

绪 论

第一节 书法艺术教育的必要性

书法艺术是书家以汉字为素材而独抒性灵的一门奇妙的艺术。它以简逸玄淡的线条造型来表达复杂的意境情趣,这一特殊的表现手段吸引着国内外越来越多的人去研究它的奥秘,探索它的规律,挖掘它的潜能。在国际教师教育体系下,建立和发展富有中华民族特色的教师教育学科,使书法艺术教育在创新教师教育课程体系的宏观背景下迅速发展起来,成为促进教师教育专业发展的教育学科,具有十分重要的现实意义。

汉字之所以能够成为引人注目的艺术,是由汉字构成的性质所决定的。东汉文学家许慎在《说文解字》中阐述了文字的产生及造字的方法。他说:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也;著于竹帛谓之书。”^[1]古人用“六书”,即象形、指事、会意、形声、转注和假借等总结了汉字的构造方法。汉字这种取象于自然的象形性拓展了书家的思维空间,并为书法艺术创作提供了广阔的天地。正如当代美学家宗白华所说:“中国字是象形的,有象形的基础,这一点就有艺术性。”“中国书家研究发展这种精神,成为世界上独特的艺术。”^[2]具有潜在艺术特质的汉字是书法艺术构成的载体。书家运用哲学和美学思想对汉字的笔画、结体和章法进行艺术处理,使汉字成为有筋、骨、血、肉的生命体,展现其艺术美,进而产生抽象形式美的书法艺术。

书家的审美情趣和人格修养构成书法艺术的灵魂。以象形为造字母型的汉字,在人类社会的浸润下,经过漫长的发展变化,其笔画线条积淀了人的思想感情。书家以艺术化了的汉字形象及其所构成的意境来象征人的精神境界。人格象征是古代书论中的一项重要内容,如雄壮、质朴、俊秀、飘逸、闲雅等,使汉字的笔画、结体和章法具有了人的生命活力和精神内涵。书家将宇宙自然万象摄入心中,又经过心灵之营构,即“幽思入于毫间,逸气弥于宇内;”^[3]最终完成书法艺术创作。这一过程一言以蔽之,即“探文墨之妙有,索万物之元精,以筋骨立形,以神情润色,虽迹在尘壤,而志出云霄。”^[4]可见其“笔性墨情,皆以其人之性情为本。”因此“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”^[5]书法艺术作品中那流动的线条如书家生命的经脉,展示着书家的心理状态和精神面貌。在创作中,书家把自己心灵的情韵表现于作品之中,使书法艺术成了最能充分体现民族深层心理的艺术形式。

书法艺术教育可以丰富学生的文化知识,培养学生的审美能力,开发学生的创造思维潜力,提高学生从师任教的素质。

一、书法艺术教育有利于提高学生的审美素质和精神境界,促进学生的身心健康

繁忙的学习和激烈的竞争给学生带来了烦恼和焦虑,导致其精神紧张,情感压抑。这种痛苦的情感长期淤积,得不到释放和宣泄,就会损害学生的心理和生理健康。书法艺术欣赏与创作可以为学生创造一个抒发情感的世界。

黑格尔曾说:“审美带有令人解放的性质。”^[6]审美是人的高级精神需要,审美心理是由感知、知觉、体验、想象等心理功能所构成,并以情感表现为主要特征。审美心理过程是情感对意象的构建和体验的过程。审美体验是人们在心理上超越异化的现实世界向自由宁静的精神世界回归的重要途径,由审美所达到的心灵境界是其情感的栖居之地。审美体验能力是进行书法艺术欣赏与创作的基本能力,它不同于理性的分析和逻辑推理,是感性的体悟和直觉把握。

书法艺术创作是书写者心灵营构意象的活动。意象是情感的形式化,是书写者师法自然,借助想象将自己的理想欲望和丰富情感融汇其中,并利用艺术技巧,以笔墨纸为媒介,把意象物化,成为书法艺术作品,其意象的呈现须经欣赏者的参与才能得以显现。因此,书法艺术欣赏就是对物态化的意象的观照、体验、悟解和阐释。如钟繇的楷书古朴,颜真卿的楷书浑厚,褚遂良的楷书秀美,文征明的楷书典雅;王羲之的行书清峻,米芾的行书飘逸;张旭的草书豪放,怀素的草书狂逸等等。这些不同风格的作品其思想和意义需要欣赏者用心灵来感悟。因此,在书法艺术教学中,只有培养学生的艺术体验能力,提高学生的悟性,才能使学生真正理解作品,把握其内涵,品味其情趣,以此带来精神上的享受和愉悦。学生在进行艺术欣赏时,伴随着情感体验展开想象的翅膀,超越时空,进入超功利的审美境界。此时,学生的心灵得到净化,情感得到升华,从而获得一种审美高峰体验,领悟到艺术和人生的真谛。

书法艺术创作是通过情感的宣泄和补偿来调解人的情感,从而产生愉悦心情的一种创作活动。优秀的书法艺术作品是书家久经积聚、无可抑制的审美情感的倾泻,具有强大的情感宣泄力量。如唐代书家张旭将“喜怒窘穷,忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平、有动于心,必于草书焉发之。”^[7]书法艺术作品是一种生命经历和情感体验的表现形式。正如清代书家周星莲所说:“作书能养气,亦能助气。静坐作楷书数十字或数百字,便觉矜躁俱平。若行草,任意挥洒,至痛快淋漓之候,又觉灵心焕发。下笔作诗,作文,自有头头是道,汨汨其来之势。故知书道,亦足以恢扩才情,酝酿学问也。”^[8]书法艺术教育,可以通过引导学生经常进行书法创作实践,使学生将自己的喜怒哀乐、学识修养、审美情趣和人格气质倾注于作品之中,以此来调整和改善学生的心态,使学生释放情感,排遣烦闷,养心益智,促进学生的身心健康。

优秀的书法艺术作品是书家精神创造的结晶,中国书学有论书兼论人的传统。临习古人碑帖和研究其艺术风格,探讨其道德情操、个性气质和美学思想,对培养学生的高尚道德品质和坚强意志具有重要的作用。如学习颜真卿的楷书时,学生可以同时了解书家的品德和艺术才华。颜真卿作为我国唐代杰出政治家和书法家,一生经历了唐朝由盛到衰的转变,参与了重大的政治斗争。他爱国爱民,深受百姓的爱戴,最终为保卫国家的利益,不顾个人安危,镇压叛乱事件,被奸臣李希烈所害。颜真卿高尚的品德,出众的才华,刚正

的性格和非凡的经历,给他的书法艺术创作以深刻的影响。他的作品笔力劲健,结体疏朗,气势磅礴,充分体现出书家忠贞爱国的民族气节和高尚情操,震撼着欣赏者的心灵,其人品和书品都成为后人学习的楷模。学生们在缅怀书家英雄事迹的同时,又从中得到了人生的启迪和教益。由此可见,从审美中传达出来的高尚道德感人至深,书法艺术教育作为心灵的体操能使学生心理健康,品性高尚。

二、书法艺术教育有利于培养学生的创造思维和创造能力,促进学生全面发展

“21 世纪将是创造的世纪,世界的发展靠创造,墨守成规是一个民族走向衰亡的开始。”^[9]我国著名教育家陶行知曾说:“教育的最高境界就是创造。”^[10]创造能力的培养及创造思维的开发只有通过学校的教育才能得以实现。

人的大脑是创造思维和创造能力的动力来源。生理学家研究证明:人的大脑分为左脑和右脑。数字的计算、语言文字的理解和综合分析能力等逻辑思维活动以左脑为中心;鉴赏能力、想象能力和直觉能力等形象思维活动以右脑为中心。从脑科学研究来看,创造活动是逻辑思维和形象思维协同进行的,其中形象思维起重要作用。发展形象思维,开发右脑的潜力,使逻辑思维和形象思维相互渗透结合,使人脑左右半球协调发展,才是发掘人的聪明才智的最佳途径。实践证明,书法艺术教育是开发右脑潜力的有效途径之一,因为书法艺术是汉字的书写艺术,汉字作为艺术创作的素材,为书写者提供了发挥其创造思维和创造能力的广阔天地。汉字是在“仰观奎星圆曲之势,俯察龟文鸟迹之象,博采众美”^[11]中产生的,其象形性孕育了汉字的隐喻特征,隐喻特征又引发了汉字的联想功能。历代书家都非常重视这一特征和功能,如汉代书家蔡邕曾说:“书肇于自然”。“为书之体,须入其形”。“若水火、若云雾、若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣”。^[12]书家将大自然的万象抽象化、节奏化,物化成点线,再把这蕴涵幽深、意味玄远的点线融入汉字中,通过想象,利用夸张、变形、抽象等手段在不违反汉字规律的前提下,创造出具有崭新艺术生命力的汉字艺术形象。在这一创作过程中,书家需要进行形象思维的创造想象活动。王羲之在论创作前的构思时说:“凝神静虑,预想字形大小、偃仰、平直、振动,则筋脉相连,意在笔前,然后作字。”^[13]书家运用艺术化的文字形式来表现其审美理想和追求,使作品风格迥异、姿态万千,这是对汉字进行想象、加工和再创造所取得的艺术效果。

汉字的隐喻特征和联想功能充分体现了中华民族的哲学思想,凸现了中华民族具有重具象、直觉和感悟的思维方式。汉字的这种特征和功能,能够启发学生不断拓展汉字的内涵和外延,激活学生的创造思维。

书法艺术教育最显著的特点是它通过汉字美的形象生动、直观地来进行教育,使学生在书法艺术欣赏和创作的活动中,伴随着情感的体验展开丰富的联想,在美的熏陶中发展学生潜在的创造思维和创造能力。书法艺术教育通过引导学生欣赏优秀碑帖和进行创作实践,培养学生的探索思维能力,使学生思路开阔,敢于打破字形定势,勇于创新;书法艺术教育还可以培养学生的综合思维能力,即在分析比较和鉴别碑帖的过程中,能够去粗取精,博采众长,推陈出新。因此,学生通过书法艺术课的学习和训练,可以将形象思维、逻辑思维和实践体验结合起来,发掘创造潜力,开发智力,促进其他学科的

学习和发展。

三、书法艺术教育有利于提高学生从师任教的素质

当前,神奇而古老的汉字已频繁进入国际政治经济和文化交流之中,汉字文化热已风靡海外。汉字是中华民族文化的重要载体,是创造、保存和传播民族文化的基本工具。

提高汉字的书写能力是高等师范院校素质教育的重要内容,教师应该成为规范书写汉字的楷模。为了培养造就合格的教师,全面改善高等师范学校的教学质量,提高学生从师任教的素质,使学生树立献身基础教育思想,掌握教学必备的基本技能,国家教委师范教育司在[1992]39号文件中提出了《高等师范学校学生的教师职业技能训练基本要求》即:“高等师范学校学生的教师职业基本技能训练系指讲普通话和口语表达、书写“三笔字”和书面表达、教学工作、班主任工作等方面的技能训练。高等师范学校学生的职业定向是教师,在校学习期间,必须积极、自觉、主动地进行教师职业技能的训练,掌握教师职业基本技能。”

教学板书的书写技能是教师教学的重要技能之一,也是学校教学的重要手段。教师用优美的字迹将课文的内容系统化、条理化、形象化地展现在学生面前,并辅之以线条、图画、色彩等手段,使板面具有启发性、直观性和趣味性,能够引起学生的联想和回味,从而把课堂学习当成审美享受的艺术殿堂。既有科学性又有艺术性的教学板书,能够充分体现教师的综合能力和教学意图,实现师生的思维互动,增强学生的学习兴趣和理解记忆能力,有利于培养学生的逻辑思维能力和创造想象能力。精湛的板书能将学生导入智慧之门,因此,优秀的教师应具备高超的教学板书书写技巧和能力。

书法艺术是中华民族独创的艺术瑰宝,继承和弘扬书法艺术是我们华夏子孙的职责。教师是培养书法人才的启蒙者,中小学校是我国培养书法人才的摇篮。中小學生只有得到老师的指导和熏陶,才能对书法艺术产生兴趣,并打下良好的基础。因此,师范院校的学生要努力学习书法艺术课,为书法教育事业做出更大的贡献。

第二节 教师掌握书写技能的种类与要求

高等师范院校的学生是未来的教师,书写技能是教师教学必备的基本技能。教师如果字迹潦草,经常倒下笔或出现错别字,不但影响知识的正确传授,还会使学生养成不良的书写习惯。

高等师范院校根据国家教委师范教育司(1992)39号文件《高等师范学校学生的教师职业技能训练基本要求》而设置了教师职业技能的课程,此课程在教师教育人才培养过程中具有重要的作用。通过开设该课程,使学生热爱祖国的语言文字并增强对语言文字的规范意识,掌握汉字的笔法和结体搭配规律,以此培养学生的观察能力、想象能力和鉴赏能力,提高师范院校学生从师任教的素质。

一、教师掌握书写技能的种类

教师掌握书写技能的种类指粉笔字、钢笔字和毛笔字。

粉笔字书写技能是指教师运用粉笔在黑板上书写汉字的技巧和能力。粉笔字书写技能是教师职业最重要的技能，这是由教师课堂教学形式所决定的。板书是教师课堂教学的关键部分，其演示性直接影响到教师的形象和教学的质量。

钢笔字书写技能是指教师运用钢笔书写汉字的技巧和能力。钢笔字是硬笔书写范畴中的主体部分。教师职业运用钢笔字书写范围比较广泛，如撰写备课笔记、批改作业等等。

毛笔字书写技能是指教师运用毛笔书写汉字的技巧和能力。虽然毛笔不是现代教师职业的主要书写工具，但在学校工作中依然具有广泛的实用价值。通过毛笔字技能的训练，可以增强教师对于传统书法艺术的领悟，提高欣赏书法作品的能力，为写好钢笔字和粉笔字打下良好的基础。

二、教师掌握书写技能的标准

国家教委师范教育司[1992]39号文件《高等师范学校学生的教师职业技能训练基本要求》中指出：

1. 正确掌握 3755 个第一级汉字的字形、结构、笔画、笔顺。
2. 熟练掌握粉笔字、钢笔字、毛笔字的楷书或行书的书写技能。做到：笔画清楚、正确规范、熟练有力、匀称美观。

三、学习书法的方法

要想熟练地掌握书写技能，学生不仅要有勤学苦练的精神，还必须运用科学的学习方法。

首先要培养兴趣。兴趣是成功的关键，是推动学生求知的动力。学习兴趣是认知世界，渴求知识的意识倾向。兴趣可以由后天培养而成，经常阅读一些书法理论资料及名家名作鉴赏等书籍，同时多进行书法实践活动，如观摩、临摹书法碑帖，参观书展等。可以培养学生对书法艺术的学习兴趣，引发学生的学习动机，提高学生的艺术修养和鉴赏能力。

其次要正确地选帖、临帖、读帖。

- 选帖要选择古代书法名家点画规范、结体规矩、法度谨严的字帖。清代书法家包世臣认为“学书，先宜择唐人字势凝重锋芒出入有迹象者。”^[14]同时要选择符合自己性情的楷书字帖。唐代书法家张怀瓘曾说：“若顺其性，得其法，则何功不克，何业不成。”^[15]

- 在学习书法的初级阶段，最有效的方法就是临帖。书法是我国传统的民族艺术，优秀的法帖是在继承传统的基础上不断创新的宝贵遗产。临摹优秀的法帖就是为了学习和掌握古贤的笔墨技巧，继承历代书法的精华。纵观历代书法名家，如王羲之、欧阳询、颜真卿、米芾等，他们都非常重视临摹古贤的优秀法帖，他们的书法都是在博采前贤各家之长的基础上发展起来的。清代书法家周星莲指出：“初学不外临摹。临书得其笔意，摹书得其间架。”^[16]朱和羹也曾说：“临帖须先观字之起笔、落笔，抑扬顿挫，左右萦拂，上

查看完整版

付费下载

【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载

【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....

【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...

【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...

【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...

【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...

【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...

【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...

【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》 【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】 包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>