

汉字与书法中美学元素对艺术设计的作用

文/刘海娟

摘要：中国书法和绘画均是借助线条展现的艺术，从美学元素分析，是属于具备相同美学元素的同源艺术。由于中国绘画和书法彼此渗透、相互影响，所以书法创作中的审美艺术元素也是对绘画所参考的审美标准之一，进一步为中国绘画的形神一致奠定了良好的发展基础。笔者立足美学理论对中国绘画的书法元素进行探索，挖掘书法美学在美术绘画中的体现应用。

关键词：书法；美学元素；汉字；艺术

一、中国书法元素的具体表现

书法是我国传统艺术的表现形式，而且能够与现代艺术的精神相通。中国古代人民经过长期的探索和实践创造出汉字，在发展过程中，汉字的表现形式由象形转为实用形式，又进一步演变出艺术的形态。书法在演变中形成草、行、楷等不同形态的笔墨艺术，书写者在创作艺术的时候会借助创作的方式表达出自己内心情感的变化。

中国书法具有独特的艺术魅力，笔墨为书法艺术表现的载体。书法在笔墨运用方面千变万化，能够充分表现出内在形式的美感。毛笔作为特殊的书写工具所表现的艺术效果较为浓烈。书法作为线条表达的艺术，笔法较为丰富，具有藏锋、中锋等灵活多变的形态，让艺术的效果彰显得更为多元。在对书法进行创作的时候需要重视字法，字法的结构是按照一定法则进一步创造，蕴含的思想内涵比笔法更加深入丰富。在对书法作品进行创作的过程中需要打破常规，借助虚实结合的艺术表现形式，凸显书法的灵性。

墨法被称之为书法的血脉。讲究借助浓淡不同的形式对艺术效果进行表现。墨色之间的变化会让作品章法的呈现受到影响，而且会影响到作者对作品中思想感情的表现。历代书法家在创作的时候较为注重墨法的应用，讲究用墨相适应。在创作艺术的过程中讲究笔法、墨法有机结合，由独字组成的篇章有效构建章法，在对章法进行表现的时候讲究字行相呼应，饱含变化。一个成功的书法作品不仅要借助笔墨的操控能力对其进行表现，而且要注意章法，在书写的过程中控制好字行布白。

二、中国绘画中书法元素的体现

中国书画之间有着密切的关系，书法较为注重表现形式美和韵律美，中国绘画和书法之间的规律共通，带有浓厚的书法趣味。在人文画中对此表现得淋漓尽致，文人艺术较为强调书画一体，在文人画中主要借助线条表达出创作者内心深处的情感。在魏晋时期便提出书画结合，讲究骨法用笔对中国画进行评价。中国画和书画对笔力的重视程度可见一斑。中国画和外国画最根本的区别就在于中国画有着书法的元素。在元代，书画进行了第二次融合，元代将很多书法和绘画有机结合。清代更为强调中国书画之间的关联度，中国书画之所以有着相似的审美理念，只因为

其工具相通，表现形式一致。书法主要是线条的艺术，书画笔法相同，都需要表现得更为有力度。书法的用笔强调每一根独立的线条都作为一种元素融入作品表达当中，吴道子后线条的书法渗透进绘画的审美品格当中，强化了线条的表达力度，而张彦远提出了书画用笔同法，并肯定了书画用法之间的密切关系。

三、对中国绘画书法元素运用的建议

为了把握传统精神，需要寻找笔墨规律，并且在这个过程中找到对艺术创新的契合点。中国书画的审美意识有着自己的体系，强调正本清源，所以为了弄清其本源，需要对传统文化进行传承和学习，中国画的用笔语言规定了线条的表现力具有较大的自由度。中国艺术发展至今，笔墨是其中的关键环节，一些传统国画的改革者将笔墨作为绘画的重点，强调在国画创作中必须凸显传统笔墨的运用。中国画和西洋画有着不同的审美体系，想要抓住中国化的根本特征，需要学习笔墨思想，这是因为中国化的教学重点便是围绕笔墨所展开的。现代中国化的发展空间较大，但是现在青年人对笔墨技法的掌握程度较差，当代画家应该学习笔墨技巧，而且一些书法家在学习书法的过程中，也要对绘画有所涉猎，进而做到以书入画。中国化的笔墨展现出绘画者的内在情感，如果绘画者想要将自己的内在情感在作品中表显得更为淋漓尽致，需要熟练应用笔墨，将笔墨的协调和绘画有机结合，更深刻地领悟到说话同源的本质。

四、结语

综上所述，本文对中国绘画中的书法审美艺术元素进行分析，讨论了传统笔墨运用的重要性，为促进中国书画的发展，艺术需要将书法线条有效应用到绘画创作当中，使得中国书画能够进一步得到传承。

参考文献：

[1]秦熠.从线到线——书法语言与绘画语言之比较[D].临汾:山西师范大学,2015.

[2]周广胜.中国绘画中的书法元素问题研究[D].石家庄:河北师范大学,2014.

[3]陈思.北宋绘画文人化研究[D].北京:中央美术学院,2013.

(作者单位：曲阜远东职业技术学院)