点很好理解，但是，钢笔书法的线条，不仅仅是粗细变化，而且还有许多其它形态的变化。在行笔过程中，假如我们认真观察一下就不难发现，笔的方向没有变化，正面总是正面，侧面还是侧面。然而，笔的角度却随着表现对象的不同和笔画的延伸而不断地改变。平缓轻松的起笔需要钢笔有较小的角度；果断雄强的起笔、实笔虚出的挑笔和凌空作点需要较大的角度；回转、转折、提顿则需要角度相应的变化。而笔画的轻重由力度来决定。因此说，众多的形态变化是力度和角度统一的结果。

三、巧与捷——钢笔书法表现的灵魂

虽然我们发现了表现空间，虽然我们了解了表现方法，但是，由于钢笔字形小、笔画精短的特点，钢笔书法语言的表达，绝不如一般想象的那么简单。懂得了虚实空间，也想在里面有所作为，然而，这个空间头脑中想得出来，笔头上却写不出来；线条形态表达上，起行收都要有相应的动作，笔画才完美，但由于笔画太小、太细，动作程度不好把握，一写就大，显得生硬和造作。如何解决这些问题呢？在钢笔书法表达中还要注意这样两个字：

一是“巧”字。一方面钢笔书法的表现空间是从笔尖与纸面的接触到落实，空间很小，笔的变化幅度必然受到一定的限制；另一方面，钢笔字笔画本身比较纤细，笔触变化不宜因动作过大而显得生硬。所以，钢笔书法的表现首先要以“轻巧”为原则，只有轻巧才能表现细腻，只有轻巧才能表现精确，只有轻巧才能有高质量的笔画表达。

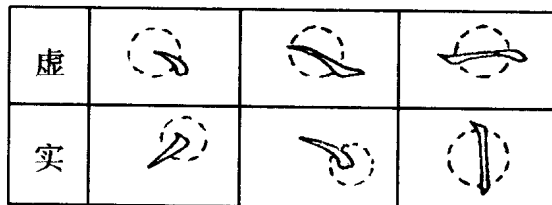

图 2-3

二是“捷”字。要想在较小的虚实空间里完成丰富的笔法，速度是一个非常重要的因素。因为书写中，我们要靠速来拉长虚实空间，使笔法表达有更好的作为，加之钢笔字字形较小、笔画精短，行笔过程中不宜有更多的波折，以挺秀、洒脱、明快为佳。因此，用笔快速、简捷也是钢笔书法表现的显著特征。

思考题：

1. 钢笔运行二十四字歌的内容是什么？
2. 在线条的表达中，怎样的效果需要较小的角度，怎样的效果必须较大的角度？
3. 钢笔书法的表达，为什么要以巧和捷为原则？

第三章 钢笔楷书

第一节 楷书简介

一、楷书的艺术特点

楷书，顾名思义是有法度，可作楷模的法书。因其完整规范、法度严谨而得名。楷书也叫真书和正书，是介于隶书和行草书之间的一种书体。然而，它纠正了章草的笔画形态多变、漫无准则，又减去了隶书的“蚕头”、“雁尾”，从而形成笔画平直、形体方正、点画清晰、搭配匀称的新书体。楷书具有规范、易认、实用的特点，是中国汉字的标准书体。今天的黑体字、宋体字、仿宋体字及其它各种印刷体文字、美术字都是以楷书为基础创造的。

从书法艺术发展规律着眼，甲骨文、篆书、隶书，尽管各有其艺术价值，但最终都以楷书为落脚点；而行书、草书亦都以楷书为本体，围绕楷书这一基础字体，进行不失规范的变换。所以说，楷书是书法艺术上溯寻源的依据，也是下求其流的基础。这就是一般学书者以楷书为基础，从楷书开始学起的原因。

二、晋楷和唐楷

从古至今，楷书形成并一直延续着两个体系，即晋楷和唐楷。

1. 晋楷

楷书是从魏晋时期形成的。主要代表人物有钟繇、王羲之和王献之；代表作有钟繇的《荐季直表》、《宣示表》，王羲之的《黄庭经》、《乐毅论》，王献之的《玉版十三行》，王献之学王羲之，王羲之学钟繇，一脉相承。或者说钟繇更开阔一些，王羲之更严谨一点，王献之更热衷飘逸，但是，应该说他们在楷法规范上同属一个风格，并同时构成“晋楷”的风范。

那么，晋楷的特点是什么呢？一、从外部轮廓上看，晋楷没有追求字字方正，而是造型因字而异、或方、或圆、或扁、或长、或小、或大、或错落，天真烂漫；二、从内部结构看，晋楷尚未形成内紧外松的“放射状”构字规范，而是因每一个字本身的笔画多少和均匀的排列结构，来确定部位大小的外部造型；三、源于隶书多横向取势；四、笔法虽形成了完整的楷书系列，但仍有隶书痕迹。

纵观中国书法史，就能看到晋楷影响之大，影响之深。特别是各代小楷、书札、碑版、写经卷随处都能找到晋楷的风采。

2. 唐 楷

唐楷是继晋楷之后，又一个影响巨大的楷书体系。唐朝书法，是中国书法史上的一个高峰，而这个高峰的涵义，最重要的就是唐楷的崇高成就。唐楷上承六朝余绪，兼有创新，使汉字楷书的书写水平向前推进了一步。从艺术角度讲，晋楷、唐楷也许我们各有所爱，难分轩轻，但从楷书甚至汉字的规范化书写上来讲，唐楷确是大大前进了一步。从普遍意义上讲，唐楷对后世的影响远在晋楷之上。因为即使在今天，我们每天见得最多的那些印在报纸、书刊上的铅字，也都是以唐楷为基础变化而来的。

构成唐楷规模的楷书大家很多，有代表性的有初唐的虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷，盛唐和晚唐的颜真卿、柳公权，以及小楷大家钟绍京等。唐楷的主要代表作有虞世南的《孔子庙堂碑》、欧阳询的《九成宫醴泉铭》、褚遂良的《雁塔圣教序》、颜真卿的《多宝塔碑》、柳公权的《玄秘塔碑》及钟绍京的《灵飞经》等。

唐楷共同的特点主要表现在结体上。一方面，从字形上看，趋于方块字；另一方面，从结构规律上看，共同的特点是结构严谨，并且大多形成了标准的内紧外松式结构。

基于以上分析，我们看到，初学楷书从唐楷学起是有很大优势的。

第二节 钢笔楷书的笔法

在楷书笔法的学习中，有两个重点：一是基本笔画表达的练习，二是笔画组合中各笔画之间的关系和对笔画因组合而发生的新变化的分析和研究。

一、基本笔画

基本笔画按点、横、竖、撇、捺、钩、折、挑八种笔画分类练习。

1. 点

点在字中起点睛作用。因此，在点的练习中，不仅要写准造型，还要特别注意它的方向性，这样点在字中才能与其它笔画产生呼应关系，使整个字成为一个有生命的整体。见图(3-1)

侧 点	丶	永	玉	上下点	丶	冬	寒
竖 点	丶	六	客	左右点	丶	小	示
左 点	丶	心	惟	相向点	丶	首	丰
撇 点	丶	火	平	相背点	丶	只	松

图 3-1