

大学钢笔书法教程

陈道义 主编

单

宙

券

诡

祈

弦

居

降

姆

驶

治

审

学

诞

衫

弥

屈

陝

始

孤

姓

参

姐

参

姑

艰

波

宗

宛

试

该

郎

帚

肃

妹

虱

沸

宝

官

卷

询

衩

刷

隶

限

驾

华东理工大学出版社

大学钢笔书法教程

主 编：陈道义

副主编：王继安

编 委：常汉平 邱世鸿 曹 建

王继安 陈道义

华东理工大学出版社

内容简介

本书主要按照国家教委 1994 年印发的《高等师范学校学生的教师职业技能训练大纲》(试行)精神编写,以汉字与汉字书写的规范化、标准化为基础,从学院书法教学模式出发着重介绍钢笔书写的基本技法、钢笔书法临摹、钢笔书法创作及书法作品欣赏,具有较为完整的体系。本书在强调学习钢笔书法的一般规律的基础上,又以楷、行两书体为重点,阐述实用书写与书法艺术的关系,从而读者能在练好钢笔字的同时,又能受到一定的审美教育。

本书用作大学公共书法课程的教材,也可供广大钢笔书法爱好者参阅。

(沪)新登字 208 号

大学钢笔书法教程

陈道义 主编

华东理工大学出版社出版发行

上海市梅陇路 130 号

邮政编码 200237 电话 64104306

新华书店上海发行所发行经销

上海展望印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8.75 字数 211 千字

1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—8000 册

ISBN 7-5628-0813-9/Z·145 定价 12.80 元

序

4.10
5.12
刘江

书法是中华民族优秀传统文化之一。在人与人开始交流的语言文字中,便有了书法的萌芽,从今天发现最早的殷墟甲骨文,迄今已近三千年的历史。

书法,既是社会人们交际中的一种实用工具,举凡书信往来、公文记事、规定立法、标语布告、环境建筑上的楹联匾额等等;同时也具有一定的审美因素在内。在人们生活中有着重要的作用。由于它具有实用和审美的双重功能,因此历来的文人士或统治者都很重视对人们书写能力的训练与提高。有的朝代还将此定为科举进身之阶的必备条件之一;在人民群众中也视为人生修养的必备课业之一,所谓“书如其人”,看一个人的品性学养怎样,往往便可从他的“字”中可以窥见。

书法,作为一种艺术,是我华夏民族特有的一种传统文化,先人们有不少精彩的创造,从殷商的甲骨文、春秋战国时代的钟鼎铭文、秦汉的碑刻摩崖、晋、唐、宋、元时代墨迹以至明清时,发展成的各种书体与风格的书作,这些都是珍贵的艺术品。鲁迅先生曾说,中国的文字“具三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也。”这里所说“感目”的“形美”,就是指书法艺术的美。毛泽东、周恩来等老一辈革命家都曾说过“书法是一门艺术”。在改革开放的今天,中共中央和人民政府,也即时提出要弘扬民族文化的指示。近廿年来,书法艺术普及的热潮也遍及全国每一角落。

虽然,今天是电脑普及的时代,写字的某些功能也为电脑所代劳了,但它是一种机械,并不能代替人们思想感情所表达的书写艺术功能。为了建设祖国,我们既要学习与掌握先进的科学技术,同时也要学习一些传统的民族文化艺术。

弘扬民族文化,学习书法传统艺术,不仅可以培养自己的书写技能,同时也可增进对传统文化的理解,增强爱国主义思想感情与民族自豪感,提高我们的审美意识。这也是提高全民族思想道德文化素质的重要举措之一,也是建设精神文明的重要内容。

在经济文化高度发展的21世纪,书法艺术将不仅为我国所独有,她将随着国际文化交流的频繁而走向世界。早在晋唐时代,书法就流传到日本、韩国等许多周边国家,并在那里得到了普遍的发展。在交通讯息更为发达的今天,世界各地,只要有华人所在之处,便有书法发展的土壤,甚至一些欧美爱好美术者和热爱东方文化之士,都非常热衷于书法的学习。作为一个华夏民族的后裔,则更应珍惜祖先留给我们的这一份珍贵遗产了。

《大学钢笔书法教程》主编陈道义,副主编王继安与编委邱世鸿、常汉平、曹建等五位,均是书法学硕士,供职于各师范大学的专任书法教师,先后受过正统的学院式的书法教育,知识面较广,书法基本功扎实。近来在书法理论与实践等领域,都各有成就,加上他们多年的书法教学实践,因此他们从今天学校课程多、时间少的实际情况出发,将国家教委提出的师范生应把“三笔字”(毛笔字、钢笔字、粉笔字)作为必修课的大纲进行分析,决定编写以钢笔字为重点的教材,以楷书二体为主要内容,先以实用为主,进而求其艺术性的提高的方针进行编写,课程章节全面安排,有主有次、循序渐进、条理分明。抓住主要矛盾,其他则可迎刃而解。我觉得这样编写教材,很具有实用性,也为进一步通往艺术审美,开启一条“绿色通道”,易收举一反三之效。

一九九七年八月八日于杭州

目 录

导论	(1)
第一章 钢笔书写技法	(8)
第一节 执笔 运笔 写字姿势	(8)
第二节 点画形态	(11)
第三节 偏旁与结体	(15)
第二章 钢笔书法章法	(23)
第一节 关于钢笔书法章法的一般考察	(23)
第二节 强调工稳的钢笔书法章法	(25)
第三节 强调对比的钢笔书法章法	(28)
第四节 章法中的几组关系处理	(31)
第三章 钢笔书法的临摹	(33)
第一节 临摹的含义与方法	(33)
第二节 选帖与换帖	(37)
第三节 读帖	(39)
第四节 楷书临习举隅	(41)
第五节 行书临习举隅	(50)
第四章 钢笔书法创作	(58)
第一节 创作的内涵	(58)
第二节 创作的款式	(64)
第三节 影响创作的因素	(68)
第四节 楷、行、隶书创作举隅	(68)
第五章 书法欣赏	(72)
第一节 钢笔书法与书法艺术	(72)
第二节 五种书体欣赏举隅	(74)
第三节 欣赏的差异与欣赏水平的提高	(84)
附录	
一、钢笔书法作品选	(86)
二、古代名碑法帖范图选	(95)
三、现代汉语常用字表	(119)
四、简化字总表	(126)
参考书目	(135)
后记	(136)

导 论

随着我国民族文化水平和文明程度的日益提高,愈来愈多的文化人开始注目钢笔书法。因为钢笔携带方便,其笔迹不易褪色,是应用极广的书写工具,所以钢笔书法具有很高的实用价值。近年来,经过一些书法研究者的实践与提倡,使钢笔书法的艺术性也越来越强,钢笔书法由此又具有一定的欣赏价值。这样,兼有实用性和艺术性的钢笔书法,在文化阶层逐渐被人们接受,而且学习钢笔书法的人数在不断增加,大家都想写得一手漂亮的字,一则是为装点好自己的“门面”,二则是为使他人赏心悦目,有利于学习,有利于工作,亦有利于社会交往。

对于钢笔书法的理解,有广义与狭义之分。广义的钢笔书法包括钢笔字和钢笔书法艺术;狭义的钢笔书法就是指钢笔书法艺术。本教程的编写是从钢笔书法的广义着手,第一、二章先讲书写技能的训练,第三章开始过渡到钢笔书法艺术。这样,读者既能了解实用钢笔字与钢笔书法艺术的联系与区别,又能在练好钢笔字中受到审美教育。

我们知道,钢笔书法是以汉字为载体的,如果不掌握汉字的构造规律,不了解汉字书体的演变历史,只顾埋头写字,那是练不好钢笔书法的。要掌握汉字的构造规律,就要懂得汉字的“六书”。“六书”是东汉许慎在《说文解字》叙中提出的六种构造汉字、应用汉字的方法及规律,即指事、象形、会意、形声、转注、假借。

“象形者,画成其物,随体诘屈,日、月是也”,就是说文字像实物之形,笔画随物体形态或直或曲,与图画最为相近。如 (日)、 (月)、 (目)、 (羊)等,描绘具体事物,远取诸物,近取诸身,可谓维妙维肖。

“指事者,视而可识,察而见意,上、下是也”,是用点划来指出人或物的动作、状态或位置,是一种抽象的描绘,让人一看便知字的意思。如 (上)、 (下),点的位置分别在平线的上、下方;又如 (刃)点在刀口上, (本)木之根部等。

“会意者,此类合谊,以见指撝,武、信是也”就是组合两个以上的已有之字,表达无形的意向、物性的区别、生物的活动等。如 (武)合“止”、“戈”二字,赋予制止侵略之意;“信”字从人从言,意味人言必有“信”;又如“明”会合日月二字,说明日月交相辉映等。

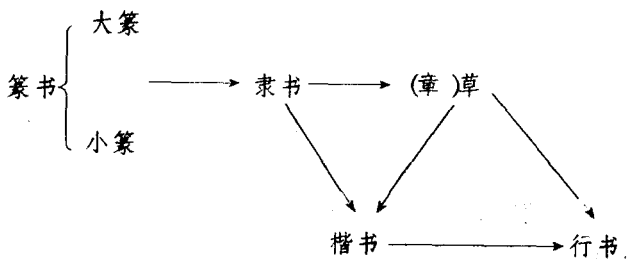
“形声者,以事为名,取譬相成,江、河是也”,就是以事物造字,表义之“形”,又取譬于语言中呼此事物之声,合于表义之形以成新字。如“江”、“河”,取水表其形义,又找古音相近的“工”、“可”合而成新字;又如“祀”左为意,右为声;“孟”为下形上声等。因为形声结构造字简便,所以现代汉字中约有 80% 是形声字。

“转注者,建类一首,同意相受,考、老是也”,就是把某一个字形的音和义,转输灌注到另一个字里,因为各地方言有殊,而名义则一。如“考”、“老”,音不同,但都有“长寿”之意,故二字互

为转注；又如“走”和“趋”二字也是互为转注的。

“假借者，本无其字，依声托事，令、长是也”，就是日常语言中有些词汇有音而无字，或用文字表意时，感到字不够用，便借同音字来代表。如“长”本义是长短之长，借为长幼之长；“令”原意是命令之令，后借作县令之令；又如“西”字本是鸟栖息于窝中之意，现借为东西之西。许慎的“六书”说，主要是根据汉字的小篆形体和部分古文字（按许氏说法，即小篆以前的文字）总结出来的，我们今天通行的楷书多半找不到“六书”的本义，然而理解和掌握“六书”原理，对正确应用、书写汉字有很大的帮助。

可以说文字的形成与书写是同时发生的，书写对文字的发展又起了一定的促进和破体作用。从秦灭六国统一文字，李斯作标准小篆，文字的形态一时相对稳定，但并非一成不变，而是不断地向前发展，这其中书法起了重要的作用。比如字体由篆而隶，就是因为隶书的书写“乃篆之捷也”。当时，屈曲缠绕、对称性较强、书写较慢的篆书已渐渐不适应封建社会日益发展的需要，于是隶书便应运而生，且在汉代兴盛。由此，字的点画出现了波磔（“~”），字的体貌亦由小篆的长方变为扁方，更重要的是字的笔画有增减（主要是减）。然而隶书的书写快捷还不能满足一些太史官们频繁的书写需要，加上文人间简牍往来的匆匆，于是汉字在书写中又出现了隶草（即书法术语中的“章草”），隶草书体的笔画有连带，从而更有并笔、简省笔画等变化，这样，汉字的形体就越来越抽象化了。然而，有连接、并笔、简省等特点的隶草书不利于大众化的辨认，不能服务于广大的劳动人民，因此进一步规整汉字势在必行，从而诞生了楷书体。但是这次汉字的规整和统一与秦代小篆的规整统一有所不同，小篆是以篆为基础进行规整统一的，而楷书则是在隶草书的基础上进行规整统一的。因为隶草在书写中对篆书的笔画有增减、连带等改进，从而使汉字字形产生了讹变，所以，隶、楷书体里大多看不到“六书”的本意了。汉字的楷化有利于印刷术的发展，但终究不能取代日常生活中的手写汉字，于是书写既快又易辨识，介于草、楷书体之间的行书便成为时代的弄潮儿。综观汉字书体演变的过程，大体可用下图表示：

当然，各种书体自身的完备也是经过一个发展过程的，甚至某一书体在不同时期还会衍变，例如隶草（章草）后来又衍化成狂草、行草等。

汉字五种书体的演变，是广大劳动者在不断的实践、应用中逐步完善的，决不是某个人或某几个人随意杜撰的，正如康有为所言“文字之变流，皆因自然，非人造之也。”

汉字的演变发展离不开历史。人们在使用汉字的过程中，既要考虑到书写的快捷，又要不完全违背构字的“初衷”（“六书”），因为汉字集形音义于一身，是其他文字（如拼音文字等）所不及的。但是由于时代节奏的需要，笔划少的字便于书写，更受人亲睐，于是便出现了简体字。

据现有资料看,简体字自古就已出现,看看出土的帛书、简牍,翻翻敦煌卷子就会发现不少,其中很多与我们今天使用的简化字完全相同,这证实了汉字的简化是历史的必然,是符合汉字的构造和演变规律的。1965年,中国文字改革委员会颁布的《简化字总表》(见附录四),可以说是对历史上汉字简化的总结和厘定。虽然对汉字的简化方案研究,是文字改革者的事,但我们记住常用字的繁简体,懂得其中的来龙去脉,有利于我们正确使用汉字,以免写出令人啼笑皆非的错别字。例如,某茶叶筒上标有“皇後”字样,“後”是别字,应写作“皇后”才正确。书写者可能是根据“後”是“后”的繁体推断出来的,殊不知,皇后的“后”古代就这样写。再如,简化字“历”的繁体有二:即“曆”(历法)和“歷”(经历),若写繁体,二字就该区别应用;还有,“范”和“範”(师範)在简化字中同写作“范”,大学学科设置中的“系”繁简一体,不能写作繁体“係”等等,都需要我们日积月累地学习掌握。因为在实用钢笔字中,我们提倡写简化字,但在钢笔书法艺术作品中,我们可以书写繁体字(但不能写错别字),所以懂得起码的文字知识很有必要,并且还要能正确熟练地使用、书写现代汉语常用3500字(见附录三)。

古代汉字的书写传播同语言一样,带有地域性。有些同音同义的字,不同的地方或不同的人书写,会出现形体不同,这就是“异体字”,或称俗体、古体、帖体之类。如“嘆”、“歎”;“迹”、“跡”、“蹟”等,汉字简化后,有的用简化字来代替,如用“叹”代替“嘆”和“歎”;有的只选用一个,如用“迹”,而废弃“跡”和“蹟”。现在,我们阅览、临摹古代碑帖,会经常遇到这一问题,按照实用书写规定,不能使用异体字,而在使用繁体字的书法艺术作品中,可以借用异体字。这一点后学者必须明确。

我们论述汉字的构造规律,汉字书写的五体演变过程以及繁简字、异体字,目的是让大家深刻地认识汉字规范的标准和意义。众所周知,汉字的记录和书写是为了传情达意,如果书写不正确、不规范、不标准,就会影响思想的交流,影响信息的传递;如果书写错误而产生歧义,会导致意想不到的后果,从而干扰工作、破坏生活。对于书写不规范、不标准的字,鲁迅先生曾提出过尖锐的批评:“他自己赶快胡乱写完了事,别人看了三遍五遍看不明白,这费了多少功夫,他不管,反正这功夫不是他的,这存心是不好的。”当然,汉字书写的规范和标准有其历史的烙印,如秦代以小篆为标准体,汉代以隶书为标准体,隋唐以降则以楷书为标准体,大都是在长期的书写实践中约定俗成的。总之,书写标准化、规范化在某种程度上能反映一个人的素质、修养和文明程度。

了解了汉字的构造规律、演变过程和规范标准意义后,重点是要写好标准化汉字,而知道实用书写(写字)与书法艺术的联系与区别,对指导我们练字也很有帮助。无论使用什么书写工具(钢笔、毛笔或圆珠笔、粉笔)都涉及到写字与艺术的问题,因为含义不同、学习目标不同,要求就不一样。一般地,学写字和学书法在一开始没什么明确的界限,都是为了写好标准化汉字(尽管二者标准有所不同),求端正,匀整、清晰,易认等。我们可回忆一下小时候初学写字时,家长或老师就是授以这些方法。待有了一定的基础后,写字和书法艺术的要求就不一样了,写字主要为实用服务,只要能做到工稳、易识,有一定书写速度便可罢休;而书法艺术除了保持一定的实用性以外,更要讲究美,要具备美的因素,符合艺术的规律。比如讲究笔墨的情性趣味、结体的虚实变化、章法的气韵生动等。可以在正中求不正,以达到“大正”,正如唐代书论家孙过庭在《书谱》中所言:“初学分布,但求平正;既知平正,务求险绝;既知险绝,复归平正”。这里体现了一定的辩证规律。因此,我们可以把写字看成是书法艺术的初级阶段。当

然,写字时以书法艺术的高标准来要求,会有很大的促进作用。必须指出,写字有了一定的基础后,如不学习书法艺术的知识,写到特别工稳处,便是僵化的开始,这样形成习惯,反而难以步入艺术殿堂。目前,社会上一些不懂得写字与书法艺术的联系与区别的人,有一种错误的倾向,他们认为用毛笔练字就是学书法,而用钢笔、圆珠笔、铅笔等普通书写工具练字就是学“写字”,因为在他们看来,中国的毛笔书法有几千年的历史,古代的书法家也很多,所以头脑中有根深蒂固的印象,因而忽视了时代的进步,书写工具的革新。我们知道,钢笔未引进中国以前,人们的书写工具主要是毛笔(连同墨、纸、砚被称为“文房四宝”),携带和使用都不方便。19世纪末钢笔传入我国以后,特别是1928年上海创办了我国第一家自来水笔厂,大多数国人可以使用到简单使用的钢笔。我们现在能见到的民国时期的书信,相当多的是以钢笔写成,可见那时文化人都已乐意使用钢笔,可以说这是书写领域的一场革命。从此,人们出门不必背着“文房四宝”这样沉重的文具,只要一支钢笔,携带、使用都很方便。这样,在实用范围内,钢笔几乎完全代替了毛笔。然而那时的钢笔字主要为实用服务,虽然部分钢笔字中也蓄含着一些美的因素,但对其美的特殊性却少有人问津。

80年代以来,随着书法热的掀起,人们不仅对传统的毛笔书法艺术孜孜以求,而且对钢笔字也意欲上升到艺术的高度,于是出现了一些群众性的钢笔书法比赛、展览等,逐步引起了人们对钢笔书法艺术性的关注。由此,各种钢笔字帖便应运而生,而且浙江还率先创办了“中国硬笔书法协会”、《中国钢笔书法》杂志,渐渐地其他各类书法报刊也给钢笔书法提供了一定的空间,使有心研究钢笔书法的人有了“用武之地”。十几年来钢笔书法的发展,成绩可喜,但我们认为钢笔书法艺术仍处于探索阶段,因为目前钢笔书坛有两种主要倾向,一种观点认为钢笔书法完全依附于毛笔,一切按照毛笔书法的样式和美的特征来创作;另一种观点认为钢笔书法完全独立于其他艺术之外,可直接从自己写起,没必要临摹古代的碑帖(持这一观点的人,有的甚至在书写工具上下功夫,即所谓再革新,用火柴棒、竹子等作笔用,与其说是找特殊效果,不如说是猎奇)。我们认为这两种观点各有偏颇,第一种观点是忽略了书写工具的特点对书法美之特征的影响。东汉书法家蔡邕曾说毛笔“惟软则奇怪生焉”,而钢笔是硬性书写工具,写不出毛笔书法那样丰富的点画形态,比较侧重于“瘦硬”,像雄浑宽肥的“颜体”以及墨色、线变化强烈的作品,钢笔就不利于来表现,因此“完全依附”是不妥的。第二种观点只注重钢笔书写工具的特点,而忽视了书法艺术的历史延续性。书法的载体是“汉字”,前人用毛笔书写汉字,在结构方面探索了很多规律,这对钢笔书法有很大的指导意义。如果钢笔书法从一开始就按自己的意思写,或以美术字、印刷体为楷模,最终“仅得其点画耳”(王羲之语),就实用范畴还说得过去,但却毫无书法艺术可言。因此,钢笔书法从实用书写发展书法艺术,需要一个探索的过程,既不能依附于传统的毛笔书法,又不可与毛笔书法相对立。经验告诉我们,学习钢笔书法时要有高标准要求,才能把字写得生动、活泼、潇洒,这样既为实用服务,又有一定的艺术性。因此,本书在选范本时,主要挑选了一些适合钢笔这一书写工具表现的古代毛笔书法字帖,善于临摹这些法帖者,必然会收到事半功倍的效果。

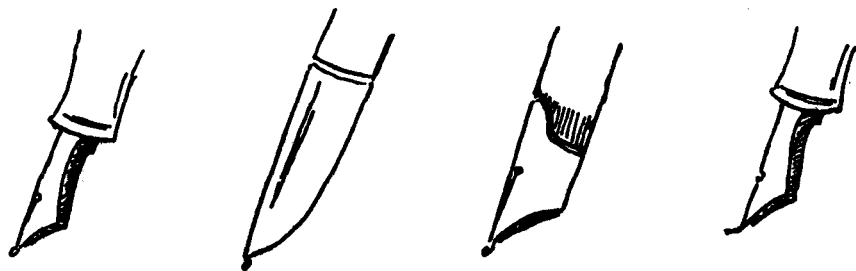
常言说,“工欲善其事,必先利其器”。要学好钢笔书法,必须了解书写工具的特点和性能,选一支适合于自己书写习惯的好钢笔,做到得心应手,才能充分展示自己的书写水平和能力。钢笔是由西方的鹅毛笔管转化成蘸水笔、再由蘸水笔进化而成的,亦称自来水笔。钢笔从西方传入我国,不过百余年的历史,起初只有达官显贵和洋行买办用得起,后来我国创办了自己的

自来水笔厂,钢笔的使用便逐渐普及,由于它书写快捷、清晰,携带又方便,所以现在钢笔已成为广大民众最普遍使用的主要书写工具了。随着我国科学技术的飞跃发展,钢笔的种类也越来越多,据报道上海新华金笔厂一家就产有 50 多种钢笔。因为钢笔书写部件主要是接触纸面的笔尖,所以以笔尖的制作材料概括起来可将钢笔分为金笔、铱金笔和普通钢笔三大类。金笔的笔尖是由黄金、银、电解铜等原料按一定比例配制而成,14K 金为高档金笔,12K 金为一般金笔。金笔的特点是耐腐蚀、弹性好,手感舒适,笔锋力感强。

铱金笔的笔尖是由不锈钢制成,顶端焊有经磨耐用的铱金粒,使书写圆滑流畅,铱金笔的耐腐蚀性和弹性仅次于金笔,但是价廉,因此深受人们喜爱。

普通钢笔的笔尖也是由不锈钢材料制成,但笔尖端没有焊接铱金粒,虽然钢片的弹性也较好,但书写时易磨损,而且有时刮纸,不太适应快捷书写。

从笔头的构造来看,钢笔又可以概括分为大包头型、小包头型(暗尖型)和平片明尖型。大包头型笔尖筒大舌粗、通气性能好,出水流畅,刚柔相济;小包头型笔尖筒小舌细,宜写较细和均匀的笔画;平片明尖型,尖平在外,弹性好,适合书写粗细变化较大的线条。另外,从笔尖的形状来看,钢笔又可分为普通笔和美工笔。普通笔笔尖形状如粒,写出的笔画粗细变化不强,便于实用书写和书法创作;美工笔笔尖有一段弯曲,正面书写可以大面积接触纸面,写出很粗的线条来,这不利于实用,只利于钢笔书法创作,见下图。

平片明尖型

小包头型

大包头型

美工笔型

钢笔的构造主要是由笔头、笔胆、笔杆、笔套等部件组成。笔头又有钢片和笔舌两部分;笔胆又有储水管等部件组成。笔杆、笔套只要造型美观、款式大方就行,而书写的关键部件是钢片(挑选钢笔时最能直接检查的部件)。钢片由左右两半片组成,两半片必须粗细厚薄大小一致均匀,否则书写一段时间后,由于力的作用,较细小薄的一半片会上错,致使笔尖刮纸,不利于书写。钢片的着纸部位叫钢尖(或称笔尖)。普通钢笔的尖,是由不锈钢直接制成,尖端没有焊铱粒,因此书写时容易磨损或刮纸,而金笔和铱金笔的笔尖都焊有铱粒,铱粒由两半粒组成,以均匀对称、大小相等、顶端圆滑者为最。一般说来铱粒大,笔尖圆滑性能好,接触纸的面积也大,写出的线条粗;反之,写出的线条则细。钢片的两半片合成中间有一夹缝,称为笔缝,是墨水由储水管到笔舌、再流向笔尖的唯一通道,此“通道”的两旁要吻合密切,不宜过大或粗糙。一般地,将新笔尖对准光亮,观察夹缝基本不透光为宜。

了解了钢笔的种类、构造原理和基本性能后,我们挑选钢笔时就心中有数了。当然,挑选时除了看一看外表,最好还要实际检验试用一下,可用新笔吸清水,以查储水管能否通畅吸得进水;着纸书写以验笔尖是否圆滑,出水是否流利,字迹是否匀润。试笔时除了画直线外,不妨

多写“8”，以求多方位验证。

在使用钢笔的过程中，注意保养也是很有必要的。平时要保持笔尖和储水管的清洁，勿使沾染油腻和灰尘，必要时用清水进行洗涤，停写时必须马上套上笔套，以免笔尖长时间暴露在空气中，出水不流利。另外，不要在有油垢或涂蜡的纸上书写，也不要粗糙的木板或墙壁上书写，更不要用笔尖紧靠坚硬的金属边划线。

选择钢笔书法的用纸也是重要的，了解一些纸的质地，有助于初学者的书写。在现有的各类纸张中，能供钢笔书法使用的纸张种类很多，如一般的书写纸、新闻纸、毛边纸（不渗化墨水的）、元书纸、有光纸、绘画纸（如铅化纸、素描纸等，但宣纸不可用）、铜版纸等等，我们多多尝试，才能发现最适合自己手性和钢笔性能的纸张（曾有一位钢笔书法爱好者在香烟盒内锡箔纸反面书写，效果甚佳）。一般地，从纸的表面质地来看，大体可见粗涩和光滑的两类，通常粗涩一类的纸张比较适合于写篆书、隶书两体，行笔慢而稳实，有古朴之意；而光滑细腻一类的纸张，适用书写范围较广，尤以书写楷书、行草书较好，在这类纸上书写行笔时无挂碍，能表现出钢笔书法流利、劲健、潇洒的艺术特点。另外，纸的厚薄对书写效果亦有或多或少的影响。在厚实的纸上写出来的字，笔画较为沉着，立体感强，容易表现用笔的弹性和轻重、提按的粗细变化等；在薄纸上写出的字，笔画较为流畅，运动感强，容易表现用笔的快捷和连带的气脉，但为了防止薄纸被划破，所以用笔不能过重，书写时可以垫上书本之类的比较轻软的物品，或垫上小学生写字时用的塑料垫板。然而以上所言不是绝对的，就某个人而言，钢笔书法的用纸，哪类较为适宜，要看他使用的钢笔笔尖的粗细和书写习惯来决定，不是千篇一律的。但有一点必须指出，过于光滑的纸张，因其不易留住墨水，故不宜使用。对于初学钢笔书法者来说，不论选哪类纸，应以有线格的为好（没有线格的纸可以加工自制），它可以框正字的结构、分明行列，有助于一步一趋。因此，坐标纸、信笺信是最方便、最适用不过的了。

钢笔用的墨水的色泽和质量对书写的效果也有一定的影响。我们通常使用的墨水，从颜色看，有红墨水、蓝墨水、蓝黑墨水、黑墨水等几种，红墨水色泽艳丽，一般用来批阅文件、修改文章或看书划线圈点等，如果用来练字，则太刺眼（如果用来写信，则表示与对方绝交）。纯蓝墨水色泽醒目，则入纸效果较好，但过一段时间容易褪色而变得浅淡不沉着。蓝黑墨水因其中的化学成分遇空气后会由蓝变黑，颜色较为深沉庄重，比较适宜练习钢笔字，也很实用。碳素黑墨水颜色沉着而有光泽，写在白纸上，黑白分明，效果良好。不论哪一种颜色的墨水，由于产品种类有别，所以质量有好差之分。一般能写出一定厚度、一定立体感线条、笔迹清晰的墨水，质量当属上乘；反之，浑浊而有沉淀物产生的墨水，质量低劣（使用这种墨水，沉淀物常积淤在钢笔中，致使书写不流利，甚至不出墨水，遇到此类情况，应经常清洗笔头和储水管等部件）。我们懂得个中道理后，还要在实践中摸索，最后确定使用某种固定牌号和颜色的墨水，形成一种习惯。必须注意，不同颜色或不同牌号的墨水不能混合使用（因为它们会发生化学反应影响墨水的光泽或产生沉淀），换用另一种颜色或牌号的墨水，要将钢笔先清洗干净。另外，不要在墨水中滴加墨汁、醋或水一类的液体。有人为了追求笔迹光亮乌黑的特殊效果，用黑墨汁代替黑墨水，这样不仅书写不流利，而且经常积垢，缩短钢笔的使用寿命，因为墨汁浓度高且含胶汁，隔夜会浓缩，有粘性，所以此法不足取。

在了解钢笔书法的有关知识和书写工具材料的性能及特点之后，我们应该进一步明确学习钢笔书法的意义和方法。郭沫若先生在1962年为《人民教育》题词中指出：提倡写好字，“不

一定要人人都成为书法家,总要把字写得合乎规格、比较端正、干净、容易认。这样养成习惯有好处,能够使人细心,容易集中意志,善于体贴人。”这从对己、对人两方面阐述了学习书法的重要意义。作为当代的大学生,未来跨世纪的人才,面向社会时自身修养、公共关系不可谓不重要。从艺术范畴来说,学好钢笔书法,可以陶情冶性,得到美的享受,也能为社会主义精神文明建设服务。需要特别指出的是,高等师范学校的学生,将来的职业选择主要是教师,而板书是反映教师形象的一个重要方面,钢笔和粉笔书写是同一“家族”,因此学好钢笔书法对写好板书的作用就不言而喻了。

众所周知,学习任何一门知识或技法,都要讲究方法,学习钢笔书法当然也不例外。经过高校书法教学多年的实践,我们总结出学习钢笔书法的一个规律,即“一趣、二心、三多”。所谓“一趣”,就是培养兴趣。常言说,兴趣是最好的老师。兴趣可能有先天的(遗传等原因),更主要的是后天培养的,只要我们多接触一些优秀的钢笔书法作品,听一些书法艺术欣赏方面的讲座,提高艺术修养,了解书法的姊妹艺术,如音乐、美术、舞蹈等美的规律,再加上书写在学习生活中的实际应用,学习钢笔书法的兴趣就一定会建立起来。有了兴趣之后,就要树立写好字的信心及练字时的恒心,即为“二心”。“二心”中的“恒”字最重要,常言说“冰冻三尺非一日之寒”,如果一日曝,十日寒,那只能半途而废。这道理几乎人人都懂,但并非人人都能做到。其实,学习钢笔书法的“恒”比较容易做到,因为它需要的工具材料不多(练字时,一支钢笔、一张纸、一本字帖即可),所需要的空间不大(随地都可以练习),所需时间不久(零散三五分钟、十分钟都可以利用)。倘能“恒”几年,你的书法必有改观。所谓“三多”,就是多看、多练、多悟。“多看”要留心好字、好作品,并默记于心,以便为我所用,下笔时就会尽知所措,好像蜜蜂采花酿蜜之原理。“多练”就是选一本自己感兴趣的字帖,在书法老师的指导下,练得烂熟于心,以致逐步摆脱自己原来的“风格”(当然,原来写得好的字,不一定要摆脱,只要适当修正即可),如果练得半生不熟,就会出现,对着字帖写“帖字”,离了字帖写“风格”。“多练”与“恒”相辅相成,“恒”侧重于时间的频率,“练”侧重于练习的数量。据说,唐代书家颜真卿年少时曾问书于张旭(草书大家)学习书法有无捷径,张回答说“有,就一个字:练”。颜真卿自惭而去。但他不忘乃师教诲,埋头苦练数十载,后终成书法大师。可见“多练”是何等重要。“多悟”,简而言之,就是在“多练”的基础上加深体会和理解,从而感悟酝酿出自己所需要的东西。因为任何一本字帖都不会十全十美,如果我们像机器人一样不加思考地去练习它,就会越来越枯燥无味,甚至会失去原有的兴趣,即使强迫自己“多练”,最终也只能重复他人的“字体”。虽然这比不练要好,但这不是我们学习钢笔书法的主要目标。我们知道,学习的方法是多种多样的,有时亦因人而异,只要我们大胆摸索,不断总结,就能找到适合于自己的学习钢笔书法的有效方法。

思考与练习:

1. 你是怎样理解汉字的“六书”构造规律的?
2. 说一说实用钢笔字与钢笔书法艺术的联系与区别。
3. 规范地写好标准化汉字有什么重要意义?
4. 你能列举出一二种学习钢笔书法的方法吗?

第一章 钢笔书写技法

第一节 执笔 运笔 写字姿势

我们从小学(或者学前班)开始学写字,就涉及到执笔问题。虽然那时是执铅笔,但原理与执钢笔相通。由于家长和老师的示范作用,小学生的执笔法基本是模仿、沿袭(当然沿袭中也会有执笔指位的变动),以后亦少有人去探讨执笔的方法对写字或书法的影响和作用。现在,成年人或少年中的大多数都各自有自己的执笔习惯,几乎形成了固定的模式,要彻底改变这一执笔“模式”,可能困难较大,因为改正一个旧动作要比接受一个新动作难得多。所以,我们认为只要基本符合执笔要领,有利于自己的书写,就不必“改头换面”。苏东坡在谈毛笔的执笔法时说过:“把笔无定法,要使虚而宽”(“虚而宽”实则是基本要领)。然而,对于一些执笔与基本要领差距很远的人来说,一定要作适当调整,否则会影响书写速度和效果。

钢笔的执笔法有“三指法”、“五指法”之说。“三指法”是针对接触笔杆的手指而言的;“五指法”是指五指齐力。抛开名称不说,执钢笔的各手指具体位置是:大拇指、食指的腹部和中指前节的左侧二压一抵呈三角形捏住笔杆,无名指和小指自然弯曲,紧紧偎依着中指,起协调控制作用(如图 1-1)。

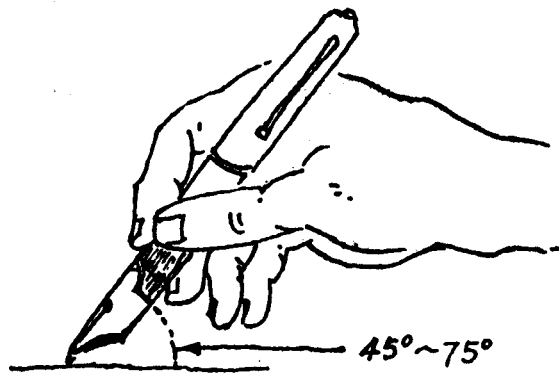

图 1-1

钢笔的执笔基本要领是：指实掌虚，松紧适度，笔杆倾斜，高低有数。

所谓“指实掌虚”，就是执笔时接触笔杆的拇指、食指和中指要实在而不虚空，无名指和小指要紧紧依靠，要密实，这样写字才能有力；而手掌心内要空灵，空灵能使运笔灵动，使字写得潇洒。有的人习惯将中指、无名指和小指掐在手心，这不利于钢笔的操作运行。

所谓“松紧适度”，就是说执笔时不要太松或太紧。太松，笔则停运不稳，所写的点画力度不强；太紧，运笔则受拘束，难以书写自如。执笔太紧，还会令肌肉紧张，致使手容易疲劳。

由于钢笔的笔杆较短，接触纸面的笔尖面积很小，如果像执毛笔那样垂直于纸面，就写不出点画的粗细变化，而且笔尖容易钩纸。如果倾斜笔杆，笔尖接触纸面时，重按笔缝就裂开大，墨水就流出得多，笔迹就要粗些。反之，轻按笔迹就细。再加上行笔的快慢速度，就可以写出形态丰富的点画了。另外，钢笔字一般较小，笔杆倾斜可以给眼睛留出较好的视线。通常笔杆倾斜度在 $45^{\circ}\sim 75^{\circ}$ 之间。

所谓“高低有数”，就是拇指、食指与中指捏笔的地方距离笔尖在3.3厘米左右（如果字写得大，可以适当大于这个距离），执笔太高，往往难以控制笔尖的行动，写出来的字容易漂浮乏力；执笔太低，不仅手容易被墨水弄污，而且更重要的是长画写不长放不开，写出来的字就容易拘束而不大方。

理解了执笔的方法，掌握了执笔的基本要领后，便是着手书写。书写时除了精神集中之外，还应该正确的书写姿势。姿势正确能充分利用人体各部分的有利因素，还有益于身心健康。练习或创作钢笔书法时，通常是坐姿（特殊情况下可采用立势），坐姿要讲究头正、身直、臂开、足安。“头正”，不可偏向一旁；“身直”即身体胸背要挺直，而且胸要距书桌15厘米（即一拳）左右；“臂开”就是两臂张开，两肘平曲置于桌面上，右手执笔，左手按纸；“足安”即两脚自然拉开，与肩同宽，平稳地“安”于地面（不要翘着“二郎腿”或打拍子）。

图 1-2

写字时,在手臂的运动过程中,可以采用枕指法、枕腕悬指法、悬腕枕肘法、悬肘法等。“枕指法”即在运笔的过程中,紧紧偎依在无名指旁的小指略略伸展,轻松地着案随笔运行,以保运笔稳妥。“枕腕悬指法”,即运笔时手指全部悬空,手腕着案作为“支点”。“悬腕枕肘法”,即运笔以肘着案作为“支点”,而手腕、手指全部悬空,这样运笔活动范围大,有利于写行草书体。“悬肘法”有二,一是运笔时指、腕全部悬起(比较适合写变动幅度大的字);二是运笔时枕腕而悬肘(这样身力容易贯于笔尖,但久之易疲劳)。

执笔要领、写字姿势、手臂运作的最终目的都是为了运笔写字。运笔写字时还要注意笔尖的运行方向。常用的钢笔尖有三面:正面、背面和侧面。“正面”即紧靠笔舌的那一面,它的反面即“背面”。“侧面”指笔尖的两侧。如果我们用笔的侧面书写,与笔尖相连的钢片的两半片就会相互挤压,而不是张开,这样墨水流出就断续不匀,而且笔缝处多摩擦,容易损坏笔尖。如果我们用笔的背面书写,那么笔尖会带动钢片与笔舌挤压,不利于墨水的流畅,所写的线条也就细而少变化。因此,我们最好选择用笔尖的正面书写,这样会使钢片与笔舌分离,墨水畅通,同时也正确地利用了笔缝易裂易合的性能,从而书写的线条粗细变化大,而且正面书写在遇转折线条时亦间插利用了侧面,使所写的点画形态更加丰富。

运笔写字还要讲究提按、顿挫和转折,讲究速度的快慢,这样就每一点画有虚实变化,有节奏韵律,有一定的艺术性。如直统统地画一笔,点画就显得呆板而无生气。请比较下列笔画:

所谓“提笔”,就是笔从纸面提起,使笔尖轻着纸面,笔迹就会从粗到细(如果提笔最后离开纸面,笔迹就由细到无)。所谓“按笔”,就是笔在纸面按下,使笔尖重着纸面,从而笔迹变粗。运笔的提按往往是在同一笔画中完成,如斜撇的写法就是先按后提,以达到右上粗、左下细的笔画效果,所谓“顿笔”,就是在按笔的基础上再停顿一下,使点画的某一处圆浑而有力量。顿笔在钢笔书法中用得很多,常在点画的起笔、收笔或勾挑、捺角处体现出来。“挫笔”,是指转换用笔方向的一种急促而有力的运动方式,常和顿笔一起连用,称为“顿挫”。比如在钩画的出钩处,就要用挫笔。以“丿”为例,写钩时先顿后挫,笔尖方向由正面转向背面,这样能收到蓄势跃出的效果(犹如踢足球,出脚时略向后收(蓄势)再踢出,便坚强有力)。如果没有挫笔的转换准备,钩就无法钩起,即使勉强钩出,亦如断柴折芦,了无“精神”。“转笔”和“折笔”也是改变笔尖书写方向的一种运动形式。但它不像“挫笔”那样急促而含“扭”的动作,而是圆转地改变运笔方向(“转笔”)和方折地改变运笔方向(“折笔”)。转折笔法在行草书体中用的更多。

运笔在某一笔画中有三个步骤,即“起、行、收”(被称为运笔“三部曲”)。如楷书的长横写法,可以概括为“起笔顿顿,收笔顿顿,中行速而劲”。然而行草书体笔画多连带,我们多以断笔的部位来衡量“起、行、收”,不可教条。

新

✓ ~

运笔速度的快慢亦会影响字迹的效果。运笔快而不浮,能使笔画更加劲挺,尤其是撇、捺、下尖竖等笔画的书写,如能在出锋处依运笔快速的惯性而成,就会显得刚劲而锋芒毕露,更会突出地表现出钢笔书法的艺术特点。运笔慢而沉稳,能使点画扎实有力,尤其是点画的起、收或转折处,运笔速度要相对慢些,否则一滑而过,了无生气。在同一种字体中,运笔的速度快慢有区别变化,对于不同的字体,运笔的速度也不尽相同。如比较楷、行二体,楷书的运笔相对慢些,沉着些,而行书的运笔较快,较为轻盈,再加上笔画的连带,运笔显得更快。当然快中要求稳实,慢中要求灵动,如此才能相得益彰。

第二节 点画形态

点画是构成汉字的基本部件,了解并熟练书写各种形态的点画,是写好钢笔书法的重要一环。上一节介绍了运笔的方法以及书写某一点画的“起、行、收”的运笔三步骤,是从点画的运行来分析的,属“动”的方面;而点画形态是从笔画的形象来分析的,属“静”的方面。当然,每一种不同点画的“静”的形态,是通过笔运行的“动”的过程来完成的。点画的形态是丰富多样的,而“动”的运笔却“万变不离其宗”。总体看来,各种书体的点画形态是有区别的(但运笔却同理),例如楷书的点画多平直、方折,写得较凝重;行书的点画多圆转、连带,写得活泼而生动,呼应亦更加明显而突出。

因为本书对钢笔书法的理解是从广义着手的,兼有实用和艺术两种功能,所以本节介绍点画的形态就着重于楷书和行书两体。依照《现代汉语字典》,楷书的基本点画有八种,即点、横、竖、撇、捺、挑、折、钩。但每种点画中有形态差异,如“钩”就分为竖钩、横钩、卧钩、弯钩、斜钩等。而且每一位书写者,因其师承不同、手性不同等因素的影响,对同一形态的点画又会写出不同的风貌来,再加上结构和用笔的变化,从而出现多种风格的钢笔书法作品。

下面介绍各种点画的基本写法(以楷书为例,行书类推,重点参考表1-1)。

点 运笔有先轻后重,亦有起笔重按而后轻提回带;

横 运笔典型讲究起、行、收,起笔顿,行笔略快,收笔顿,突出表现钢笔弹性强的特点;写短横可以起笔轻,收笔重而顿;

竖 分为悬针竖和垂露竖,悬针竖(亦称下尖竖)如针之悬于空中,写时起笔重,行笔快,收笔时就运笔速度的惯性而出锋;写垂露竖时起笔重而顿,行笔略快,收笔顿。

撇 起笔顿,行笔逐渐上提,快速而带弧势,顺势出锋;

捺 起笔轻,行笔逐渐用力,到快要出锋时先重按而略顿,再顺笔的运行惯性而飘出;

挑 起笔顿而挫,行笔逐渐上提,依惯性猛出锋;

折 关键在转折处,一般先顿后折,也有以圆转代替折;

钩 总是和其他笔连在一起,写至钩处要先顿后挫,再提笔踢出。

表 1-1

名 称	类 别	笔 画		字 例	
		楷 书	行 书	楷 书	行 书
点	右 点	丶	丶	主	主
	左 点	丿	丿	冥	冥
	长 点	丶	丶	页	页
	左右点	丶 丶	丶 丶	小	小
	相向点	丶 丶	丶 丶	羊	羊
	相背点	丶 丶	丶 丶	共	共
	水旁点	丶	丶	波	波
	火底点	丶	丶	照	照
横	长 横	一	一	上	上
	短 横	一	一	工	工
	斜 横	一	一	七	七