

书法文化的现代设计拓展

Modern Design Development of Calligraphy Culture

傅舟 Fu Zhou

从微观和传统平面设计教学内容上说，书法字体设计仅仅是字体设计中的一个组成部分，但从宏观和现代设计上说，尤其是就现代设计实践中对书法文化全方位——包括书法文化用品、书法艺术的种种形式因素及民族文化精神的运用，则体现了现代设计的重要审美指向和潮流特性；即对书法艺术的民族形式及精神广泛而深刻的运用已成为现代设计的潮流之一，并据此生成成为自具体系的跨学科新领域。当代书法设计已远远超越了“美术字”范畴，“站在信息化、视觉化、艺术化的视角审视，它无疑是一种有巨大生命力和感染力的设计元素、设计图式、设计手法、设计类型，它有着其他设计元素、设计方式所不可替代的设计效应。”出自于这种设计理念的许许多多设计杰作具有经典而时尚、民族而现代、个性而人文、简练而丰厚的美感。

一、缘起

(一) 传统书法艺术中有榜书或牌匾类书法，通常这类作品多为“少字书法”，而少字书法又经常被运用于种种平面设计之中；经过一段时间对含有书法元素的设计作品的关注，遂蒙生了开设课程的构思。于是在1999年底，尝试性的第一次进行了把书法与设计（平面）关联起来的实践教学，取名为《书法鉴赏与设计实作》。在接下来的五、六次教学中，又相继把课程名称更改为《书法形式美与设计实作》、《书法与平面设计》。课程性质分别为专业基础课、全校通选课、专业课。(二) 一些西方现代抽象主义画家如蒙德里安、康定斯基、米罗、毕加索的抽象绘画作品，当代书法界的现代书法（抽象书法，非文字书法）中的抽象特性、空间分割、正负空间映衬、点线面的构成原理也成为本课程的学术渊源，与其他相关文化层面共同奠定本课程的学术基础。(三) 当代一些精彩地运用了书画元素、相关中国元素的著名设计师的作品及有关论著，如靳埭强、陈幼坚、韩家英、吕敬人、曹方等人之作，成为本课程直接和重要的参照系。

二、内容、宗旨、效果

经过多年的教学尝试、思考、研究后，总结出本课程较为全面的教学内容，其内容分为两大方面。一方面是书法的诸形式因素：(1) 书法的工具、材料、文房用品的特性、功能及其人文色彩的表现性；(2) 各体书法（真草篆隶行）的造型性审美特征；(3) 书法艺术的笔法、字法、墨法、章法、节奏旋律、空间构成、意境及其文化特征与文化精神；(4) 少字书法、民间书法的审美特性；(5) 西方抽象主义绘画与中国现代书法的形式构成；(6) 学院派书法的装饰、制作、装置构成；(7) 贯穿在书法艺术中的哲学美学精神。

另一方面是平面设计的主要内容：(1) 平面构成的基本原理和方法；(2) 色彩构成的基本原理；(3) 形式美的法则与方法；(4) 平面设计的构成要素如图形图像、符号标志、标准色、文字设计等等。举其重要的一端，如书法字体设计即有表象装饰设计、意象构成设计、抽象书法设计、水墨意象设计、版式构成设计等等，均为教学的重要内容。在完成上述重要的、重点的内容及训练后，即要求书法与设计的融汇贯通，学生实践的设计作品应力求体现书写感与设计感的完美融合，即不同层面的呈现传统艺术形式与现代设计观念的融合，艺术性与技术性的结合，现代数码科技与手工技

艺的结合，现代工业化生产设计与人文情感抒发
的结合，民族文化精神与现代审美形式的结合。

经过六、七次的教学实践后，本课程受到学生们的欢迎和专家老师的认同与首肯，也留下了许许多多的学生优秀作业作品，至今还清晰记得有许翔《英语三句半》（海报），王乐《墨舞》（招贴），张清芳《我爱比尔》（书封），王敏《书展》（海报），陈柱迦《雪》（字法、墨法训练），朱彦国《舞》（海报），常沙《春》、《夏》（招帖）、李云峰《树》（招帖）等等，其中有的还在一些展览中获了奖，较为“圆满地完成了教学任务”。

三、意义与展望

书法艺术隶属美术学科，而标志、广告、招贴、海报、包装（平面性）、书封等设计隶属艺术设计学学科，即书法与平面设计分属两个不同的学科；抽象艺术、抽象绘画、综合材料、装置及艺术与书法艺术又各具西方文化与东方文化的种性。《书法与平面设计》课正建立在两门学科和两种文化的交叉、重叠的融合性上，这似乎体现了本课程的时代性、新颖性、创新性，当然不知道本课程时常受到系级领导的关注和鼓励是否是基于此。

其实，上述教学内容中还有许多层面在实践中未能实现或比较到位地实现，表明在其后的教学实践中尚大有可为。若把课程名称改为《书法与设计》，外延缩小，内涵就扩大了，那将更加有力的拓展其实践领域。另外在美学学科内，书法篆刻与雕塑、油画、版画等是否也有交叉融合的临界点呢？愿意的话，可以共同思考、研究，甚至实践。有设计师说过一段意味深长的话：“回顾纷呈的历史，用一滴水墨、一笔满圆描绘成中国的阴和阳，数千年的历史，仿佛便成为新时期的象征，紧扣观众心弦。而旧的用具、工具漫不经心的排放开来，令人有生活其中的感觉，显示出历史和人有着一一种密切的关系。那大片的留白，正是象征着中国未来的光明。”这些优雅的设计会使观赏者如被邀请进一个新时代，其间的静谧、清洁、诱人，似要将世人由物质文明引导到人所向往的形上仙界中去。

当代艺术家

后街·丽影NO.1 三联画 布面油画 高小华

心路历程——我的八十年代

Adventures of the Mind: My 80s

叶永青 Ye Yongqing

今年是母校七十岁的生日，大家都在以各种方式抒发怀念和感言。我也在这个闷热、潮湿的夏天，再次回到黄桷坪。一次又一次的在旧居中翻腾那些旧时发霉泛黄的什物，时光如烟，一晃已经三十二年。如果记忆如此轻易的会被唤醒，说明它一直深存于我们的内心不曾离去。然而，千头万绪，昨去今非，一切恍如隔世，不知从何说起，只有将93年写就的一篇拙文节选寄出，也许更贴近此次校庆的主题，以此表达出曾经经历的“我的80年代”的一种追忆和怀想。

今天的美院所在地——黄桷坪，早已不是文中所叙的那番光景，当代艺术正以最疯狂的方式登

堂入室。过去的理想和激荡，那些失落和奋斗已经被表面光鲜的成功所掩盖。不过这一切终将成为历史，成为过去。美院也将迁往他处，另辟蹊径。历史也将翻开新的一页，迈向未来。谨以此文，向那个过去的时代，向那些亲历者、见证者，向那些给我们帮助和教诲的人脱帽致敬。

——题记

孤独的树站在冬季中
不知道什么时候
那些鸟已经一只一只
的消失
我不能说那一些爱情
来了又去
我只知道夏季曾经