

当代书法创作中的设计意识

武建中

(三明学院, 福建 三明 365000)

[摘要]中国书法的发展的过程当中慢慢地融进去了许多新的元素和理念。尤其是在当下这个多元文化并存的年代, 审美视觉与品评机制发生着很大的变化。当代书法创作的思想要进行转变要跟上时代步伐, 就必须考虑进行作品设计和形式构成这一话题。按现代的观念, 产品是设计以后制造出来的。书法是一种二维空间艺术, 那么它的创作就是一个设计的过程, 结体与线条的设计、材料设计和色彩搭配等等元素都离不开设计。

[关键词] 书法创作 设计意识 形式构成

doi: 10. 3969/j. issn. 1673-9477. 2017. 04. 030

[中图分类号] J292

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-9477(2017)04-089-03

一、书法创作与设计意识

书法创作是一种设计, 并不仅是指书法创作的门径, 也是参与当代展览的一条必由之路。每个书家在创作过程中必然带有一种自我个性, 这就是时到今日, 我们看到一幅名作时一眼便能识别看出它是王羲之、张旭、颜真卿或是其他书家所写的, 这种作品里所变现出的鲜明的个人特点, 也可以说是他们在创作过程中设计的结果。按现代的观念, 他们的作品是经过精心设计以后制造出来的。因此, 当下的书法创作, 艺术构思, 审美评价的实现, 也必需具有一定潜意识构思和精心设计。当然设计要比书法出现的要晚的多, 但是书法能成为一门独立的艺术, 这和书法家在创作过程中独有的设计理念是分不开的。

设计这个提法在古时可能很少有, 但是随着时代的变革和人们审美观念的变化, 以及现代的展厅效应下, 今天的书法创作过程中加入一些设计思想是每个书法创作者都必不可少的, 在各大展览中哪个作品不经过平面包装, 当然这个所谓的“包装”不仅仅指的是形式上包装, 在作品创作的过程中点画、用墨、空间、章法的编排和布局, 这都蕴含了书法创作者的设计思想, 我们往往不叫这为“设计”叫做“构思”, 其实无形之中这就是一种设计。

一件书法作品的创作过程本身就是一定设计意识的体现。书家通过点与线的构成, 结构的开合, 章法布局, 色彩的对比等来表现出黑白、浓淡、疏密、虚实、奇正、干湿等各种丰富的对比关系, 不管书写者有意而为之还是无意而书都表现出一定设计意识。书法家的题款和盖印都是增强了作品的形式感, 题款和印章是和整篇作品有机的结合, 不是

孤立存在的, 这就需要书写者考虑题款盖印和作品内容的构成关系。而印章本身也具有设计性, 方寸之间充满了篆刻者巧妙的设计, 包括书法作品展出前的装裱, 功能上它使书法作品延长寿命的保存作用, 在审美上主要起到装饰美化作用, 其实这个过程就是一种平面设计, 相当于现在的包装设计。书法作品本身也就是一幅图案, 它通过线条、结构加以美化、变形、夸张等通过各种组织形式形成个性鲜明独特、形式感很强烈的书法作品, 那这些都是书法创作中的设计意识。所以说一幅完整的中国书法作品里有很多的设计元素, 是书法家精心设计的结果。

二、书法创作中设计意识丰富的原因

(一) 审美视觉的变化和西方艺术理论的影响

当下的书法创作不仅要继承传统, 而且还要具有时代的发展。当代社会, 电子产品和通讯科技等新的信息工具和传播媒介不断出现。尤其最近几年里电脑, 摄像机, 照相机等广泛, 相应的各种设计也应运而生, 各种海报和广告设计, 网页设计, 室内设计等各种平面设计使得人们的视觉角度发生了很大的变化, 因此在当下丰富视觉艺术的影响下, 书法作品的创作也要按照视觉形式进行构思, 经过书家设计的作品是传统经典的继承和现代形式感的结合, 在视觉效果上更加追求作品的欣赏性和现代感。同时受到西方构成主义和形式主义等艺术理论的影响, 书法家的创作思维也变得活跃, 他们在作品的创作过程中, 打破传统的作品构成形式, 极力引入西方的构成和形式。

(二) 作品载体和用途的变化

科技的发展, 制作工艺的提升, 使得纸张的制

[投稿日期] 2017-07-10

[基金项目] 福建省教育厅项目[编号: 社科B (JBS14155)]

[作者简介] 武建中 (1987-), 男, 河南济源人, 助教, 硕士, 研究方向: 书法美术。

作工艺大幅度提高,各种纸张层出不穷,书法作品创作的载体和工具材料也日渐增多。在现在的书画用品店里各种颜色的宣纸和经过特殊处理的纸张也不断推出,由传统比较单一的白色宣纸发展为相对庞大的纸张市场。纤维纸、粉彩纸、树皮宣、瓦当纸、水印宣,甚至色卡纸、素描纸、牛皮纸、报纸等不断应用于书法创作中。这种精美纸张和带有特殊效果的创作载体,无疑可以提高作品的色彩,审美品格,同时也满足广大书家和欣赏者的要求,这些丰富的物质基础也为书家提供了更多的发挥空间。同时现在的书法作品创作也随着环境的改变而改变。从书法作品的实用的角度来看,基本上是用来装饰和美化环境所用,现在的砖瓦和混凝土房子的格局要求书法作品的形式和章法安排进行变化,一般的家庭居住里不可能容纳下大尺幅的作品,作为使用的书法作品正在向斗方、条幅或者扇面转变,能够发挥的空间越来越小,那么怎么能够使得内容丰富和具有装饰性,在创作过程中就要在形式和章法上面做文章。这也促使书法设计的形成。

(三) 展厅效果和评价机制的变化

回望中国书法史的发展过程,历代的书法经典作品都是筛选和沉淀的结晶。在当代,参与书法展览几乎成为作品筛选和展示书家水平的平台。在国展、省展、兰亭奖等具有一定水平的展览中,作品的评选往往由中书协会员和少部分的知名书家来执行任务,评委圈子已经相对形成,这也使书法的评价机制在慢慢地发生着变化。在这种评选机制和信息时代环境下,要想让自己的作品登上舞台,参加各级书法协会的展览是必经之路。书协和展览为书家建立了一个展示和竞争的平台,同时由于时风和评委的审美导向无形中也形成了一种竞争和评价机制。

因此,当下书法参展就要求顺应这些体制。一是要考虑展览的空间,现代展厅几乎都以高大为主,小幅作品,单一色彩,章法简单的作品很难在这样的展览中环境展现出良好的效果。二是参展的作品要能够符合评委的爱好和审美,同时也要得到欣赏者的认可。作为评审专家,评委的审美取向直接决定作品的去留,同时书法的功能要得到体现就要满足人民群众的认可。第三,作品要具有鲜明的地域特点和时代风格。从书法国展、兰亭展等慢慢走向成熟的过程中,一些地域特色不断呈现。广西现象、流行书风、中原书风、江浙小草、等带有地域风格的作品曾一度占领书法展览市场。这种现象的出现一定程度上是书法展览和评价机制的导向作用。正是这种导向作用使得书法在创作过程中变得多元化。

三、当代书法创作中的设计理念表现

书法艺术其实是一种平面设计艺术,书法创作就是一个平面设计的过程。章法设计、结体与线条的设计、材料设计和色彩搭配等等形式构成的要素都离不开设计意识的加入。

(一) 章法设计

章法,作为对表现内容的布局和格式的安排,需要考虑线条、结构、用笔。墨法。在书法欣赏中,吸引人的首先是这件作品的章法,一幅优秀的书法作品的章法布局会给人以美的感受,而这种美感主要来自于书法家对章法形式构成的完美设计。如汉代《褒斜道刻石》字大小穿插,笔画长短不一,章法浑然天成;北魏《石门铭》崎岖开张之势;五代杨凝式《韭花帖》布白舒朗;秦代李斯《峄山碑》整饬静穆。这些之所以能给我们一种强烈的视觉感受,是因为在作品的创作中充满个性与独特美感的构成,独特的审美和大胆的构思。

在用笔和用墨上,章法布局中的虚实,疏密,浓淡和以白为黑的对比与平面设计中图形与背景关系以及形式对比关系道理上是相同的。中国书法创作中的章法布局不仅要讲究对比,同时还需要注意疏密和虚实变化。疏与密其实就是一种对比。我们可以借鉴一下设计作品。现代平面设计中很重视空间的对比,许多设计作品都是通过大块面的色块和空间对比来显示作品主题。现代书法创作中也常大量留白,但是这种白不是毫无目的的乱留,要留的巧妙,留的不动声色,不要让观赏者感到有做作之感,要顺其自然,要留的恰到好处,这就需要设计有高超的设计思维。

(二) 结体与线条的设计

结构是书法的基本要素。中国汉字的结构和线条的多变性是书法风格演变的主要原因。古文字是通过笔墨模拟物象形成的,在文字形成和书体的演变过程中,书法家通过各种设计使汉字具有了比较明确的空间特征。当然书法空间的设计受到文字本身结构的约束,但是空间大小可以随机应变。汉字结构的设计一定程度上要遵循汉字的结体方法,同时创作者要根据书体特征进行合理变化;既要考虑设计文字的视觉形式,又要兼顾形式和环境的协调。那么就要根据一定的环境和目的要求,合理的安排结体和线条的排列组合,达到完美视觉形象的文字造型艺术。

随着展览空间观念的转换,书法创作对文字结构、留白、行间空间提出了新的要求。现代展览中

书法作品要求具有强烈的空间表现力。上个世纪末书法家尤其是在对字体结构的理解感悟和创意就很独特。值得我们注意的就是“流行书风”和广西现象对字体结构的改造和设计。他们强调视觉形式，在创作中夸张点画结构的造型及其组合方式，把汉字作为基本的设计元素，通过用笔快慢、虚实、开合、疏密、大小等鲜明的对比，并融合统一起来，从而使作品具有强烈的形式感和视觉欣赏效果。

同样，传统书法创作讲究中锋用笔，中锋线条会产生出“屋漏痕”“锥划沙”的效果。现代的书写过程中，书法们更讲究线条的合理性和多变性，一切线条的用笔和结体根据整体视觉效果来设计。中锋用笔是书写过程中的主要追求，偏锋、侧锋，甚至破锋只要运用的合理，也是可以的。“广西现象”的出现就是用笔的大胆尝试，这种尝试虽然没有特定的理想模式，但是使得书法的用笔用墨和内涵更加丰富。

（三）材料设计和色彩搭配

书法创作带有一定的不可预知性，虽然内容形式都是事先设计好的，但由于书法创作工具的特殊性，往往产生意想不到的效果，这种效果可能是墨在宣纸流淌带来的特殊肌理，但是特殊肌理往往可以让创作者加以利用。设计需要独特性，这种独特不是漫无目的毫无内涵的独特，而是要在传统的基础上追求，既要有传统的東西，又要有所创新。新的书法审美形成同时也要求整体效果的设计。书法纸张的运用和色彩效果的搭配在现代书法创作中呈现出多样化。在书法展览中书家为了达到一定的效果，就在书法载体上下功夫。如把纸张撕揉、染色，甚至用特殊手段进行残破。还有一些书家用国画颜

料、酱油、茶水、淡墨等将宣纸染旧以求达到仿古的效果。同样也有在纸张的搭配上做文章的。现在的书法创作中一幅作品的书写不仅限于一种纸张来完成，可以根据合理的色彩搭配使作品出现层次或者是表现力上的变化，以此来丰富作品的内涵和表现形式，同时在展览中更加能够吸引评委的眼光，所谓“评委好色”正是如此。在当代评审中，纸张的设计尤其重要，良好的创作能力加上独特的纸张设计和色彩搭配，无疑可以使作品引人注目。

四、结语

站在时代的角度重新审视书法艺术，我们不仅要善于继承这份丰厚的遗产，并且要善于改进和运用。这需要我们设计去完善，去借鉴设计、美术等行业的发展成果，进一步去丰富书法作品的构成和表现形式，这是新时代下书法艺术发展的必然走向。但是对书法创作设计的理解决不是把书法照搬到平面设计中去，而是加上设计手段和理念，为中国书法注入更多的时代元素，使得书法艺术更好更多的表现它的丰富的内涵和时代气息。这不仅反映了书法艺术在当代的发展，也适应人民群众多元化的审美需要，同时也有利于中国书法艺术的深远发展更好的走向世界。

参考文献：

- [1]黄惇,等.中国书法史[M].辽宁.辽宁美术出版社.2002
- [2]季伏昆.中国书论辑要[M].江苏.江苏美术出版社.1988.
- [3]崔尔平.历代书法论文选[M].上海.上海书画出版社.1979.
- [4]张静.湖北工业大学学报[J].2008(23卷)第6期.

[责任编辑 王云江]

The design consciousness in contemporary calligraphy creation

WU Jian-zhong

(Sanming University, Sanming 365000, China)

Abstract: New elements and ideas exerted a considerable influence on the Chinese calligraphy during its development. At a time advocating multiculturalism, aesthetic vision and evaluation mechanism have been changing remarkably. The designing and formal structure of the works should be taken into serious consideration when it is needed to evolve the idea of the contemporary calligraphic creation and make it up to date. According to the modern ideas on creation, the product is manufactured on the basis of designing. Calligraphy belongs to the two dimensional art form, and its creation should be a process of designing. Designing is indispensable to the structure, line, material and color matching of a calligraphic product.

Key words: calligraphy creation, design consciousness, formal structure