

目 录

第一章 硬笔书法概论	(1)
第一节 硬笔书法的渊源	(1)
第二节 硬笔书法的工具及用笔常识	(2)
第二章 硬笔草书技法	(7)
第一节 草书的形成、发展和特点	(7)
第二节 笔画书写技法	(9)
第三节 部首书写技法	(29)
第四节 各种字形的结体要领	(39)
第三章 硬笔草书临摹	(45)
第一节 临帖法	(45)
第二节 《草诀百韵歌》临摹技法指要	(46)
第四章 硬笔草书的章法	(79)
第一节 谋篇与幅式	(79)
第二节 横写式	(79)
第三节 竖写式	(80)
附录:草书辨识	(84)
一、异体字的辨识	(84)
二、近似字的辨识	(86)

第一章 硬笔书法概论

硬笔书法是以钢笔、圆珠笔、铅笔等为工具进行文字书写,展示书写技法的艺术创作活动和方法。硬笔书法既是一种比较抽象的艺术创作,又有很强的实践性和实用性,因此学习硬笔书法一定要注重其实用价值。

硬笔书法工具简便,书写效果实用性强,因而受到人们的广泛喜爱。学好硬笔书法,对于提高学习成绩,增强工作效率,展现自身风采,体现人生价值,都有重要意义。对于有志于从事硬笔书法艺术的人来说,学好硬笔书法,意义更为深远。

无论是为了艺术,还是仅仅为了实用,想要学好硬笔书法,都必须注意学习别人的经验和理论。只有这样,才能使自己从一开始学习,就能走对路子,迈上方法正确、字迹规范、结体匀称的轨道。决心献身艺术的有志者,也只有在强化实用性学习的基础上,才能进行再创造,拿出富有竞争力和具有长期保存价值的好作品。

第一节 硬笔书法的渊源

硬笔是指相对于柔软的毛笔而言的钢笔、铅笔、签字笔、圆珠笔等较为坚硬的书写工具。因而,硬笔书法即是相对于传统的毛笔书法而言的。这样说,似乎是先有毛笔书法,后有硬笔书法。其实不然,硬笔书法的出现,远在毛笔书法之前。中国硬笔书写的起源,几乎与中国文字的起源同样久远,最早可追溯到 8000 多年以前;那时先民们在陶片上刻划记事符号,使用的工具就是石块等坚硬的锐器。

关于中国文字的起源,假说很多,从伏羲作“八卦”、神农氏“结绳而治”,到黄帝时代的“仓颉造字”;造字的方法从“依类象形”,到“指事、象形、形声、会意、转注、假借”六书,传说种种,不一而足。直到河南仰韶文化的考古发现,才掀开了中国文字起源的神秘面纱。尤其是龙山文化、大汶口文化、二里头文化等历史遗迹的发掘,出土了一大批带有记事符号的陶器,其中有些符号的形状,已经与汉字非常接近,这说明中国文字很有可能渊源于远古陶器上的刻符。最早的刻划符号出现在河南舞阳贾湖遗址,距今已有 8000 多年历史。应当说,这些出土文物为解释中国文字的起源提供了新的依据,也为中国硬笔书写的起源提供了可信的证据,因为这些符号无一不是用锐石等坚硬工具刻划而成的;而无论是先民的陶器刻符,还是后来的“勒石为字”,都自有其一套方法和技巧,这些方法和技巧完全可以视为中国硬笔书法之初发韧和先驱。

到了近现代,硬笔字因其书写工具便捷,运笔相对容易,遂成为人们普遍使用的文字书写

方式。现代硬笔书写作为艺术,应当说直接源于毛笔书法。而作为一门新兴的艺术形式,硬笔书法的真正崛起,大体始于20世纪80年代。它一经登上艺术舞台,即以其特有的风采俘获了无数爱好者。支持者的广泛,频繁的赛事和佼佼者的不断涌现,以及一部又一部硬笔书法论著和字帖的出版,相互助长,推波助澜,掀起了中国硬笔书法发展史上的滚滚浪潮。时至今日,作为传统的毛笔书法艺术的传承和发展,硬笔书法已经成为一门公认的艺术形式,堂而皇之登上了华语世界的艺术殿堂。

每一门艺术都有自己独特的艺术语言:电影电视艺术的语言是音像,摄影艺术的语言是镜头,文学艺术的语言是文字,书法艺术的语言是线条。书法艺术是在二维平面上展示的线条艺术,但表现书法艺术的线条却具有三维的特征,即长度特征、宽度特征和厚度特征,只是人们往往重视长度和宽度特征,其厚度的特征常常受到忽略。中国书画强调的“笔墨厚重”就是强调厚度;“力透纸背”四个字虽然讲的是力度,其实也是强调厚度。在表现厚度方面,硬笔书法与毛笔书法没有多大区别。在表现长度方面,毛笔书法因其篇幅较大,线条可能更长,其余也没有多大区别。二者的重大差别是在宽度上。硬笔书法的线条,其宽度是有限的和基本不变的,作为不变量,与毛笔运笔的宽度和丰富变化比较,难免有相形见绌之感。这是硬笔书法的先天劣势。但与毛笔书法相比,硬笔书法也自有其巨大优势在。书法是供人用眼睛欣赏的视觉艺术,科学研究表明,人的视域是有限的。由于宽度特征的制约,硬笔书写的视觉形象在空间上不可能太大,所以更适于在微观空间上表现线条关系。或者说,硬笔书法的形象基本都呈现在人的视觉域限之内,便于人们正常阅览,其艺术效果更容易受到欣赏。

运笔方法不同,是硬笔书法区别于毛笔书法的一大基本特点。毛笔书法素有“万毫齐力”、“铁画银钩”之誉,在运笔上尤其讲究藏头护尾,强调重按轻提等等;硬笔书法虽然也有起笔、行笔、收笔的运笔过程,也需要通过运笔的快慢轻重进行艺术表现,但其提按的幅度相对较小,有些运笔过程也要简化和省略。

学习和掌握硬笔书法艺术,首先要注意笔触的轻重变化,做到虚实相间;其次是运笔要明快清秀,流畅简捷并富于变化;第三是要注意利用硬笔的优势,善于发挥硬笔的长处,选用最佳角度起笔、行笔、收笔,因字制宜地使用笔尖和中锋、侧锋;第四是要注意借鉴吸收毛笔书法的经验和成就,丰富和发展硬笔书法艺术。

第二节 硬笔书法的工具及用笔常识

硬笔通常指除软性毛制毫笔以外的所有书写工具,包括钢笔、蘸水笔、圆珠笔、铅笔、粉笔、刻刀等等。硬笔较毛笔笔端弹性小或根本就没有弹性,书写时只能以笔尖的仰俯及用力的大小、快慢等求得书写线条的变化。

学习硬笔书法,必须首先了解并备有基本的工具,因为工具的优劣直接影响书写的效果。

一、笔墨纸印

1. 各种硬笔

钢笔。目前,我们最常用的钢笔按其“铱粒”的不同,大致分为金笔、高级铱金笔及普通铱金笔三种。好笔应有好的笔锋,不挂纸,刚而滑,有弹性;出水流畅、均匀;笔杆有一定的长度,且粗

细适中,以用手握舒适为宜。

圆珠笔。携带方便、使用便利。但从书法表达的角度讲,圆珠笔与钢笔相比却略逊一筹。当然,圆珠笔也有其自身的优势。例如圆珠笔笔尖特别浑圆,笔迹格外圆润。要是能掌握笔尖角度的变换的技巧,使线条笔迹出现各种变化,圆珠笔也能写出妙趣横生、风格独特的书法作品。

铅笔。铅笔的使用方法有两大类:一类是直接用品书写;另一类是蘸墨水书写。直接用品书写时一般以软硬适中的 HB 型铅笔为宜,而蘸墨水书写的铅笔则应选笔芯较软的 B 型,这样所书作品墨迹干后,铅、墨两色相映,骨脉分明,刚柔并济,别具一番意境。

粉笔。写粉笔字,宜选用软硬适中的粉笔。如果一时找不到软硬适中的粉笔,也可将硬质粉笔放在湿毛巾中捂上几分钟,使其适当软化后再用。粉笔的书写载体是黑板,以板面平整光洁且不打滑、不反光为佳。如果板面粗涩不平,或反光比较强,可以用砂纸打磨一下,使其光洁细密,减轻反光的影响。

2. 墨

在硬笔书法创作中,如果使用钢笔书写,最好配以性能稳定、颜色乌黑的碳素墨水。如果以竹笔或铅笔蘸墨进行创作,则以书画墨汁为宜。写行、草等体,可直接使用墨汁或将墨汁稍加稀释后再用,以使行气顺畅、用笔贯通;若写楷、隶、篆等书体,最好将书画墨汁先倒入敞口容器中,等墨汁内的水分适当蒸发,墨汁具有一定浓度之后再使用,这样可以增加字迹的凝重感,也可使线条产生立体感,增强表现效果。

3. 纸

硬笔书写用纸,一般以白纸为好,只要不粗糙,写起来不散水就可以。当然,选用什么样的书写纸张,效果更好,也应根据具体情况确定。如:在道林纸上写字,笔路比较细,练字最为合适;复印纸特别白,质地很细,字写在上面黑白分明,十分抢眼,用它书写硬笔小品馈赠朋友,或创作作品去参加比赛,都很合适;计算机用的打印纸不及复印纸白,但比复印纸柔韧,用它创作作品,虽不抢眼,却很耐看,可以长期保存和欣赏;带布纹的胶版纸,质地坚韧,光泽柔和,用蘸水笔蘸墨汁在上面创作,能获得极佳的效果,往往使人疑为精印微缩的毛笔书法作品。

4. 印章

印章是一种标志,加印表示书写者对作品负责,同时还能起到点缀和平衡等美化作用。印章分朱文和白文两种。朱文又称阳文,印字是红的,沾色少,分量轻;白文又称阴文,即字是白的,沾色多,分量重。笔道粗的作品宜用白文印,笔道纤细的作品宜用朱文印,也可朱文、白文互用,以显示变化。

在硬笔书法作品中,落款的名章一般应与落款的字大小基本一致,太大、过小都不协调。

二、写字姿势与执笔方法

了解硬笔书法的工具,是为了正确地使用这些工具。

首先,要有正确的写字姿势。硬笔字书写一般为坐势,书写者应注意头正、身直、两肘平曲,置于桌面的弯曲度以 45°左右为宜;两脚自然张开,右手执笔,左手按纸,距书桌边缘 15 厘米(即一拳),不要紧贴桌边,保证呼吸正常,行气顺畅。

写字时应有安静的环境,这有利于安心静气,练出功力,室内光线要充足,空气要新鲜,以保持清明的心境和眼、心胸的健康。如图所示:

其次,要学会正确的执笔方法。用大拇指前端、食指前端和中指第一关节处共同捏住笔杆下端,距离笔尖约3厘米处(写行、草书时,执笔可略高一些,以便运笔流动自如),无名指和小指自然并拢在中指下面,小指贴在纸面上,笔杆的上端依在食指末关节处。笔的倾斜程度,即笔杆和纸面的夹角,通常在 $40^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 之间。执笔要做到“指实掌虚”,手指握笔要实,掌心要虚,便于在行笔过程中用力和变换方向。执笔的松紧程度,一般来说,写楷、隶、篆等书体时要偏紧一些,这样写出的笔画有力度,写其他书体时偏松一些,这样可以使笔画灵动多变。

三、掌握正确的用笔方法

所谓用笔,就是指如何通过笔尖的运行,书写出完美的笔画。用笔需要注意以下三点:

一是运指和运腕相配合。硬笔书法主要是用手指执笔书写,但也需要运腕。所谓运腕,就是手腕随着笔画的需要作左右、上下摆动。摆动的幅度随所写字的大小而定。字大摆动就大,字小摆动幅度就小。写字时手指贴在纸面上,只用手指就不能灵活自如地运动,这就需要手指和手腕相互配合,同时运动,以手腕带动手指,手指带动钢笔。平常练习时要注意用心体会,不断改进,做到自如、自动、自由。

二是要抑扬顿挫相结合。“提”与“按”是用笔的基本动作,笔画的粗细变化,生动活泼都是由此来表现的。硬笔的用笔方法一般不需要像毛笔那样强调逆笔、方圆、转折等,但也要讲究抑(按)扬(提)顿挫和转折,讲究速度的快慢,每一点画都有虚实变化。直通通地点一下画一笔,就显得呆板而无生气。

具体地讲,“按笔”就是将笔在纸面逐渐按下去,使笔迹从无到有,由细变粗。一般提和按往往是在同一笔画中完成,如斜撇的写法就是先按后提,顿一下,使点画的某一处圆浑而有力量。“提笔”就是将笔在纸面上慢慢提起,使笔迹从粗到细,从有到无。“顿笔”在硬笔书法中用得很多。顿笔,就是在按笔的基础上再停顿一下,使点画的重点部位更加浑圆有力。顿笔常在点画的起笔、收笔或挑、捺角处使用。“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。比如在钩画的出钩处,就要用挫笔。写钩时先顿后挫,笔尖方向由正面转向背面,这样才能收到好的效果。如果没有挫笔的转换准备,钩就无法勾起,即使勉强勾出,亦如断柴折芦。“转笔”和“折笔”也是改变笔尖书写方向的运笔方式,在行、草书体中用得更多。

三是起笔、行笔与收笔相契合。楷书用笔的过程包括起笔、行笔与收笔三个阶段。起笔的基本方法是:“横画直落笔,竖画横落笔”(又叫“欲横先竖,欲竖先横”)。即写横画要直下笔,写竖画要横入笔,都是先向下方落笔,然后再转笔按笔画方向运行。这样可以使笔画起伏有致,写出

查看完整版

付费下载

【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载

【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....

【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...

【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...

【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...

【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...

【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...

【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...

【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>