

浙江省社会科学界联合会2005年社科普及课题研究成果

硬笔书法

文化部指定全国美术考级机构
中国美术学院考级中心推荐用书

张爱国 余巨力 著

是潘天寿书，指墨，墨卷。
指墨神速，锐利，文人墨戏，人生涯，此中
意味画多子，指墨实须墨，墨墨佳。
新岸古岸，浪涛横，自生东西，墨轻，大
境未重，自不庸，实之，数笔，滴，成
刚健雄奇，羊传神，尚，辞，洪，洪，后来人
时陈競思，创，升，法，莫，乃，先生，墨，墨，新。

中国美术学院出版社

浙江省社会科学界联合会2005年社科普及课题研究成果

硬笔书法

文化部指定全国美术考级机构
中国美术学院考级中心推荐用书

张爱国 余巨力 著

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红

封面设计：钱 塘

责任校对：石同兴

责任出版：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

硬笔书法 / 张爱国, 余巨力著. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2006.4

文化部指定全国美术考级机构中国美术学院考级中心
推荐用书

ISBN 7-81083-478-9

I. 硬... II. ①张...②余... III. 汉字—硬笔字—
书法—水平考试—自学参考资料 IV.J292.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 023712 号

硬笔书法 张爱国 余巨力 著

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路 218 号 / 邮政编码：310002

经 销：全国新华书店

制 版：杭州东印制版有限公司

印 刷：浙江兴发印务有限公司

版 次：2006 年 4 月第 1 版

印 次：2006 年 4 月第 1 次印刷

开 本：889mm × 1194mm 1 / 16

印 张：3.75

字 数：50 千

图 数：100 幅

印 数：0001 — 5000

ISBN 7-81083-478-9/J · 459

定 价：9.00 元

目 录

第一章 硬笔书法概述 1

第二章 硬笔书法初级（技法）阶段 3

第三章 硬笔书法中级（提高）阶段 21

第四章 硬笔书法高级阶段 29

第五章 艺术素质的培养熏陶 33

硬笔书法考级作品示例及点评 34

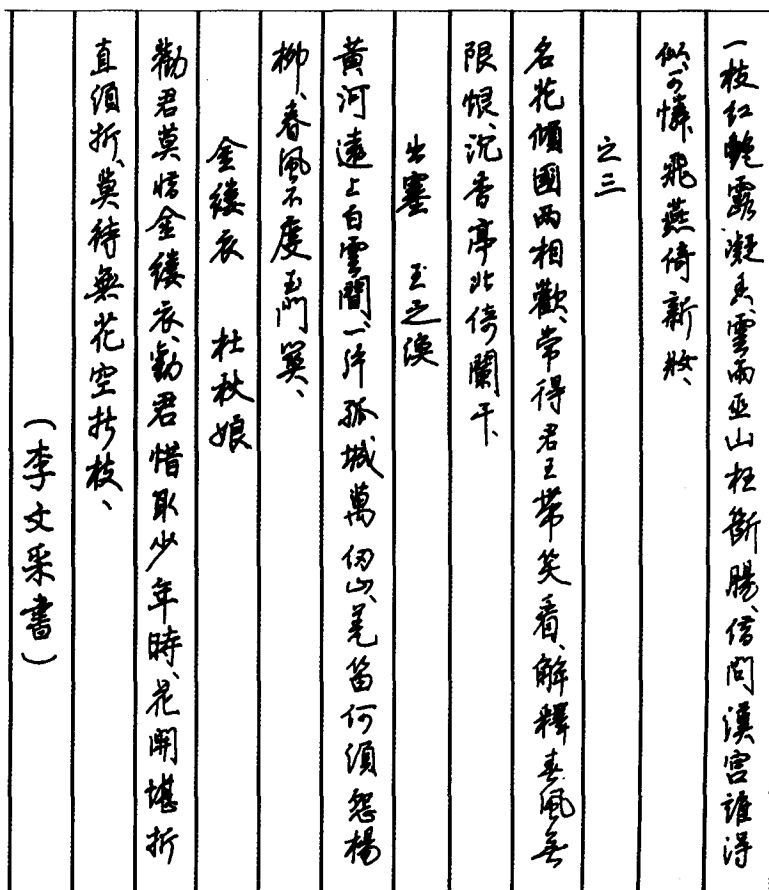
附录：中国美术学院硬笔书法等级考核标准 54

第一章 硬笔书法概述

硬笔书法是一门古老而又年轻的艺术。广义而言,凡是用不同的材料制成的竹笔、木笔、硬塑料笔、鹅毛管笔、骨笔、角笔、钢笔、圆珠笔等硬笔书写的文字,均称为硬笔字,而那些富有审美内容的文字造型,我们常习称作硬笔书法。如毛笔书法一样,硬笔书法也是先具实用性,后成为艺术的。但它的起源尚无定说。据2003年7月14日的《书法报》对敦煌学家目前最新的研究成果的报道:现藏于俄罗斯科学院东方研究所彼得堡分所的《李峤杂咏》是今敦煌发现的最早汉文硬笔写本,书写年代在唐代大历年间(公元776—779);英国人斯坦因从敦煌烽燧遗址中拿走的卢文绢书则是一件更为久远的硬笔作品,书写年代约在西汉末期的公元一世纪。这些敦煌硬笔写本字体笔画平整,粗细均匀,是用竹、木、骨、角等硬笔蘸墨写成,使用书体包括楷书、行草和草书。如此说来,硬笔书法的历史至少有两千多年。说它年轻,是因为狭义而言,硬笔仅指铅笔、钢笔、圆珠笔等常用的书写工具,而这些书写工具发明较迟,传入我国也仅百余年的历史,由于铅笔、钢笔、圆珠笔尤其是钢笔,是当今人们主要的书写工具,所以以这些工具创作作品,成为独立的供欣赏的艺术,还是近几十年的新鲜事。

在20世纪,硬笔取代了毛笔成为大家的主要书写工具是中国书法史上天翻地覆的大事。硬笔由于灵巧、便捷,能极大地提高工作和学习效率,具有最广泛的实用性,所以硬笔书法得以迅猛发展起来。

改革开放以来,百废俱兴,硬笔书法以崭新的姿态紧紧地伴随着祖国前进的步伐,并兴起了历史上首次硬笔书法热。骆恒光、林剑丹、李文采等编写的《唐诗三百首钢笔字帖》首开毛笔书家集体用硬笔书写古代传统诗文之先河(如图),还迎合了“文化大革命”后大众对于传统文化的饥渴,累计销量达上百万册,在社会上影响深远,并播及港、澳、台等地区。从此,此类出版物鱼贯而出。1985年,《中国钢笔书法》在杭州诞生,标志着硬笔书法从此有了自己的专业刊物,它的积极作用有目共睹,甚至超过了一些协会组织。同年,“一九八五年中国钢笔书法大赛”以其百万件作品的征稿量向世人展现了硬笔书法深厚的群众基础。1987年,“中国硬笔书法全国学术理论讨论会”、“首届中国钢笔书法理论研讨会”的召开,使硬笔书法在理论层面朝纵深推进。1988年,西泠印社首次推出《钢笔书法自学丛帖》。该丛帖遴选出适宜做钢笔书法范本的历代著名碑帖数十种,由著名书法家王冬龄、骆恒光、祝遂之等临写。所临写范本,既保持了原碑帖的风采神

韵，又抓住了钢笔书法的特点和规律，对于硬笔书法如何借鉴毛笔书法，丰富广大钢笔书法爱好者的艺术素养，提高欣赏和书写能力大有裨益。九十年代后，硬笔书法热逐渐降温，而关于如何建立硬笔书法理论体系、教学体系，如何提升硬笔书法的艺术品位、社会地位，进一步发展硬笔书法这一具有历史意义的先进文化事业，成为大家共同关心和思考的问题。并且，参与硬笔书法的人群由过去以中青年为主，兼及老少的局面演变为以青少年为主，兼及中老年的局面，年龄层次的重心有下移的趋势。但是，硬笔书法作品的质量并没有下滑，甚至有所提升，这在浙江省书法教育研究会举办的历届全省中小學生书画比赛硬笔书法的获奖作品和杭州市青少年活动中心硬笔书法优秀学员作品中可以明显看到这一点。究其原因，主要是几十年来硬笔书法事业的发展推进了硬笔书法工作的有效开展，造就了一批活跃在校内和校外各类教育机构的人才，以及硬笔书法逐渐深入人心，得到了家庭、学校和社会各界的支持。所以，实用性和艺术性的结合，是硬笔书法存在、壮大的基础。就实用性来说，硬笔书法的价值在现代社会中已超过毛笔书法，但就艺术欣赏的价值来说，硬笔书法还有许多有待探索、挖掘的空间，需要有志于此的仁人志士协同努力，使它尽快完善起来，相信硬笔书法会有一个更加辉煌灿烂的明天！

第二章 硬笔书法初级（技法）阶段

第一节 笔画

中国汉字有几万个，常用的有几千个。教育部门要求九年制义务教育学生掌握3500个常用字。我们学写硬笔书法，不可能一个一个地去学写，而是应该了解、掌握其规律，灵活地去学写，要能举一反三。我们知道，汉字是由几十个基本笔画组合而成，因此，从基本笔画入手，熟悉其要领，就是一条学写硬笔书法的捷径。

基本笔画分为横、竖、撇、捺、点、提、折、钩及各种复合形态，这里择要叙述。

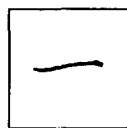
一、横的写法

书写要领：首尾顿笔，中间略提。

初学硬笔书法的人在写横画时都不习惯顿笔，笔画不见笔锋。其实学会顿笔是写好横画的关键。写横画时，先运指使笔锋由轻而重切入顿笔，然后运腕向右上方向行笔，中间略轻提，至收笔处再顿笔回锋。运笔节奏：重——轻——重。以前有人戏称写字有“起笔顿顿，收笔顿顿”的说法，虽不够全面科学，但从重视顿笔的作用来看也有一定的道理。

横画有长横、短横、左尖横几种形态。长横和短横写法相同，长短有别。左尖横长度似短横，但起笔由轻而重，直接行笔，不用顿笔。

范例：

长横

短横

左尖横

二、竖的写法

书写要领：起笔略顿，收笔出锋。

竖画有悬针竖、垂露竖之分。垂露竖用笔方法和长横近似，只是运笔方向有所不同。悬针竖的书写难点在于出锋。能够把出锋写得漂亮潇洒也是以后写好撇、捺的基础。初学者写不好出锋的原因是由于用笔太实，不会提按。能提按是写好一切笔画的基础，也是硬笔书法的学习中一个很重要的环节。写悬针竖时先向下方由轻而重切入顿笔，然后垂直向下行笔，中间渐提笔快速出锋。运笔节奏：重——稍轻——轻。出锋虽快，但也要控制。

范例：

悬针竖

垂露竖

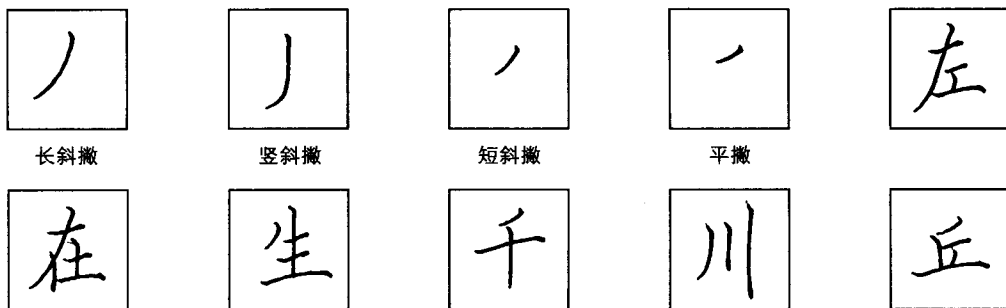
三、撇的写法

书写要领：起笔略顿，弧状行笔，收笔出锋。

撇画书写的难点也是出锋，而且因为行笔呈弧形，难度更大，所以先写好悬针竖显得很重要。写撇画时，先向右下方由轻而重切入顿笔，后转动手腕向左下微呈弧状行笔，至收笔处提笔快速出锋。运笔节奏：重——轻，委婉绵长。

撇画有长斜撇、竖斜撇、短斜撇、平撇几种形态。长斜撇和竖斜撇长度相似，行笔走向稍有区别，竖斜撇前半段行笔较直。短斜撇和平撇节奏明快，出锋迅速有力，只是行笔走向不同。

范例：

四、捺的写法

书写要领：一波三折，出锋自然。

捺画在基本笔画中最具表现力，在一字之中往往是主笔所在，写得好能使整个字神采焕发，韵味无穷。同时，捺画在基本笔画中又是较难写的一种笔画，难点在于要写出一波三折之势。所谓一波三折，是指写捺画不能平铺直叙，要像大海中的波涛那样，有曲折变化。因此，尤应注重用笔的轻重徐疾。书写时起笔较轻而细，然后向右下方缓缓行笔，用力渐重，再转笔向右方出锋。运笔节奏：轻——重——轻。初学者宜用心体会用笔的细微变化，写到熟练后，自有使转如意之乐，锋势也会更见神韵。

捺画有平捺、斜捺、侧捺几种，落笔角度不同，而写法基本相同。

范例：

五、点的写法

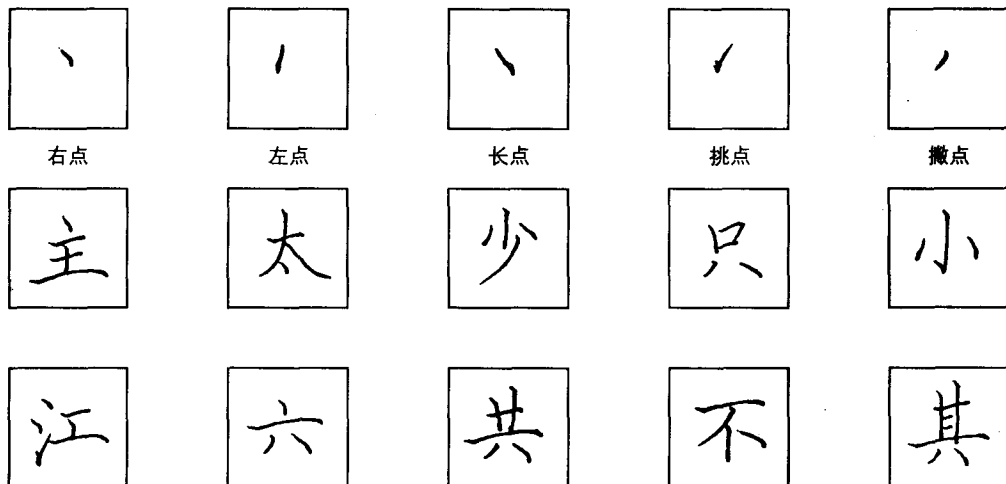
书写要领：形态微小，锋势备全。

点，是笔画的基础，有“积点成线”之称谓；点，又是笔法的基础，在基本笔画中形态变化最丰富。学写基本笔画可以从点的书写开始，但是缺少单独以点组成的范字，所以本书放在捺画以后讲解。

前面叙述横、竖、撇的书写时，起笔均要求由轻而重切入顿笔，其实这就是通常右点的写法。初学者在学会了“顿笔”以后，往往把“由轻而重切入”给忘了，因而写出来的笔画少灵动之气。“由轻而重切入”，这在点的书写中尤为重要，因为点在一字之中形态虽小，却具有顾盼之情、点睛之效，所以点的精神决定于锋势的完备与否。“由轻而重切入”正是为了尖入起锋。

点有右点、左点、长点、挑点、撇点等多种形态。右点、左点、长点，写法近似，左点和右点方向不同，长点比右点略长。挑点，尖入笔后顿笔向右上方出锋。撇点，可理解为撇的缩写，短促有力。

范例：

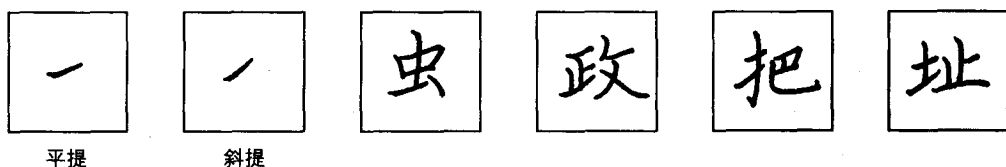
六、提的写法

书写要领：顿笔出锋，短促有力。

学会撇、捺的正确书写，再来写提画，应该不难，因为提画的书写动作，在撇、捺中都已具备了。写提画时，先由轻而重切入顿笔，再转势向右上方斜出，收笔出锋。节奏先重后轻，干脆利落。

提画有平提、斜提两种，角度略异，方法一致。提，过去又称“挑”，现在中小学语文教学统一称为“提”。

范例：

七、折的写法

书写要领：或顿或转。

折多见于复合型笔画，运用频率高，通常讲写字要有笔锋，笔锋除了体现于起笔、收笔处之外，还主要体现于行笔过程中笔画的转折处。

横折和竖折是折的较简单的两种形态。转折处用笔，或用顿笔折锋，或用提笔圆转。其中，请注意竖折只限于顿笔折锋；先竖后横，中间用提笔圆转的，有一个特定的笔画名称“竖弯”。横折，或顿或转均可。

顿笔折锋，神采外发；提笔圆转，意蕴内含。两者在转折处均有微妙的过渡，如同开车拐弯，欲右先左，再渐转向，若直接转向，车必不稳。

范例：

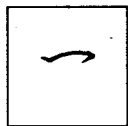

八、钩的写法

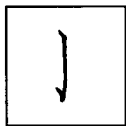
书写要领：欲钩先顿，运笔稍快。

初学者在写钩时往往容易失势，写不出钩这个笔画特具的精神气质。病因在于运笔太慢且缺乏节奏。书写时应重顿后再钩出，节奏似母鸡啄食，精巧准确。横钩、竖钩、弯钩、斜钩、卧钩，是钩的较简单的几种形态，书写方法大同小异，要求钩得雅致，用笔勿飘。

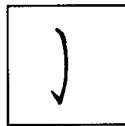
范例：

横钩

竖钩

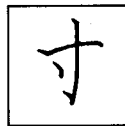
弯钩

斜钩

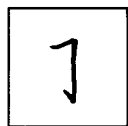
卧钩

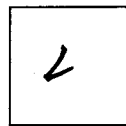
九、复合笔画的写法

写好了上述基本笔画，再写复合笔画就有了一个很好基础，而且还要勤思考，融会贯通，这样学习效果更佳。下面列举的复合笔画，只讲解应注意的要点，涉及基本笔画的地方从略。

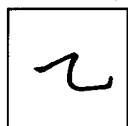
范例：

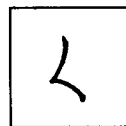
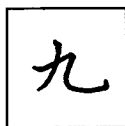
横折折钩

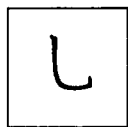
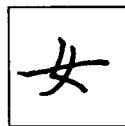
撇折

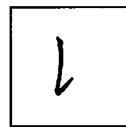
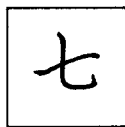
横折弯钩

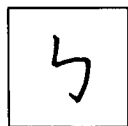
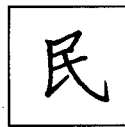
撇点

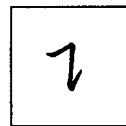
竖弯钩

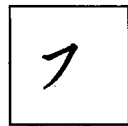
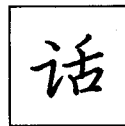
竖提

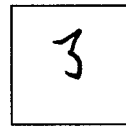
竖折折钩

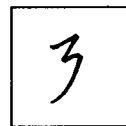
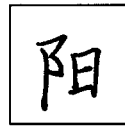
横折提

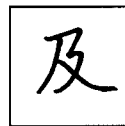
横撇

横撇弯钩

横折折撇

复合笔画	注 意 要 点	范 例
横折折钩	出钩前的竖画不宜过直	月
横折弯钩	弯处不能松、裹紧	九
竖弯钩	弯处不能松、裹紧	七
竖折折钩	出钩前竖画不宜过直	马
横撇	横短撇长	水
撇折	宜顿不宜转	衣
撇点	点宜长	女
竖提	竖不宜直	民
横折提	竖不宜直	话
横撇弯钩	上紧下松	阳
横折折撇	上紧下松	及

第二节 结构

硬笔书法是用汉字的点线组合来抒情达意的造型艺术。在掌握了基本笔画的正确书写后,用基本笔画结字造型便成了初学者下一阶段的学习重点。结字造型是构成硬笔书法艺术美的重要组成部分。从一定意义上讲,硬笔因工具所限,不像毛笔书法那样因笔软而使线条表现力十分丰富,而且硬笔书法在结字上有所突破,这是形成自己书风的重要环节。所以硬笔书法结字造型的重要性相对更为突出。

本节分汉字笔顺、偏旁部首、结字布势三部分。

规 则	范 例
先横后竖	十
	牛
先撇后捺	八
	大
从上到下	三
	立
从左到右	地
	打
从外到内	月
	风
先里头后封口	日
	目
先中间后双边	小
	水

一、汉字笔顺

按照汉字笔顺来进行正确书写至关重要，因为它一头连着基本笔画的书写，一头连着结字造形。在书写过程中，要想使笔画之间顾盼生姿，相互呼应，浑然一体，必须先了解笔顺，知道先写哪一笔，后写哪一笔，练到纯熟之后，点画之间自然紧凑、协调，势贯其中，以前不明白的问题会迎刃而解。

范例：

十

一

十

牛

丿

𠂇

牛

八

ノ

八

大

一

ナ

大

三

一

二

三

立

丶

𠂇

立

立

地

一

十

土

地

地

地

打

扌

打

月

丿

月

月

月

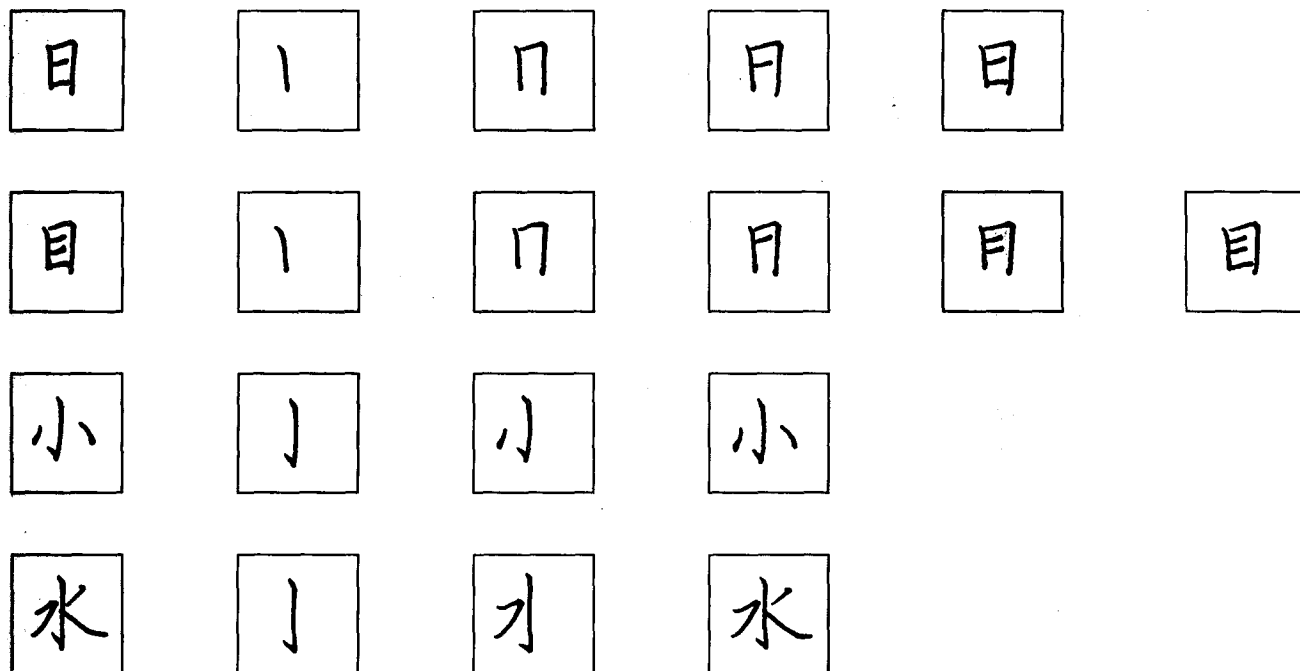
风

丿

几

风

风

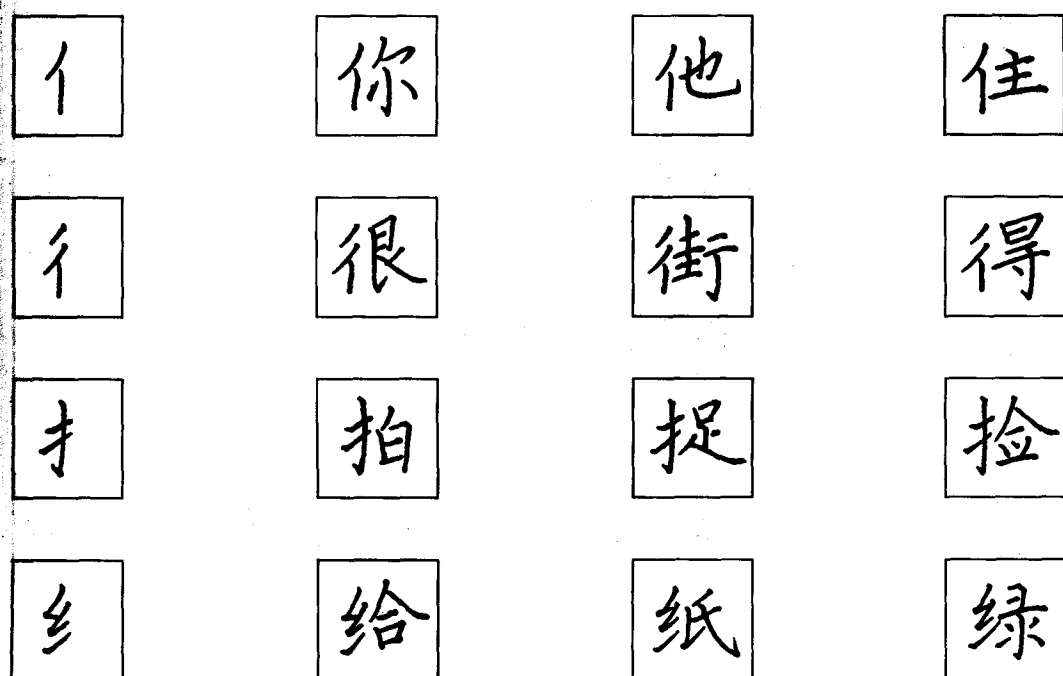

二、偏旁部首

汉字有几十种偏旁部首，它们在汉字的组合搭配中反复使用，充当着音、形、义的职能。学会了偏旁部首的书写，能使初学者较快学会硬笔书法，有事半功倍之效。

汉字偏旁部首有左偏旁类、右偏旁类、字头类、字底类和字框类五种。学习的时候要抓住它们的主要特征和书写要领，如左偏旁类的偏旁部首往往左松右紧，上紧下松，且占位较窄；右偏旁类的偏旁部首往往左紧右松，上紧下松，占位也较窄等等。值得注意的是，这些特征大家须细细琢磨，活学活用，处理好一般性和特殊性的关系，而不是作为框框千篇一律地去套用。

范例：

木

校

树

桃

卜

情

怪

惊

牙

猫

狗

猎

火

灯

烧

烂

日

明

晚

映

日

睡

晴

眨

金

釣

钱

鏡

土

城

地

墙

 β

院

隨

陈

禾

和

秋

秘

腰

读

福

饿

验

理

砵

糖

蜂

冰

肥

话

神

饿

骑

球

碗

粒

蜻

凉

脸

谁

祖

饭

驶

玩

磁

粮

蛙

冷

月

讠

礻

亻

马

王

石

米

虫

丿

法

姓

吗

踢

敢

顽

那

彤

劲

所

渴

好

吧

跑

教

预

邮

影

助

斯

洗

妈

叫

路

放

领

都

彩

动

新

シ

女

口

足

文

页

卩

彡

力

斤

鸣

列

朗

黄

宜

露

答

度

命

尼

鸭

别

朝

落

家

霞

等

店

全

屋

鸡

到

胡

花

安

雷

篮

底

会

居

鸟

川

月

廿

山

雨

竹

广

人

尸