

国家开放大学书法学专业（本科）

书法创作课程教学大纲

第一部分 大纲说明

一、课程性质与任务

“书法创作”课程是国家开放大学书法学专业（专升本）的统设必修课。本课程3学分，课内54学时。本课程以书法创作的概念内涵、创作方法和技巧、创作材料、创作的文字内容、创作的表现形式等为脉络，通过对具有典型性和代表性的书法家创作过程案例进行全面而系统的介绍，使学习者系统地掌握书法创作的基本特点、原则和实践方法。通过对书法形制、笔法、结构、章法、墨法的综合讲解及训练，可以使学员抒发热爱中华传统文化的激情，提升学生的书法创作能力，掌握创作书法作品的基本要求，完成从临摹到创作的能力提升。

二、与相关课程的衔接

“书法创作”属于书法学专业（专升本）的专业课。在该专业的培养方案中，“书法书写基础知识”、“楷书临摹与仿作”、“隶书临摹与创作”、“书法创作”等课程均为专业核心课程；与“书法结构”、“中国书法史”、“硬笔书法（庞中华）”、“篆刻入门”等专业基础课程共同组成书法学专业统设必修课。“书法创作”为第四学期开设，前期衔接“楷书临摹与仿作”、“行书临摹与仿作”、“篆刻入门”等专业核心课程，让学生在熟练掌握各种书体临摹方法的前提下形成创作意识，探索书法风格的多样性。

三、课程教学基本要求

本课程包含一定的理论知识，同时具有较高的实践指导性，因此要求学习者在课程学习过程中要深入理解掌握相关知识，并能够在书法书写实践中运用所学到的知识与方法，提升学习者对书法创作的创新能力和书写实践能力。具体要

求如下：

（一）知识传授目标：

让学生能够了解书法创作的概念、方法、特点和原则。掌握书法创作的一般思路，掌握书法创作的内容、材料选用和表现形式；以及作品章法布局、格式等相关知识。了解历代书法创作过程中名作、名家、工具、制度、继承和创新的案例及其对当下书法创作实践的启发。

（二）技能培养目标：

本课程主在引导学生从临摹逐渐转向创作，引导学生从学习单个字的分解分析转向作品布局谋篇的整合，此过程需要一定的训练作为支撑，让学生通过大量的临摹熟悉五种书体的书写风格，并达到融会贯通。通过一定的思考和分析把学习和模仿的定式转化为具有艺术性的创作。书法创作的过程中，强调对背临和意临的训练；注重对线条、墨色、纸张控制能力的训练，以使达到贯通与脱化的书法创作水平。

（三）素质培养目标：

培养学生的作品意识和创新精神，学术性和艺术性并重，鼓励学生积累创作素材，提高文学修养，既要培养钻研书法理论的理性学术精神，也要培养艺术创作过程中的想象力和创造力，引导学生开展自由研讨，采用开放的、启发性、的教学方法，以使顺利完成创作的过程。

四、教学方法和教学形式建议

本课程采取“视频教材+文字教材+网络课程”的资源建设和学习模式。在学生自主观看视频教材，阅读文字教材的基础上，学习网络课程，并完成形成性考核作业和终结性考试。

面授辅导不仅要包含课程知识的重点讲授，还要针对书法创作进行教学示范和答疑，在课堂上教师应介绍自学方法，组织开展书法练习、作品点评和学生互评等各类课堂学习活动，促进书法学习氛围的形成，增加学生对具体实践教学的感性经验和理解。

本课程的教学应重视技能和创新培养导向，突出教学重点。由于本课程应用性、实践性较强，且涉及书法书体种类较多，建议有针对性地选用书法范例，培

养学习者的创作意识，建立良好的书写习惯，为未来的专业应用奠定基础

五、课堂教学要求的层次

本课程教学要求的层次分为“知识传授、技能培养、素质培养”三级。其中：

“素质培养”：是指要求学生能形成对书法结构相关的美学认识，能够具备可持续的独立自学能力；

“技能培养”：是指要求学生能将理论知识运用到书写实践活动，能在实践中有意识地体现所学到的知识；

“知识传授”：是指要求学生能记忆相关知识点，简单描述、选择、判断相关知识。

第二部分 媒体使用和教学过程建议

一、学时分配

本课程 3 学分，共 54 学时。学时分配如下表：

教学内容	课内总学时
第一章 书法创作的概念和特点	3
第二章 书法的作品意识和创新精神	2
第三章 书法创作与书法风格	6
第四章 书法创作的原则和要求	3
第五章 书法创作的进阶	6
第六章 书法创作与用笔	3
第七章 书法创作与用墨	3
第八章 书法创作的结构	3
第九章 书法创作的章法	3
第十章 书法创作的积累与修养	6
第十一章 书法创作的文学内容	3
第十二章 书法创作的展示与欣赏	2
第十三章 书法创作的工具材料	2
第十四章 作品形式与创作示范	9
合 计	54

二、多种媒体教材的总体说明

根据本课程的性质、特点和内容，选择以文字教材和视频教材为主媒体，网络课程为辅助教学媒体。

1. 文字教材

文字教材是学习者的重要学习资源，是课程考核的基本依据，它实现基本教学内容的传授和提供自学的基础内容。本课程使用的文字教材《书法创作》由北京师范大学倪文东教授主编，国家开放大学出版社出版。全书共计二十章。

2. 视频教材

视频教材主要通过选择文字教材内容中的核心知识点，为学习者讲解本课程的重点难点，通过教师示范展示，帮助学生更直观的掌握创作的要领。视频教材是对文字教材的提炼和补充，优势在于内容具体、讲授生动、案例丰富，可大大提升学习者的兴趣。

3. 网络课程

网络课程是本课程学习重要的辅助教学媒体，基于“国家开放大学学习网”的教学平台，提供各章教学辅导文本，提供相关学习资料、教学信息以及参考资料，开展文本或视频远程教学活动，师生之间、学生之间互动讨论，进行各种类型的训练与测试，通过多样化的教学资源促进和支持远程自主学习。

三、教学环节

1. 教学环境使用培训及教学计划说明

教学环境使用培训主要是帮助主讲教师、辅导教师和学生熟悉教学环境，更好地使用网络教学平台。在课程开始之前，需要将整门课程的教学计划公布在网络教学平台上。

2. 在线自主学习

学习者的在线自主学习基于网络课程。结合文字教材，主持教师在学习网中部署本课程各项学习资源，责任教师、辅导教师要引导学习者在学习全程中充分利用学习网中的各种资源和辅导材料，开展在线自主学习。

3. 面授辅导与在线辅导

在有条件的地区，可借助学习中心组织面授教学，对各章的重、难点知识，对课后问题思考、小组讨论等学习活动的开展进行指导；对形成性作业的完成进行指导。

在线辅导分为实时和非实时辅导两类。主持教师、责任教师、辅导教师要做好对学习者的非实时答疑和实时的教学活动，对学习者的开展有针对性、个性化的辅导。

4. 期末复习

主持教师、责任教师、辅导教师通过面授、实时在线教学活动，对学习者的做好期末复习指导工作。

5. 形成性考核与终结性考试

本课程的形成性考核主要指完成网络课程上发布的形成性考核任务，辅导教师要引导学习者认真完成形考作业，对形考作业完成情况及结果进行及时反馈和点评。

本课程终结性考试形式为大作业。终结性考试检测学生综合运用本课程所学知识进行书法创作的能力，作业类型为综合创作练习。

第三部分 教学内容

第一章 书法创作的概念及特点

1. 书法创作的概念和原则
2. 书法创作的特点
3. 如何认识书法创作

第二章 书法的作品意识和创新精神

1. 书法学习必须要有作品意识
2. 创新是提升书法艺术境界的关键

第三章 书法创作与书法风格

1. 书法创作的时代风格和个人风格
2. 风格是品评书法作品的关键
3. 书法作品的风格类型

第四章 书法创作的原则和要求

1. 书法创作的原则
2. 书法创作的要求

第五章 书法创作的进阶

1. 初级阶段
2. 中级阶段
3. 高级阶段

第六章 书法创作的用笔

1. 先巧后拙与巧拙相生
2. 管直锋正与出锋八面

第七章 书法创作的用墨

1. 干湿浓淡皆相宜
2. 会用墨者善用水

第八章 书法创作的结构

1. 平正与险绝
2. 连带与呼应

第九章 书法创作的章法

1. 形式感与可读性
2. 提款与钤印

第十章 书法创作的积累与修养

1. 从临摹到书法创作
2. 书法创作与阅读碑帖
3. 书法创作与访碑游学

第十一章 书法创作的文学内容

1. 文学内容是书法表现的重要因素
2. 处理好文学内容与书法风格的关系

第十二章 书法作品的展示效果

1. 书法创作的展示效果
2. 书法创作的鉴别与欣赏

第十三章 书法创作的工具材料

1. 纸与笔
2. 墨、砚与印

第十四章 书法作品形式与创作示范

1. 书法创作的幅式
2. 书法创作示范五幅

教学参考资料:

《书法创作论》，沃兴华著，2008年11月，上海古籍出版社；

《书法艺术的创作与欣赏》，刘小晴著，1990年11月，上海人民出版社；

《书法创作导论》，倪文东著，2012年9月，江西美术出版社；

《书法创作与欣赏》，倪文东、傅如明著，2017年7月，中国人民大学出版社；