

浦东新区社区教育丛书·休闲技艺系列

浦东新区社区学院组织编写／王晓科主编

孙有清·编著

创意书法入门

浦兴街道社区学校组织编写

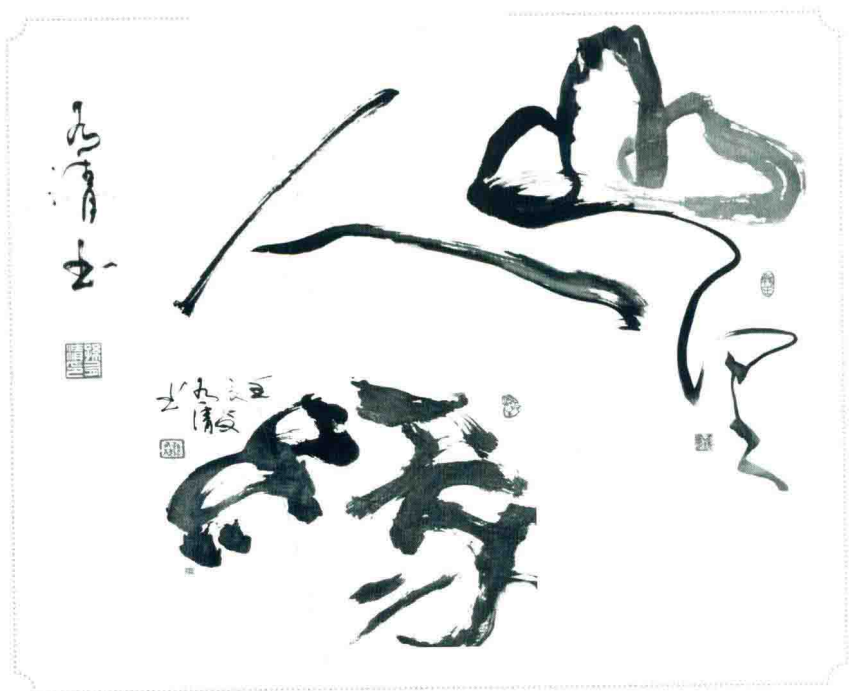
浦东新区社区教育丛书·休闲技艺系列

浦东新区社区学院组织编写／王晓科主编

孙有清·编著

创意书法入门

浦兴街道社区学校组织编写

图书在版编目(CIP)数据

创意书法入门/孙有清编著;浦兴街道社区学校组织编写. —上海:上海社会科学院出版社,2013

(浦东新区社区教育丛书)

ISBN 978-7-5520-0454-0

I. ①创… II. ①孙… ②浦… III. ①汉字-书法-基本知识 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 269682 号

创意书法入门

组织编写:浦兴街道社区学校

编 著:孙有清

责任编辑:陈 军

封面设计:闵 敏

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排:南京理工出版信息技术有限公司

印 刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开 本:787×1092 毫米 1/16 开

印 张:7.25

插 页:2

字 数:83 千字

版 次:2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0454-0/J · 027

定价:28.00 元

版权所有 翻印必究

浦东新区社区教育丛书编委会

主 编：王晓科

副主编：程红兵

编 委：（按姓氏笔画为序）

乐蕴韬 吴 松 忻 卫 张 清 张少波 张立敏 蔡 瑾

《创意书法入门》编委会

编 著：孙有清

编 委：汪爱明 周 琼 刘 洋

总 序

“形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展”是党提出的宏伟目标。社区教育作为终身学习体系的重要组成部分,是满足社区居民终身发展需求、提升城市竞争力和建设学习型社会的重要途径。为所有成年人提供继续教育的机会,增强他们适应科技发展、产业升级和社会文明进步的能力,让学习更便捷、更愉快、更有意义,是历史赋予社区教育的光荣使命。

浦东新区社区教育起步于浦东改革开放之初,历经 20 年风雨磨砺,如今已显示出勃勃生机。目前,浦东新区已经建立起社区教育三级网络组织体系,形成了“政府统筹、教育主管、部门协助、社会支持、社区运作”管理体系,创建了一大批学习型家庭、学习型社区、学习型团队等学习型组织。浦东新区先后被命名为全国首批社区教育示范区、全国数字化学习先行区;10 个街镇被命名为全国社区教育示范街镇、11 个街镇被命名为上海市社区教育示范街镇、6 个街镇被命名为上海市学习型社区,14 个街镇被命名为上海市学习型社区创建达标单位,705 个团队被授予上海市老年人学习团队。浦东新区社区教育各类培训活动广泛深入开展,社区教育在满足社区居民不断增长的多样化学习需求、提高市民思想科技文化素养、建设和谐社会、提升城乡生活品质等方面作出了重要贡献。浦东新区将逐步构建区域终身教育体系,不断健全终身教育体制和终身学习机制,进一步完善全区域覆盖、全体浦东居民受益的终身学习平台,通过提升学习力和文化力,促进人的全面发

展,推进浦东经济与社会的跨越式发展。

为了满足社区居民多样化的学习需求,浦东新区社区学院组织编写了《浦东新区社区教育丛书》。该丛书由十五大系列类别组成,涵盖社区教育的主要内容,包括文化涵养、休闲技艺、家庭理财、生活保健等方面,是实施浦东社区教育三年行动计划的重要举措。丛书既是课程教材,也可以作为网络课程制作的基础。浦东新区社区学院在探索实践的基础上,通过挖掘街镇社区学校特色课程,服务为先、强化指导,精心组织、严格把关,不断呈现和拓展社区教育丛书资源类别的多样化,有助于推进市民学习需求的多样化和学习方式的多元化,有助于社区教育资源效益的放大和社区教育质量的提升。在此,谨向为《浦东新区社区教育丛书》的编写、出版付出辛勤劳动的同志们表示由衷的感谢和诚挚的敬意!

“发展终身教育,迈向学习社会”是 21 世纪国际社会教育发展的主流。在国家和上海市中长期教育改革和发展纲要(2010—2020 年)指引下,衷心希望浦东新区社区教育工作者们能够抓住机遇,再接再厉,乐于奉献,敢为人先,争创一流,更好地为浦东社区教育发展服务,为市民服务,为浦东改革发展服务。也希望广大市民更多地参与到社区教育学习中来,为提升生活品质和实现人生价值而主动学习。我相信,在我们的共同努力下,到 2020 年,浦东一定能实现“人人皆学、处处可学、时时能学”的学习型社会目标,浦东新区终身教育的明天会更加美好。

是为序。

中共上海市浦东新区教育工作委员会书记

上海市浦东新区教育局局长

2013 年 12 月

王照科

目 录

总序 / 1

前言 / 1

基础篇 / 1

- 一、什么是创意书法 / 3
- 二、创意书法常用工具 / 4
- 三、写书法的姿势 / 5
- 四、毛笔执笔方法 / 7
- 五、大篆与创意书法 / 8
- 六、大篆字例 / 9

方法篇 / 11

- 一、拆零法 / 13
- 二、结体疏密法 / 15
- 三、结体夸张法 / 17
- 四、淡墨法 / 18
- 五、枯笔法 / 20
- 六、泼墨法 / 21
- 七、模拟法 / 22
- 八、添加剂增彩法 / 23
- 九、一笔书 / 25
- 十、立体书法 / 26

- 十一、疏密构图法 / 27
- 十二、曲线构图法 / 28
- 十三、斜线构图法 / 30
- 十四、对比构图法 / 32
- 十五、寓意渲染法 / 33
- 十六、音乐法 / 34
- 十七、材料工具创新法 / 36
- 十八、裁切法 / 38

知识篇 / 39

- 一、构图中的重心平衡 / 41
- 二、传统书法作品的落款 / 42
- 三、书法印章的使用 / 45
- 四、字画中印章的使用禁忌 / 48
- 五、创意书法中的个人风格 / 50
- 六、墨法在创意书法中的运用 / 51
- 七、创意书法创作四要素 / 54
- 八、怎样练习创意书法 / 56
- 九、托画心的方法 / 58

创作篇 / 61

后记 / 101

作者简介 / 102

前言

人类文字起源有共同的规律,即文字脱胎于图画。只是这些图画在当时并不是美术作品,仅作记事的辅助工具而已,经过漫长岁月的洗涤,唯有中国的汉字因始终留存着象形外壳,而从中衍生出了书法。

中国书法是线条艺术。而促使其成为艺术的核心就是笔法。那些抛弃笔法而追求新意的尝试,在中国书法形成的历史中并不鲜见,如:鸟虫书等。这些花纹式文字虽然开启了“中国文字的艺术品之习尚”,但由于淡化了笔法、减慢了笔速、丧失了书写和交流的功能,因而最终归于筛选淘汰之列的杂体。反观改革开放初期出现的“现代书法”、“当代书法”,亦然(虽然也有个别好作品,笔者在此无意否定作者的创新精神和能力,但,时间证明了一切)。

而今,由于信息时代、数码时代的来临,书法作为语言交流的功能正逐渐减弱和丧失,而作为艺术欣赏功能则更加凸显出来。纵观世界,韩国、日本以及我国港台等地,追求新意的书法并不少见,只是由于理论的相对滞后,难以形成大的发展空间。鉴于此,笔者经过近 30 年的大胆探索,在总结了前人经验教训的基础上,完成了《创意书法入门》的编写。这本书着力在理论和实践上作了一些尝试。相信通过大家的支持、学习和努力,一定会让创意书法这棵书法树上的新枝叶长得更粗更茂。本书在编写中摘录了部分百度文库等网上内容及好友的作品,在此表示谢意。限于个人能力,不足之处,还请多多指正。

编者

基础篇

一、什么是创意书法

创意书法,是一种讲究创意、突出视觉效果的书法,是在传统书法中融入构图、模拟、寓意、夸张、裁切等现代元素以表达现代人审美情趣的一种书法新样式;从某种意义上说,它是传统书法的升级版。创意书法,是随着社会的变革、书写工具和材料的发展而萌发的创意需求,是时代进步的产物。由于现代资讯的高度发达,人们获取知识的能力和速度得到很大提高,因此,旁门别类的技法相互交融、相互渗透、相互借鉴,成为时代的重要特征。这是创意书法的发展动力。

创意书法的特点是新颖化、多元化。既可以笔法为主表现作品主题,也可采用墨法为主表现作品主题;既可以材料创新为主表现作品主题,也可以构图、模拟、寓意、夸张等手法为主表现作品主题。以此满足现代人的审美需求。

创意书法有五条基本法则:一是强调作品的审“美”价值;二是强调“创意”;三是强调表达思想情感和意趣;四是强调技术手段应用的重要性;五是强调要有传统书法的灵魂。综上所述,创作主题要在不失去传统书法灵魂的前提下尽可能融入各种审美元素,从构思立意到创作技巧、从题材内容到创作形式,尽可能地发挥创意,带来新的视觉冲击。既不要简单地模仿与复制,也不提倡信手涂鸦,尽可能反映时代的主题,表现出作者的艺术个性。在创作形式上,随着科技的进步,创意书法不局限于传统的文房四宝。比

如,墨可以使用白墨、彩墨、油漆、丙烯颜料、彩胶等现代材料;纸虽然还以传统宣纸为主,但随着现代造纸科技的发展,选纸可以多样化,同时,也可兼及纺织品等其他各类有效材质;笔则完全可以在传统的毛笔基础上创新;砚的使用则更趋边缘化、多样化。

创意书法的根本属性是书法。因此,应以熟练掌握传统书法技法为己任,对书法传统给予充分尊重。同时,强调在继承传统的基础上要不断扩大视野,摈弃僵化的思维,更多注重掌握字外功夫,包括提高人文学识的素养,汲取各类艺术技法之所长,并应用现代审美元素加以融会贯通。

二、创意书法常用工具

可供创意书法选用的不同种类毛笔

创意书法常用笔

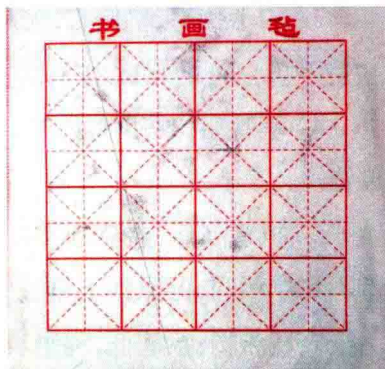
笔帘

笔架

镇纸

书画毡

笔筒

笔架

三、写书法的姿势

1. 身、手、头、足均正，平衡为要。使心运臂、运腕，经指及于毫端成为一体，以灵活自然为上。
2. 心态要轻松、自然、舒适，才能持久，神情要专注。

3. 右手执笔,略偏右,勿超出肩宽,右肘部前伸(如抱小孩)。左手手掌心向下平放,按住纸,并有安定平衡的作用。

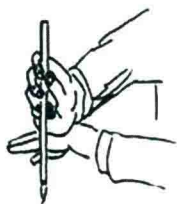
4. 笔管略向右内倾无妨,但不可过于偏斜;以致运笔时,易成偏锋。

5. 执笔高低,握笔方式,或站或坐,书体或篆或楷或草,态度都不尽然相同,但原则上是稳定灵活的。执笔高,运行方便灵活,利于表现流畅;执笔低,利于表现沉稳雄强。字大宜站,字小宜坐。

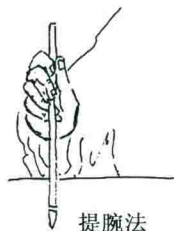
6. 写小字用枕腕法(2寸以下),写中字用提腕法(3寸、4寸),写大字(4寸以上)或行草用悬肘法。

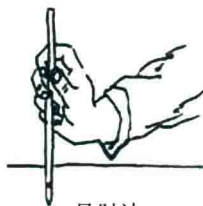
坐姿

枕腕法

提腕法

悬肘法

四、毛笔执笔方法

1. 执笔方式以双钩法为最普遍。
 - (1) 推——拇指由笔管内侧向外推。
 - (2) 压——食指由笔管外侧向内压。
 - (3) 钩——中指由笔管外侧向里钩。
 - (4) 挡——无名指指甲由笔管内侧向外挡。
 - (5) 托——小指抵着无名指，而衬托之。
2. 执笔以指实掌虚为原则。外实如莲花半开，内虚可容蛋。
3. 笔管以正直为原则。严格来说，应是锋正，而非管正。
4. 执笔不可过指节，一过指节，即板滞不能自如。
5. 用力要适度，过紧过松皆不宜。

正面执笔

运笔

五、大篆与创意书法

大篆是象形文字,但是大篆比甲骨文所摹写的范围要广阔得多,象形程度仍很高。大篆多为圆转的长线,保持着对象形的依赖,书写起来缓慢复杂。大篆用笔有多圆笔、笔致多曲、线形复杂的特点,在创作大篆作品时,应以中锋为主,侧锋、偏锋为辅,这是掌握大篆笔法的最基本要领。运笔过程中要特别强调提按、使转,在抑扬顿挫中传递节奏感和虚实变化。必须强调的是,篆书是“写”出来的,不可用“画”代替,笔法的运用是写大篆的关键所在。贯穿着写篆书的整个过程。具体地讲就是起笔应逆锋入纸,然后转笔朝行笔方向用中锋运笔,“杀纸”涩行。收笔送至尽头即抽锋挺毫,继续下一个“落笔”,切忌“重回”,以避免“做”的痕迹。如遇“弧画”,应通过“腕”的旋动来驱动笔毫使之改变运笔方向,以保证笔毫的“杀纸”力度,尽量避免用“转管”来改变方向的不良习气。字形的处理均“因字赋形”,即笔画多者任其大、笔画少者任其小,且疏密有致,长短得宜。章法上要有行有列,不要写得拥挤。

随着时代的变迁和工具材料的不断更新,为完善篆书理论提供了条件,极大地丰富了篆书书法语言,提高了书法艺术的表现力。鉴于大篆象形程度高的特点,也为初学创意书法者提供了极好的素材和便利。因此,在以大篆作为创意书法的实践中,一要大胆运用大篆的笔法;二要借鉴大篆象形的特点,从中汲取营养,寻找创意的灵感;三要注重与创意书法理论的有机结合,这样才能创作出既有“底蕴”又有“时尚元素”的好作品。