

大学书法 创作教程

D AXUE SHUFA CHUANGZUO JIAOCHENG

陈振濂 著

- 总策划：路棣
- 主编：陈振濂
- 大学书法教材集成
- 中国教育学会书法教育研究会编辑
- 中国美术学院出版社出版

大学书法教材集成

34

大学书法创作教程

陈振濂 著

中国美术学院出版社

责任编辑：陈 平
封面设计：子 白 成朝晖
版式设计：陈 平
责任校对：石同兴
责任监制：葛炜光

大学书法教材集成·大学书法创作教程

中国美术学院出版社出版

全国新华书店经销

浙江印刷集团公司印刷

开本 850×1168 1/32

印张 22.25 字数 450 千 图数 154 幅

1998 年 7 月第 1 版 2000 年 11 月第 2 次印刷

印数 4001—7000

书号 ISBN 7-81019-700-2/J·644

定价 36.00 元

大学书法教材集成共 15 册

- 大学书法专业教学法
- 大学书法篆书临摹教程
- 大学书法隶书临摹教程
- 大学书法楷书临摹教程
- 大学书法行书临摹教程
- 大学书法草书临摹教程
- 大学篆刻创作教程
- 大学书法创作教程
- 大学师范书法教程
- 中国书法发展史
- 中国书法批评史
- 近现代书法史
- 日本书法史
- 书法美学通论
- 书法学概论

学术评估委员会

主 任 启 功

委 员 (以姓氏笔画为序)

王 澄 河南省书法家协会副主席

冯 远 中国美术学院副院长

丛文俊 吉林大学副教授

刘 江 中国美术学院教授

刘炳森 中国书法家协会副主席、教育委员会主任

刘正成 中国书法家协会学术委员会副主任

沈 鹏 中国书法家协会代主席

佟 韦 中国书法家协会副主席

欧阳中石 首都师范大学博士生导师、教授

季伏昆 南京艺术学院副教授

尉天池 南京师范大学教授

总策划 路 棣

主 编 陈振濂

副主编 刘景茂 席树业 周俊杰

雷志雄 靳维贤

总 序

中国教育学会书法教育研究会副理事长兼秘书长

路 棣

中国教育学会书法教育研究会成立至今已8年了，在这8年中，我们围绕着中小学写字教材的编写、出版与实验，做了大量艰苦的工作。1994年，写字教材正式由国家教委基础教育课程教材研究中心组织专家学者进行审查，1995年国家教委基础教育司教材处批准进行实验，了却了我们的一桩心愿。

1995年初，我们又开始着手编写中等师范书法教育的教材，经过一年的努力，中师书法教材编完了。1996年4月，国家教委师范司组织专家对中师书法教材《书写训练》进行了审定，并决定1996年暑假后全国中等师范学校都要使用这套教材。至此，在从小学到高等书法教育的教学体制、教材建设中，只有大学即高等书法教育这一块，还未能完成教材编写的任务，而高等书法教育是一个技术规范极强、质量要求极高的教育层次，编写这样的教材，必须讲究系统性、学科性，并且要有可操作性，以改变目前高等院校书法教材用书法常识读物来代替的现状。

1994年9月，中国书法教育研究会与新加坡书法艺术研究院、中国美术学院签订协议，准备展开大学级的书法教育活动，而其中首要的就是教材的建设。为此，我们编辑了这套系统性强，又参照了各大学书法教学情况的《大学书法教材集成》共15种。由于目前尚未有一套体系完备的高等书法教材，这套草创的教材也

许会为当代高等书法教育提供一些参照的便利。特别应提及的是它受到了全国书法教育界专家学者和近年崭露头角的中青年书法家、理论家、教育家齐心协力的支持，在当代的书坛具备了相当的代表性。因此，它是当代书坛集体合作的成果。

本套教材预计在两三年内出齐，希望它的出版能为书法教育的兴旺发达起到促进的作用。

祝中国书法教育事业长青！

凡学术，必须由众多之智慧者，祖祖孙孙，进行不已，循环积累而得之者也。进行之不已，即能“日日新，又日新”之新新不已也。

接受优良传统，倘不起开今作用，则所受之传统，死传统也。如有拘守此死传统以为至高无上之宝物，则可请其接受最古代之传统，生活到原始时代中去，不更至高无上乎？

学术之成就愈高，其开新亦愈困难，此事实也。然学术之前程无止境，吾人智慧之开展无限度，进步更有新进步也。倘固步自封，安于已有，诚所谓无雄心壮志之庸俗懒汉。

——潘天寿《听天阁画谈随笔》

凡百学问，贵在转益多师。各位研究学习第一要虚心，我们几个人多少有一日之长，趁现在集处一堂，可以共同研讨；同学之间也各有短长，可以互相切磋。第二要有大志。常言道：“抗志希古”（古是指古人的长处），各位不但要赶上老一辈，胜过老一辈，还要与古代名家争先后。

——沙孟海《与刘江书》

引 言

提出一个“书法创作”的概念，必然会面对各种不同性质、不同角度的提问。比如：

——书法不就是字写得好些吗？有什么创作不创作的问题？

——书法创作是什么？临摹古帖临得熟练了，自己会写不就是创作吗？

——书法创作是书法家个人的事，创作怎么能训练呢？创作能教吗？

所有这些提问，以及围绕在这些提问背后的各种糊涂的认识看法还有许多。要想解决这些疑问，请看一下这部《大学书法创作教程》吧！许多现成答案其实就在书中，关键是看您有没有耐心与时间。

在这部教材中，有一个完整的、立足于时代的，同时又立足于书法本位的新的书法艺术创作体系，以及围绕着这一体系所展开的一系列训练内容与方法。“时代”的含义是指当代人不想去重复古人，希望书法在当代有新的发展；希望当代——20世纪90年代的书法或21世纪的书法有着不同于秦汉魏晋唐宋元明清乃至民国的新的时代特征与历史特征：是唯有当今这个时代才有的！“本位”的含义是指任何改革都应坚决地坚守书法规范而不是抛弃它。不应将自己变成外国的“书法画”或“现代派”“前卫派”；希

望改革以后的书法也还是书法，而不是变种为其它。就这样：既不是古人的翻版，也不是洋人的翻版，是这个时代才有的、唯中国才有的新的“书法”。如果能找到古的或洋的现成模型或类别，则书法创作就可以而且应该自动消亡。因此，我们对这一书法创作模式，从“创作”的本来含义上进行双向的阐释：

- 必须是书法；
- 必须又是前所未见的书法。

目 录

总 序 (路 棣)	1
引 言	1
上 编 书法创作的一般原则与基本规范	1
第一章 创作研究的涵义	3
第一节 书法创作是什么?	3
第二节 古代有书法创作吗?	6
第三节 对古代书法艺术观念的梳理	8
第四节 古代书法缺乏创作观念统辖的原因分析	11
第五节 书法的视觉审美基点与独立于绘画之特点	13
第六节 书法创作中文字的功能	16
第二章 创作观念清理	20
第一节 书法创作的构思、行为与效果	20
第二节 技法基点还是创作基点?	23
第三节 书法创作的三要素	26
第四节 书法创作忽视构思的技术层面分析	29
第五节 技法习惯的“潜意识”转换与忽视创作构思的可能性	32
第六节 “技道并进”与建立书法创作规范	34
第三章 临摹与创作的关系检讨	38
第一节 书法临摹观检讨	38
第二节 “临摹至上”: 方法还是目的?	40

第三节	书法临摹的两种基本方法	43
第四节	书法临摹的三大阶段	46
第五节	从临摹转向创作	48
第六节	走向创作后的临摹	51
第四章	技法的解析与创作意识的培养	55
第一节	概念的清理——笔法·技法·技巧·技术	55
第二节	两种不同的“技术”	58
第三节	技术品位的概念所指：反教条	61
第四节	技巧解析的方法	63
第五节	从技法手段的掌握走向综合的“技术表现”	66
第六节	创作：检验技术水准的最好切入口	69
第五章	走向形式与内涵的统一	72
第一节	形式的对应	72
第二节	形式作为创作基点	75
第三节	作品内涵的构成	78
第四节	内涵：受制于形式与反制于形式	80
第五节	书法的形式与书法的内涵	83
第六节	内涵的多样性导致了书法形式发展的 无限可能性	86
第六章	形式风格与视觉的把握	89
第一节	形式与风格的关系检讨	89
第二节	风格的多义性	91
第三节	“作品风格”与“个人风格”	94
第四节	形式·风格概念的几个层次	97
第五节	效果至上	99
第六节	走向作品本位	102
第七章	书法创作的一般技法展开的预习	105
第一节	书体创作训练	105

单元（一）书体——书体与外形式之对应	105
单元（二）书体——正体与草体	110
单元（三）书体——五体书的分野	114
单元（四）书体——随机抽样检查	120
第二节 书派创作训练	124
单元（五）书派——北碑与南帖	124
单元（六）书派——碑学系列主导：摩崖与碑版··	129
单元（七）书派——刻帖与墨迹	133
单元（八）书派——民间书与士大夫书	137
第三节 书风创作训练	142
单元（九）书风——作品风格	142
单元（十）书风——个人风格	145
单元（十一）书风——时代风格	149
单元（十二）书风——流派风格	154
第四节 书法幅式创作训练	161
单元（十三）幅式——空间的确定	161
单元（十四）幅式——框格练习	164
单元（十五）幅式——书写序列：变化的可能性··	168
单元（十六）幅式——古代型制的沿用与摹仿 ···	172
第五节 书法线条创作训练	176
单元（十七）线条——类型化	176
单元（十八）线条——基调与变体	181
单元（十九）线条——质感的对比	184
单元（二十）线条——夸张与强调	189
 中 编 当代书法创作的理论定位	 195
第八章 学院派书法创作宣言	197
第一节 学院派书法创作思潮的概念定位	201

第二节	学院派书法创作思潮的史的检讨	207
第三节	当前学院派书法创作思潮的几个特征	212
第九章	“学院派书法创作模式”总纲	221
第一节	对现有书法创作模式的清理与反思	222
第二节	“学院派书法创作模式”的美学认同	228
第三节	学院派书法创作的技术品位	234
第四节	学院派书法创作的形式基点	239
第五节	学院派书法创作的主题要求	244
第六节	“学院派书法创作模式”的评判标准	250
第七节	“学院派书法创作模式”的理论基础	255
第八节	“学院派书法创作模式”的教育支点	259
第九节	书法发展的可能性	263
第十章	“学院派书法创作模式”的思想溯源	269
第一节	学问修养的强调与“主题先行”	270
第二节	艺术创作意识与“形式至上”	276
第三节	专业规范标准与“技术本位”	283
第四节	科班人才培养方式与“训练”手段	290
第五节	从教育范式走向创作模式	297
第十一章	字象·图象·意象——学院派书法创作之	
	图像研究	303
第一节	字象研究	305
第二节	图像研究	312
第三节	意象研究	321
结 语		329
第十二章	“学院派书法创作模式”的研究立场与	
	倡导方式	332
第一节	现实针对性	333
第二节	性质归属	341

第三节	方法应用特征	348
结 语		356
第十三章	学院派书法创作史研究	359
第一节	发生期（1980~1989）提出问题： 思考与实践尝试	360
第二节	思考期（1990~1996）创作模式构建： 理论先行	366
第三节	成形期（1996~ ）理论形态完成： 走向社会化	375
结 语		383
第十四章	从学院派书法崛起看“流派的时代”	386
第一节	定位于“流派的时代”	386
第二节	“流派”与“风格”的区别	390
第三节	倡导流派意识与建立“并存”心态	393
第四节	“流派时代”展开的具体例证	396
下 编	学院派书法创作教学程序的实际展开	407
第十五章	技术训练：手段	409
课程说明		409
第一节	第一训练程序系列 技法——以传统笔墨 体验为中心	412
单元（一）	线形练习——《兰亭序》	412
单元（二）	线律练习——《书谱》	416
单元（三）	线质练习——《礼器碑》	423
单元（四）	线构练习——《峰山碑》、《九成宫》、 《自叙帖》	426
第二节	第二训练程序系列 技巧——以艺术风格 塑造为中心	432

单元(五) 个性、趣味与风格塑造——清代篆隶书···	432
单元(六) 性情、学养与风格塑造——北宋四大家 尺牍·····	438
单元(七) 规范、楷式与风格塑造——初中唐诸家 楷书·····	442
单元(八) 历史嬗变与风格塑造——唐宋以来草书···	449
第三节 第三训练程序系列 技术——以视觉形式完成 为中心·····	455
单元(九) 视觉聚焦点:幅式——案上与壁上·····	455
单元(十) 技术的文化规定:质感——书写与刻拓 ·····	461
单元(十一) 文化感与历史感:制作——以效果为 中心·····	468
单元(十二) 应用与欣赏:型制——外形式·····	475
第十六章 形式训练:效果 ·····	483
课程说明·····	483
第一节 第四训练程序系列 书法图像的分类与应用·····	486
单元(十三) 文字图像与形式图象·····	486
单元(十四) 个人字象与古典字象·····	495
单元(十五) 习惯字象与变异字象·····	500
单元(十六) 完整字象与残缺字象·····	504
第二节 第五训练程序系列 书法图像与书法形式·····	508
单元(十七) 形式与现成书法图像之利用·····	508
单元(十八) 形式与个人创意图像之应用·····	513
单元(十九) 形式与简约图像·····	523
单元(二十) 形式与复合图像·····	527
第三节 第六训练程序系列	

书法形式构成训练·····	532
单元(二十一)形式与基本构图·····	532
单元(二十二)形式与书写序列·····	536
单元(二十三)形式与空间配置·····	542
单元(二十四)形式与制作效果·····	547
第十七章 主题训练:思想 ·····	555
课程说明·····	555
第一节 第七训练程序系列	
书法创作构思的教学展开·····	558
单元(二十五)主题的确立·····	558
单元(二十六)主题切入口的选择·····	562
单元(二十七)主题的逐层次展开·····	565
单元(二十八)主题展开的各种途径与方式·····	568
单元(二十九)主题的提炼与深化·····	573
单元(三十)主题的完成:与形式、技巧的 对应程度·····	577
第十八章 学院派书法创作的作品评价 ·····	582
第一节 一般评价标准:作品例解·····	582
第二节 几种特殊的评价规则·····	609
(一) 学年考试中技法系统评价标准与 计分方法举例·····	609
(二) 大学本科书法专业毕业创作展览与毕业 论文答辩的评价项目与评分标准·····	609
第十九章 学院派书法创作研究年表 ·····	619
后 记·····	690