

钢笔书法实践

张潜超

东北师范大学出版社

323
277

东北师范大学出版社

张潜超

钢笔书法实践

000507

钢笔书法实践

J29
11

00401601

钢笔书法实践
GANGBI SHUFA SHIJIAN

张潜超

*

东北师范大学出版社出版
(长春市斯大林大街110号)

吉林省新华书店发行
长春市第六印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 印张3.5 字数91000
1987年12月第1版 1988年6月第1次印刷
印数: 1—24 000册

*

ISBN 7—5602—0091—5/J·4

统一书号: 8334·16 定价: 1.00元

作者说明

一、本书的内容，是按小学、初中、高中的阶段顺序，从现行的《语文》课本各册所选的古代诗词中取材的。由于这些诗词为人们所熟知，且是中、小学同学们和社会上成年人常读、常写的，所以写这些内容，更便于听取批评意见。

二、本书试写的书体有楷书、行楷、行草和隶书，按照课本所用的简化字入书。没想试写草书、篆书，一是因为用简化字写篆书、草书没经验，硬是要写，可能弄巧成拙；二是应用价值不大。

三、没有采取横行书写的方式，而沿用传统的竖行书写诗词的条幅、扇面、楹联等形式，也兼有让中、小学同学们掌握一点章法、行款和计白当黑的常识之意，以纠正当前盛行的中、小学书法展览中在这些方面存在的不当之处。

四、在试写中，原拟临摹欧（阳询）、颜（真卿）、柳（公权）、赵（孟頫）四大楷书宗师的书体，写一些，但考虑试写的用意，主要是探讨如何使用钢笔书写汉字的用笔实践。若人们掌握了用笔，不泥古地写出一手准确、清楚、工整、美观并有一定速度的规范化的好字来，再加上个人的风格，这不就是学习书法所要追求的目的之一吗？

五、在写行书、隶书部分时，因有的诗词、民歌如《孔雀东南飞》、《琵琶行》、《涉江》等，文字又多又长，占版面，故从略。

钢笔书法略述

张潜超

代序

钢笔字的书写，可不可以同毛笔字书写一样称为书法？钢笔能否和毛笔一样地表现出汉字书法艺术应有的特征？近几年，我国书法界曾就此各抒己见，开展了有益的学术讨论，引起了社会各界的重视。这场讨论，无论是对钢笔和毛笔这两种不同性能的书写工具在书法艺术表现损益上的商榷，还是对它们各自的艺术规律的探求，或是对书法艺术事业的健康发展，无疑都是必要的，是具有历史意义的幸事。

近年来，无论是在口头上，或是在书刊上，赞成称为「钢笔书法」，或更有在书法之后再加上「艺术」二字即「钢笔书法艺术」者居多了。这同毛笔字书法艺术发展的历史进程一样，是经过千百万人民群众的长期实践，约定俗成的，是先从社会应用中得到公认的。当然，在社会性的提高钢笔书法水平的活动中，积极提倡的先导者们，功劳是不小的。其中有社会名流、专家、学者、书法理论研究工作者、教师、出版社、报社、电台和教育行政部门，以及众多的学生家长等等。党和国家领导人对从小学起加强写字训练的关注和提出的要求，

对钢笔书法的发展也起到很大的促进作用。在原教育部转发陈云同志号召的文件下达后，为改变目前普遍存在的忽视写字训练的状况和解决严重短缺的师资问题，各级教育行政部门和各级各类学校已经或正在逐步采取一些措施。如东北师大，近二年来，就为吉林、黑龙江、内蒙古三省（区）培训了近二百名中小学书法师资，使他们掌握了科学地正确地指导学生写字的业务能力。在组织这项培训工作时，受到吉、黑、内蒙三省（区）教委和吉、黑二省文化厅的支持。这是学校和地方共同努力采取有效措施的一个范例。还有群众性的学术团体——中华钢笔书法协会的应运而生，《中华钢笔书法》杂志的创刊以及近年来频繁举办的全国性和地区性的多种形式、多层次的钢笔书法竞赛活动等，都在为青少年普及钢笔书法知识提供各种帮助，创造多方面的条件。

还要大书一笔的，就是各级各类学校日益重视并逐步开展起来的书法教学，已经和社会上举办的各种书法展、书法竞赛活动产生共振。两者的结合，成为社会性的不可遏止的潮流，展望前景，真是令人有难以形容的喜悦。盛开在祖国艺苑中的书法艺术这株奇葩，包括钢笔书法这株新葩在内，将茁壮地开遍祖国的大地。辛勤地耕耘它的人们，迎接祖国书苑的丰收吧！

加强写字训练的基础教育必然引起连锁反应，不仅使千百万大、中、小学学生提高对书法实践的重要性、迫切性和责任感的认识，而且，通过他们努力取得的效用，又将影响社会上广大民众注意培养自己正确的书写习惯，探求科学的书写方法，同时纠正令人生厌的乱写现象。经举国上下一致努力，就不难提高全社会的书写水准，树立起规范化的、体现时代精神

的书风，迎來在中華大地上的書法的繁榮。

從現狀看，要達到這種水準，首先是開展鋼筆書法的普及工作。在我國城鄉，除少數民族使用自己的文字及有少數人習慣寫毛筆字之外，絕大多數人都是應用鋼筆書寫漢字的。在鋼筆書寫中，又是要以繼承我國有幾千年歷史的書法傳統為基礎。如現在見到的鄧散木先生的《鋼筆字寫法》，沈鴻根先生臨的《曹全碑》、《張遷碑》和他的隸書、行書作品，任政先生的行書，陳益堂先生的行書，黃若舟先生的草書，林似春先生臨的《十三行》，叶隱谷先生的行草作品等，就是繼承毛筆書法傳統，創造了鋼筆書法可取得和毛筆書法有同工異趣的優秀字例。仅此，就足夠說明：用鋼筆書寫漢字，同樣要較為嚴格地掌握和遵循中國書法的筆法、結構、章法等法度，在此基礎上再充分發揮鋼筆的性能。如是，鋼筆書法藝術，就會得到應有的科學的正名。

然而，在書法界，對於用鋼筆這種書寫工具書寫，其書法要不要遵循中國書法的傳統技法問題，存在着不同見解，對此，我認為有必要展開一點談談。

在舉世的文字書寫中，唯有漢字結體，通過「執、使、轉、用」的筆法要求，表現自己千姿百態的藝術魅力，令人為之傾倒；唯有它通過窮極變化的筆勢，呈現風神氣韻俱健的藝術生命，引人為之痴情；又是唯有它通過出神入化的筆意，展示作者思想、情操、意志、風格的個性美，產生藝術教育力量，誘人為之神往。眾多的代表作品匯成為反映時代精神的一代書風。書風的形成，在當代，能吸引社會的生活情趣，豐富人民群眾的文化生活，樹立追求進取的风尚，提高民族的精神和素質，對後代，將深遠影響他們在德、智、體、美諸方面得到全面

培养和健康发展。按着传统的认识，这些，似是专指有几千年悠久历史的毛笔书法所说的，但是，我在这里并不是专指毛笔而言。

从本世纪以来，具有简便利用途的钢笔的流行，代替毛笔在我国畅行无阻，是书写工具的一次重大改革。性能有限的钢笔，其书写汉字的书法，能否取得与毛笔相当的（不是相同的）艺术效果，是非议者对钢笔字不能称为书法所持的论据之一。如果仅从这一论据出发进行评定，倒也不无道理。因为钢笔远不如毛笔那样可使作者神往情驰地、尽情达意地任性发挥。它不易表现笔法的一切要求，点画行程短，结构变化简单，章法活动幅度小，应用上不能写大字，墨采单调，不便于表现抑扬顿挫的笔势，难以追求转折提按所产生的笔意，易外露，少内涵，更难于象毛笔那样表现「悬针垂露之异，奔雷堕石之奇，鸿飞兽骇之资，鸾舞蛇惊之态，绝岸颓峰之势，临危据槁之形」。这些确是钢笔在书写汉字时不可弥补的先天不足。

尽管如此，由于书写工具的变革和社会性的广泛采用，钢笔书法仍以不可战胜的一支新军劲旅的姿态驰骋在书坛上，使经受几千年沧桑变迁考验的、伴随着民族的安乐与忧患、并为民族的生存和发展作出巨大历史贡献的毛笔书写，受到冲击，其应用的范围大为缩小了。时至今日，每当人们拿起毛笔写字时，不外是（一）用它练写汉字点画笔法的基本功；（二）为书法家和业余爱好者用来写志传情，发挥它的特异功能进行艺术创作；（三）补充钢笔所不能的题写榜书一类和楹联之属，向社会提供艺术作品等特殊需要。因此，毛笔在应用上是「让贤」了。

钢笔，是有其独特的性能与功用的。因此，必须在这个基础上来讨论。人们往往离开钢笔

和毛笔的不同性能，用两者所产生的不同的艺术效果相较高下，尽管这是令人容易理解的心理，但是一笔一画地用对比的方法来认识谁短谁长，何优何劣，用毛笔书法的要求来苛求钢笔书法之所不能，是缺乏科学态度的。我认为钢笔书法，可以同样地表现自己带有个性化的形、神、动、静，使之姿情任性地溢于笔端，也能同样地把作者的情趣、意志、风貌溶于字内，产生自己的形态、神韵、意境、气势，在点画呼应、参差有序、气韵飞动的造型美中，以自己的艺术性格和追求、创造富有个性化的艺术生命。能否如此？仅以笔法为例即可得到验证。用笔上的节奏起伏，力度上的强弱刚柔，速度上的急缓断续，笔势上的张弛舒敛，结体上的繁简疏密等，凭其自有的天赋，可尽得形美、韵胜、力遒、穷变的风流。这些，可以从各种形式和层次的钢笔书法作品竞赛中所呈现的雄姿媚态来证实。可以肯定，有亿万书法人口的创造，凭着钢笔自己的禀赋，钢笔书法将会不断完善自己的规律，稳定法度，在取法用势中传神地体现着个性，取得同毛笔书法的同工异趣之妙，完成各射异彩的艺术追求。

钢笔书法业已显示了独树一帜的发展趋势。毛笔字（不是毛笔书法艺术）的书写，则表现了它的历史局限性，不能不接受用途广、速度快、易学易写、省时省事的钢笔书写的挑战。因此，培育、发展钢笔书法，是社会前进和事业发展的共同需要。同时，它也开拓了我国书法艺术事业的研究领域。

我酷爱毛笔书法如命，是它的一名忠实卫士。我这样强调钢笔书法，不是夺志移情，只是在艺苑中给它争名夺实。以强大生命力发展着的汉文字，在充分发挥其书写的高效率的优势时，不论是用毛笔还是用钢笔，都将为民族的繁荣，国家的振兴，事业的发展，国际事务的

交流，做出巨大贡献的。因此，对毛笔或钢笔，是不能以个人的偏爱加以扬抑，或厚此薄彼的。

我主张现在是应该给书法学科（不要按照传统的认识而专指毛笔书法）树立一个广义的新观念的时候了。因此，在教学中要毛笔、钢笔兼教兼用，避免书法学科单向的畸形发展。因为，凡是书写汉字的人，都要受到点画书法的基本功训练，都要学懂必需掌握的书法基础知识。有了这两个「都要」，就会在运用两种性能不同的书写工具的实践中，逐步掌握书法的规律，写出一手工整美观的字来。否则，恐怕用什么笔，也不会写出好字的。

因此，我认为在教學大纲中规定阶段性的教学内容，统编包括毛笔、钢笔两种书法内容的教材，辅以教学法研究性质的教学指导书，使毛笔、钢笔各展其能，各擅所长，作为书法学科应用的两个分支，将会丰富和充实这门学科的建设。

以上当否？敢请不吝赐教，以匡我愚。

浣溪沙

和柳亚子先生

毛泽东

长夜难明赤县天，
百年魔怪舞翩跹，
人民五亿不团圆。
一唱雄鸡天下白，
万方乐奏有于阗，
诗人兴会更无前。

附：柳亚子原词

浣溪沙

十月三日之夕于怀仁
堂观西南各民族文工

团、新疆文工团、吉林

省边文工团、内蒙文工团联合演出歌

舞晚会，毛主席命填是阙，用纪大团

结之盛况云尔！

火树银花不夜天。

弟兄姊妹舞翩跹。

歌声唱彻月儿圆。

不是一个人能领导，

那容百族共骈阗？

良宵盛会喜空前！

登鸛雀樓

据史籍著文，此诗作者乃盛唐处士朱武所作，非崔颢作，并公认为王之涣注于此作参考。

白日依山尽，
黄河入海流。

欲穷千里目，
更上一层楼。

夜宿山寺

李白

危楼高百尺，
手可摘星辰。

不敢高声语，
恐惊天上人。

陶者

梅尧臣

陶尽门前土，

屋上无片瓦。

十指不沾泥，

鳞鳞居大厦。

蚕妇

无名氏

昨日入城市，

归来泪满巾。

遍身罗绮者，

不是养蚕人！

江上漁者

范仲淹

江上往來人，
但愛鱸魚美。

君看一葉舟，
出沒風波里。

小池

楊萬里

泉眼無聲惜細流，
樹陰照水愛晴柔。
小荷才露尖尖角，
早有蜻蜓立上頭。

所見

袁枚

牧童騎黃牛，
歌聲振林樾。

意欲捕鳴蟬，
忽然閉口立。

小兒垂釣
胡令能

蓬頭稚子學垂綸，
側坐莓苔草映身。
路人借問遙招手，
怕得魚驚不應人。

早发白帝城

李白

朝辞白帝彩

云间

千里江陵一

日还

两岸猿声啼

不住

轻舟已过万

重山

绝句

杜甫

两个黄鹂鸣

翠柳

一行白鹭上

青天

窗含西岭千

秋雪

门泊东吴万

里船

望庐山瀑布

李白

日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。
飞流直下三千尺，疑是银河落九天。

山行

杜牧

远上寒山石径斜，白云深处有人家。
停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。