

关于书法临摹与创作的几点思考

肖香莲

北京市

[摘要]学习的起点在于对书法的抄写，它是一个重要的学习过程，它可以让学生吸收到不同的艺术形式的精华，为以后的书法作品打下坚实的根基。研究写生与写生的联系，寻找写生和写生的正确途径，是影响艺术作品成败的关键因素。

[关键词]字画；模仿；创造；方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.04.1273

前言：

古代的优秀书法和碑刻作品数不胜数，因此，选择一种合适的楷模显得尤为重要。这是什么字？有多严重？而怎样转化为创造，则是每个学生必须要面临的实际问题。书法艺术的复制和创新，是中国书法艺术的继承和发展，也是书法艺术教育的必然选择。唯有从大量的优秀作品中，发现其中的共性，并加以灵活的学习和修改，方能取得好的书法效果。

一、书法艺术的基本内容及其创新

所谓“临摹”，其实是指“临”与“摹”两种。“临”可分为“背临”与“对临”两大类。“对临”则是将帖子放在一旁，一面读一面写，其主要目标在于掌握其用笔画特征及字格结构。“背临”又称“意临”，就是将法帖收入囊中，按照脑海中的画面，将其记录在脑海中，最重要的是掌握原帖的笔迹和结体，从而掌握原帖的书法气质和韵味。“对临”是临摹的基本形式，而“背临”则是一种转变为创造性的手段。所谓“摹”，就是临摹，最常见的做法，就是将纸张贴在一张法贴上，然后用毛笔画出一幅原帖^[1]。“摹”亦可将文字的边线两个勾画出来，随后用油墨填充。“摹”的最大特征是可以再现法帖的全貌和用笔、结字的特征。如今见到王羲之最好的《兰亭序》，即为唐人冯承素所作的《神龙本》。临帖要尽量做到临帖准确，才能掌握好字的精华。欧阳中石在临帖时，有一种“打靶心”的思想，那就是练字要准确，就像是练枪要打十圈。他觉得，临时工就是在自欺欺人，无论做多少次射击，都无法命中十环。因此，临摹的时候，必须要做到“精准”，而且要从一个字的基础上，临摹出一个完整的文字，如果能够掌握其中的诀窍，那么，就可以将所有的文字融会贯通，达到事半功倍的目的。

书法的艺术魅力，是由心、手、笔、墨、纸瞬间融合而成，因此，每一笔都是一模一样的。因此，要尽量模仿原文，最起码要有七成的相似度，但不可能做到一模一样。启功对“临不像”一事作了回应，认为这是很自然的事情，因为书法是独一无二的，没有人会一模一样，即使是同样的字体，也不会一模一样。王忠书酷爱书法，他在仿效唐人《自叙帖》时，尽量准确地掌握了原帖的风格。“临”与“摹”的相辅相成，或“对临”与“背临”的交互作用。明代晚期的王铎十分注重对经典的仿古，尤其注重“宗晋”，主张“书不传晋，而不入野”。他经常坚持“一天一本，一天一求”，使艺术作品和经典始终不能中断。从王铎的传世之作来看，常在掌握其总体风格之后再加以“意临”。他的学法，继承了古代的法帖，却没有拘泥于传统的束缚，从而有了自己的风格。

(一)复制和创造的意义

模仿是学字的最初阶段，在实际操作中，可以分成两种不同的行为。“临”字，就是将纸张置于一幅古老的石碑旁边，观察其书法艺术的轨迹，从而学会；“摹”，就是将它铺在一块古老的石板上，仔细地刻画出一个又一个的线条和细节。抄写是两种不同风格和目标的行为，在学写字时不可混淆。学生们可以通过模仿来欣赏自己的书法艺术，可以吸取前辈的写作经验，改变自己的写作习惯，从而决定自己的艺术发展，并将自己的书法艺术提高到一个新的高度。“创新”作为一种更高层次的书法表达形式，已不仅仅是单纯的“笔划”，更需要作者在字法、字法、字法、字法等各层面上，形成一套完整的书法。创作需要比临摹更高的能力，想要将不同的字体融会贯通，并为自己所用，需要大量的临摹来完成，只有这样，才能将自己的线条组织、结构和随机应变能力结合起来。

(二)仿写与创造的联系

首先，模仿是艺术创造的根本。临摹是指在原有的书本上用抄本纸来写，其后的临摹方法主要分为对临、意临、背临三种，让学员在领悟了以后自行去写。在抄录过程中，要尽可能地按照字迹来抄录，寻找自己的笔迹和笔迹的差异，并在不断地进行修改和完善之后，将字迹的内容彻底的吸收和领悟，这样学习者就可以在这个过程中继续自己的创作。“临帖”是学习书法的第一步，只有在临帖的数量和品质上，才能保证自己的作品具有气韵和风格。现今广泛传播的《兰亭集序》并非真正的作品，它是由众多名家所留下的优秀的仿制品或刻版，在后人的研究中依然可以作为一种重要的参照，也正因如此，那些抄写的作品才能做到形似神似^[2]。总之，要掌握好的字迹，就需要大量的临帖和准备，在临帖的过程中，通过反复的练习，领悟出不同的结构、用笔和风格，从而形成良好的书法鉴赏力，为以后的独立作画打下坚实的基础。其次，作品是对模仿艺术的一种提升。在大量的抄写和收集之后，学生们就可以轻松地走到创作环的境界，通过不断的练习来达到自己的书法水平。通过对书法艺术的深入认识，对各种风格的书法艺术有着深入的认识，对其艺术风格也有一定的认识，因而可以在实际的艺术创作中随心所欲。书法爱好者通过大量的笔法来模仿，就是为了让自己成为一个真正的书法家，而不是一个空洞的人。一些学生经过长期、大规模的练习，依然不能自主完成自己的书法，因为他们在临帖的时候，并没有将自己的思想融入其中，而是盲目地复刻，所以他们对自己的字的理解还不够透彻，更谈不上自己的作品。书法艺术的好坏直接反映了一个书法家的整体素质，要想把它提高到艺术的高度，就必须

通过自己的文学修养和道德修养来提高自己的水平。

总之，临摹是书法的根本，而写字是对临摹的一次升华，在此期间，学生要不断地反思自己的缺点，吸取好的书法的优点，在重视临摹量积累的同时，积极探索书法水平在各个方向上的突破，不断提升自身书法作品的艺术表现能力和美学价值。

二、临摹是学书法的一种形式和方式

准备工作之前要有充足的准备。“文心书面”，一种好的书法，常常是作家的心灵世界和美学观念的反映，是为汉字赋色，因此，它的文字很重要。不同的展览主题，不同的悬挂场所，不同的身份要求，需要有不同的创作内涵。如果是一场庆典，一首唐诗，一首诗词都不会有任何的标题，这和会议室里的文字有很大的区别。同时，对于公务员和商人来说，书写内部内容也要有明确的目标。许多字都是好字，但不会用，这和写的东西有关系。此外，笔墨要选用适当的笔墨，尽可能选用刚泼完的墨，烘干时间太久，会使笔墨停滞，无法流畅地书写。

创造时要心神合一。汉书法家蔡邕在其《笔论》中写道：“书，亦为散乱。”书要散开，要让自己的性情自由，才能写好。”这是说书法家在写作之前，要让自己的精神得到充分的释放和释放。“散”字，一是放松身心，二是酝酿情绪，让自己“心中有数”，让自己的情绪在自己的手中流淌。“任情恣性”既是一种“写意”，也是一种“写意”。在写作时，应以所选的字体样式为依据，不管原有的笔法、结字等特征，而要以笔触、意念为本，以求取绝佳。写作时，不可有任何的停顿和停顿，以免断绝其运劲，损其骨气。张旭对临字的临拓关系掌握得很好，对《好大王碑》的临摹基本上保持了对原作风格的保留，而他所写的《初心铸就伟业》，则是一种轻松写意的表现，墨的深浅和深浅都得到了完美的诠释。

形体和精神是优秀作品的美学准则。王僧虔在其《笔意赞》中写道：“书法之精义，以气为先，以形为先，以形为先，方可绍于古。”他相信，“神采”才是最关键的，“形质”才是最关键的，这两个字若是能完美地融合在一起，绝对可以和上古时期的法帖相提并论。实际上，一幅书法的“神采”，多以“形质”为表象，其奔放的气魄与奔放的艺术魅力正是其“形质”的表征，所以，在创作过程中，既要做到“任情恣性”，又要注重笔墨的精细。那些线条粗糙，笔法简单，奇形怪状，难以做到形体与精神的统一。

三、书法艺术的临帖和创造方法

书法教学的重点是寻找“写生”与“写字”的正确性，并将“笔法”的特点与技巧相统一，最终形成自己的“笔法”。从临摹到创新，主要有“临摹”“集字式”和“风格模拟式”三大类，因此，“写字人”要善于运用这三种方式，以便在今后的发展中，提高自己的“造作”能力。

(一)仿造

所谓“抄本”是一种基本的写字方式，其基本的工作过程就是以一件好的书法作品为依据，打破原有的版面，根据自己的创作意图，将原本的条子格式改为一张纸。这样的书写方

法看似与单纯的抄写没有太大的区别，但实际上也是要练字的人，要根据行款的不同，字的行距、字距、印章位置、款字安排等都要进行相应的改变。由于字体的不同，书法爱好者也要根据自己对书法的认识，不断地修改自己的字体，使其与自己的字体风格保持一致，这样，在这样的作画之后，书法的整体还是一个整体，原来的书法的内涵也会得到尊敬，在新的字体结构中得以表达^[3]。在进行“仿古”的创作时，不要天马行空、随意篡改字迹，要在对字迹的尊重和变化的前提下，通过对字迹的变化，来感受在各种情况下所表现出的笔意。

(二)集中写作

“集”是“复制”的一种提升形式，它是创作者从自己所复制的“碑帖”中抽取一部分文字，将其重新拼凑成新的文字材料。创建者可以修改字体的前后结构，在进行写作时，既要注意字体的变化，又要注意字体之间的关系，以及每个字在句子中的作用。在新的创作中，如何让单个的文字互相搭配，形成新的文字，怎样的行书，怎样的行书，才能保持整体的和谐和完整，让每一个汉字都能互相呼应，将创作者想要传达的东西，表现得淋漓尽致。

(三)文体模拟

“体裁模拟”是一种较先进的书法艺术，它是指学生在对某种类型的书法进行多次模仿后，获得一定的经验，从而在不受其影响的情况下，运用这种方法进行创作。这就需要创作者对一门艺术的深刻了解，才能在不影响作品的前提下，让作品与作品本身的风格融为一体，从而形成自己的作品。风格模拟是一种将自己的经验融入进去的方式，想要达到与书法相像的效果，就必须要有很高的理解和创造力。这个时期仍然要求学生进行大规模的模仿，逐步寻找自己的个性发展的道路。由此所产生的书法与临帖是互补的，创作者通过临帖来得到灵感和灵感，在创作中出现问题时，再返回临摹，不断地积累新的心得和问题，以消除写作中的困难。在此时期，写字人的书法作品与写字之间达到了一种良好的交流，是当今书法家应该继续坚持的一种写作方法，为以后的书法学习者在以后形成自己的独特风格奠定基础。

四、结论

深入发掘书法的临帖和创新，寻找二者之间的联系，这种精神上的相互影响，可以使学生更迅速地找到水平的提高，并通过大量的模仿来掌握运用恰当的方法和技术。通过不断练习，体会到大师们的写作手法和心得，发现自己写作中的问题，并通过大量的练习来保证自己的作品有自己的特色。对于学生而言，应注重平时在实践中积累的心得和问题，以保证其作品的顺利进行。

参考文献：

- [1]赵晨光.书法的美学特征和鉴赏方法分析[J].中国民族博览,2019(20):121-122.
- [2]韩焰生.浅析书法临摹与创作[J].书画世界,2019(08):93-94.
- [3]陈维.浅谈书法的临摹与创作[J].书画世界,2019(02):74-79.