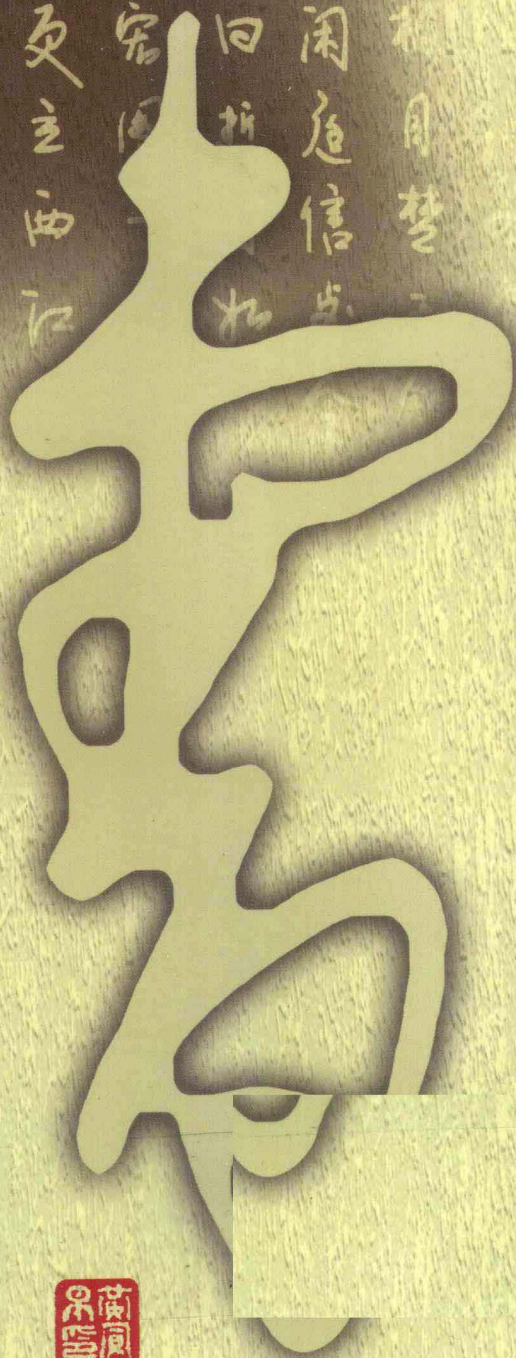

当代钢笔行书

黄凤早 编著

打胜似闲庭信步
在川上曰折松
观静起宏图
变通途更立西江
云雨高峡出平湖
惊见界殊毛泽东
诗词游泳

黄凤早书

山东科技出版社
www.sdtechpress.com.cn

当代钢笔行书

黄凤早 编著

● 山东科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代钢笔行书/黄凤早编著. —济南:山东科学技术出版社,2007.1 (2009.重印)
ISBN 978-7-5331-4569-9

I. 当... II. 黄... III. ①钢笔字—行书—理论
②钢笔字—行书—法帖 ③钢笔字—行书—鉴赏
IV. J292.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 127688 号

当代钢笔行书

黄凤早 编著

出版者:山东科学技术出版社

地址:济南市玉函路16号

邮编:250002 电话:(0531)82098088

网址:www.lkj.com.cn

电子邮件:sdkj@sdpress.com.cn

发行者:山东科学技术出版社

地址:济南市玉函路16号

邮编:250002 电话:(0531)82098071

印刷者:山东新华印刷厂潍坊厂

地址:潍坊市潍州路753号

邮编:261031 电话:(0536)2116806

开本:787mm×1092mm 1/16

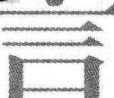
印张:7

版次:2009年9月第1版第3次印刷

ISBN 978-7-5331-4569-9

定价:14.80元

前

Foreword

汉字书法是我国具有民族特点的传统艺术,它不仅有着悠久的历史,是世界上最古老的艺术形式之一,而且在其漫长的发展演变过程中日渐成熟、臻于完美。书法是人们在社会交际中的一种实用技能,近年来,随着广大群众文化水平和文明程度的提高,越来越多的人开始重视书法艺术特别是生活中实用的钢笔字的学习,无论是编辑、教师、学生、文秘、医生这些经常和文字打交道的人,还是工人、农民、解放军指战员,社会各阶层各行业的人都希望能练就一手好字。钢笔书法已成为最受欢迎的群众性艺术。

一手好的钢笔字是:知识的外衣、社交的翅膀、文明的标志、成功的阶梯。虽然每个人都希望把字练好,但由于多方面的原因,如没有切实有效的训练方法,工作忙顾不过来,提不起学习的兴趣或有一时的兴趣但坚持不了,甚至还有一些观念上的原因,致使很多人练字的历史虽然断断续续延续了几年甚至十几年,写出的字却仍然“无颜见江东父老”。现在社会上这样的现象不是少数,而是很普遍。

学习中要树立目标,持之以恒。硬笔书法的基本技巧告诉了你入门之路,指明了你迈步的方向,但是方法不等于成功,理论也不能替代实践,因为书法本身是一门实践性很强的艺术,能否达到成功的目标,关键是要看你在笔下付出了多少辛勤的汗水。

钢笔是我国最新颖的书写工具,因其携带方便、书写便捷、运笔流畅、经久耐用等优点,越来越受到人们的欢迎。随着我国改革开放和经济的飞速发展,文化艺术领域也呈现出“百花争艳”的景象。目前社会上掀起的蓬蓬勃勃学习钢笔书法的热潮,正是社会进步和经济发展的反映,是人们日益丰富

的精神文化生活的体现,它吸引了成千上万的人投入其中,在中国大地掀起了一股时代的文风。可以说没有一门艺术能够像钢笔书法这样具有如此深厚的群众基础,拥有如此多的直接参与者,这进一步推动了钢笔书法艺术的普及,体现了物质文化生活水平不断提高的人们对书法艺术的新追求。

经济文化的高度发展,文明程度的不断提高,使越来越多的人对钢笔书法的学习树立了努力拼搏的信心。

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,从而有利于学习,有利于工作,也有利于社会交往。我相信,在人们的共同努力下,中国钢笔书法艺术将会发展出各种风格,会有更多的艺术珍品问世,使我国钢笔书法艺术之花盛开中华大地。

黄凤早

目 录

第一部分 理论 /1

书写工具的选择 /3

执笔、运笔、写字的姿势 /5

基本笔画 /8

偏旁部首 /12

钢笔书法的临摹 /15

第二部分 字帖 /17

常用字 /19

字与人的性格的关系 /23

行书简介 /27

诗词 /42

名言 /66

第三部分 书法欣赏 /81

后记 /106

第一部分

理 论

书写工具的选择

科学技术的飞跃发展,使钢笔的种类越来越多,目前许多制笔厂一家就生产几十种钢笔。钢笔书写是以笔尖为主,依据笔尖的制作材料可将钢笔分为金笔、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的比例配制而成,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的,顶端焊有耐磨的铱金粒,使书写润滑流畅。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制成的,但笔尖顶端没有焊接铱金粒。虽然钢片的弹性也较好,但因有的厂家在制造工艺上要求不严而导致刮纸,不太适应快捷书写。

从笔头的构造来看,钢笔又可分为大包头型、小包头型和平片明尖型。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烈,便于日常工作与学习书写;美工笔笔尖有一段弯曲,正面书写可以大面积接触纸面,写出的线条可粗可细,既适合日常工作与学习使用,更利于钢笔书法创作。

笔尖的形状见图 1。

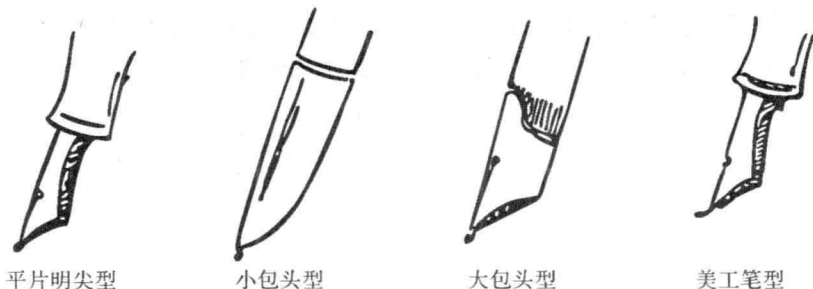

图 1 笔尖的形状

钢笔的构造主要是由笔头、笔胆、笔杆、笔套等部件组成。笔头包括钢片和笔舌两部分;笔胆又由储水管等部件组成。笔杆、笔套只要造型美观,款式大方就行,近年来制笔厂家在笔的造型设计上大有改进,既实用又提高了艺术价值。书写的关键部件是钢

片,这是挑选钢笔第一要检查的部件,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。钢片的两半片之间有一条缝,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”的两边要吻合密切,缝隙不宜过大,两边不应粗糙。可将新笔尖对准光亮,观察夹缝,以基本不透光为宜。

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。当然挑选时除了看外表,最好再试用一下,可用新笔吸清水,看字迹是否匀润。试笔时除画直线外,不妨写几个字,以进行多方位验证。

钢笔在使用过程中注意保养也是很重要的。平时要注意笔尖和储水管的清洁,切勿沾染油腻和灰尘,必要时用清水进行清洗,特别是美工笔因用黑墨水必须经常清洗,停写时马上套上笔套,以免笔尖长时间暴露在空气中,使出水不流利。另外要注意不要在油垢和涂蜡的纸上及硬质金属上书写,以免损坏笔尖。

选择钢笔书写用纸也很重要,能供钢笔书法使用的纸种类很多,如一般书写纸、新闻纸、毛边纸、元书纸、有光纸、绘画纸、铜版纸等等。一般从纸的表面区分,大体可分为粗涩和光滑两类,通常粗涩类的纸比较适合于写篆书、隶书、楷书等,行笔慢而稳实,有古朴之意;而光滑细腻一类的纸张,适合书写的范围较广,用其书写行书较好,能表现出钢笔书法流利、潇洒的艺术特点。但过于光滑的纸张,因其不易留住墨水,故不宜使用。对初学钢笔书法者来说,不论选用哪类纸,应以有线格为好,它可以框正字的结构、分明行列,有助于练习速成。

钢笔用的墨水色泽和质量对书写的效果也有一定的影响,我们常用的墨水有红、蓝、黑蓝、黑色等几种。书写重要的文稿及档案材料等一般要求用黑蓝、纯黑墨水,写在白纸上,黑白分明,并不易褪色,效果良好。不论哪一种颜色的墨水,由于产品种类不同,所以质量有好差之分,书写出的线条立体感强、笔迹清晰的墨水质量属上乘;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,遇到这种情况应经常清洗笔头和储水管。另外要注意不同颜色和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。

执笔、运笔、写字的姿势

我们从小学一年级开始学写字,就涉及到执笔问题。虽然那时用的是铅笔,但原理与钢笔是相通的。由于家长和老师的示范作用,小学生的执笔法基本是通过模仿形成的。现在成年人或青少年中的大多数人都有自己各自的执笔习惯,由于小学时期有的教师和家长不重视学生的执笔姿势训练,使许多学生养成了一种不正规的执笔姿势,经过多年几乎形成了固定模式,要彻底改变这种执笔“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。所以我认为只要基本符合执笔要领,有利于自己的书写,也就可以了。

苏东坡在谈毛笔的执笔法时说:“把笔无定法,要使虚而宽。”意思是说执笔没有固定的法,但必须要掌握执笔的要领,以不影响书写效果为原则。但对一些执笔法与基本要领差距很远的人来说,一定要做适当调整,否则会影响书写速度和效果。我们在多年的书法教学中发现,执笔姿势不正确的人占了相当的比例,特别是青少年,为此,我们根据教学实践推出一种最科学、最先进的执笔法,既能预防近视,同时对青少年的身心健康大有好处。这种执笔法我们目前在书法培训点已进行了推广,效果非常理想,它与传统的执笔法只有一项区别,就是拇指和食指捏笔时在上方留出一条缝隙,通过这条缝隙眼睛可以直接看到笔下所写出的字迹。如果不留出这条缝隙,学生在书写时就很难看到所写字迹,所以他们就要歪头、趴头去看字,久而久之,就养成这种不良习惯,从而造成了眼睛的近视等。

钢笔传统的执笔法有“三指法”、“五指法”之说。“三指法”是对接触笔杆的三指而言的,“五指法”是指五指齐力。总之,执钢笔的姿势应该是:大拇指、食指的腹部和中指的前节二压一抵呈三角状捏住笔杆,无名指和小指自然弯曲,紧紧偎依着中指,起协调作用,如图2所示。

钢笔的执笔要领是:指实掌虚,松紧适度;笔杆倾斜,高低有数。“指实掌虚”就是执笔时接触笔杆的二指要实,这样写字才有力度;掌心内要空灵,能使运笔灵活。所谓“松紧适度”,就是执笔时不要太松或太紧,太松笔停运不稳,太紧运笔受拘束,难以书写自如。笔尖接触纸面时,重按笔迹就粗些,轻按笔迹就细,再加上行笔的快慢速度变化,就可以写出形态丰富的点画。另外,钢笔字较小,笔杆倾斜能给眼睛留出一定视线。通常笔杆的斜度在 $45^{\circ}\sim 75^{\circ}$ 。“高低有数”,就是说三指捏笔处到笔尖的距离在1寸(3.3厘米)左右。

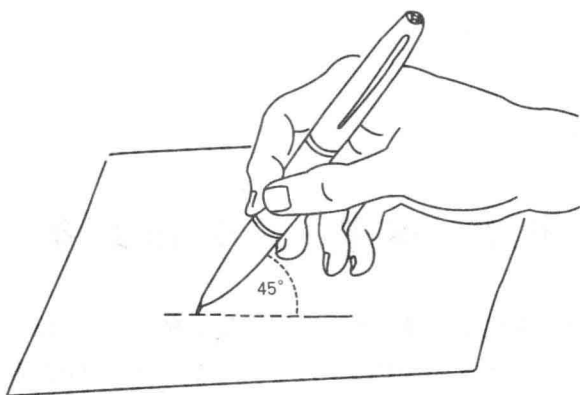

图2 执笔姿势

书写姿势很重要,正确的书写姿势有利于身心的健康。钢笔书写,通常是坐姿,姿势要讲究头正、身正直,两臂放开,两肘平曲置于桌面上,右手执笔,左手按纸,两脚自然拉开与肩同宽,眼睛离桌面的距离一般为1尺(33厘米),胸脯离桌沿一拳左右最好,如图3所示。

图3 书写姿势

我们在教学实践中发现,凡学习成绩在班级前十几名的学生,他们的坐立姿势都是身正、腰直,严格按照坐立标准要求自己。理论上的解释是,青少年每天的坐立时间在七八小时以上,腰杆挺直、呼吸顺畅、血液循环畅通有益于大脑的发育和身心健康,所以我们在书法培训中,特别重视学生的执笔和坐立姿势。执笔姿势的培养最好在二年级升三年级这一转折时间。有的家长把孩子送到培训点学习一暑假,小学生培训结束后改掉了所有不良习惯,改变了学习方式,提高了学习成绩。因为书法培训本身就是一项

素质教育,所以近年来引起许多家长的高度重视,每年暑假来自全国各地参加书法培训的青少年越来越多。孩子接受一段时间的书法培训将终生受益。

执笔要领、写字姿势、手臂运作的最终目的是为了运笔写字。运笔写字时要注意笔尖的运行方向。我们一般在工作与学习中都是选择用笔尖的正面写字,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,而且在书写转折线时可同时利用笔尖侧面,使书写的点画更加丰富。

运笔写字还要讲究提按、顿挫和转折,讲究速度的快慢,这样每一点画都有虚有实,有节奏,体现出一定的艺术性。如果直统统地画一笔,点画就会显得呆板而无生气。

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;所谓“按笔”,就是笔在纸面按下,使笔尖重着纸面,从而使笔迹变粗。运笔的提按有时是在同一笔画中完成的,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较多,常在点画的起笔、收笔或勾提、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笔方式,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,写钩时先顿后挫。“转笔”和“折笔”也是改变笔尖书写方向的一种运笔形式,但它不像“挫笔”那样急促而含“扭”的动作,其中圆转地改变运笔方向的叫做转笔,方折地改变运笔方向的叫做折笔,转折笔法在行草书体中用得较多。

运笔的三个步骤叫“起、行、收”,有人把它称为三部曲。在行书中笔画多连带,我们多以断笔的部位来确定“起、行、收”,不可教条。

运笔速度的快慢直接影响字迹的效果。运笔快而不浮,能使笔画更加挺劲,尤其是撇、捺、下尖竖等笔画的书写,如能在出锋处以快速的惯性而成,就会显得刚劲而锋芒毕露,会更突出地表现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。在行书中,许多高水平的书法作品,都充分体现了运笔的速度。

基本笔画

构成汉字的基本笔画有八种：点、横、竖、撇、捺、提、折、钩。了解并熟练书写各种形态的笔画，是写好钢笔书法的重要一环。行书的点、画多圆转、连带，显得活泼而生动，呼应也更加明显突出。

每一位书写行书者，因师承不同、手性不同等因素的影响，对同一形态的笔画会写出不同的风貌来，再加上结构和用笔的变化，从而出现了多种风格的钢笔书法作品。

下面介绍基本笔画的写法。

点：运笔有先轻后重的，也有起笔重按而后轻提回带的。

横：运笔讲究起、行、收，起笔顿、行笔快、收笔顿，突出表现钢笔弹性强的特点。写短横可起笔轻，收笔重而顿。

竖：分为悬针竖和垂露竖。悬针竖如针悬于空中，写时起笔重，行笔快，收笔时借运笔的惯性而出锋；写垂露竖时起笔重而顿，行笔略快，收笔顿。

撇：起笔顿，行笔略快，顺势带弧出锋。

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

提：起笔顿而挫，行笔逐渐上提，以惯性猛出锋。

折：关键在转折处，一般先顿后折，也有以圆转代替折的。

钩：总是和其他笔画连在一起，写至钩处先顿后挫，顺笔踢出。

钢笔行书字体八种基本笔画见表1。

表 1 钢笔行书字体八种基本笔画

名称	类别	笔画	字例
点	上点	丶	高
	长点	㇏	页
	合二点	㇚	曾
	连带点	㇚	㇚
	上下点	㇚	冬
	二点水	㇚	冲
	三点水	㇚	江
	连四点	㇚	然
横	长横	一	万
	上钩横	㇚	青
	下钩横	㇚	零

(续表)

名称	类别	笔画	字例
竖	悬针竖	丨	市
	垂露竖	丨	甲
	斜 竖	ㄣ	四
撇	平 撇	ㄣ	受
	长 撇	ㄣ	令
	回锋撇	ㄣ	代
捺	出锋捺	ㄣ	提
	回锋捺	ㄣ	齐
	圆曲捺	ㄣ	七
	平 捺	ㄣ	连
	反 捺	ㄣ	欢

(续表)

名称	类别	笔画	字例
提	短提	㇏	地
	长提	㇏	梅
折	横折	㇗	里
	竖折	㇘	幽
钩	横钩	㇚	宣
	竖钩	㇚	到
	斜钩	㇛	戈
	弯钩	㇜	必
	圆曲钩	㇝	冢
	横折弯钩	㇞	风
	回锋钩	㇟	也