

THE APPLICATION
OF CALLIGRAPHY
IN VISION ART

视觉艺术

中的**书法**应用

GONG XIAO TAO

姜昆 梅墨生

两位大师联名推介

实战案例讲解·书法应用速成
一本献给设计师的好书

化学工业出版社

THE APPLICATION
OF CALLIGRAPHY
IN VISION ART

视觉艺术

中的书法应用

GONG XIAO TAO

宫小桃 著

化学工业出版社

· 北京 ·

现如今书法元素已经被广泛地运用到各类设计作品之中,运用好书法元素会极大地提高设计作品的品味和内涵。本书以轻松的语言,深入浅出地介绍了书法的历史、书法的欣赏、书法与设计的关系以及如何在设计中运用好书法元素。书中以案例的形式,介绍了各种书法元素的应用方法与要点,便于读者更加直观地了解与掌握,轻松实现在设计中玩转书法。

本书适合各类设计人员阅读,也可供书法爱好者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

视觉艺术中的书法应用/宫小桃著. —北京:化学工业出版社, 2009.5
ISBN 978-7-122-05175-2

I. 视… II. 宫… III. 汉字-书法-基本知识
IV. J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第045140号

责任编辑:朱颖丽 王蔚霞
责任校对:王素芹

文字编辑:王向军
装帧设计:宫小桃

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:北京画中画印刷有限公司
720mm×1000mm 1/16 印张12 字数275千字 2009年7月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:39.00元

版权所有 违者必究

前言

我，书法家当中的设计师，设计师当中的书法家。这种独特的身份成为我能够有幸分享自己经验的一个引子。首先请大家允许我在本书的叙述当中一直会使用一种非正式甚至有些滑稽的语言风格来讲述我的故事，因为我觉得这样说话更轻松，也许这样还会有助于和您形成一种良性的互动。

中国书法是中华民族五千年灿烂文化中的瑰宝。但不可否认的是，历史的车轮滚滚向前，万物都要经历滋生、发展、没落、毁灭这样一个过程，没有什么事物可以例外。如何把传统文化中的精髓提炼出来为我所用，必将成为一个重要的课题。特别是在今天，中国向世界敞开大门，西方的思想文化对中国年青一代的80后、90后造成强大的冲击。现在的年轻人喝着咖啡和可乐、吃着必胜客和麦当劳、穿着NIKE、玩着PSP、听着MP4，这些简直和纽约生活的孩子们没什么区别。他们不太适应用毛笔写字、听京剧、穿汉装、练太极，好像那些都该是老头老太太做的事情。表面上看歌舞升平，文化艺术一片繁荣。新生代、非主流也似乎在设计领域撑起了一片天空。其实时代发展的背后，传统文化的缺失和断代现象十分严重。虽然重寻历史足迹的设计师们开始试图从中国五千年的历史积淀中搜寻灵感进行应用，但恐怕这样形而上学生产出来的东西更多都是“山寨版”的。

也许是本土设计行业还没有真正被提高到一个应有的高度，客户对设计的重要性、认可度普遍不高，导致设计师们怨声载道，一面没做足自身功课，另一面也抱怨着客户不懂风情。西方的设计业比我们起步早，我们玩思想、玩创意、玩构图、玩另类、玩感官刺激、玩组合文字……好像样样不是人家对手。但不管怎么说，也该把自家的拳法练好吧。有人埋怨自己没托生在外国，设计思想始终提高不上去。其实要说比较起来，我倒认为我们生在中国是占了大便宜。此话怎讲？西方固然有以雕塑和美术为核心的美学体系。但在19世纪之前，还一直以写实风格为主，直到随着社会的变革，浪漫主义画派、印象画派等产生，才逐渐意识到由写实转为更高层次的抽象。而中国的文化艺术自古以来就站在一个更高端的起点之上，无论书法还是国画，早已进入了高度抽象的时期。祖宗这么争气，到咱这儿也不能服软呀。看看国外，先不说日韩一直在挖东方

文化里的精髓，把中国先哲们的东西翻了个遍。就连好莱坞都来咱们家里掘宝。他们拿出《花木兰》的时候，咱还在嘲笑人家拍的中国味不地道，等人家再拍出了《功夫熊猫》，咱就有些汗颜了。怎么着？因为人家整的东西比中国还中国。中国古文明世界一流，今天在世界上的地位也越来越高，我们作为设计师肩负振兴中国创意事业的重任，咱咬着牙也得追上人家。追人家的方法是唯一的：在获得世界性的审美共识框架内，注入中国文化的民族精神和东方魅力。书法应用无疑是这其中的代表和先锋。

但需注意，书法不等同于用毛笔写字，不是谁写了两下子毛笔字都是书法，也不是所有书法都适合放到视觉设计方案当中进行应用。这里面的规律，就是咱们要一起研究的内容了。能买这本书，看了书名上的“书法”二字还舍得掏钱，起码就说明你是一个对传统艺术有些兴趣的人，或者也很想把书法和设计这两件事情结合好。我得想尽办法对得起你的这份信任。书法元素在视觉创意中应用得当，一定会为作品添上几分厚重感和精神内涵。能够让大家都做到这一点，就是我写书的初衷。

市面上常见的书法理论书籍一般都是成了名的侠客剑客所写。为了面面俱到，经常将教材写成了字典，再加上一些不合时宜的大段“之乎者也”引经据典，简单问题变得复杂化，初学者看了直晕，还以为书法高不可攀。所以我一直梦想写一本所有人都很容易看懂的书。基于此，本书的一个重要特征就是删繁就简深入浅出，因此遗漏在所难免，难逃以偏概全之嫌，望读者见谅。另外，在自己多年的书法学习和视觉设计实践过程中，积累了一些具有典型意义的案例，现在它们也派上了用场。有了这些，读者们会增添实战感，更容易入戏。

认识、了解、喜爱，都需要一个过程。任何一本图书既不是包治百病的惊天良方，也不是如来神掌的武功秘笈。如果大家看完这本书，并因此对自己产生了一丁点启发，那我就感恩戴德，兴奋异常了。在本书章节中，也穿插了一些我的书法拙作，这使我卖弄手艺的小聪明不言自明。不过您也可以换另一个角度来看问题：多看些各种类型的书法作品确实有助于您对书法的理解。

希望大家都能够成为最优秀的设计师和中国传统文化爱好者。

——宫小桃

2008年11月16日

江南北丹橘種多猶隔林豈伊欽氣暖日乃芽寒心所以存佳客奈何相重遲遲寧遲而

长堤

力強

河

熊

陳

掉

秘
法
成
書

子懷公

黃河志序

省長

孤城

弟何山老

何須智拙

卷之六

玉門碑

白晝

山來客

新學自來

三層樓

曾敬

筑

萬里

汾山諸老

級法皆此生意爾當佳予徑如林樾石間風出於阮子亭亦抑本心何求美人好雲山多秀色山水共氣靈幽口坐靈山瀑亦水荆吳於橋水為鄉君去車江三渺茫

目录

快速了解书法	001
001 关于书法和设计	002
002 一二三四五	007
003 快说法千年	027
004 书法美的本源	039
005 学会欣赏书法作品	051
一起在设计中玩转书法	057
001 适合应用书法的商业设计	058
002 设计风格定位	063
003 捕捉书法元素	067
004 获得书法原型	079
005 转化为设计元素	095
006 大功告成	104
书法应用直面商业实战案例	105
001 墨象应用	106
002 古代图案元素应用	117
003 篆刻应用	121
004 篆书应用	124
005 隶书应用	130
006 楷书应用	135
007 行书应用	138
008 草书应用	146
009 名人书法应用	149
010 现代书法应用	154
如果你是书法爱好者	161
001 学习书法的目的和益处	162
002 初学书法如何入门	169
003 闲话书法境界	175
004 形式美很重要	179
005 应用书法于实践	181

快速了解书法

你购买了本书，让我猜猜看，容我把你当成是一名意气风发的年轻视觉设计师。你正处在人生当中的上升期，脑中有无限的创意和才华。也有意在一些设计实例当中捕捉那些华彩的民族符号进行应用。那好，既然如此，我就尽自己所能把你带入这个殿堂。应用的基础是了解。这个章节之中，我会想办法让你在轻松愉悦的心情下恶补一下书法的基础知识。从而知道原来这古老神秘的学问，离你真的很近。

001 关于书法和设计

书 法 在 设 计 中 应 用 火 了

有人早在十几年前就断言，随着社会的进步，计算机的普及，书法一定会没落。不久的将来就只会存在于艺术馆和博物馆中，而在现实生活当中走向消亡。让做这个预言的人大跌眼镜的是，近年来随着中国经济的崛起，书法作为中国古老传统艺术中最重要的代表，不但没如期消亡，还反倒风光了起来。

玩设计的基本手里都有图库，就算手里没有也会从Internet网络上下载。大家一定注意到，这几年图库里多了一类中国传统风格的图片。我指的这类东西并不是像古代建筑、房檐、花纹这些早就有的东西，而是一些用毛笔在纸上画出的点、线、圈一类的墨象。究其出处，发现是日韩的设计师这些年酷爱使用水墨元素，把这些东西玩得很精致，再通过国际交流传回我国。这些本属于我们老祖宗留下的东西到人家手里改良一番，再让我们眼前一亮重拾回来，多少有些讽刺的意味。不过这样也好，或多或少会牵动中国设计师们这根早已麻木的神经。

随着这样的大形势，本土的设计界开始发愤图强。大量使用书法、国画、水墨丹青作为设计元素。这样的设计作品最多体现在房地产业广告中。房地产业历来为中国设计界的风向标，这可能得益于房老大们是最拿得起钱的，这就好像有人往水里撒了一大把的香饵，你说但凡身强力壮的鱼儿会不会争先恐后呢。风向一定，更多的设计师自然就闻风而动。现在书法应用早已铺满了大街小巷的每一个角落。

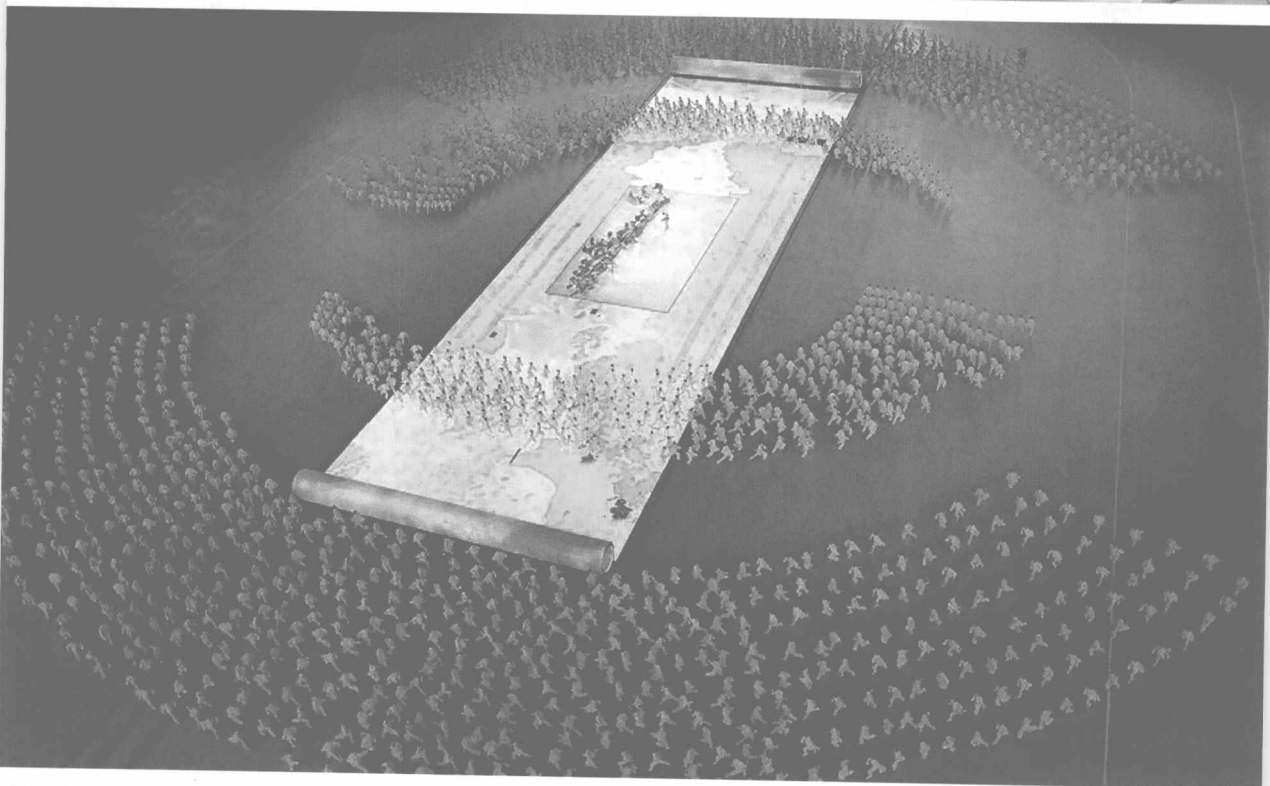
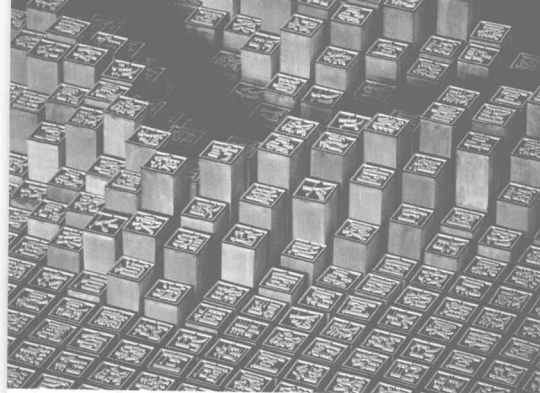
丰富的字库是书法应用复兴的又一个重要原因。方正、汉仪、文鼎等各个字库生产商，早已不满足一些美术字体，继前些年把刘炳森隶书、舒同的行楷搬上舞台之后，这几年又增加了启功的行书、王祥之的隶书和各种大小篆、汉隶众碑帖、王羲之、颜真卿、黄庭坚等各种传统书法字体。这些优秀字库的出现，让

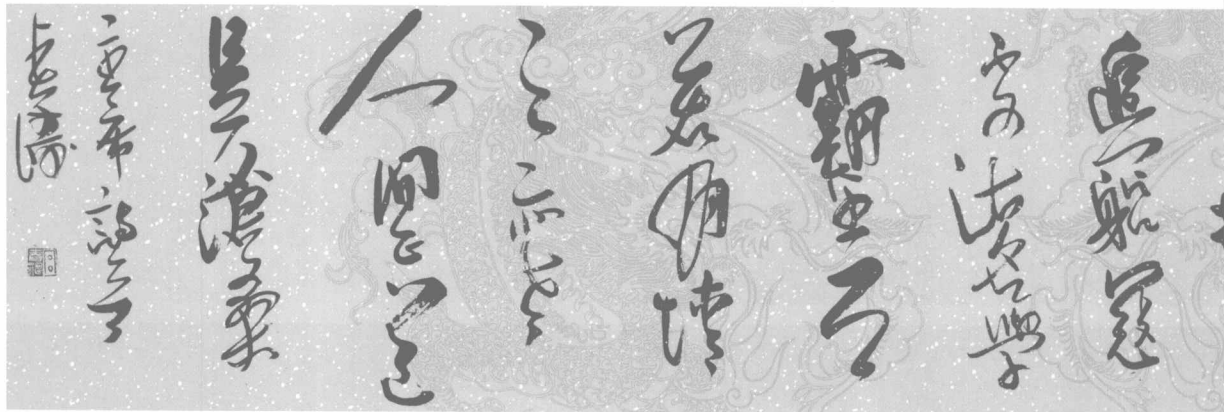
不懂书法或写不好书法的设计师们有了大展才能的原动力。

2008年在北京举办的奥运会更是把书法艺术推向全世界的一个里程碑。别告诉我你因为天天加班而忘记了看北京奥运会的开幕式，那绝不是个好的理由。奥运会开幕式一方面是每个中国民族归属感的最佳体现时机，另一方面又是人类历史上一次新的视觉盛宴。为我们烹制这道大餐的老谋子无疑是中国元素使用的高手。在他的多部电影中，从《红高粱》、《秋菊打官司》、《一个都不能少》、《千里走单骑》中最淳朴的中国农村文化符号，到《摇啊摇摇到外婆桥》、《有话好好说》中的都市环境，再到《大红灯笼高高挂》、《英雄》、《十面埋伏》中的传统元素运用，无不为其影片增色不少。奥运这次机会，更成了他展示中国传统文化的一个大舞台。中国书法、国画、京剧、太极、木偶、茶文化、丝绸、四大发明……一一闪亮登场。中国书法更是因为出现次数最多，应用范围最广而成为其中翘楚。北京奥运会的会徽就是中国印（篆刻属于书法当中的一个子类），会徽下的英文用书法中的汉简书形式书写，整个开幕式又以中国书画轴为主线，展示了文房四宝和传统书画装裱工艺的完整过程，就连代表队入场时举的牌子上也是用书法标示着各个国家的国名。奥运开幕式简直成了中国书法的推荐会。

单就这一次奥运会，对中国传统文化的推广就作出极大的贡献。世界认识中国了，世界都被东方文明而震惊。而咱们回过头才突然惊醒，宝贝疙瘩原来就一直藏在自己家里。自己觉得好没用，“大家好才是真的好”。现在连老外都直喊“OK”了，才发现这块宝贝在家里放得久了，有些掉了漆退了色，只能翻新之后再拿出来用。

但不管怎么说，书法“火”了总是好事。

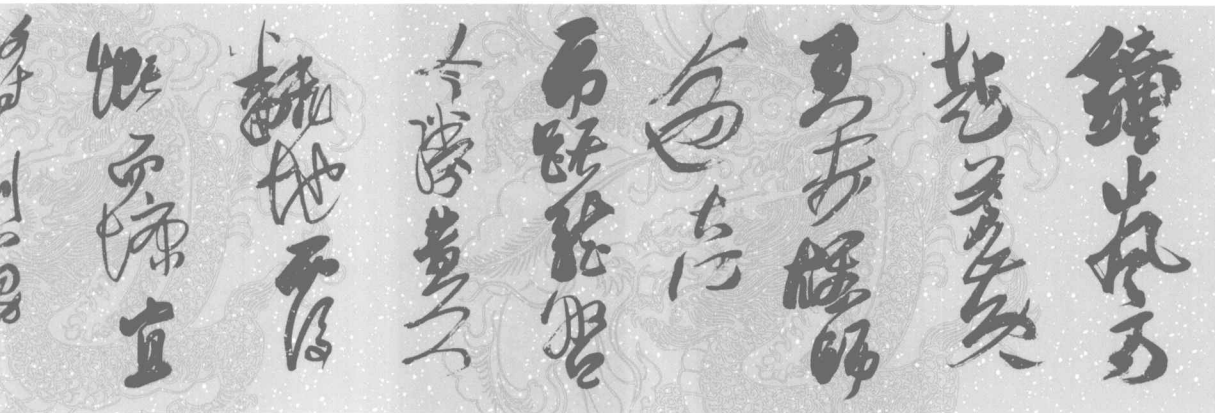

了 解 书 法 很 重 要

记得2008年的两会上，宋祖英、郁钧剑、黄宏等数十位委员联名上书了一个提案，内容是要求中小学校恢复对繁体字的学习。网上还引起了强烈的争论。一部分人认为传统文化继承迫在眉睫，而繁体字正是中国传统文化传承过程中的关键一步，丢掉了繁体字，很多古代文献将无人问津，一旦传统文献都变成了简化版，不可想象中国文化是不是又要经历一次大的断代。另一部分人则认为从1956年开始倡导的简化字风潮旨在删繁就简，提高汉字的实用性，现在要恢复繁体字是历史的倒退。我个人认为委员们的初衷不错，警醒一下国人对传统文化的态度，至于这事情能不能实施倒显得不是那么重要了。对中小学生学习繁体字，我没敢抱太多幻想，但本土的设计师们却不折不扣地应该学习繁体字，学习一下书法。这是传统文化素质的需要，也一定是你是否能成为一名优秀中国设计师的需要。我从1997年开始进入视觉设计领域，那时候的设计师还是半路出家的为多，科班出身的十分少见。而这些年来，视觉设计专业人才辈出，各美院、大专院校，甚至中专、职高都有了设计专业。中国书法往往作为一门必修的课程放进教学大纲里，就说明了其在设计行业中的重要性。

书法是种艺术门类，中国文字是其载体。而我们进行视觉设计时离不开中国文字。这就是书法与视觉设计二者的最核心交集。其二，书法艺术的装饰性、艺术性又决定了其在视觉设计中不可替代的地位。其三，书法的形式美、造型美、线条美等美学元素，完全来自于古老东方文明的长期锤炼。学习书法有助于我们了解并应用这些元素，从而设计出令人激动的设计作品来。我在序中也提到了，在视觉设计这块国外起步较早，很多我们用来顶礼膜拜的东西都是人家玩剩下的。就连现在兴起的界面设计，业界也莫不是追着APPLE的风格跑。所以我们唯一能够挖掘的也就只剩下传统文化这块矿石了。我们必须要从里面挖出金子。这就好比西方国家拥有多少种不同香型的红酒，东方就有多少种不同口味的香茶。孰高孰低没有分晓。但我们首先应该品的是茶。如果你在北京碰到一位法国朋友，你只能用你的肤浅了解和他谈谈葡萄酒的口味，而并没办法向他介绍中国茶，不能不说是一种遗憾。

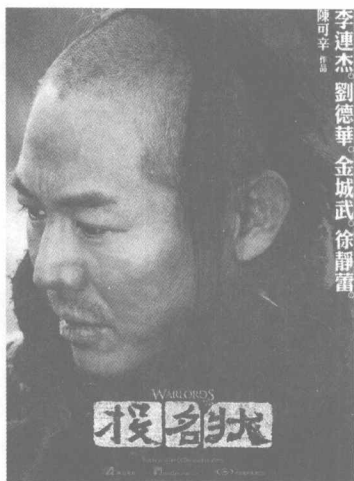
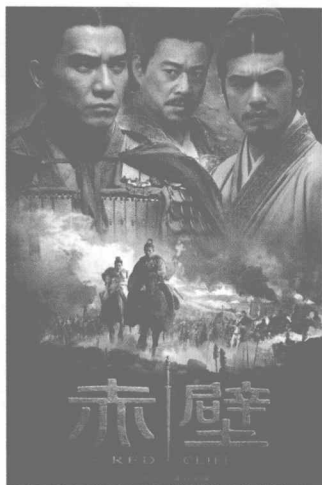
可以说传统文化里我们接触最多的就是书法了。不过这个书法说的的是一个广义上的书法，也就是写字。常言说得好“字是一个人的脸面”。这脸面是你每天都要带在身上的，没办法把它放在家里。从清晨醒你来你拿了一份报纸到地铁中看，新闻标题当中经常有隶书、魏碑这样的字体出现，而报纸内容则常常是宋体和楷书。下了地铁你来到了工作单位。今天有一个设计方案的会议

宫小桃 行书横幅 毛主席诗词 260cm×35cm

你必须出席。你要拿个小本子记下会议的内容，你随手写出的东西，也许就可以称为一篇钢笔书法的习作。快递员为你送来了一封EMS，你要用漂亮的手书签名来确认接收。中午，你要去买份午餐。无聊的你把玩手中的钞票，“中国人民银行”几个字集中了隶书和魏碑的特点刚劲有力，那是马文蔚先生的手迹。下午你注意到坐在你对面的长发MM穿了件漂亮的黑色T恤，上面满是书法的飞白效果。而晚上，你终于下定决心请她吃饭。你们步入“东来顺”，看见那银钩铁画的金字招牌就倍感放心。酒足饭饱后，你又约她一起去看大片。海报让你们瞧花了眼，《投名状》还是《赤壁》，“投名状”三字使用浑朴的汉隶，“赤壁”两字又成了金文和隶书的组合，都一样吸引着你……

怎么样，这段故事的题目是不是可以叫做《你的书法一天》呢。书法像空气，弥漫在你周围。不想学好它，就像你不想呼吸。

獨立溪橋人影不隨流水去

孤眠野渡夢魂常到故鄉來

002 一二三四五

前面说的不多，无非是想做些动员工作。我们这本书的目的既然是介绍视觉艺术中的书法应用就不能太跑题。不过要想用好书法，首先一定要了解书法。光看一个女孩子的长相好看，而不知道她的年龄、爱好、文化素质、家庭背景就和她结婚是不现实的。那好，我只要你抽出半小时时间，认真一点阅读我自己总结的这个“一二三四五”，你就获得了书法常识中最基本的知识，从而成为一个对书法有一定认知的人。这些认知对我们将要展开的书法应用是非常重要的。

这“一二三四五”分别是：

壹个子项 篆刻

贰段时期 古文字时期 今文字时期

叁类形式 碑 刻帖 墨迹

文房肆宝 笔 墨 纸 砚

伍种字体 行 楷 隶 篆 草

宫小桃 刻字作品 京剧 50cm×50cm
该作品入选第七届全国刻字艺术展

个 子 项 篆 刻

古代文人讲究“诗书画印”，如果这四门功课皆有造诣的话，就应该算个大才子了。把“印”列在“诗书画”的后面，也就说明了篆刻的重要性。中国的“书”也好，“画”也罢都离不开篆刻。明清以后，钤印成了书画创作最后的一个步骤。就像咱们签合同之后要盖个公章一样，写完画完一幅作品后必须要盖个名章才算完事儿。别小看这么一盖。如果你找一个当代的书画家题赠你一幅字画，没盖这个小图章你这作品的价格最少得打个五折。行内有的书法家怕亲朋好友总来索要他的字卖钱，便把自己的名章交予老婆保管。这篆刻的重要性可见一斑。

印章不光是艺术品保真的象征价值的保证，更重要的它还是书画作品的重要组成部分。中国书画以白纸黑字为主，而名章大都是红色的，这黑白世界中的“中原一点红”可厉害了，往往会在书画作品上起到画龙点睛的作用。设计应用时也一样，大家有空时注意一下，这个一点红往往原封不动地应用在设计作品之中，也非常能替作品增加神采。

言归正传。篆刻，即是用篆书刻成的印章，是一种实用艺术品。它又称为“玺印”、“印”或“印章”等。不过篆刻艺术发展到现在，也不全是篆书了。行书、隶书、魏碑甚至图案都可以入篆。篆刻是门独特的古老艺术，本身就有着两三千年的历史。但因其与书法有着千丝万缕的关系，所以历来从属于书法艺术麾下。早在殷商时代，人们就用刀在龟甲上刻“字”（即我们现在称为甲骨文）。这些文字刀锋挺锐，笔意劲秀，已经达到很高的水平了。篆刻的“篆”字，古时写作“璆”，从玉字旁。凡是在玉石上雕琢凹凸的花纹，都叫做“璆”。后来竹帛成为通行的书写用具，于是篆字的形符，也由“玉”改为“竹”。其实在古代凡属于雕玉、刻石、镂竹、铭铜的范围，都属于篆刻。

篆刻艺术出现了两个高度发展的历史阶段。一个是战国、秦汉、魏晋六朝时期，这一时期的篆刻用料主要为玉石、金、牙、角等。它被称为“古代篆刻艺术时期”。篆刻发到了唐、宋、元时期，则处于衰微的时期。在这一时期，由于楷书的应用取代了篆书，同时官印和私印从根本上分家，篆刻艺术走上了下坡路。这种形势到了元末出现了转机，画家王冕发现了花乳石可以入印，从而使石料成了刻章的理想材料。明清以来，篆刻又迎来了它的第二个发展高峰期，它的篆刻艺术特点主要是流派纷呈。出现了丁敬、邓石如、赵之谦等大篆刻艺术家。近现代篆刻大师吴昌硕、齐白石，更为篆刻史添了浓墨重彩的一笔。

篆刻是书法、章法、刀法三者完美的结合，一方印中，既有雄浑奇伟的书法笔意，又有赏心悦目的绘画构图，更是兼得刀法生动的雕刻神韵。可称得上“方寸之间，气象万千”。

时至今日，篆刻的爱好者仍然有人在，但其中大多是书法爱好者、古文字爱好者或者工艺美术师。因为这门艺术起点很高，不懂书法、古文字、美术，基本玩不转。顺便说明一下，刻公章的不算篆刻艺术。匠人和艺术家的区别就是前者为了糊口吃饭，做的东西是为了满足人们的商业需要，从而只要做的工整规范就够了。而后者求新求变，作品不光是枚印章，还要将自己的美学感悟和思想也植入其中。

目前咱们最常见的篆刻作品有以下几种。

第一种是姓名字号章。这个很好理解，章上的内容就是作者的姓名，一般一幅作品全弄完了以后，写上谁谁书谁谁画，再在下面或左面盖个名章，表示创作过程over了。名章用朱文白文的都行。要是盖两方的话呢就最好一朱一白。这就是《易经》思想里的阴阳对立统一，朱文和白文印章互相之间对比强烈，艺术感受就由此而生。

近些年在一些传统风格的平面设计作品中，名章应用较多，亦能为设计作品画龙点睛，别添意趣。

姓名字号章四方
内容：春涛 宫春涛（2）
宫春涛印