

书法创作概论

万应均◎著

中国书法，是我国人民对世界文化的巨大贡献。

它是所有艺术中最高级的表现形式。

它不是图画，却具有图画的灿烂；它不是音乐，却具有音乐的和谐；

它不是舞蹈，却具有舞蹈的韵律；它不是雕塑，却具有雕塑的精美。

故此，又有人称之为艺术中的艺术。

书法创作概论

万应均◎著

中国书法，是我国人民对世界文化的巨大贡献，
它是所有艺术中最高级的表现形式。
它不是图画，却具有图画的灿烂；它不是音乐，却具有音乐的和谐；
它不是舞蹈，却具有舞蹈的韵律；它不是雕塑，却具有雕塑的精美。
故此，又有人称之为艺术中的艺术。

本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目（CIP）数据

书法创作概论 / 万应均著. —长沙：湖南人民出版社，2014. 12

ISBN 978-7-5561-0662-2

I. ①书… II. ①万… III. ①汉字—书法 IV. ①J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第278847号

书法创作概论

编 著 者 万应均
责任编辑 洪江水
装帧设计 李 平

出版发行 湖南人民出版社 [<http://www.hnppp.com>]
地 址 长沙市营盘东路3号
邮 编 410005

印 刷 湖南省汇昌印务有限公司
版 次 2014年12月第1版
2014年12月第1次印刷
开 本 710×1000 1/16
印 张 17.5
字 数 250千字
书 号 ISBN 978-7-5561-0662-2
定 价 43.80元

营销电话：0731-82683348 （如发现印装质量问题请与出版社调换）

序

万应均先生，以书法执教于伟人毛泽东的母校——湖南第一师范学院。教鞭所指，云翳豁开；铁砚常磨，天光共鉴。妙高峰下，清风长送征帆远；雷锋馆旁，雨露新沾桃李鲜。先生之为教，以德化之，以心爱之，以法导之，以艺育之。在数十年的大学书法教学实践中，积累了丰富的教学经验，取得了丰硕的教学成果，培养了大批的优秀人才。

万应均先生无疑是一个很有天分的书法家、书法教育家。我们知道，一个成功的书法家，除了先天的悟性外，后天的努力必不可少。先生自幼聪慧，琴棋书画，样样喜爱，书法尤为突出。他自幼学书，师传统，法自然。他由农村走向城市，由中小学教师走向大学教授，由政治专业走向书法艺术，由普通教员走向艺术家，其中付出的努力与艰辛令人感佩。

十多年来，先生出版了百余部书法专著与教材，也撰写了大量专业学术论文，发表于《中国书法》等国家级核心期刊，还主持和参与了不少国家和省级科研课题的研究。可见先生硕果累累，贡献非凡，这是教育界与书法界有目共睹的。

这部《书法创作概论》的价值，我想只要大家翻一翻目录，看一看大量的创作实例，便有所了解。先生书法理论渊博，创作功底扎实。在极短的时间内，撰写出如此透彻精深的创作理论和创作出如此形式多样、风格不一、品位高雅的百余幅书法艺术作品实为一件不易之事。可见先生在此书的撰写过程中牺牲了多少个日日夜夜，花费了大量的心血。他的思辨能力与分析能力，流畅的笔调与朴实的文风，传统文化的功底与创新的应变，在书中有着透彻的反映。本书阐述了人们一直以来模糊不清、理解不透的有关书法创作的含义、书法创作的程序、书法创作的方法、书法创作的内容以及书法创作的实践等一系列问题；构建了一个完整的、立足于时代的，同时又立足于书法本位的新的书法创作体系；是目前罕能见到的国内外有关书法创作方面的理论联系实践的一部特色鲜明、见解独到而又相当有深度的学术专著。

祝愿万应均先生有更多新作问世。

是为序。

陈 峰

2014年5月于北京

前言

汉字在其漫长的历史演变过程中，从图画符号到创造定型，从甲骨文演变为大篆、小篆，而至隶书、草书、楷书、行书诸体。不仅起着思想交流、文化继承等重要的社会作用，而且还形成了一门独特的造型艺术——书法。

中国书法，艺苑里的奇葩，它是闪烁中华文化的绚丽光环，同时也是世界文化的绚丽光环。中国书法是单纯的，单纯到只需要“黑”这一种颜色，就能表现出五色俱全的艺术形式。这种艺术把蕴藏在书者身心的思想感情化作了一种有形有色、有声有歌、有节奏、有韵律、有神采、有极大震撼力和浓重感情的结晶体。中国书法是神奇的，它那简单而丰富的点线面，蕴含着中华传统文化思想的精髓，它是中华文化思想最凝练的物化形态。中国书法的艺术内容和文字内容，始终表现着中华民族多彩的情怀和凛然的正气，成了中华民族魂的物化形态。

书法是汉字的书写艺术。艺术在于求新、求变、求异、求美，使人如痴如醉，欲罢不能。因此，书法创作虽然要继承传统，但不是照搬古人的，也不是简单“写”出来的，更不是复制出来的。有的朋友喜爱书法，已学习书法多年；有的朋友涉猎书法多年，名碑名帖临摹了无数遍，却总是写不出具有艺术品位的书法作品。究其原因，主要是没有把“写”作品上升为“创”作品，不知道什么叫“创”，也不知道怎么个“创”法。

为使爱好书法的朋友们，在有关书法创作的含义、书法创作的方法、书

法创作内容、创作的实践等方面的模糊认识，得到一个比较清晰的梳理和澄清，并使之创作出比较理想的书法作品，最终登上书法艺术殿堂；也为传承中华文明，弘扬书法艺术，推动社会主义文化大发展大繁荣，努力改善人们的文化生活，使其在当今电视、电脑、网络等呼啸而来的现代生活中，增加一份雅兴，本人特以“书法创作概论”为命题，撰写了本书。

本书虽在有关书法创作方面进行了多方面的探讨，但本书的核心是在论述什么叫创作和怎样进行创作。为了使热爱书法的朋友能直观地了解和懂得怎样进行创作，作者在阐述竖式作品、横式作品和异形作品创作的前提下，着重创作了不同样式的大量范例，以供参考。

本书是我多年来从事书法教学和书法理论研究以及书法创作实践的经验总结。然而在具体撰写和创作过程中，学习和参考了陈振濂先生《大学书法创作教程》、陈廷祐先生《书法之美的本原与创新》、余德泉先生《书法通》和刘济远先生以及其他专家学者著作中的一些观点与论断，为了使本书图文并茂、锦上添花，还选用了当代书法家沈鹏、石开、王镛、刘洪彪、张继、陈羲明、李啸、龙开胜、戴跃、胡崇伟、李国胜等先生的得意佳作。本书的出版得到了湖南人民出版社的领导和编辑莫金莲女士的关心与支持。更欣慰的是著名学者陈峰先生从百忙中挤出时间阅读书稿并为之作序，万卫兴同志为本书的版式设计与图片制作付出了极大的努力，在此一并深表谢意。

由于本人学识水平和艺术素养的局限，加之时间仓促，疏漏、不当甚至错误之处在所难免，敬请各位同仁和读者朋友多多包涵，恳请批评指正；如有争议，也是寻常之事，欢迎切磋琢磨，取长补短，共同提高。

希望本书能给读者在书法创作方面有所帮助与启迪。愿将此书献给我敬爱的新老朋友和尊敬的读者。

万应均

2014年8月1日

目录

第一章 书法艺术的载体 / 001

第一节 汉字的构造 / 001

第二节 汉字的演变 / 006

第三节 汉字的内蕴 / 016

第二章 书法创作的内涵 / 021

第一节 书法创作的含义 / 021

第二节 书法作品的内容 / 023

第三节 文字的内容与形式 / 024

第三章 书法艺术的风格 / 027

第一节 刚与柔 / 028

第二节 雅与俗 / 031

第三节 平与奇 / 034

第四节 巧与拙 / 037

第五节 风格的借鉴与形成 / 041

第四章 书法风格的演变 / 044

第一节 晋人尚韵 / 046

第二节 唐人尚法 / 047

第三节 宋人尚意 / 050

第四节 明人尚态 / 053

第五节 今人尚形 / 056

第五章 书法线条与墨韵 / 061

第一节 书法的线条 / 061

第二节 书法的墨色 / 065

第六章 书法结体与个性 / 068

第一节 书法的结体 / 068

第二节 书法家的个性 / 070

第七章 书法款式与章法 / 074

第一节 款式类别 / 074

第二节 章法概述 / 079

第八章 书法创作与临摹 / 085

第一节 临摹与创作的关系 / 085

第二节 临摹的基本方法 / 087

第九章 书法创作诸要素 / 092

- 第一节 创作的情绪 / 092
- 第二节 创作的基本程式 / 094
- 第三节 创作的基本方法 / 095
- 第四节 情感与境界的培养 / 097
- 第五节 综合实力的培养 / 101
- 第六节 创作前的准备 / 102

第十章 竖式作品创作 / 104

- 第一节 中堂创作 / 104
- 第二节 条幅创作 / 128
- 第三节 条屏创作 / 151
- 第四节 对联创作 / 156

第十一章 横式作品创作 / 180

- 第一节 横幅创作 / 180
- 第二节 长卷创作 / 203
- 第三节 匾额创作 / 208

第十二章 异形作品创作 / 212

- 第一节 斗方创作 / 212
- 第二节 扇面创作 / 242
- 第三节 册页创作 / 257
- 第四节 手札创作 / 266

第一章

书法艺术的载体

汉字的诞生是中华民族告别蛮荒走向文明时代的标志。汉字作为汉文化的基因，它的产生宣告了中华文明的开端，同时，汉民族特有的文化审美心理也使汉字本身孕育出独特的书法艺术。因此，研究书法创作，必须首先研究书法艺术的载体——汉字的构造、汉字的演变及汉字的内蕴诸因素。

第一节 汉字的构造

关于文字，中国有六书说，西洋有三书说。六书着眼于文字的来源，三书着眼于文字的功能。东汉许慎著有《说文解字》，曰“周礼八岁不入学，保氏教国子，先以六书”。“六书”是象形、指事、形声、会意、转注、假借。

象形：画成其物，随体诘屈，如：月，水。

指事：视而可识，察而可见，如：下，本

形声：以事为名，取譬相成，如：河，松。

会意：比类合宜，以见指撝，如：信，从。

转注：建类一首，同意相受，如：考，老。

假借：本无其字，依声托事，如：长，生。

“象形”和“指事”造出基本符号。“形声”和“会意”复合基本符号成为新的阅读单位。“转注”略改原有的字形和读音。“假借”是符号的表音化。现分别简述如下：

1. 象形

象形造字是模仿客观实物外形的一些特征，依它的样子而屈折。也就是说，象形字近似于图画，它用线条画出物体的形象，使人一看就知道是什么。这是汉字构成最早、最根本的方法，也是汉字构成的基础。所象的形大致可分为六类：

(1) 象天地之形，如：

(日)

(月)

(云)

(水)

(2) 象廓之形，如：

(亭)

(宫)

(门)

(户)

(3) 象人体之形，如：

(耳)

(目)

(口)

(手)

(4) 象鸟兽之形，如：

(龙)

(犬)

(马)

(牛)

(5) 象草木之形，如：

(草)

(木)

(禾)

(竹)

(6) 象器物之形，如：

(车)

(矢)

(刀)

(皿)

2. 指事

象形字是画图形，指事字是作标志，也就是用符号表示事物。因为具体的东西有形可象，而抽象的事物必须由构思意象，一般是用一两个抽象符号，或者用一个象形符号加上一个抽象符号来表示一个新的字义，这就是指事。如：

(上)

(下)

(本)

(末)

(亦)

(刃)

“上”是表示有物在某物之上，“下”是表示有物在某物之下。这就是由两个抽象符号组成的字。“本”、“末”、“亦”、“刃”等字，都

是在象形的基础上加以某些指示性符号来构成。

3. 会意

会意是会合两个或两个以上的象形符号，拼合起来表示一个新字的造字方法。如：

(从) (友) (采) (苗) (牧) (北)

两人相跟，即为“从”字；两“又”相交即为“友”字，“又”为“手”，两人彼此携手，表示朋友的意思；“采”字上面是“爪”，下面是“木”，表示手在树上采摘；“苗”字上边是“草”，下边是“田”，表示从田里生长出来的植物；手持木棒赶牛，是“牧”字；“北”字是两个“人”背靠背，本义为不合。

会意字一般都是合体字。以象形为基础，造字的范围比象形字要宽一些。

用象形、指事、会意这三种方法造出来的字，都是纯表意义的字。

4. 形声

形声字是由两部分构成，一部分主义，一部分主声。它是用两个现成的符号，一个表示意义（形旁），一个表示声音（声旁），结合起来表示一个新字。汉字大部分都是形声字，主要类型有六种：

(1) 左形右声，如： (江) (河)

(2) 右形左声，如： (鸽) (功)

(3) 上形下声，如： (花) (字)

(4) 上声下形，如： (想) (盒)

(5) 外声内形，如： (闻) (闷)

(6) 外形内声，如： (固) (围)

5. 假借

假借就是把已有的字形中同音或通音的字当一个新的字来用。假借字在古代虚词中特别普遍。虚词本身并没有意义，不表示一个特定的概念。用指事、象形、会意的办法造不出来，即求助于假借的方法。如：

(主) (而) (申) (酉) (未) (卯)

“主”，本义为烛台，本是“烛”字。“而”，《说文解字》中说它是颊毛的形象字。“申”，原来是雷电的形象，是“电”字的初文。“酉”，原来是酒坛的形象，是“酒”字的初文。“未”，《说文解字》中说是“味”的意思。“卯”，《说文解字》中说“二月万物冒出地而出”。

6. 转注

对于转注的解义和说法，长期以来没有统一的概念。许慎对转注的解释过于抽象。考察许书本义，所谓“建类一首”，实际是指偏旁部首。许氏在《说文解字·叙》中说，“其建首也，立一为专”，可见是以形建首，许氏已自言之。但同部首者并非都同义，唯字义相同，尚可互训，故举“考”、“老”为例。

六书是汉字发生、发展的根本依据，六书说更是我国传统文字学的核心学说。曾有不少古代文字学家对六书进行了大量的研究工作，提出了各种见解。戴震提出的“四体二用”说就很有影响。他认为六书中的象形、指事、会意、形声是造字之法，而转注和假借是用字之法。“四体二用”的可取之处是指出了前面四者与后面两者的区别，但说法不够贴切的是把假借、转注看成是用字之法。这样一来，就把假借与通假混淆了起来，把转注与训诂学中的互训混淆了起来。

转注问题是文字学家复杂的学术问题，在此不做详细论述。

汉字的构造是丰富的，丰富给人以美感，汉字都是形、音、义的合体，所以只有中国的文字才能成为独具魅力的书法艺术。

第二节 汉字的演变

汉字从产生以来，不断地演变和简化，出现过甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书、草书和行书等八种各具特点的形体。广义的篆书包括甲骨文、金文、大篆和小篆。因此，汉字形体可分为五大类。

1. 甲骨文

甲骨文作为第一代成熟的文字符号系统，它建立起笔法、字法、章法

完整意义的书法秩序，已具有稳定的空间结构和笔法意识，这就是书韵感产生的前提。从而使书法这一艺术样式获得有效的独立。因为书写的工具主要是刀，材料是龟甲和兽骨，所以笔法上方笔居多，圆笔较少，线条纤细；而且字形也不统一，繁简悬殊，异体字很多，字的形体结构也不够定型。虽然它形象、会意的“图画性”还比较强，但从整体上看，已经是相当成熟的文字了。

2. 金文

金文始于殷商而通行于西周。它是铜器铭文的通称，是刻铸在青铜器上的文字，所以又叫“钟鼎文”或“铜器文”。金文的笔画比甲骨文简易而丰满粗壮，屈曲圆转，字的大小也比较匀称，结构渐趋方正，但仍不够定型。这就说明它是由甲骨文发展而来的。

3. 大篆

大篆是相对小篆而言的。广义的大篆包括小篆以前的甲骨文、金文、籀文和六国文字在内。这里只指通行于春秋战国时代秦国的一种字体，也称之为“籀文”。大篆是在金文基础上演变而来，笔画比金文更均匀，结构更工整。

4. 小篆

小篆是由大篆发展来的，是秦始皇统一六国后，通行全国的标准字体，以秦的《泰山刻石》的文字为代表。小篆虽正式通行的时间不长，但

殷商·甲骨文

周·金文 散氏盘

周·大篆 石鼓文