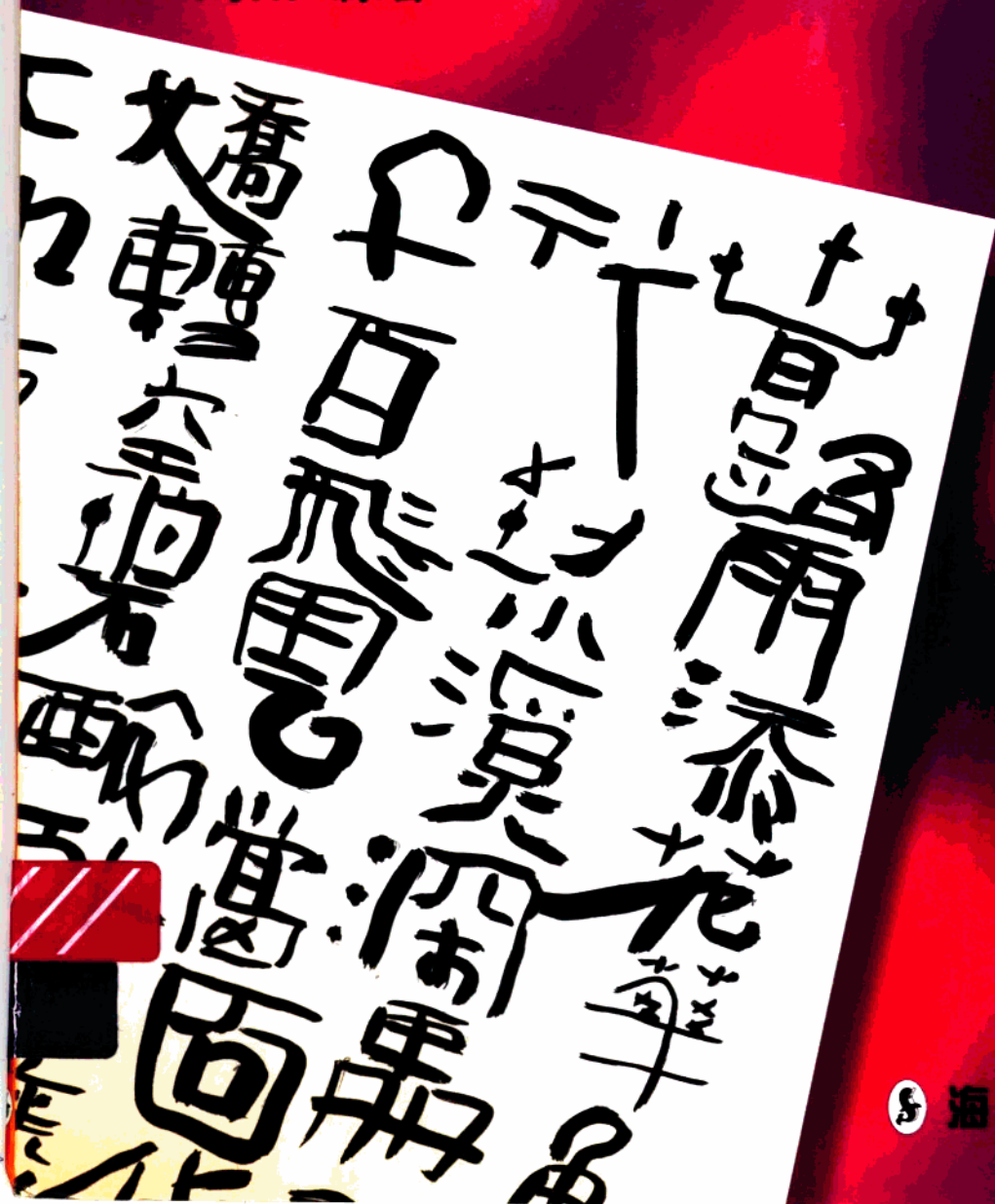


儿童美术

书法 篆刻技法

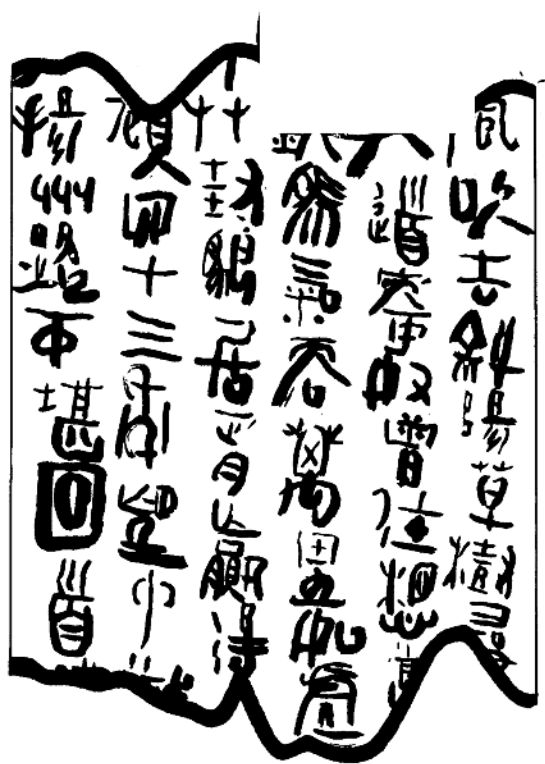
刘阳 编绘



上海版出版社

儿童美术 书法 篆刻技法

刘阳 编绘



海豚出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿童美术书法篆刻技法/刘阳编绘. —北京:海豚出版社,1999.2

ISBN 7-80138-083-5

I. 儿… II. 刘… III. ①汉字—书法—儿童读物②篆刻—技法(美术)—儿童读物 IV. J292

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 38282 号

刘阳, 1963 年生于北京, 曾于中央美术学院、新闻学院学习, 长期从事新闻艺术教学工作, 曾出版个人专著多部(包括 1988 年荣宝斋出版《刘阳画集》《刘阳诗集》《中国动物画技法大全》《中国现代书印学史》《大学美术》及中外历史名著、科普卡通 50 余部)。作品中国画、油画、版画、书法、篆刻、诗文广为国内外发表与收藏。

现为美协、书协会员、加拿大世界书画家协会理事、艺术家学术委员会副主席、新加坡艺术院顾问、中国现代诗词学会理事、美国美中艺术家委员会委员、英国剑桥大学名人研究中心入典艺术家。

目 录

书法工具的使用及书写特点·····	4
关于执笔·····	5
关于笔法·····	5
谈历代书法形式·····	6
书法的结构·····	11
甲骨文结构·····	12
篆书结构·····	14
隶书结构·····	20
章草结构·····	27
楷书的间架结构·····	35
书法的笔法·····	42
楷书的写法·····	45
行草书的写法·····	49
隶书的写法·····	53
章草的写法·····	58
篆书的写法·····	62
甲骨文的写法·····	66
书法形式与章法构成·····	69
硬笔书法·····	71
篆刻工具的使用及刻印特点·····	73
谈历代篆刻的形式·····	75
篆刻印面的构成·····	76
篆刻印文及方法·····	77
形形色色的印·····	78



书法工具的使用及书写特点

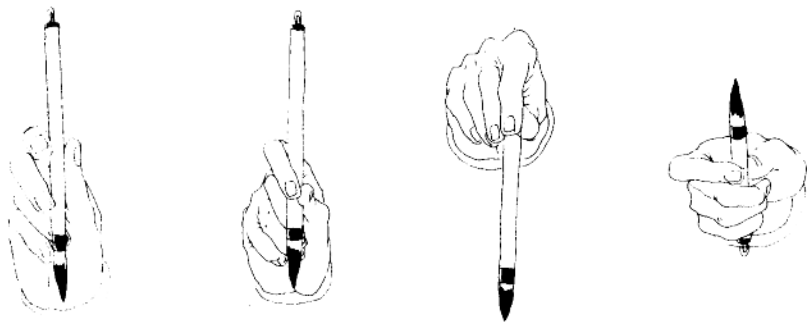
书法是中国艺术中不可分割的一部分。它所使用的工具材料与中国画相同：工具材料的特殊性——笔、墨、纸、砚。笔：一般用可书写的锥形毛笔（有羊毛、狼毫、兼毫之分），中国毛笔的特点是宜于表现点、线的穿插、重叠、排列。墨：书法书写所用墨或墨汁与中国画相同。纸：书法用纸与中国画一样也使用生宣纸，熟宣纸一般很少使用，因为中国书法注重文字、造型及书体、结构的变化，讲究停顿与出入，很少像画那样强调用笔用墨的“浓、淡、干、湿”。

书法之所以称为书法，主要特征是：工具材料的特殊性——笔、墨、纸、砚。笔：一般用可书写的锥型毛笔（有羊毫、狼毫、兼毫之分），与西方绘画所使用的水彩、水粉、油画笔的扁平不同，中国毛笔的特点是宜于表现线条。因为书法的造型主要是“以线为骨”的造型手段。墨：书法最常用的表现方法便是通过墨的深、浅、浓、淡、干、湿的不同来写形达意的，以极精简的黑、白、灰的层次，对比与融合描述形象内涵。千年书法史，一直是用由松烟、油烟墨研磨而出。而如今，则多用特制的书画墨汁。纸：使用宣纸是书法的又一大特征，宣纸分生宣、熟宣。生宣则更宜于表现随意与笔墨情趣。砚：过去一直是书法家研墨与盛放墨汁的工具，如今它的实用性已退化。

关于执笔

中国画与书法最强调执笔的方法，这在世界范围的美术技巧学习中屈指可数。但千年的大拇指、食指、中指的执笔法，虽使用时间长，却有它的弊端，即限制了腕部的运动，其实如今的中国画与书法学习创作的执笔方法，完全可以吸收更多的技巧，以服务于学习与掌握技巧：

- ① 三指执笔法——以往执毛笔的方法
- ② 二指执笔法——像执铅笔、钢笔一样（加大用笔的随意性）
- ③ 三指捏笔法——即高执笔，用大拇指、食指、中指捏住笔管顶端（加大肩、肘、腕的力度与用笔的范围）
- ④ 握握执笔法——像画素描拿铅笔的方法（追求线条的趣味性）



关于笔法

中国画、书法中的笔法，也就是点、线、面的构成，讲究“藏”（也就是顿笔）。不论是人物、花鸟画书法中的勾勒线条，还是山水画中的“皴法”都是在“藏”的基础上演变出来的，尤其是历史上关于“中锋”用笔的方法，更体现了“藏”的婉转与力度。可如果只是一味“藏”，中国画与书法作品便会显得过于平板，而缺少变化，所以古人针对这些将线条引伸出“十八描”，将点与线的扩大引伸成“皴法”，增加了笔法中“侧锋”的运用。可是由于“十八描”、“皴法”的约束，又将笔法限制住了。为了更好地发挥中国画笔法、墨法的特点，可以再放松一些，吸收铅笔、钢笔、油画、水彩的用笔方法，笔法会更加自由而生动。

书法强调“写”，起笔与收笔都注重毛笔的点划方向与趋向，也就是中锋用笔（尤其在起笔、转折、收笔处，讲究“欲右先左，欲左先右，欲上先下，欲下先上”的“内笔法”）。



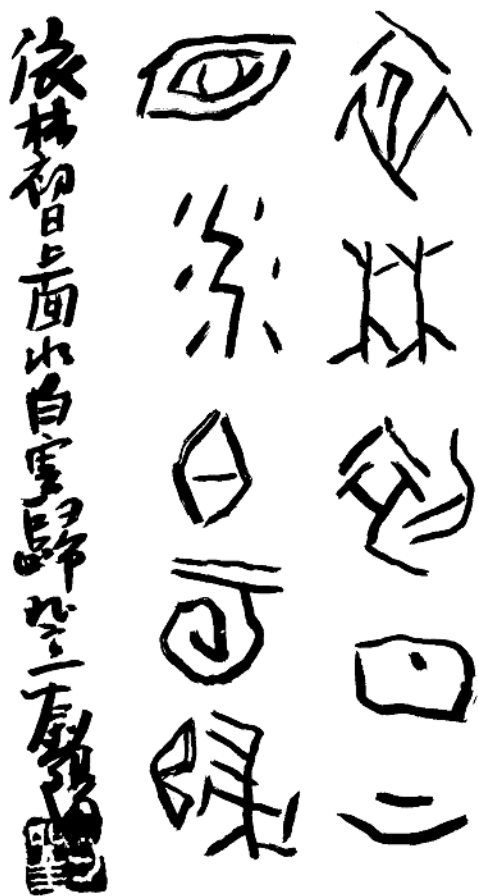
谈历代书法形式

书法这种“书写的艺术”，在世界上恐怕只有中国才有，与中国画一样，因其使用工具的特性与中国文字造型特有的文字功能，使书法一直处于“纯艺术”的范畴之中（而西方的文字装饰与美术字，则属工艺与实用美术范畴）。

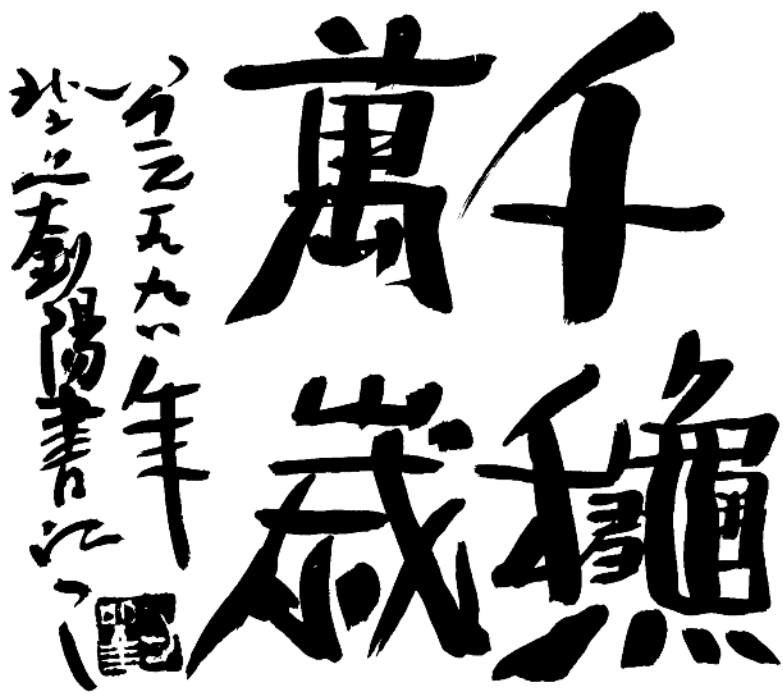
中国文字艺术与世界文字的产生同样经历了最初的“象形”阶段。这其中包括殷商甲骨钟鼎铭文（大篆）经秦汉文字标准再规范化（使用小篆、隶书）至魏晋时期楷书、行书、草书的出现，中国文字才开始完成文字的演化过程，并形成体系，由单纯的象形发展完善到指示、会意、形声、假借。

而所谓“书法”观念的实用性与欣赏性结合的使用，自甲骨文时代已具雏形，开始具备了构成“书法”的三要素：①用笔；②结字；③章法。同时随着中国文字字形的变化，书写方法也在随之改变。由甲骨文的用刀刻于龟甲兽骨上，到殷商时代烧铸的铭文，直到秦汉出现毛笔与发明使用纸张。中国书法渐渐从硬质骨甲、金属的刻划，过渡到用以兽毛制成的毛笔在纸上书写的“软化”过程，承袭至今。在中国文字书写艺术的发展长河中，历朝历代名家倍出，像秦时李斯，汉时蔡邕，魏晋的王羲之、王献之父子，隋唐的颜真卿、柳公权、张旭、怀素、孙过庭、欧阳询，宋元的苏东坡、米芾、黄庭坚、徽宗、赵佑、赵孟頫，明清的黄道周、王铎、傅山、何绍基、吴昌硕、赵之谦，近现代的于右任、毛泽东、齐白石、潘天寿、陆维钊、来楚生、张大千、郭沫若等等，都开一代书风，将中国书法的甲骨、大篆、小篆、隶书、章草、楷书、行书、草书发展到极点，同时形成了书法中“碑”与“帖”的不同。书法的方书纸本为“帖”，而根据贴或直接刻在石上的为“碑”。一般贴文水墨淋漓，见笔见墨，是临写的第一手资料，而碑文则经过刻划与自然剥蚀，苍朴厚重，历代除了书家刻在碑上的碑文外，南北朝时期的楷书碑文、秦汉代的篆书碑文、殷商的铭文都有上述特点，以至到了明代出现了书法“南北分宗论”实际上就是碑文、贴文的区别。

学习书法，不一定非要从楷书入手，楷书只是文字的一种形式，并不是书法艺术的基础，为了练习笔法当从行书入手，为了记字形可从篆书、草书入手，为了研究文字结构可从楷书、篆书、草书入手，至于比较难掌握的甲骨文、篆书、草书、章草只有博阅强记，才有可能学好、写好。



学习书法艺术的关键在于①用笔——体味点线的“写”，而不是画、划与抹、擦。②字体与结构——不同的字体（甲骨、篆书、隶书、楷书、行草、章草）当有所侧重区别用不同的笔法去书写，也就形成了几种书体的特点。同样不同字形的间架结构用笔的方法也不同。③笔、水墨关系——“笔”以立字形、水墨以补“气”。历史上的所谓“骨法用笔”中的“骨”就是用笔、执笔的方法，用笔的轻重、速度、方向对书法都有很大影响。另外“看”的分析学习方法比盲目的死描、死临要好。学书法不一定将所有碑贴临一遍，应选择与自己个性爱好学识相近的碑贴中的部分字，加以学习，也就可以了。同时，不可错误地将甲骨、篆书、隶书、楷书、行草分开来，应系统的整体学习才有可能真正体味中国书法的内涵、字体结构与书写技法。好的书法作品应当是耐人寻味，而不是简简单单能用“气势”概括得了的。



刻魂書魄 美不克生 望下

夜雨疏風驟
濃睡消殘酒

一九四二年

地盤

100

故天圖解炎鶴精入
 平三下揚物所易端
 景明名國素並進是長江
 天際流

光緒二十七年
 歲次庚子
 二月
 廿五日
 書



東主北窓雨轉仁昌人
 香中山橋利渡曲屏深院
 水月淡紫人倚不日藏首
 露玉袖由曉生あてて上南
 黄衣之交山雨ヨ水滄々
 公之九人々々々々々々々々



书法的结构

书法的结构首先应当包括书写时所书写的字的自身结构，也就是笔划位置、笔序。中国汉字的构成书写早已形成体系。同时中国的书法更是强化了汉字多样性的书写规律：楷、行、草、篆及章草，都有一定的书写定式，尤其是草书、篆书、章草更是从字的点划到偏旁部首写法有着繁多的规定。如果超越了前人总结的结字规律就会出现“错字”。因为草、篆、章草的诸多点划偏旁部首有好多简化与连笔及分解融合相近的写法，这就需要学者强化记忆，有时候甚至会出现同体异字异法像学外语般的感受。相对来说，楷书、行书、隶书除了一些繁体字外，比草、篆、章草易认易学易记，也具实用性。掌握字体结构没有别的途径，只有多看多记多背才行。

其次，书法的结构还包括独幅构成结构与书写笔法结构。构成结构一般是遵从古人，书写习惯从右向左排列（横竖幅都是，包括扇面、中堂、对子、长卷等）。书法的笔法结构则应灵活掌握，中侧锋结合，顺逆结合，干湿结合，软硬结合，长短大小结合。所谓书写的力度包括书写时点、线确立的软硬和墨的干湿，字体走势的取向。用书写的意识，绘画的视觉效果，笔墨的肌理交插、互融、分离、重叠、包含等，力求将书法各种体写得有个性并不一定学什么贴就像什么体，始终与古人与碑贴保持一点儿心理距离，不可忘了自我的存在。但不可在结字、点画结构、构成、笔墨情趣没有掌握时盲目无味的用所谓“创新”掩盖基础的不扎实。

书法的书写笔法结构，一般包括楷、行草、篆、隶几种书体，书写时用笔的方法不同。从几种书体的特点说：楷书方正，中锋用笔，笔划均匀，起笔收笔要含而不露。行、草多连笔与简化的笔划，并不一定字与字首尾相连，起笔收笔也不一定像楷书那样讲究顿笔，可中侧锋结合使用。篆书一般也是中锋用笔，但结字稍上下细，字的间架圆润，笔划均匀。隶书则上下扁，左右结字横宽，结字方正，且每字总有一笔的收笔处呈“燕尾”状，是用侧笔按捺而成（但这种燕尾特点不宜过分强调、否则如同用刷子刷出的工艺美术字）。

汉字也为标准的方块字。但关键的横、竖笔应根据字型与结构及感觉进行艺术提炼，应适当对字体结构与点划进行“变异”①打破方正的几何形呆板②点、划互变（如将点拉成线，线变成点等）。



仁賦夾仁母
 火下要古如
 無智亦無了通大行受大名
 一之工公年北三右金陽

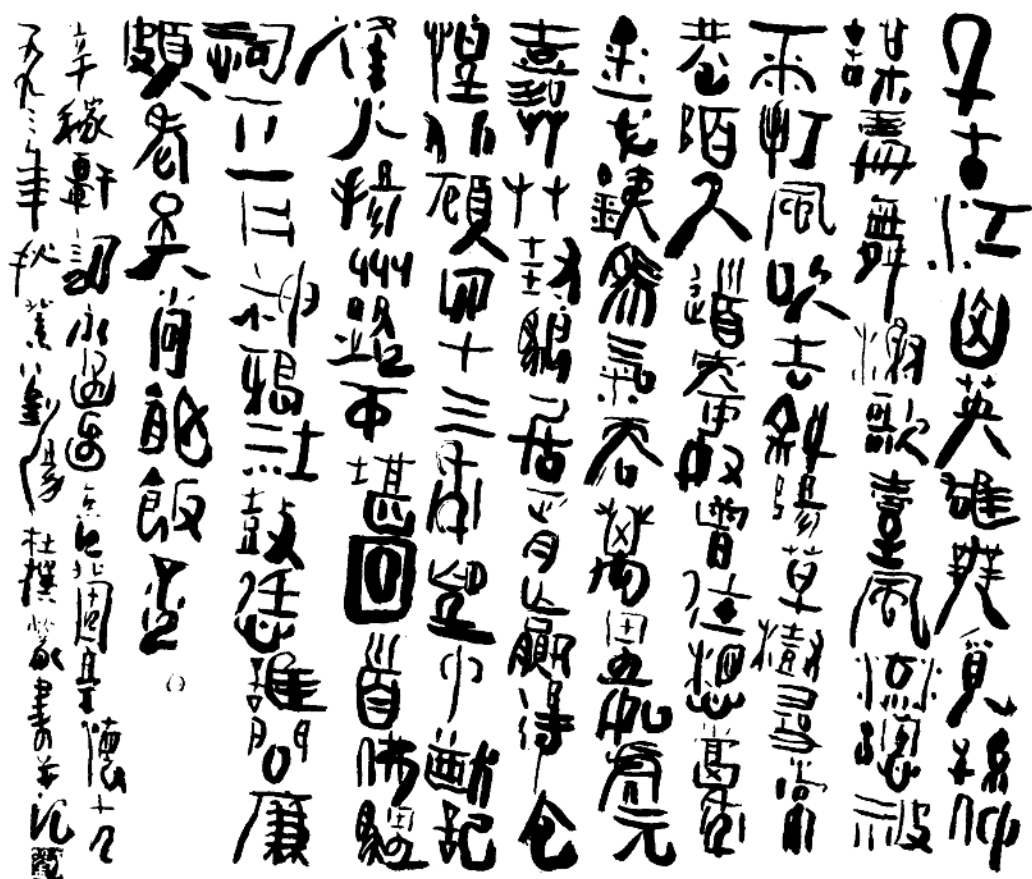
愛樂乃大愛
 興樂自反
 力學乃有獲行樂且及茲茲三金陽

篆书结构

如果说草书结构是在楷书的基础上出现发展起来的话，那么篆书则是另外一回事。因为篆书是在楷书之前产生并使用的，是甲骨文之后文字衍变的一种形式。篆书可以说是中国文字成熟的标志，已由象形向表义等功能进行过渡，并且逐渐形成近乎方形的中国文字形式，为以后中国文字定型于楷书奠定了基础。

篆书的结构特点是“圆”：①结字左右细长外，上下取圆势，②用笔圆，大都中锋书写。造成篆书“圆”的特征的主要因素是：当时的文字并不是以书写为主，而是为了“礼”“法”的需要，用铸造、刻写的办法于青铜器、礼器上完成。可以说，篆书时代的文字只是“贵族”与统治者所专有。

可参照字贴：铭文、《百石鼓文》、《泰山刻石》、《NB173 琊石刻》、《峰山石刻》、《袁安碑》、《邓石如篆书》、《吴昌硕篆书》。



海
興
光
元
生
地
二
廚
湯
陽

西國酒田夾新豆

西國酒田夾新豆求和早故舊思北金金

東求備平故舊思

一九四二年 戒 首 加 点 劉 陽 書 於 此 年 末