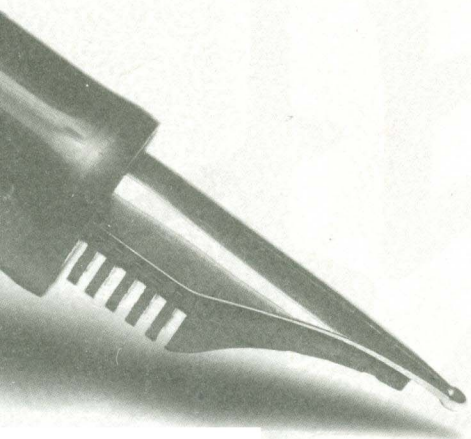

硬笔书法 技法训练

智功體

楷书

◎ 文阿禅
编著

岭南美术出版社

启功体硬笔书法技法训练·楷书

文阿禅 编著

嶺南美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

启功体硬笔书法技法训练. 楷书 / 文阿禅编著. —广州:
岭南美术出版社, 2009. 9
ISBN 978-7-5362-4143-5

I. 启… II. 文… III. 硬笔字—楷书—书法 IV. J292.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第133203号

丛书策划: 刘向上
责任编辑: 刘向上
责任技编: 许伟群

启功体硬笔书法技法训练—楷书

出版、总发行: 岭南美术出版社 网址: www.lnaph.com
(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2009年9月第1版
2009年9月第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 10
印 数: 1-5000册

ISBN 978-7-5362-4143-5

定 价: 32.00元

序 言

当代书法大师启功先生的书法结构严紧，瘦劲优雅，深受人们的喜爱。因为启功先生的楷书、行书、草书都形成了独特的风格，而被人们亲切地称为启功体。

启功书法不仅深得传统书法的精华，而且其点画结构脉络清晰，铁画银钩，中规中矩，瘦劲通神，这种风格特别适合用硬笔来表现。如果经常用硬笔临习，久而久之可以达到胸有成字，挥笔如意。要是再深入遍临古今名碑名帖，就不难渐入书法堂奥。不过，由于启功先生没有着意去创作硬笔书法，所以硬笔书法作品很少。于今遗存下来的一些硬笔书法作品，又大多是一些行草书信；虽然写得十分优美，具有很高的艺术价值，但是很难找到楷书、行书、草书之间的通变规律，给初学启功硬笔书法的朋友增添了学习上的难度。

就因为这个原因，笔者多年来在进行启功体毛笔书法教学与创作的同时，还坚持用硬笔来表现启功书法的风格，并研究如何用硬笔来书写启功体，以便给启功体硬笔书法爱好者提供学习上的帮助。

毛笔和硬笔（包括钢笔、圆珠笔、木芯笔等），因为材质与制作的不同，软硬有别，所以书写的方法、用笔的技巧自然就大不相同。笔者在编写这套启功体硬笔书法训练丛书时，注意了以下三个方面的特点：

（1）采用了相同的格局和方法对启功体硬笔楷书、行书、草书进行解说，这样有利于启功体硬笔书法爱好者了解启功体硬笔楷书、行书、草书三者之间的异同和内在联系，从而更好地去把握启功体硬笔书法的整体特征。

（2）安排了大量用硬笔书写的启功体例字，这对于启功体硬笔书法爱好者形成整体的硬笔书法风格是大有好处的。

(3) 收集了部分启功书法墨迹单字，供广大启功体硬笔书法爱好者学习参考，并由作者用钢笔作了临习示范。

当然，笔者深知，启功书法是“字内”精湛的技巧和“字外”高深的修养相结合的最佳体现，非我等可以企及。所以，尽管笔者牢记着启功先生的那种认真负责的治学精神，竭尽全力，用心揣摩，所写硬笔书法仍不尽人意，祈请各位专家和启功体书法爱好者多多指教，希冀能再有寸进。

是为序。

文阿禅

二〇〇六年十月于广州

目 录

序 言	1
第一章 启功体硬笔书法整体风格的把握	1
第二章 硬笔的选用与学习方法	7
第三章 启功体硬笔楷书基本点画的写法	13
第四章 启功体硬笔楷书偏旁部首的写法	23
第五章 启功体硬笔楷书的结构规律	61
第六章 硬笔临摹启功楷书墨迹单字	81
第七章 启功体钢笔楷书参考字帖	97
后 记	152

第一章

启功体硬笔书法整体风格的把握

我们知道启功先生各个时期的书法作品风格是不尽相同的。

如果我们把各个时期的作品都当做范本去学，势必会因为风格不统一，学习起来就会难以把握一种基调，花的时间也就更多了。

所以，就初学者而言，在把握好启功体硬笔书法的整体风格之后去学习，会有事半功倍的效果。

（一）硬笔书法的艺术特征

首先，我们来谈谈硬笔书法艺术。

自有汉字以来，硬笔的书写就产生了。汉字产生之初，毛笔可能还没有出现。用来写字的一切硬的工具，我们都可以泛称为硬笔。所以，自古以来，硬笔书法就无所不在。中国书法是以汉字为表现对象的，是一种纯线条的艺术，它除了作为语言载体的实用性外，还具有造型性、抽象性和抒情性。因此，用硬笔来表现汉字的书写艺术，就被广泛地称为硬笔书法艺术，它同样具有中国书法的四个特性。当然，没有汉字，就没有书法艺术，也没有硬笔书法。

对于硬笔书法的本质特征，如果从当代多个学科的角度去审视、研究、考量，我们可以得出许多不同的结论。目前公认的说法是，硬笔书法虽然看似简简单单，但因为它和毛笔书法一样，都是把具有准确的形体结构的汉字来作为表现对象，所以它应当被视为一门独立的艺术形态，同样具有多质性，即艺术形态的综合性。

在当代，探讨硬笔书法艺术的性质，把握硬笔书法艺术形态的基本特征，大都是从表现形式和深层意蕴这两个方面来展开的。但总的来说，硬笔书法同样具有毛笔书法一样的书法艺术本体的四大基本特征，即实用性、造型性、抽象性和抒情性，而实用性更为突出。

（1）硬笔书法的实用性

近现代以来，硬笔广泛使用，汉字的书写艺术变得更为容易表现。由此，硬笔书法的实用性也就得到了广泛的重视。人们在学习、生活和工作中使用硬笔的机会非常多。就是在科技日益发达、计算机日益普及的今天，硬笔仍然是少不了的。所以，现在的青少年，不要因为自己不想用功练字，而用计算机作为借口来否认练习硬笔书法的必要性。不管将来用什么工具，手写文字是永远也不可能消除的，所以最好还是及早练习硬笔字，免得将来遭遇种种尴尬。

（2）硬笔书法的造型性

中国书法，如果就其构成的形式来看，是一种空间的艺术；就其存在的状态来看，是一种静态的艺术；就其表达形式来看，是一种视觉艺术。所以它具有空间造型艺术的基本特征，这是大多数人都认同的。

不管硬笔还是毛笔，创作出来的书法作品都具有这个特征。但，中国书法又是一种最为特殊的空间艺术。也就是说，我们中国书法的这种纯粹由“线条”构成的艺术，是不同于世界上任何一种艺术门类的。这些积点成画、积画成字的线条在书法作品中交错分布，形成许多不等边的空间状态，表露出种种外发的张力，造成了大大小小的具有节奏感的空间。就单字而言，一个字就是具体的一个小空间。字与字、行与行也互相构成相对的空间，整幅作品则构成一个由诸多小空间组成的更大的空间。这些空间的美与不美，又与各种书体的基本点画特征和书者的书写技巧与艺术修养有关。人们通过各种技法和方式来书写汉字，并且将这些大小各不相同的实体的汉字进行排列组合，字与字之间形成一个小空间，然后凭着自我的感觉再加以协调，使之成为一个风格统一的整体。虽然表面上看起来，书法作品中的诸多点线只是静止在同一个平面，由字与字互相交错而成的大空间里，但由于书写者运用了各种各样的技巧或变化的用笔来构成各个不同的字形结构，加上书写过程中的偶然性、运笔的力量、书写的速度，以及书写者的情绪变化造成不同效果。这就很自然地把单个汉字的大小不一的造型（小空间）流露于一幅作品的整个空间，从而形成了一个充分体现造型美的大空间。我们把单个字的小空间和整幅作品的大空间的构成形式，称为书法的章法。而单个字的造型，会直接影响整个章法的处理。

（3）硬笔书法的抽象性

和毛笔书法一样，硬笔书法艺术同样以汉字为载体。说它具有抽象性，并不等于中国的书法就是一门抽象的艺术。这只是因为它在精确表现文字本身的意义之外，人们还能从书写文字时的运笔、线条与结体和整幅字的意态、神韵、章法与幅面大小等方面可以想像出不同的美来。所以，我们说硬笔书法具有抽象美，主要是因为它能让欣赏者产生“像”的联想，生发出各种不同的情绪或者感觉。如果说在书写汉字时“立像以尽意”，那么“得意而忘像”就是我们在欣赏书法作品时瞬间所得的一种感受。这就是一种抽象的美。

（4）硬笔书法的抒情性

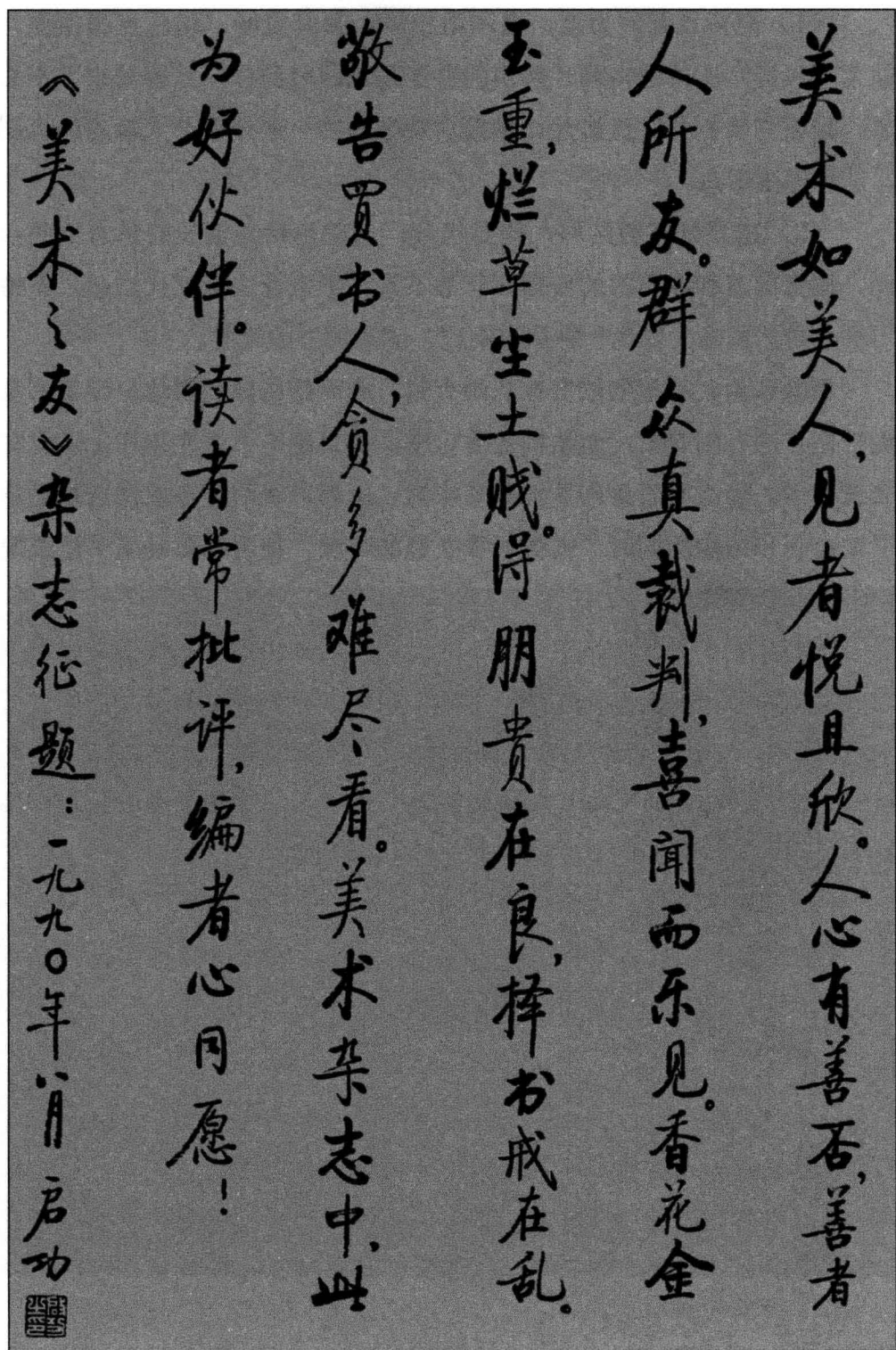
硬笔书法艺术创作，最重要的是在一幅书法作品的有限空间里通过

汉字这个载体，由书写者通过各种各样的线条组合，来表现某种莫名情绪或者状态。在当代，书法的“抒情性”已上升到书法的审美范畴。人们在欣赏书法作品时，通过书法作品表现出来的精神、意趣来感受一种不可言状的美。这种美，就是一种由“抒情性”衍生出来的美感。这就使得书法创作者，不仅要重视书法线条和结构的锤炼，而且还要着意在作品中表现情绪；否则，创作出来的作品就索然寡味了。

（二）用硬笔来表现启功体的当代意义

让更多的人来了解启功书法，使更多的人认识到用硬笔同样能够写出俊逸多姿的启功体书法作品来，从而引导更多的人去重视中国书法的传统。这就是笔者多年来努力研究用硬笔来表现启功书法风格的目的。那么，为什么不引导人们去更多地了解王羲之或者其他古代书法家呢？原因除了古代书法家的技法书已经随处可见以外，笔者以为，启功先生在当代可以说是一本见得着的“大书”，而启功书法也是见得着的让汉字达到了极致的一种大美的书法风格，自然会有一种现身说法而能够容易被大众接受的好处。启功书法瘦劲优美，有硬笔书法的审美特征，加之通过启功先生多年的锤炼，其表现技法已经十分完备，其美学理论也已自成体系，宜于学习和借鉴。另外，启功先生书法创作技法的完备，使得启功书法作品具有持久的可欣赏性；而启功先生传统文化底蕴的宽深，又使得启功先生的书法作品具有浓厚的书卷气，即耐读性。还因为时代的关系，启功先生的书法作品在章法上又具有古人无法可比之处；实在是出于古人，而又在诸多方面已经超越古人。在当今中国书坛一片浮躁的大背景下，我们主张青少年去学习启功书法，不仅是因为启功书法继承了中国传统书法的精华，更重要的是启功书法是他们能够见得着的把汉字的美表现得十分出色的一种书法风格，它可以使青少年相信，中国的汉字是可以写得十分优美而且有艺术价值的，也可以增强他们学好书法的信心。

当然，启功体书法只是异彩纷呈的书法风格中的一种风格。不过，因为启功体书法既有深厚的传统书法根基，又有很强的时代意识，更因为它表现出了一种前无古人、后无来者的书法艺术的大美，很好体现了中华民族的智慧和精神，所以它适合广大的书法爱好者学习。

启功先生毛笔楷书作品

（三）如何用硬笔书写启功体

通过欣赏启功先生的书法作品，笔者以为，这需要从以下两个方法来着手。

(1) 把握点画的力度，要刚柔相济、圆润流畅。切忌点画扭捏，似龙飞凤舞，实外强内弱。解决的办法是点画写到位，从容写来，不心急，提按与转折处交代清楚。掌握启功书法的一些体现个人特点的点画写法和笔画形态。

(2) 把握好字的结构，瘦劲优美，气韵生动。偏长的体态下的点画，偏旁部首和各局部的安排要有条不紊，把来龙去脉交代清楚，不掩不饰，自然流畅，体现一种从容不迫、落落大方的气度。

笔者认为，毛笔书法贵在点画有粗有细而结构瘦劲得体；硬笔书法则贵在点画有刚有柔，而结构舒展有度。如果硬笔书法在创作上还重在表现瘦硬，那么其效果则是索然寡味的。所以，我们宜在取法启功毛笔书法点画和结构的同时，去做一番变通的功课，使启功体硬笔书法表现出刚柔兼备的效果。

值得注意的是，硬笔书法由于工具的不同和用途不一样，我们在书写的过程中，点画和结构不能一味地模仿启功先生的毛笔书法的效果，尤其是在进行实用的横式书写的时候，一些点画不宜写得太长，如长撇、长捺，而结构也不宜写得太长太瘦，以免影响文字的左右布局和硬笔书法的行气。

第二章

硬笔的选用与学习方法

书写工具的选择是十分重要的。但由于硬笔书法可用的工具很多，在这一部分里，我们只就常见的几种硬笔，作了书写效果的示范。

要想学好硬笔书法，方法是最为重要的。方法得当，能够事半功倍；方法不对，就可能事倍功半，甚至一点效果也没有。

（一）硬笔的选用

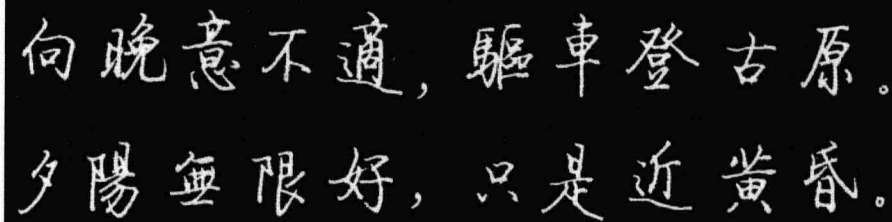
硬笔书法的实用性很强，而且可供硬笔书法创作的工具有多种多样。常见的有圆珠笔、普通钢笔、弯头钢笔、水彩笔、记号笔等。

在用这些硬笔进行硬笔书法的创作时，整幅字的布局就显得很重要了，我们称之为“章法”。有的书法爱好者平时单个字写得还不错，但写成一幅作品就不好看了，原因就是章法没有处理好。一幅好的硬笔书法作品，应当具备两个突出的特征：一是精熟的笔墨技巧所表现出来的一种线条的美，二是优美的单字结构和恰到好处的布局。不过，硬笔书法主要以实用的横式书写为主。如果不是进行硬笔书法创作，传统的毛笔书法的竖式章法就很少有机会去考虑了。

下面，我们分别用不同的工具作如下的书写示例，供广大的硬笔书法爱好者参考。

（1）圆珠笔

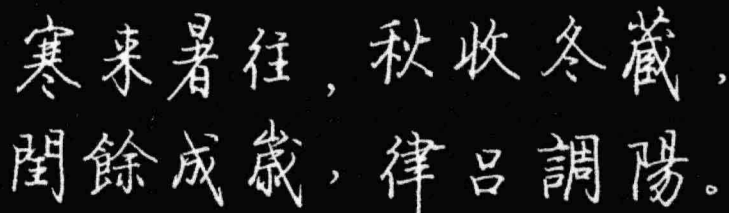
由于圆珠笔携带方便，书写流畅，是人们常用的书写工具之一。书写时，运笔的速度不宜太快，要沉稳有力，以增加点画线条的力度与凝重感，避免漂浮。

向晚意不適，驅車登古原。
夕陽無限好，只是近黃昏。

（2）普通钢笔

这也是人们喜欢用的一种书写工具，较之圆珠笔，点画线条能有粗细变化。运笔时注意用力的轻重缓急，着纸的力度不宜太大，尽量写出圆润流畅的效果来。

寒來暑往，秋收冬藏，
閏餘成歲，律呂調陽。

江月去人只數尺風燈照
夜欲三更沙頭宿鷺聯拳
靜船尾跳魚撥刺鳴

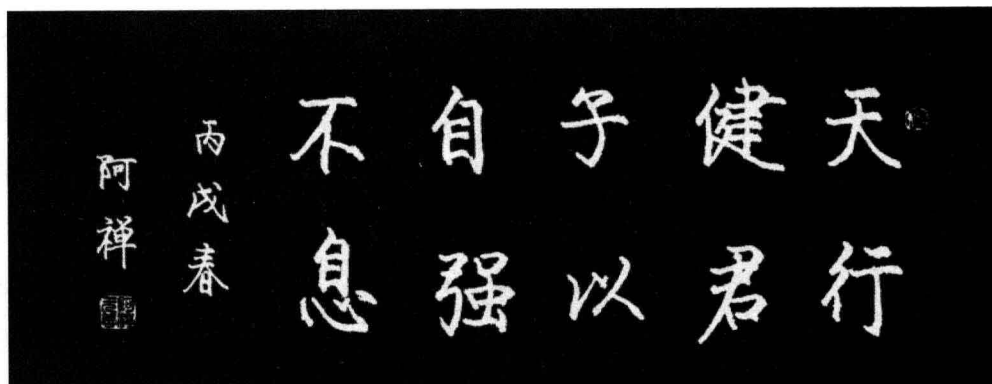
杜少陵詩 阿禪

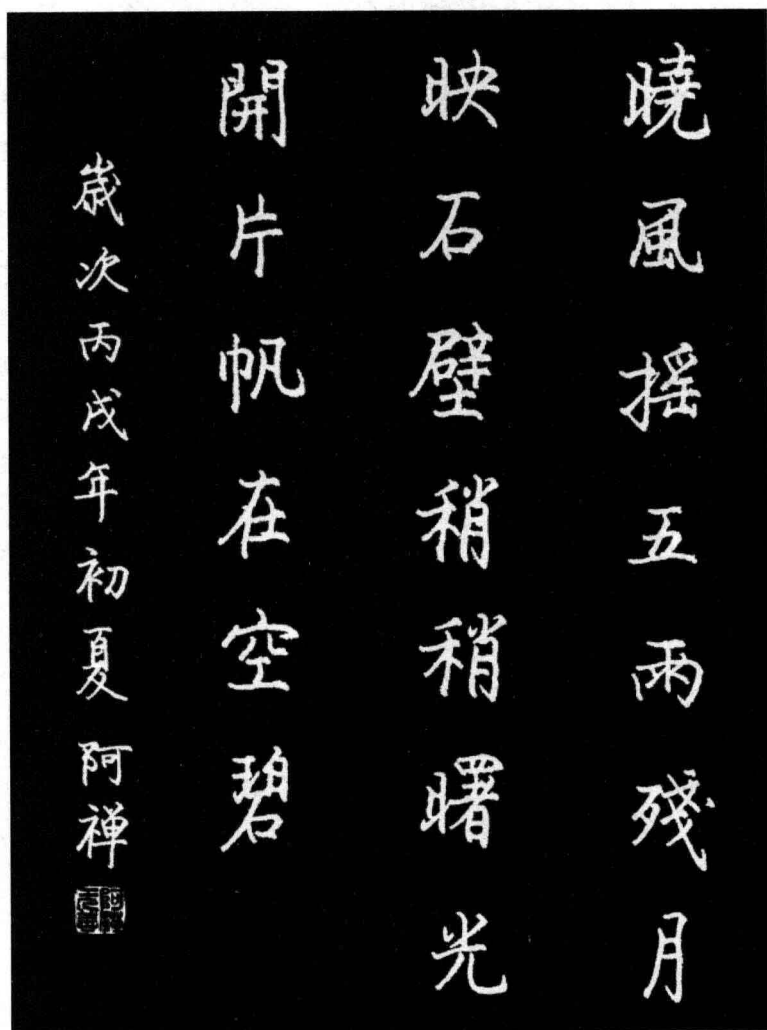
普通钢笔书：杜少陵诗一首

(3) 弯头钢笔

这种笔适合写比较有个性化的且有粗细变化的字。如果注意执笔和利用笔尖的各个侧面，可以写出类似于毛笔书法的效果来。

弯头钢笔书：天行健君子以自强不息

弯头钢笔书：晓风摇五雨 残月映石壁 稍稍曙光开 片帆在空碧

（二）学习方法

要想学好硬笔书法，其方法是最为重要的。方法得当，能够事半功倍；而方法不对，就可能事倍功半，甚至一点效果也没有。

选定启功体临摹的范本

一般来说，书法爱好者在动手临摹之前，首先要确定好用来临摹的字帖或范本。启功书法具备纯正而丰富的法度，可以作为人们学习的范本。但由于启功书法各个时期的风格不尽相同，所以，我们要选择一种喜欢的，并且与自己的审美观、性格和书写习惯大致相同的启功书帖来作为范本；而不要选择那些自己不大喜欢的某个时期的书帖，那样是很难“写得像”的，也会影响学习的热情。

范本选定好了，如果再勤于练习，就会慢慢有进步的。

根据启功墨迹单字总结规律

临摹名家名帖，如果能写出酷似原帖的单字，再现原帖的整体风格，而达到形神兼备的效果，就进入了临摹阶段的最高境界。

初学启功书法，我们首先必须在临摹之前，要花时间读帖。对着选定的启功书帖作细致的揣摩，理解其点画的来龙去脉，单字的大小疏密，浓淡枯润；结构的平衡变化，参差呼应。这是临帖的准备工作，也是“临摹得像”的基本保证。

其次，在我们临摹训练的过程中，要从点画细微处着手，从整体风格上的大处着眼，既把握其形，又不失其神，才是我们在初学阶段最为重要的目的。

加强整幅启功书法作品的临摹

在学习启功书法的过程中，如果只是一味地去练习点画和单个字，是不利于硬笔书法的整体水平的提高的。我们要经常对照一些启功书法精品进行整幅临摹。这对于用笔技巧的加强，整体气势与章法的把握都有好处，为今后的硬笔书法创作打好坚实的基础。

对选定的范本进行临摹时要注意的问题

初学者在学习的过程中，常常会出现类似下面的问题：

1. 犹豫不决。许多书法爱好者在自己选定字帖以后，往往会听到一些人说自己选的这个帖不好，并建议选择某家某帖等等。因为不能坚守