

郜锦强 著

书法创作指要

安徽大学出版社

故人面象黃鶴樓煙
三月揚州孤帆遙影碧
不盡怪見長江上際流
李白送孟浩然之廣陵
乙未夏月於滄北郜錦強書

郜锦强 著

书法创作指要

江表入吴平明
送客楚山孤
洛陽既友
如相留一片冰心在玉壶

故人西辭黃鶴樓
煙花三月下揚州
孤帆遠影碧空盡
唯見長江天际流

李白送孟浩然之廣陵

乙未夏月 於滄北 郜錦強書

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书法创作指要 / 郜锦强著. —合肥: 安徽大学出版社, 2006

ISBN 7-81110-102-5

I. 书... II. 郜... III. 汉字—书法 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017296 号

书法创作指要

郜锦强 著

出版发行 安徽大学出版社
(合肥市肥西路 3 号 邮编 230039)
联系电话 编辑室 0551-5108498
发行部 0551-5107784
责任编辑 李 梅
封面设计 孟献辉
经 销 新华书店

印 刷 中国科学技术大学印刷厂
照 排 合肥述而文化传播有限公司
开 本 850×1168 1/16
印 张 6
字 数 150 千
版 次 2006 年 3 月第 1 版
印 次 2006 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-81110-102-5/J · 3

定价 19.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

前言

《郢锦强书法作品选》出版发行后,许多同仁给予了很大的鼓励和鞭策。一些爱好书法的大学生和社会青年,也希望我再编写一本既有书法作品,又有一定书法理论指导内容的书,供他们进行书法练习与创作时参考。这本《书法练习与创作指要》,就是应此要求而撰写出版的。

本书共分九章。第一章概述了书法练习与创作的基本方法和原则。第二章到第九章,则对书法创作中常见的样式,分别从内容和形式上加以介绍,而后辅以书写示例。试图让读者从理论和实践的结合上,把握书法创作的一般技巧和艺术,而没有去追求高深的书法艺术理论和过于复杂的技术技巧。作者希望书法爱好者通过本书的阅读和自己的练习,能够初步迈入书法创作的殿堂。入门既不难,深造就是可能的。在此基础上,再进一步练习与提高,从而为发扬中华民族传统文化,为弘扬我国特有的传统书法艺术,贡献一份力量。同时,也为青年人更好地适应社会,实现人生价值,打下一个良好的基础。

在本书编写与出版过程中,《淮北日报》社王晓明、刘宪法、陈利民先生,淮北煤炭师范学院张秉政教授、刘军老师,合肥工业大学李锋刚博士,给予了大力帮助和支持,在此一并表示衷心感谢!

本书在内容与表现形式上,还有什么缺点和不足,敬请书法同仁和读者批评指正。

郢锦强

二〇〇六年三月于墨缘斋

目次

第一章 书法练习与创作概述	(一)
第一节 书法练习的基本方法	(一)
第二节 书法创作的基本原则	(二)
第二章 怎样书写中堂	(五)
第一节 中堂的内容与形式	(五)
第二节 中堂书写示例	(七)
第三章 怎样书写条幅	(三十二)
第一节 条幅的内容与形式	(三十二)
第二节 条幅书写示例	(三十三)
第四章 怎样书写横幅	(三十九)
第一节 横幅的内容与形式	(三十九)
第二节 横幅书写示例	(四十)
第五章 怎样书写对联	(四十四)
第一节 对联的内容与形式	(四十四)
第二节 对联书写示例	(四十六)
第六章 怎样书写斗方	(五十一)
第一节 斗方的内容与形式	(五十一)
第二节 斗方书写示例	(五十二)

第七章 怎样书写扇面·····	(六十二)
第一节 扇面的内容与形式·····	(六十二)
第二节 扇面书写示例·····	(六十二)
第八章 怎样书写牌匾·····	(六十九)
第一节 牌匾的内容与形式·····	(六十九)
第二节 牌匾书写示例·····	(七十)
第九章 怎样书写赠言·····	(七十八)
第一节 赠言的内容与形式·····	(七十八)
第二节 赠言书写示例·····	(七十九)
主要参考书目·····	(九十二)

第一章	
	书法练习与创作概述

书法在我国有着悠久的历史,开始是因实用而产生,继则具有了审美与欣赏价值,遂具有实用与欣赏两种功能。现代以来,由于科学技术的快速发展,人们的书写工具与书写方式发生了很大变化,使得书法愈益成为人们欣赏的对象,而实用功能则日趋减弱。但是,作为中华民族传统文化的重要组成部分和重要载体,人们对书法的热爱和推崇的程度,丝毫没有降低。随着社会的进步、生活质量的提高,大家对书法的热爱之情反而与日俱增。社会上流行的“书法热”持久不衰,就是明证。

因此,作为当代大学生和社会青年,学习和掌握书法练习和创作的基本技巧和方法,为适应社会发展之需和促进自身成才,都是十分必要的。

第一节 书法练习的基本方法

练习书法,首先要学会执笔。毛笔书法的执笔法通常是“五指执笔法”。执笔时一般做到“指实、掌虚、掌竖、腕平、腕肘悬起”。因为只有指实才能筋力平均;掌虚才能运笔方便,全身力量达于指端;掌竖、腕平才能用笔中锋,写字才有准绳;悬腕、肘,则肌肉不着纸,笔力才能沉着、有力,灵活自如。当然,腕肘悬起对初学者来说,较为困难,开始会出现笔在手中发抖的现象,写起字来手、笔不听使唤,时间稍长手臂肌肉就会酸痛。出现这种情况时不要气馁,只要坚持下去,渐渐就会适应。所谓“字无百日之功”,就是指此而言。

初练书法时,往往不知先学什么字体。按照传统的说法,是要先楷书后行书,再草书。其实未必如此。因为楷书、行书、草书三者虽有联系,但毕竟是三种不同的字体,各自有不同的书写规律。各人可根据自己的兴趣和原有的基础,既可先学楷书,又可先学行书,不必那么拘泥。至于草书,难度较大,等到有一定的楷、行基础时,再学不迟。

练习书法的方法,主要靠临摹。“临”,就是把字帖放在眼前照着写;“摹”,就是把字帖

放在下面,蒙上透明度较高的纸,描着写。初学者可挑选一本自己喜爱的字帖进行临摹,最好是墨迹字帖(即白底黑字帖)。因为这种字帖运笔清晰,落笔、收笔交代分明,用笔过程中的轻重缓急所产生的“浓、淡、枯、润”,以及点画转换之间的“牵丝”、顾盼,都在墨迹中表现得很清楚,比木刻本帖(即黑底白字的拓印帖)容易领会,易于模仿。

开始临摹字帖时,要写得慢些、仔细些,不能草率。写熟以后,自然会快。入门时就图快,往往会使字写得油滑轻浮(当然写得太慢则又易显得呆板僵硬)。每次练完字,要对帖检查,看哪些地方写得像,哪些还不像。不像就再写几遍。如果老是写不像,也不要着急,过一段时间再拿出来分析,找出原因,重新临写。切忌在临帖时因写不像而描描改改。因为描改的笔画容易掩盖临帖中暴露出来的缺点,即使偶然改得与帖仿佛也易使笔画软弱、不贯气。养成描改的毛病,字写不好,也写不快。所谓“字是黑狗,越涂越丑”就是这个道理。有时碰到较难掌握的笔画或结构,一时临不像,可以用透明纸蒙在帖上摹写或用双线勾摹几遍以加深印象。

平时,除了临摹,还可以利用课余时间读帖。读帖很重要,读帖的过程常常是分析,比较结构、笔画,总结书写规律即“悟字”的过程。此外,还可用手指或干笔“书空”。到了一定熟练的程度,就可丢掉字帖“背临”。背临时能够得心应手,基本上写出原字帖的风格,达到“形似”,就算初步学会了一本帖。如想继续深造,还应该反复揣摩、练习,力求达到“神似”。然后再另换他帖,博采众长。

学书法贵在坚持,定下一本帖后就要一心一意认真临习。切忌见异思迁,朝“颜”暮“柳”,今楷明草,学不几天就换一本帖,换来换去,终无所获。俗话说“王羲之的字是练的”。关于王家父子练字有种种神奇精彩的传说,但归根结底都离不开“写”。的确,“写”是练好书法的关键。当然,看些理论性书籍有一定的指导作用,但决定的因素是要写。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。陆放翁的这两句诗对于练习书法来说,十分适合。写就是“躬行”,就是实践。只有多写、多练,才能逐步掌握规律,取得进步。古往今来,历代有名的书法家所以取得巨大的艺术成就,无不是苦练的结果。

第二节 书法创作的基本原则

书法练习达到一定的程度和水平时,就可以尝试进行书法创作。

书法创作,是一个人的文化素养、艺术修养与书法技能的综合反映。有人甚至认为包括人品在内,都反映在书法作品中,说“书品即人品”。因此,要进行书法创作,首先要提高自己的综合素质,使自己成为一名“文化人”。同时又进行书法技能和艺术方面的学习和探讨,在此基础上开始书法创作。

本书就是为了帮助书法爱好者提高书法创作能力,就书法技能方面介绍一些基本创作原则和方法,兼谈一些文化知识,供大家进行书法创作时参考。

第一,要选好相对固定的字体

其含义有二:一是选用的字体要相对统一,即:一幅书法作品,要用楷体全是楷体,要行书全用行书,要草书则全幅皆草。不能在用行草书写的书法作品中,突然出现一两个楷体字夹在其中,看上去十分别扭,破坏了整幅作品的审美效果。行草之间有时可以相互渗透,但也要相对统一,如果整幅行书中突然有几个狂草或一行狂草出现,也会显得不伦不类。二是书写字体源流要统一。比如整幅书法是颜体风格,或二王风格,那么就要一贯到底,不要中间夹着若干个“欧体”或其他区别明显的字体。那样也会破坏整幅作品的协调,而使欣赏效果大为降低。

第二,在创作书法作品时,要精心选择书写内容

书法作品创作的目的是供人们欣赏的,因此必须注意内容与形式的统一、创作目的与效果的统一。在内容上要选择富有积极意义,健康、向上的文字作品进行书写。在应展览之邀时,要弄清展览的主题,以便选择与该展览有关的内容进行书写。常见到有些书法作品与参展的主题要求不相吻合而落选。即使入展,也常被排于不显眼的地方。在纪念抗日战争胜利六十周年的书展上,笔者书写了一幅六尺整张宣纸大字书法作品:“国魂·纪念抗日战争胜利六十周年,献给为国捐躯的英雄们”和四尺整张宣纸书法作品:“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。毛泽东:七律·长征”。均被入展,并悬挂于比较明显的位置。在纪念邓小平同志诞辰一百周年书法展览上,笔者提供了一幅四尺整张作品:“科学技术是第一生产力·纪念邓小平诞辰一百周年”,也被入展。

在应邀为办公室书写悬挂作品时,要根据办公室的用途、大小,以及主人的爱好,综合考虑。选择一些与其相配套的内容书写。如书写一些情趣高雅、字数适当、富有一定教育意义的诗词、曲赋、名人名言、警世名句等等。切忌将一些消极遁世、儿女情长、卿卿我我之类的诗词曲赋写入这类作品。

在应邀书写赠言作品时,要根据索要者的身份、职业、年龄、文化程度,以及准备悬挂何处等因素,考虑书写内容。一般地说,为中老年人书写,应选择恬淡、平安、舒缓的内容;为青年人书写,应选择热烈、向上、奋发、文词比较激昂的内容。为文化水平高的人书写,可选择文雅、含蓄、耐人品味的内容;为文化水平稍低的人书写,可选择通俗、直白、大众化一些的内容。同时要考虑挂在书房、会客厅、卧室等因素,根据用途选择内容,增强针对性,自然会受到索要者的欢迎。某次,一位书法家应一对乔迁新居的年轻夫妇之邀,书写一幅书法作品,悬挂在新居会客厅,整篇诗词内容很好,但因其中有“死”等字眼,这对夫妇悬挂很

短时间便取下了。另请笔者为其重新书写一幅。笔者根据他们的综合情况,写了一幅四尺整张宣纸横式中堂:“胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春。”很受欢迎,被装裱成镜框悬挂至今。

第三,要根据具体要求选择合适的尺寸

书法用的宣纸,常见的有八尺宣、六尺宣和四尺宣。书法创作时,要根据字数的多少、书写后的用途,选择其尺寸大小。一般地说,应邀参展,可尽量大些,以方便观众欣赏;字数多的作品,应选用大张纸,字数少的内容,除特殊需要外,一般不要写得太大。个人索要,应根据对方要求,选择合适尺寸。挂在会客厅的作品,尺寸可大些,挂在书房、卧室的作品尺寸应小些,如“六尺四开”、“四尺四开”或“四尺三开”等等。否则,违反了上述原则,将会因与环境不协调而降低书法作品的审美效果。

第四,书写书法作品时应有创作激情

如同任何艺术形式一样,书法创作也同样饱含作者的感情。充满创作激情的作品,让人一看就感觉其生动、鲜活、富有灵性,常使欣赏者产生发自内心的共鸣,即艺术欣赏过程中的“通感”效应。没有创作激情的作品,常使人感到生硬、呆滞、散漫、缺乏灵性,提不起欣赏的兴趣。所以,有些书法作者常常要在有“字兴”的时候创作,就是指要有创作激情。

书写书法作品时,要摒除一切杂念,平心静气,用心专一,首先进入文字内容所表现的艺术境界,进而布局谋篇,润墨顺笔,待墨饱笔酣、情绪高昂时,一气呵成、一挥而就。切忌勉强执笔,欲写又止,或写写停停,迫于某种需要而执笔,那样会破坏创作情绪,不仅创作不出充满感情的作品,反而使作品缺乏生气和灵性。

第五,要充分发挥毛笔书法自身的优势,切忌“鬼怪式”地“作秀”

毛笔书法,由于其自身特殊的书写工具,使其在布局、笔法、墨法等方面具有独特的视觉效果,是其他书写工具所无法达到的。如布局的疏密,墨迹的浓淡、枯润,字体的倚正、大小、粗细,字与字之间的顾盼、牵丝,等等,处理得当,会韵味无穷。但近年来也有个别人由于基本功不扎实,靠“作秀”来误导读者的视觉,把字写得非常怪,人称“鬼怪式”。或把某字写得特别大,或把某划拉得特别长,或把某一笔写得特别粗,或把某字过度“形象化”地夸张,类似于摹物作画。更有甚者,有的满幅字简直就如“鬼画符”,既不符合汉字书写规律,又不符合草书规律,纯粹是为了“作秀”而取悦读者,反而弄巧成拙,让人看了不知所书何字,更谈不上欣赏了。这种现象是我们进行书法创作时必须避免的。

第二章	
	怎样书写中堂

中堂,顾名思义,是悬挂在堂屋正中的书法作品。我国传统的室内文化陈设,是在堂屋或客厅正中摆放一个八仙桌或香案,在其上方悬挂一幅或书或画,是为中堂。现在已发展为在会议室、会见厅、宾馆大厅等公共场所悬挂。因此,室内中堂已成为日常生活和公共活动场所比较重要而又很有文化品位的陈设品。

第一节 中堂的内容与形式

中堂,由于它悬挂的处所和位置均比较庄重、肃穆,决定了它的内容必须是高雅而富有积极意义的,一般体现了处所主人和书写者的文化品位和人格追求。不是什么内容都可以书写为中堂的。有的书法书籍和书法作品就没有注意到这一方面。如果把不宜写作中堂内容的文字写成了中堂悬挂,就会使人感到不伦不类,或啼笑皆非。降低了作品的文化品位和艺术欣赏效果。这一点应当引起我们的注意。

实际上,可以作为中堂书写的内容是很多的。比如,大量的古人和今人创作的饱含人生追求和健康情怀的诗、词、曲、赋,都可以成为书写中堂的内容。有时,书写者根据具体需要,也可以自己创作书写内容,往往会因为更具有针对性,更符合悬挂者的心愿,而倍受欢迎。

下面举一些可供中堂书写的例子。

一、毛泽东词：卜算子·咏梅

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

二、毛泽东词：沁园春·雪

北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽,大河上下,顿失滔滔。山舞银

蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。须晴日,看红妆素裹,分外妖娆。江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采,唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

三、毛泽东诗:七律·长征

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

四、叶剑英:五言绝句

攻城不怕坚,攻书莫畏难。

科学有险阻,苦战能过关。

五、杜甫:五律·春夜喜雨

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

六、李白:七绝·望庐山瀑布

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

七、朱熹:七绝·春日

胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。

等闲识得东风面,万紫千红总是春。

八、朱熹:七绝·观书有感

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许,为有源头活水来。

其他内容还有很多,如岳飞的《满江红》、苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》等等,都是人们经常书写和悬挂的中堂内容。

有时书写者临场发挥,创作出一幅中堂内容并加以书写,常使受赠者倍感亲切。

总之,中堂的内容,要力求庄重、典雅,富有积极进取、健康向上的精神,以及高尚的审美情趣,防止平庸和流俗。

中堂的形式有两种:一种是竖式中堂,即竖纸竖写;一种是横式中堂,即把纸横放竖写。根据悬挂所处的不同,中堂又有大、小之分。

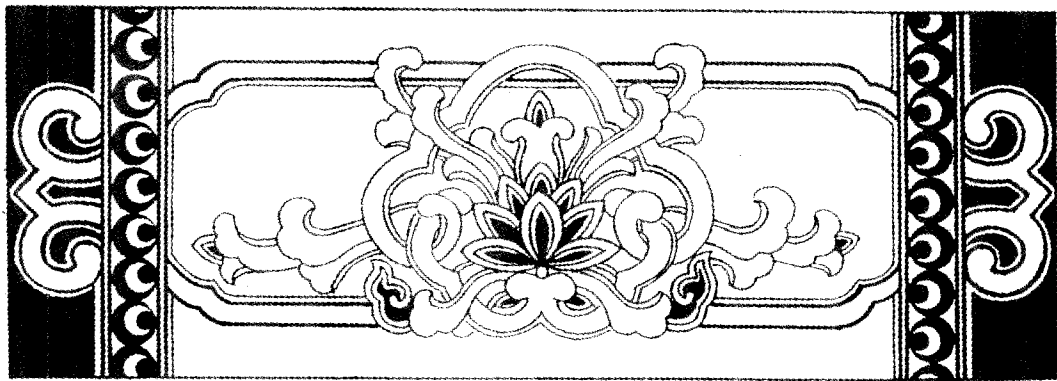
大中堂,一般用四尺整宣纸或六尺整宣纸书写。在特殊场所悬挂,也有用八尺或丈二宣纸书写的。小中堂则根据具体情况灵活掌握尺寸。但有一点要注意,中堂无论竖式、横式,面积大小,其宽与长之比,不能低于 1:2,否则显得太窄,易与条幅和横幅相混淆。

大中堂的内容常书写字数比较多的诗词曲赋或名言警句。小中堂的字数可按悬挂者的要求,灵活选择。不论何种款式,在章法布局上都要注重疏密有致、虚实相间,字体以凝重、流畅为宜。要防止草率、轻浮的写法,更忌“鬼怪式”地“作秀”。

字数少的中堂也有,如“福”、“寿”、“龙”、“虎”等单字;再如“慎独”、“时代精神”等词语,均可用来书写中堂。这些字数少的中堂,要注意字的书写力度,不能显得软绵绵的;要有张力和张扬感,不能写成缩头缩脑、没精打采的样子。用墨宜浓,蘸墨宜饱,所谓“酣畅淋漓”者是也。

第二节 中堂书写示例

以上介绍了中堂书写的内容与形式,从理论上简单分析了中堂的书写方法。为使初学者对中堂的书写有比较直观的体验和感受,本节选择字数多与字数少的各式中堂若干例,书写示范,以供参考。

一、竖式中堂

■ 示例一 毛泽东诗 七律·长征

红军不怕远征难，万水千山只
等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴
走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡
桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，
三军过后尽开颜。

毛泽东诗 七律 长征 郭锦强书

红军不怕远征难，万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。

■ 示例二 毛泽东诗 七律·人民解放军占领南京

钟山风雨起苍黄，百万雄师过大江。
虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。
宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。
天若有情天亦老，人间正道是沧桑。

毛泽东诗七律 人民解放军
占领南京乙酉秋 于滢 邰锦强

钟山风雨起苍黄，百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。

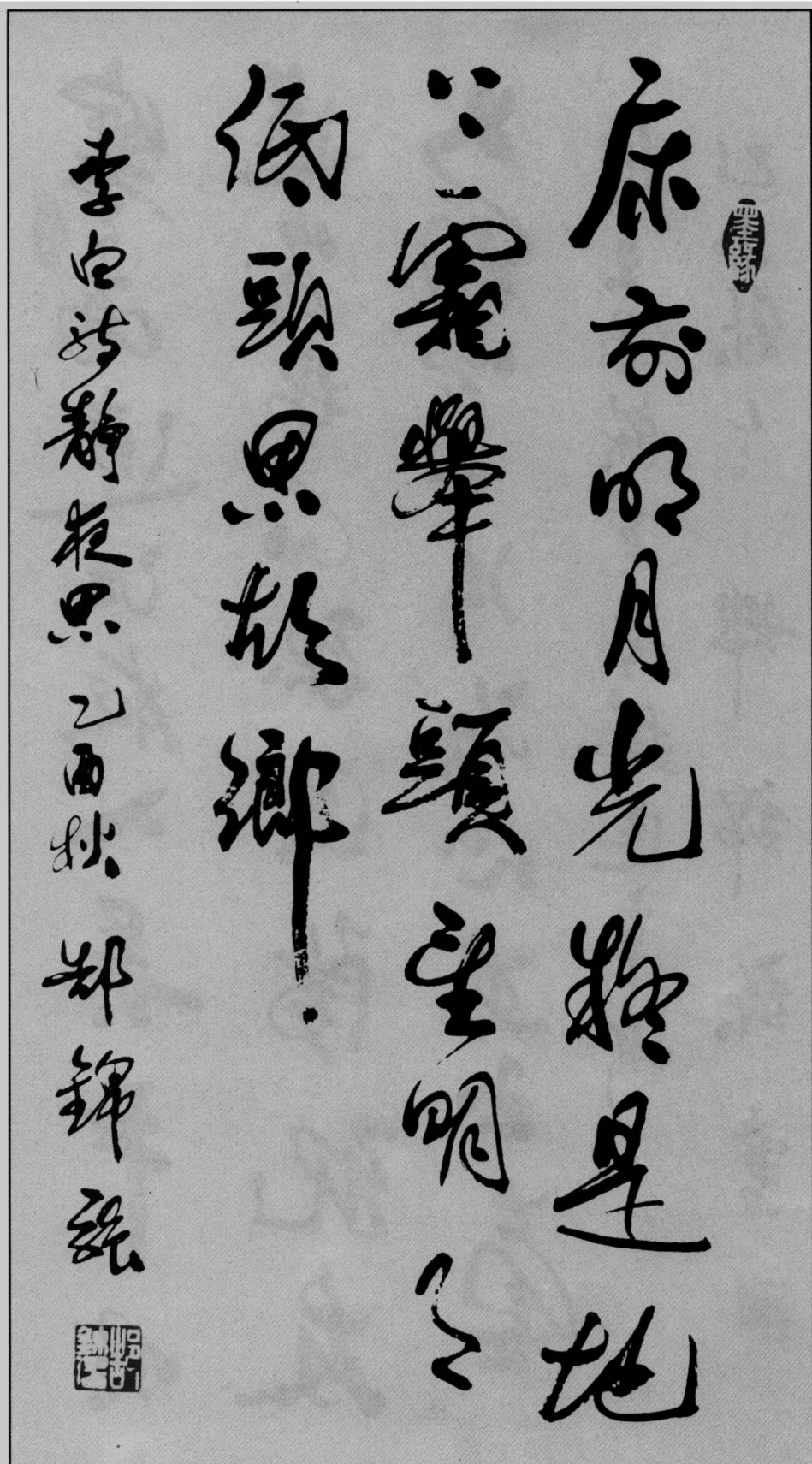
示例三 李白诗 送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。
孤帆远影碧空尽，惟见长江天际流。

李白送孟浩然之广陵
乙未夏月 于渝北 郑锦强书

故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。
孤帆远影碧空尽，惟见长江天际流。

■ 示例四 李白诗 静夜思

床前明月光，疑是地上霜。
举头望明月，低头思故乡。