

主编 王厚祥

硬筆書法教程

以明題

晉太元中武陵人捕魚為業
緣溪行忘路之遠近忽逢
桃花林夾岸數百步中無雜
樹芳草鮮美落英繽紛
人甚異之復前行欲窮其
林盡水源便得一山山有
小口初極狹或有光便捨
船從口入初極狹或有人
跡復通人復行數百步豁然
開朗土地平曠屋舍有

科学普及出版社

硬笔书法教程

王厚祥 编著

限 止

科学普及出版社

编写说明

随着人们物质文化生活水平及文化素质的提高,旨在陶冶情操,提高审美能力和书写水平,促进工作和学习的硬笔书法,越来越受到全社会的重视。各地书法组织广泛开展硬笔书法培训的同时,大中专院校,中小学也纷纷开设硬笔书法课程。硬笔书法教育正在朝着正规化的轨道迈进。为了适应这种新形势,我们集多年来教学、研究及著述的经验,编写了这本教材,以供学校教学和群众自学之用。这本教材的特点是:

一、内容全面、系统、丰富、翔实,讲解细腻,立足教学和自学,力图弥补目前硬笔书法教育和学习中理论内容偏少、偏浅的缺憾。

二、以实用为选材标准,以基本技法、基本规律为重点,以最常用的钢笔楷书、行书为主讲内容。

三、有较多的例字、范字,供学者临摹。

本书初稿情况:一、二、三、四、五、七、八、九、十几章由王厚祥编写。第六章由南孝璞编写,有关书法史的内容由侯法卿编写,其余各章由王厚祥编写,最后由王厚祥总纂定稿。

本书编写过程中,得到有关领导张国斌、宋金方、于宝华同志,老师高鸿源先生和王建平、陈贵清、王文仓、李和均、张晓东、周永涛、董洁、金淑静、王雅山等同志的支持、指导和帮助,得到了科学普及出版社、北京比昂科贸公司的大力支持,中国书协主席、著名书法家沈鹏先生于百忙之中为本书题签。在此,一一表示衷心地感谢!

由于作者水平有限,书中或有不足和不妥之处,敬请书法界的老师和朋友们指正。

编者
一九九三年九月

(京)新登字 026 号

硬笔书法教程

主编 王厚祥

科学普及出版社出版

(北京海淀区白石桥路 32 号 邮编:100081)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

北京师范大学印刷厂印刷

※

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:7 字数:114千字

1994 年 1 月第 1 版 1994 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-110-03203-5/J·190

印数:1—3,000 定价:6.90 元

目 录

第一章 概论	1
第一节 硬笔书法的产生和发展	1
第二节 硬笔书法与毛笔书法的区别和联系	6
第三节 怎样学习硬笔书法	7
第二章 硬笔书法的材料	9
第一节 笔	9
第二节 墨	12
第三节 纸	13
第三章 硬笔书法的技法	14
第一节 钢笔字的书写方法	14
第二节 钢笔书法的表现原理和原则	16
第四章 钢笔楷书	18
第一节 楷书简介	18
第二节 钢笔楷书的笔法	19
第三节 钢笔楷书的笔法规律	24
第四节 笔序	25
第五节 楷书的结构	26
第六节 楷书的结构原理	29
第五章 钢笔行书	33
第一节 行书简介	33
第二节 钢笔行书的笔法	33
第三节 钢笔行书的笔法规律	39
第四节 行书的造型原理	43
第六章 硬笔草、隶、篆书	45
第一节 硬笔草书	45
第二节 硬笔隶书	51
第三节 硬笔篆书	53
第七章 硬笔书法的临摹	56
第一节 对硬笔字帖的临摹方法	56
第二节 对传统碑帖的临摹方法	59
第八章 硬笔书法的章法	67

第一节	格与字	67
第二节	行距与字距	69
第三节	章法中的虚与实	70
第四节	字的形势与章法	72
第五节	情感与节奏	76
第六节	群体与整体	77
第七节	构图与边款	78

副 编

第九章	汉字与书法	80
第一节	汉字的特点和书法的产生	80
第二节	汉字的构成	81
第十章	书法的审美原理	82
第一节	使用价值先于审美价值	82
第二节	民族的审美趋向对书法艺术的影响	82
第三节	书法艺术的形式美	84
附	各种书体硬笔临摹字范	89

第一章 概 论

本章主要介绍硬笔书法的产生和发展过程,硬笔书法与毛笔书法的关系和怎样学习硬笔书法,从而使学生在对硬笔书法有一个初步了解的同时,对学习硬笔书法有一个正确的思想准备。

第一节 硬笔书法的产生和发展

一、硬笔书法的概念

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,又要寓线条以抒情状物的属性,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,以文字涵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。

硬笔书法与毛笔书法的根本区别在于书写工具的不同。因此,硬笔书法的概念我们可以顺延为:以硬笔为书写工具,以汉字为表现对象,以文字涵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,以硬笔为书写工具,使硬笔书法具有了独特的线条和魅力;汉字为表现对象,文字涵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,所谓“字如其人”;以笔法、章法为表现方法,则说明了硬笔书法的表现手段和表现形式,即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寻找。那么,什么是“书写”呢,什么又是“造型”呢?“书写”是指硬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。

这里不还有一个概念需要解释,那就是硬笔。我们既讲的是硬笔书法,这个问题必须明确。只有明确了这个问题,大家才能理直气壮地运用明确了“身份”的硬笔去创作,去参加展出、大赛及各种交流活动。对于硬笔,许多同志有模糊认识:钢笔、圆珠笔、铅笔当然是硬笔,那么,能写字的筷子、竹片、塑料管呢?呢绒软笔呢?我们认为,所有这些都是硬笔。正式笔厂出的硬笔自然应用最为广泛,而自制的硬笔也在很大程度上丰富了硬笔家族,增强了硬笔的表现力。我们常说的硬笔,是与毛笔相对而言的。因此,如果给硬笔下定义,或划定范围的话,那便是除毛笔以外,其它一切书写工具。这样,呢绒软笔自然也包括在内了。

二、硬笔书法的产生和发展

用硬笔写字在我国有悠久的历史。

我国有文字可考的历史是从商朝开始的。而商朝的文字甲骨文却恰恰是用石刀、石针等“硬笔”书写或镌刻的。甲骨文是距今 3000 多年前商、周时期的产物,它记录了大量的上古语言和事件,是目前发现的我国最早的成熟文字。不仅如此,甲骨文的文字书写也有了相当的艺术性,具有典雅、古朴、规范而又自然活泼的风格。郭沫若同志曾经赞誉说:“足知存世契文,实一代法书,而书之契之者,乃殷世之钟王颜柳也。”由此可见,甲骨文是我国最早的硬笔书法。图(1—1)

甲骨文图(1-1)

菩薩蠻 黃鶴樓

茫茫九派流中國，
沉沉一線穿南北。
煙雨莽蒼蒼，
魚蛇鎖大江。

黃鶴知何去，
剩有遊人處。
把酒酌滔滔，
心潮逐浪高。

——毛主席詞

鄧散木硬筆字圖(1-3)

唐人硬筆書圖(1-2)

毛筆的產生確切時間不詳，也許甲骨文時代就已產生了，但沒有它完整的字跡留傳。戰國、秦、漢及之後很長一段時期，毛筆成了主要書寫工具，但硬筆的書寫還在繼續。敦煌莫高窟出土的大量的歷代硬筆寫經卷就是佐證。

甲骨文也好，硬筆寫經卷也好，對於書法史來講，它們的存在，最主要意義還不在於其證明了硬筆書法的早期存在，而更重要的是，這些早期的，有相當藝術價值的文字，對後世的毛筆書法產生了不可抗拒的影響。其簡練明快的筆法，其挺脫秀勁的風骨，都自然而然地成為後人衡量書法作品的尺度。從這個意義上說，硬筆書法與毛筆書法開始就是不可竟分的。

毛筆代替原始的硬筆是生產力發展的必然。隨著硬筆被毛筆的取代，古代硬筆字逐漸減少，並

消失,硬笔书写艺术也随之告以段落。

钢笔的发明和传入我国,在硬笔书法史上是一个关键性的事件。本世纪20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,成为人们文化交流的最主要的书写工具。硬笔书法也从此获得了新生。在我国,硬笔书法的新发展主要经历了这样几个阶段:

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的喜悦,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《钢笔字的练习和写法》;邹梦禅的《三体钢笔字》;黄若舟的《汉字快写法》;周稚云的《钢笔美术字练习》;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,硬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。虽然如此寥寥几本字帖,在这样几十年的历史空间里显得格外空旷,当然也没有打破这一艺术研究初始阶段的寂静,形成硬笔书法学习和创作的波澜壮阔的局面,但是,这些钢笔字帖的出现却无可争辩地标志着硬笔字的书写进入了向艺术的高度追求和探索的阶段。

第二阶段,迅猛发展阶段

硬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。一些热心硬笔书法事业的有识之士,针对当时人们硬笔书写水平低下的现状,大声疾呼,积极宣传和推广硬笔书法,加之硬笔书法本身实用性的特点,“星星之火,可以燎原”,一经引导,硬笔书法热潮便迅速在全国各地奔涌,硬笔书法艺术得到了迅猛发展。

临,就是把字帖放在书桌前,照着帖上的字仿写,因此也叫“临帖”。临帖适宜成年人或具有一定书写功底青少年。初学写字的人,采用临帖的方法不容易掌握好字的形态结构,如同“抄

庞中华钢笔字图(1—4)

这一时期较早的代表人物,当首推庞中华,他于七十年代末和八十年代初就曾出版大量钢笔书法字帖。并奔走全国各地,积极宣传钢笔书法,后来又在中央电视台搞钢笔书法讲座,产生了很大的影响。他的字端庄秀美,用笔融毛笔笔法和钢笔笔法为一炉,笔法有较多的变化,线条丰润柔和而不失钢笔字挺秀的特色,风格雅俗共赏,得到了广大群众的欢迎。他的字,与原有钢笔字相比,特别是

在笔法上,有了较大的突破。对于这一时期硬笔书法的发展,庞中华起到了重要的引导和推动作用。图(1—4)

1982年5月,《浙江青年》杂志社举办了首届全国青年钢笔书法大赛。这是一次最早的、规模较大的全国性硬笔书法活动,参赛作品21967件。这次活动在全国产生了很大影响。从此,轰轰烈烈的硬笔书法活动便在全国各地开展起来。这一阶段的活动有这样的特点:

1、活动自下而上,是完全自发的群众性活动。不是国家设立相应的机构,有专职人员来宣传和推广这一艺术,而是群众自发的组织活动,并向有关主管部门建议申请成立组织。目前,较大规模的硬笔书法团体有:浙江的“中国硬笔书法家协会”,北京的“中国硬笔书法协会”,上海的“中华钢笔圆珠笔书法研究会”,重庆的“中华硬笔书法家协会”,河南的“华艺硬笔书法习字会”,河北的“南北青少年硬笔书法联艺会”,“中国当代硬笔书法家协会”等。此外,还有大批省级、地级、县级硬笔书法团体,它们之中,大多没有国家经费,但却克服重重困难,扎扎实实地开展工作,肩负着普及推广硬笔书法艺术,并使之走向提高,走向繁荣的使命。

2、大赛频仍,形成硬笔书法事业空前繁荣的景象。数以百计的大赛和交流活动,是这一阶段的又一突出特点。1982年《浙江青年》杂志社举办首届全国青年钢笔书法大赛,参赛稿数21967件。

1984年5月,《浙江青年》杂志社再次举办全国青年钢笔书法大赛。参赛稿件20万件。此次大赛,不仅国内硬笔书法爱好者踊跃参加,而且还有不少国外寄来的作品。

1985年12月,中华青年钢笔书法协会,《工人日报》,《中国青年报》,上海新华金笔厂等单位联合举办“中国钢笔书法大赛”,参赛作品竟有百万件之多,而且,从参赛作品的质量看,显示了相当的实力。

1986年5月,由北京中国现代钢笔书法研究会等单位联合举办的“第一次中国汉字硬笔书法大赛”揭晓,参赛者97万多人。

1987年5月,由上海文化生活技艺专修学校,青年报社,上海书画出版社等单位联合主办首届“文明杯”钢笔、圆珠笔书写大赛,参加人员几十万人。

1988年8月,由《中国钢笔书法》编辑部,深圳中国现代艺术画廊,香港宝祥工程贸易公司等单位联合主办的“首届国际钢笔书法大赛”,在深圳西丽湖渡假村评选揭晓,十几个国家和地区的作品参赛,来自全国各地及泰国、新加坡、港澳等地的优胜者参加了颁奖和交流活动,产生了很好的影响。

1987年7月,“全国首届年轻人硬笔书法大奖赛”;

1988年5月,“第一届全国学生钢笔书法竞赛”;

1988年12月,“老山杯”全国硬笔书法大赛;

1989年2月,“首届全国硬笔书法作品邀请赛”;

1989年9月,“青春杯”全国硬笔书法大赛等……

仅全国范围的硬笔书法大赛、大展及交流活动就数以百计,其它地区范围的活动更是难计其数。各种大赛此伏彼起,广大群众踊跃参加,艺术新人不断涌现,艺术水平日新月异,形成硬笔书法事业空前的繁荣。

3、艺术培训工作广泛开展。与这一阶段轰轰烈烈的硬笔书法大赛和交流活动一样,硬笔书法培训工作几乎是同步进行的。早在八十年代初,河南庞中华主办的“中华钢笔书法函授学校”就面向全国函授。84年10月,庞中华又在中央电视台主讲钢笔书法。1986年6月,中国现代硬笔书法研究会和中央电视台联合拍制了《硬笔书法讲座》,并向全国播放。此后,更多的硬笔书法函授活动普遍开展起来,上海“中华钢笔圆珠笔书法研究会”的钢笔、圆珠笔书写函授;北京硬笔书法学会的钢笔书法函授;大特区硬笔书法函授学校面向全国函授等等。都为普及硬笔书法艺术,提高全民族的硬笔书写水平起到了很好的作用。

4、硬笔书法理论的研究,越来越多地引起广大硬笔书法爱好者的重视。近年来,大批硬笔书法字帖上市,成为各地新华书店的最畅销的书目之一。更重要的是,许多字帖的作者,除把自己精美的

书法奉献给读者外,还同时讲述了自己学习硬笔书法的体会和方法,为广大初学者起到了启蒙作用,成为最基础的硬笔书法理论。1985年5月,由中华青年钢笔书法协会主编的《中国钢笔书法》杂志创刊,标志硬笔书法在中国有了专门从事理论宣传和研究的阵地。其后,又有河南的《硬笔书法报》,浙江美院的《钢笔书法艺术》等报刊杂志相继诞生,为硬笔书法的理论探讨开辟了较为广阔的天地。

以艺术交流、理论引导为目的硬笔书法理论研讨活动不断开展。一次大的竞赛、展出活动,一般都有一次较成功的书艺交流和理论研讨活动。除此之外,近年来,专门的硬笔书法理论研讨会也在各地相继召开。1987年6月,首届中国钢笔书法理论研讨会,在湖南省长沙市举行,研讨会收到来自全国各地的硬笔书法论文300多篇,主要研讨题目是:钢笔书法与毛笔书法的比较,钢笔书法的技法,硬笔书法史,硬笔书法现状,钢笔书法的教学及书写工具等。

在实践和理论研究的基础上,一些专门从事硬笔书法教学和研究的论著诞生,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》(目前印数达十多万册),1989年由北京体育学院出版社出版,王厚祥、王立志编著的《钢笔楷书书标准教材》,(目前印数达30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、又有一定理论深度的专著,为中国硬笔书法理论的发展开辟了先河。

三、硬笔书法的发展前景 **中国笔**

在中国,古老的毛笔书法贯通古今,她的艺术“金身”,承载了几千年来民族文化的精粹,融汇了民族的哲学和美学,至今以至将来都将显示出其强大的生命力和艺术感染力。从这个角度看,有的同志就断言:硬笔书法充其量也只是毛笔书法的附庸,登不上大雅之堂。果真如此吗?当然不是。硬笔书法是一门新兴的艺术,但一下子却赢得了比毛笔书法多得太多的群众,在仅仅十年左右的时间里,发展得如此普遍,如此规模,又如此高的艺术水平,这说明了什么呢?——硬笔书法有其特有的优势:

1、艺术是服务于社会的,它服务的面越宽,从事这一艺术研究的人也就越多;而从事这一艺术研究的人越多,这一艺术本身的发展也就越快。

在古代,毛笔被普遍应用,随之产生了许多书法家。而现代中国,硬笔取代了毛笔的地位,被广泛地应用于人们的日常生活之中,应用人数之多,应用范围之广都是空前的。近年来,涌现出大批的钢笔书法工作者和优秀人才,他们对钢笔书法的研究如雨后春笋日高一日。相信,他们终会被公认为钢笔书法家。古人使用毛笔久之能写出毛笔书法,今人用钢笔也势必写出精美的钢笔书法。

2、书写工具的不同必将使硬笔书法发展成为独树一帜的艺苑奇葩。

毛笔质软而柔,能表达出丰富的艺术语言。然而,不管怎样,它只能是软笔线条:点、线、面、骨肉、血。硬笔则不同,它质地硬,写出的线条刚劲挺秀、骨感突出、清新明快、均匀简洁,易于掌握,便于分析。而这些又都是毛笔书法所难匹比的。因此,硬笔书法将以其强烈的个性形成独特的艺术风格。

3、实用性为硬笔书法的发展开辟了广阔的前景。

以钢笔为例,练好钢笔字,可以使人陶冶性情,加深修养。培养人做起事来专心致志、细致认真和持之以恒的精神。钢笔字写得好,犹如穿上漂亮的服饰,使人赏心悦目,给人以美感。更重要的是,文字书写除作艺术欣赏外,还是每个人工作、学习和生活都不可缺少的文化交流工具。人们用它来交流思想,记载事物和传递信息。字写得不好,或东倒西歪,或缺手短足、潦草不清,不仅使人看了费解不快,往往还会发生误解,甚至影响工作。从这个意义上讲,实用的需要也必将成为推动硬笔书法发展的重要力量。

以上论述说明,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决不亚于毛笔书法的精湛艺术。硬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。硬笔书法还处于初级发展阶段,从这个角度

讲,硬笔书法要牢牢地植根于“实用”的土壤之中,才会做到广种博收,在全面普及中发展,在广泛发展中提高。

第二节 硬笔书法与毛笔书法 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,硬笔书法已成为书法艺术中的一支强大的生力军。并且,随着硬笔书法的迅速发展,这一艺术自身的特点也越来越突出。那么,硬笔书法与毛笔书法有哪些区别和联系呢?

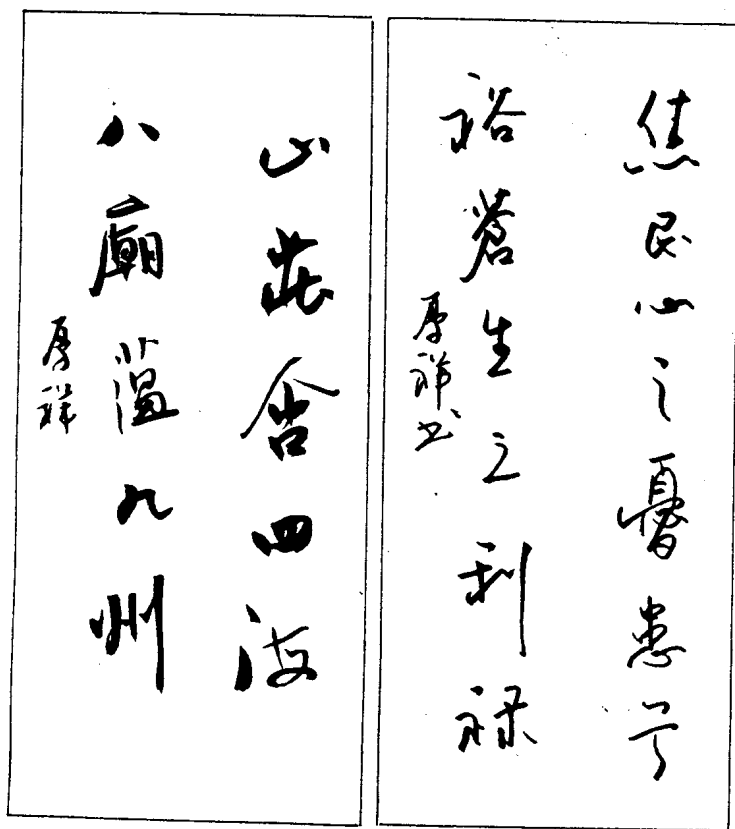
一、区别

硬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造成的线条质感不同。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,因此,其线条质感柔软、丰润,笔画或飘若行云,或雄浑劲健。但总是刚柔相济,有骨有肉。硬笔则以金属、竹、木、塑料等硬质材料制成,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,笔毫可铺可敛,所以,其笔画宽窄、大小悬殊,线面并用,表现丰富;硬笔则因笔尖开合能力较小,笔画均匀,线条明快、简约。如图(1—5)

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、毛边纸等专用纸张书写,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。

软硬笔书对照图(1—5)

二、联系

硬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,硬笔的用笔方法可以借鉴毛笔的笔法。比如说,硬笔书法中就借鉴了毛笔起落完整和轻重缓急的写法,使笔触更加丰富多彩。

第三节 怎样学习硬笔书法

对硬笔书法的一些情况有了初步了解之后,便进入了硬笔书法的学习阶段。那么,怎样学习硬笔书法呢?临习钢笔字帖,还是临习毛笔字帖?学书法有没有捷径?下面我们来研究这些有关硬笔书法学习的问题。

一、书法学习的二要素:勤奋和方法

书法是一门写的艺术,创作上应用的所有方法,都是通过写来完成学习和记忆的。少年儿童要通过写来掌握规范文字的写法;成年人则要通过写来改掉过去不规范、不美观的字体。而字体的规范,线条的功力,又特别需要长时间练习的积累。因为,一种字体在一个人手中形成,是一种生理规律的形成,是眼、手、大脑长时间协调工作、统一练习的结果。况且,作为艺术的文字,其要求远远超过一般文字。几千年来艺术研究成果的学习,严格的艺术规范的训练,建立在坚实的基础功力之上的个人风格的探索,都需要持之以恒地学习和脚踏实地的求索。因此说“勤奋”二字是学好书法的第一要素。说到这里,有些同志可能有畏惧心理,觉得学好书法这可太难了。其实,同其它学科一样,任何一门科学的研究都怕高层次,层次越高越难。而真正达到掌握其基本技能,有一定的操作能力,略略超乎常人的水平,还不是特别困难的。这个“略略超乎常人”,对于我们硬笔书法来说,就是指改掉了过去不规范的因素,掌握了笔法和结构的基本规律,写出了大家都认为较为美观的文字。而这个结果往往是绝大多数学习者的目标,因为他们多从实用考虑,不可能人人都成为硬笔书法家。正如农民种田一样,每一个肯于学习农业生产技术,又勤于管理的农民,都能取得较好的收成。而要培育新品种,研究出农业生产新技术,那确是比较困难的事了。然而,需要注意的是,即是“取得较好收成”农民也应做出“肯于学习农业生产技术,又勤于管理”的努力。我常常遇到这样一些朋友,谈起书法来觉得很神秘,过份地强调素质差异。“我就是没有这方面的细胞。字我天天练,下了不少功夫,可就是长进甚微”。我说:“把你的字拿来我看。”却往往没脚踏实地的练习。有的确也天天写,却天天龙飞凤舞,从未真正用过心,字要从一笔一画的楷书练起,他却一篇都没认真写过。如此不肯下功夫,是什么也谈不上的。

二是讲究方法。这是学好书法的第二要素。比如说,有的同志勤勤恳恳写了一辈子字,但从艺术角度去要求,却还没有入门;有的同志在一个小环境内小有名气,自己认为也写得很有“特色”,但实际上还很幼稚。这些便都是缺少方法所造成的“冤案”。

书法是一门抽象性、写意性很强的艺术,一本碑帖,初学者即使临了很长时间,而又认为学得“很象”了,但却没有学到根本;许多问题,自我探讨了很长时间却还似是而非。那么,如何才能提高书法学习的效率,达到事半功倍的效果呢?

第一、练习中要养成爱动脑筋的习惯,不要“照葫芦画瓢”,不求甚解地临帖。对于用笔和造型,必须写一个研究一个,同一个字也要写一个变化一个,在分析前一个的基础上不断改进和完善。此外,对于字体的取势和风格也要用心分析。

第二,求师问路。书法的学习自学困难比较大,因此,学习和提高阶段,求师问路也是非常必要的。在老师的指导下,可以少走不少弯路,提高进步速度。

第三、加强理论学习,边实践,边学习。求师问路当然是提高书艺的捷径,但中国有句古语叫做

rid

“师傅请进门，修行在个人”。教师的指导终究是受某种条件限制的，不可能面面俱到。况且，找到名师指点，也不是件容易的事。那末，更多的和更具体的问题都需要自己去解决。因此，必须学会学习理论、研究理论的好习惯，并学会理论随着实践走，理论先于实践行。随时确定和把握自身学习的方向和路线，从而高效地发挥理论的指导作用。

二、学习硬笔书法的表达

硬笔书法学习的第一步，应该是学习硬笔书法的基本技法，最主要的内容是基本笔画的表达。这是学习每一字体的开始。楷书的“点、横、竖、撇、捺、钩、折、挑”；行书的特定笔画及草书的构成符号等。硬笔书法的历史虽然不长，但发展速度较快。广大硬笔书法家和硬笔书法爱好者，在相对较短的时间里，创造了丰富的硬笔语言，并正在形成较为成熟的书法风格。所有这些，都是多年来硬笔书法的研究成果，是广大人民群众智慧的结晶，它反映了当代人的哲学思想和审美趋势。因此，是硬笔书法的初学者首先应该学习的。

硬笔书法基本表达的学习，主要通过临习硬笔字帖来实现。临习中要注重学习两点：一是硬笔表达的丰富性。硬笔线条一般窄小，初学者常常忽略用笔的起行、收、讫变化，使得线条面目单一，失去了艺术表现力。因此，这一点是需要首先记取的。二是硬笔表达的特殊性。要特别注意学习和研究硬笔表达的个性特点，与毛笔的区别，并努力促其发展。因为这是硬笔书法生命的源泉。此外，硬笔的临习中，必须注意选帖。字帖一定要选高层次、有代表性的。因为如今硬笔书法尚在初级发展阶段，很多东西还不很成熟，个别水平不高的字帖，不仅对初学者没有裨益，而且会误人子弟。

三、临习古代毛笔法帖

前面讲解硬笔书法史中，我们提到硬笔书法与毛笔书法开始就是不可竟分的。既然不可竟分，那么，毛笔书法与硬笔书法重叠的“影像”是什么呢？我们前面说，毛笔学习了最早的硬笔书法线条，线条质感上有了“重叠”（但这里需要注意，毛笔与硬笔线条即使质感相同的部分，笔法表达也不相同），但最主要的是它们的结构造型相通、章法规律相通。认识了这一点，不仅坚定了我们学习毛笔书法的决心，而且明确了学习毛笔书法的方向。毛笔书法有着悠久的历史，有着众多的古今优秀书家，其艺术成果较之当今硬笔书法要成熟得多、层次高得多。其中，对结体、章法的研究足以使硬笔书法爱好者大开眼界，拓展思路。也正在或必将迅速加快硬笔书法的发展速度，提高硬笔书法的档次。

关于临摹中的具体问题，本书后有专门章节介绍。

四、创造富有个性的硬笔书法艺术语言

这个问题对于初学者看来是一个深层次的东西，是一个较为遥远的课题。但是，我们认为，硬笔表达上的个性特征，是应该从一开始就注重分析和训练的。不然的话，基础阶段不注意，到了提高阶段，不仅要学新的东西，还要改变旧的东西，如此就更加浪费劳动和精力了。

前面我们讲过，硬笔书法富有个性的表达，是硬笔书法艺术生命的源泉。在笔法表达上，学一些毛笔的方法是可以的，但是，如果表现出来的笔画造型特别接近甚至完全相同于毛笔书法，那么，就从根本上失去了硬笔书法的意义。硬笔书法与毛笔书法的根本区别在于书写工具的不同。我们要认真从不同工具的不同表现上去探索属于硬笔书法艺术的空间，创造出丰富而又独特的硬笔书法语言，使这一为广大群众所喜爱的艺术骄傲地屹立于民族艺术之林。

第二章 硬笔书法的材料

“工欲善其事，必先利其器”。学习硬笔书法，首先必须认识书写工具，熟习书写材料，只有这样才能尽快地学会驾驭书法工具的本领，尽快地掌握硬笔书法的基本创作方法。传统书法的材料有笔、墨、纸、砚，称为“文房四宝”。而我们硬笔书法，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。那么，硬笔书法的笔、墨、纸与毛笔书法的笔、墨、纸有什么不同呢？我们分别做以下介绍：

第一节 笔

前面我们讲过，硬笔的范围很广，包括除毛笔以外的一切书写工具。然而，这些硬笔之中有相当一部分是不常用或为达到某种创作效果而自行制作的。这里我们仅从实用的角度介绍几种最常用的硬笔。

一、钢笔

1、钢笔小史

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，但由于它有使用方便、经久耐用等优点，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，这样有如毛笔表达特点的滋润和多变，中国人就不会为之所动。我想这也是我国人民之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。在钢笔的发明中有一个故事：1809年，一个叫沃特曼·莱维斯的美国人，在一家保险公司供职。一天，他费了很大努力才谈妥了一大笔生意，但在签约时，由于心情激动，拿鹅管笔的手微微颤抖了一下，结果滴落了一滴墨水，玷污了契约。当他不得已去另拿一份契约时，却被另一家公司乘虚而入，抢走了他的生意。沃特曼对影响他生意的笔大为愤慨，决心要发明一种能控制墨水而不再任意滴落的笔。经过不懈的努力，他终于从物体的毛细现象里得到启示，把笔管内装上一个储水的管子，再在管子中放一根很细的导管连接笔尖。这样，通过这支细管，既能向笔尖提供源源不断的墨水，又能控制墨水的大量流漏。就这样，世界上第一支钢笔制成了。如今的钢笔，把原来的储水管子换成皮囊能够自动吸水，小小的毛细管则又多了一个吸水的功能。钢笔刚问世时，是个稀罕的东西，价格昂贵。因此，清朝末年，当外国的“脱华门”、“犀飞利”、“派克”等金笔传入我国时，只有达官巨富等上层人物才买得起。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。

随着我国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，就生产钢笔五十五个品种，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。

2、钢笔的种类

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、银和电解铜合成。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,但它书写流畅圆滑,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。

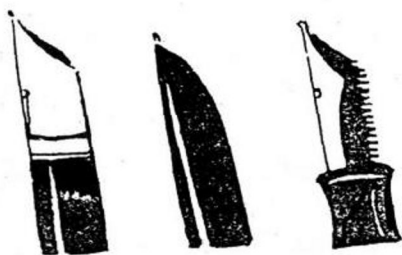
普通钢笔的笔尖直接由不锈钢制成,笔尖不含铱粒。因此,耐磨性能差些。这种笔尖的钢笔如今生产的较少了,市面上常见的只有蘸水笔的笔尖。

钢笔从笔尖造型上还可分为大包头、小包头、平片明尖三种类型。图(2-1)

大包头型笔具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。平片明尖的特点一是笔尖型状面上较平,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。

图(2-1)

3、钢笔的挑选和使用

认识了钢笔的种类及性能,为挑选钢笔打下了很好的基础。除此之外,对于新笔的选择,还应注意以下几点:①笔尖。笔尖的挑选是挑笔中最重要的内容。好的笔尖一般具备这样的条件:一是笔尖匀称,分辨大小一致,薄厚相等;二是笔头圆点大小一致,造型统一,契合完美,圆滑而不拉纸;三是弹力适中(以手指轻按笔尖可选出所要求的弹性)。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。外部结构完美,包括笔夹、各开合处的性能完好和配套完整。④外观。外观即笔的造型及花色是否可人。

一枝称意的钢笔买回后,便成了自己的心爱之物。为了延长它的使用寿命,也为了让这枝可爱的钢笔写出更加美丽的文字,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摩擦,减少了笔尖的损伤。二是书写时用力不宜太重,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,保持笔气贯通。

二、美工笔

美工笔原是画画用的一种弯尖钢笔。它的发明最早是为了增加钢笔的表现力,即增加钢笔线条的宽度,以适应绘画上某些效果的需要,而把一般钢笔尖扭弯而成的。由于深受广大美术工作者的

欢迎,得以批量生产。如今硬笔书法的勃兴,更为美工笔的发展带来了广大的前途。

美工笔一般由平片明尖笔制成,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。美工笔的出现,一定程度上克服了钢笔线条粗细变化小的弱点,为丰富钢笔的表现开创了远大的前景。运用美工笔进行创作,许多现代硬笔书家已经取得了可喜的成绩。其中较为突出的有辽宁的史成俊、浙江的吴舫等。史成俊用美工笔作书,避开了容易形成的“侧锋”和单薄之气,用笔圆润敦厚,且灵活多变,墨气很浓。而吴舫所用之美工笔,其刃似很薄,但所写线条却不轻飘,铁骨铮铮中蕴含着老辣之气,是硬笔线条的杰出代表。

三、圆珠笔

圆珠笔是1938年匈牙利人比洛发明的。第二次世界大战初期,记者们进行战地采访时,由于自来水管常常因无墨水不能书写,而影响工作。当时在英国采访的匈牙利记者莱滋·比洛根据油性渗透的原理,采用油溶性颜料,经过多次试验,终于制成第一支圆珠笔的雏型,称“油溶笔”。但由于第二次世界大战的影响,没有很快在欧洲推广。然而,未经战乱的美国,却首先开始了圆珠笔的批量生产。本世纪四十年代,圆珠笔开始销往我国。圆珠笔有携带方便,使用便利的优点,因此,它的问世很快成为继钢笔之后的又一主要书写工具。

但从书法表达的角度讲,圆珠笔与钢笔却不能比。因为钢笔一方面笔尖能左右开合,使线条有宽窄变化;另一方面钢笔尖结构和墨水的水质成分,决定了它的笔迹在一定的力度条件下,能产生不同的墨色及墨形上的变化,而这两点圆珠笔却不能做到。圆珠笔的线条变化只有通过用笔力度的变化,调整笔尖与纸面的接触面积来实现。况且,圆珠笔的书写要靠笔头圆珠的滚动来完成,这样势必造成书写上的两个缺点:一、所写线条“圆”有余而“方”不足;二、运笔过于圆滑,难于有目的地变化表达。因此,圆珠笔便失去了钢笔相对迟涩的优点。

当然,这只是与钢笔做一比较,从普遍意义上讲,应该说圆珠笔也有圆珠笔的优势。而从另一个角度讲,他与钢笔相比的缺陷,便又可能成为它的特点。比如说,圆珠笔笔尖特殊的浑圆,使它的笔迹格外的圆润,“笔笔中锋”。加之用力书写其笔尖也不会变形,写到凹洼里的笔画,与凹洼的感光相映,形成特殊的立体效果。如果书写中再有些用笔角度的变换,线条笔迹出现些不规则的变化,圆珠笔也能写出意趣横生、风格独特的书法作品。

四、铅笔

铅笔的发明早于钢笔和圆珠笔,诞生于16世纪,当时的铅笔只是把石墨插入木杆中做为书写工具。铅笔真正发展成熟,并成为一个大笔系,是从18世纪末开始的。当时,法国的拿破仑正在同许多欧洲国家交战,战场上连连取胜,欧洲国家都很惊慌。于是当时仅有的两个铅笔生产国英国和德国决定对法国铅笔禁运。由于当时铅笔是法国人的主要书写工具,所以它的禁运给法国的生产和战争带来很多麻烦。拿破仑非常着急,便命一位名叫康德的化学家速造铅笔。康德经过很大努力才在法国找到石墨,但石墨质量却很糟。为了成形,康德不得不往石墨里加入粘土。不想这样一来竟造出了世界上最好的铅笔。因为这种铅笔根据石墨与粘土相配的不同比例,产生了软硬不同,色彩各异的效果。为铅笔生产开辟了一条新路。后来美国人威廉·门罗又将细小的铅条镶入木条内,做成了与今天铅笔大致相同的铅笔。时至今日,铅笔已发展到了370多种类型,70多种芯色和18种硬度。如今我们见到的铅笔杆上的“H”或“B”的字母,就是表示笔芯软硬度的。“H”表示硬,如2H、3H;“B”表示软,如3B;“HB”则表示软硬适中。

铅笔的实用性很强,据实验,一支铅笔能画出50—60公里长的线条,能写出4、5万个汉字。铅笔的表达也很丰富,除不同硬度的铅笔有不同的“墨色”外,同一支铅笔用力不同笔画也色彩各异,况且通过调整角度、方向也能表现出不同形态和宽度的笔画。只是铅笔的笔迹终究色度浅一些,与白底形不成特别强烈的对比。从而影响了制版、印刷效果。这是铅笔一个“难于启齿”的缺陷。

五、竹笔

商店里实际没有这么一种笔。竹笔完全是作者自己根据创作的需要而制作的。然而,竹笔为什么在硬笔中叫得这么响呢?因为是竹笔改变了硬笔不能写大字的历史,又是竹笔从很大程度上丰富

了硬笔书法的表达。竹笔能写斗大的字,也能写蝇头小字;竹笔能造典雅之妙,也能写浑宏之绝。在众多的全国硬笔书法大展、大赛中,竹笔创作的作品总是占有相当的比例,并格外引人注目。下面我们介绍竹笔的种类和制作方法:

竹笔一般分为两种,一种是圆尖的,一种是扁尖的。

圆尖的竹笔也分为两种:一种是把竹片的一端削成钢笔尖状,内测有凹洼,能蓄一定量的墨水。这种竹笔与钢笔相仿,表达比较真切,能写较小的字。另一种也是最常用的一种,是用筷子做成。用竹筷的小头书写,需要较小的字时再把写字的一头剥细,字越小越细。蘸墨水时应将笔头在墨水中多淹没一些长度,以使笔杆多储存一些墨水。这样的竹笔很好用,蘸一次墨水往往能写很多字。并且随着笔杆上墨水的减少,所写文字的色彩也有变化。

扁尖的竹笔是由有弧的竹片制成。制作方法是:先取两段有弧的竹片,一宽一窄。然后作简单的加工:①将大片准备写字的一方,方头削成半圆形,棱边剥成微圆,使之不至拉破了纸;②将小片也作类似的加工;③将小片卧扣在大片弧凹内,要弧对弧。小片向上略错,使之不致影响大片书写即可;④用细线将两片缠紧即成。使用时大片弧朝下。这种竹笔的特点是:要大有大,可因预写字的大小确定竹片宽窄;两片间的弧空可储一定量的墨水。

运用竹笔书写,一般都会遇到因笔内所储墨水不足而字写不完整或因笔经常蘸水而造成通篇章法不畅的问题。这是我们使用竹笔需要解决的一个大问题。这个问题解决得不好会使线条呆板,气韵不通,而如果这个别问题处理得好,则正是抓住了竹笔表达上的一个优势。河北唐山的张玉民先生善用竹笔,他总结了一整套运用竹笔的经验,包括处理好无墨的衔接,笔法特点,甚至调好所用墨汁的淡浓度等。对我们都是很好的启发。

除以上介绍的五种常用硬笔外,硬笔还有很多种,诸如呢绒软笔、橡皮笔、记号笔、绘图笔、蘸水笔、粉笔等。由于它们较少或很少用于硬笔书法创作,这里就不再赘述了。

第二节 墨

硬笔常用的墨有两种:一种是传统的墨,即石墨或墨汁;一种是钢笔使用的墨水。

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,常见的书画墨汁有:“中华墨汁”、“一得阁墨汁”、“曹素功墨汁”、“李廷珪墨汁”、“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。硬笔之中,使用石墨或墨汁创作的有竹笔等蘸水使用的笔。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,都是化学原料合成。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份,有对比度强、字迹鲜明和能永久保存的优点。从而,成为硬笔书法学习和创作的必备墨水。目前,国内生产的碳素墨水主要有三种: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,上海牌较稠、北京牌较稀、鸵鸟牌适中。除此之外,鸵鸟厂近年还生产了一种“软笔墨水”,专门灌注塑料软笔,书写流畅,墨色也很好。