

传统书法教育中美育元素的创新发展研究

许梦苒 袁瑜蔓

(绍兴文理学院兰亭书法艺术学院, 浙江 绍兴 312041)

【摘要】书法是中国传统文化中一门古老的艺术,从古至今为人们所喜爱,潜移默化地影响着我们的生活,具有重要的美育功能。书法文化是我们民族传统文化的重要组成部分,其中德艺双馨、书以人传的优秀思想内涵,对人格的完善、道德的提升具有重要的价值意义。但在目前的书法教育大环境下,存在着过度重视技法而忽视书法的美育功能的通病。技法教育不是书法教育的核心,在新时代新形势下,书法学科应当重新审视和思考专业定位、培养目标、教学手段。对传统书法美育的创新和思考,旨在提升对传统书法文化的认知、理解、审美,从而促进国人的全面发展。

【关键词】传统文化;书法;美育;创新

【DOI】 10.12294/j.issn.1673-0992.2022.06.007

一、书法的美育述要

书法美育是介于写字技能教育和书法专业创作教育之间的一种中介转接形态。具体的来说:“美育是一种情感教育、道德教育、审美教育。在中国的传统文化中,强调人的道德修养,书品与人品的结合是一种至高的境界”^[1]。傅山在《作字示儿孙》诗中写道:“作字先作人,人奇字自古。”^[2]在他看来,“作人”是“作字”的首要前提,他认为人的精神气节是人的内在表现,而恰恰这种内在的精神气节是艺术成就的前提。他在诗中提到颜真卿的人格正义凛然、刚正不阿,书法也同样是刚正雄强,完美的诠释了“作字先作人,人奇字自古。”苏东坡在《书唐氏六家书后》中提到:“古之论书者,兼论其平生,苟非其人,虽工不贵也。”基于以上古今书评中对“人品”与“书品”的紧密相关性可以看出,在古代的书法教育中,其实是非常重视对学生进行品德教育,审美培养的过程。例如常以王羲之、颜真卿的精湛技法和高尚人品作为书法经典的标准来教导学生,让学生既要学习他们的熟练精巧的技法,同时也要学习其高尚的思想品德。

不仅是情感教育和道德教育,书法的美还有重要的一环,即审美教育。中国文字从甲骨文算起已有三千多年的历史,经历了甲骨文、青铜器铭文、小篆等发展,至今可以概括为篆、隶、楷、行、草五体,不同朝代不同体制的书法有不同的审美风格。在空间上,可以感受汉字书法的结体美,如同“建筑”一般的构建;在时间上,书写的快慢节奏上可以感受如同音乐般的旋律。书法的审美教育是中国独有的特色教育,书法文化艺术历史悠久,在感受书法美的同时,增强我们的书法民族自豪感,从而坚定我们的文化自信。2020年10月16日,教育部召开新闻发布会指出“学校美育要坚持以美育人、以美化人、以美培元,聚焦提高学生的审美和人文素养,把美育

纳入各级各类学校人才培养全过程,贯穿学校教育各学段,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”^[3]其中,书法美育也是重要的一环,旨在消除“美育”,以美育人,提高审美和人文素养,全面发展。

二、当代书法艺术教育中美育元素的不足

(一) 社会层面

“写字是技能教育,书法首先是美育。技能教育注重操作规则,美育关注审美对象。”^[4]在现如今社会,市民书法培训的目的,都不是在培养书法家,而是在培养书法接受者。在陈振濂先生的《书法美育》一书中提到:“多次国家级的书法篆刻展,书法的投稿数量突破5万多人,有人把它视作是书法繁荣发展走向高峰的标志。但这个现象背后却又反映了一个巨大的问题,在这几万件的书法作品中,有大多数投稿者并非是受过书法的系统学习的,有绝大多数投稿者可能是出于业余爱好某一书体,并对这一书体投以勤奋的练习,加之头脑聪慧,有一定的艺术感悟能力,创作能力极强,并在各种展览中荣获名次。就自信地认为自己已经达到全国级别的高端水平,自称为书法家,可以与全国的书法高手一争高下。在笔者看来,现在绝大部分的投稿者,是先在认知上把“书法”和“写字”混为一谈,被自以为“会写毛笔字即是会书法”的挂念误导。书法较之其他艺术比起来门槛较低,大多数人认为只要会写字,能写好字就可以成为书法艺术家。现在网络技术越来越发达,前段时间在网络上爆火的针管喷墨书法火遍全国,网友称其书法大师,这位大师拿着针管,面无表情的“写”字,底下大多数网友评论其书法“造詣极高、行云流水、真正的书法大师,”从这些评论来看,中国书法发展到现如今确实是令人担忧,对遍布社会各阶层的哗众取宠且俗气的“书法”,江湖杂耍的书法都是今天的“书法美育”。其次,在全国第五届正书展中出现了两幅作品抄

袭的现象,当看到这些信息时,心中不禁一叹,其根源出自哪里?我们不得不重新思考书法是什么?是文化?是技能?是审美?是艺术表现?

(二) 高校层面

当代的书法院校,无论是具有书法学科的专业院校还是综合类院校,都基本上有一个相似的现状,主要表现为大部分学生在书法的专业学习中过于关注技法的表达,从而忽视了书法的美育环节。可以说现如今大多数书法高校的学生是缺少美育认知的,部分学生的书法审美还仅限于字体结构平稳,章法整洁有序,用笔有主次变化,中锋用笔这些层面,但如若脱离这些语言就无法理解书法的另一个层面的“美”,这个现象是普遍存在的。

上面的现状可以从以下几个方面进行分析。其一:考前机械化的学习习惯定式。其二:评奖评优投展的功利性需要。其三:展厅文化下关注技法的需要。不可否认的是,现在的大部分书法艺考生之所以选择书法来作为载体去考大学有一部分原因是出于文化课成绩较差,就希望通过艺考的方式来选择一门自己喜欢的艺术门类,然后在艺术培训班进行专业的培训,从而减少文化分压力进入理想高校。一般来说,对于考前的书法艺术生而言,这里面有一大部分的学生在考前是没有接触过书法的,迫于考大学的压力从而在高考前一年进行专业化的艺考学习。艺考班迫于时间和升学压力,只能传授机械化的学习方法,例如:结构、章法、线条、布局、章法都必须逼近原贴,不能有一丝一毫的偏差。教学方式只有技法的表达,缺少书法艺术理论知识和美育的传授,学生在学习的过程中只知道要把技法表达到位,至于什么是“美”、什么是“书法之美”全然不知,在日积月累的学习过程中就会养成过度关注技法的学习方式,从而忽视书法所具有的美育精神。第二个原因是偏向于功利性的,学生在大学的学习过程中,为了评奖评优就只能加强技法的专业训练,提高自己的专业手段,从而能在自己的专业课或者投展过程中处于优势地位,这样一来就能在评奖评优上取得一个好名次。第三个原因是针对于当下书法的展厅文化来展开的,展厅文化是把双刃剑,它促进了书法文化的繁荣发展,但由于展厅评选自身的局限,评优当中技法是重中之重,文化修养是比较隐藏的,相对难以表现。^[5]为了更快更好地脱颖而出,侧重修炼技法而忽视了文化修养似乎成了常态,书法美育功能的体现也就微乎其微了。

(三) 中小学层面

当前中国传统书法文化逐渐走进中小学生的课堂,这是值得肯定的,促进学生德、智、体、美、劳的全面发展,其中书法教育可占据“德、美”两大教化功能。但处于快节奏生活的当代,人们似乎忽视了书法这一重要的美育功能,把书法单纯地作为考试书写加分的工具,

最后的侧重点在考试的分数上。例如学校设置的书法课,首先书法老师可能是美术老师、语文老师,这也很可能导致书法教育方向上的偏差;其次,觉得书法短时间内并没有可见的成绩,其重要性可大可小,便把书法课偷换成语、数、英的课程;再者书法课只是单纯地写字课,为了考试的书写加分而练字,毛笔为何物?王羲之、颜真卿是何人?学生全不知晓。校外书法培训班在经济市场的推动下,为了快速地看到学生进步的效果,认真地教好学生书写好每一个笔画、结构,而很多学生书写的帖曾出自何朝代、何人之手也全然不知。没有介绍古代经典名帖的精彩故事,学生又如何感知其中历史情怀,从而上升到道德层面的教化,没有给学生鉴赏帖里的优与劣,又如何提高审美能力呢?

三、对新时代传统书法美育创新发展的路径思考

(一) 审美居先:从书法审美层面展开的美育

“审美居先”^[6]的新理念告诉我们,原有的书法传授方式将发生巨大的变化。

针对于现如今社会上没有受过系统的书法理论学习的“书法家”,或者说只认为拿起毛笔在宣纸上写字就是书法家的普通大众,若想提高其对书法的认识与理解,应从以下两个方面展开学习。其一从美育的立场出发,以审美作为学习的先导,先训练审美的眼睛,提高书法审美的视野,理解经典书法的各种表达方法,在宏观的角度再选择一点进行具体的突破,这样一来才会高于审美的启示。在学习书法时,应当先建立起整体的书法艺术观,从宏观的角度了解书法的风格、流派、用笔、结构、线条等各种形式,我们要把握书法之美,就需要对每一个流传下来的名碑法帖进行细致的解读,由浅入深。强调“先眼后手”,“看得懂”、“讲得出”是第一要义,这样一来可以激发零基础学者的观察力,思考力。从“看得懂”“讲得出”到最后的做得到,这是书法美育成果的标志。^[7]其二从国家层面来说,电视台应适当的播放一些有关于书法的主题专题栏目,例如“何为书法”“书法审美”“书法家高尚的德行”“书法的起源”“书法与传统文化”等。这既能弘扬我国的传统文化,又能促进大众对书法的认识与理解,提高大众书法审美水平。从社会层面来说,各地区书协及文联应加强书法传播的力度,多组织具有时代意义、积极健康的主题展览,多做一些书法走进社区的实践活动,唯有如此才能在“书法热”的时代背景下,发挥出传统文化(书法)的价值与意义。其三各展览举办方应加强书法创作文本的审读,加强其书写的准确性,对抄袭者给予相应的处罚。

(二) 博彩精取:从书史展开的美育

书法史是我们深入了解书法的阶梯,也是我们理解书法,亲近古人,提高审美的必修课。对于多数考前没有接触过书法史的学生来说,书法史中的理论知识正是

他们展翅翱翔的双翼，也是他们茁壮成长的养料，可以说，没有书法史的理论浇筑，他们的书法道路上会充满荆棘。历史学的创新离不开史学传统的总结，而史学提供了这种方向的诉求，史学在反思史学发展的历程中，为当代史学的发展建设提供了历史的经验，并且为史学的发展提供了方向，因此史学学科建设对史学的发展和具有巨大影响。书法史作为史学的一部分，为书法的艺术发展提供了重要的历史经验和新定位，同时也促进了当代书法艺术的发展和创新。书法史中拥有着十分丰富的史观、史料（文字的起源发展，各朝代书体、书体的演变、书体和书家的渊源、书体的审美、书家的高贵的思想道德和文化修养等）、史学方法论。例如：如果让一个没有接触过书法的人去欣赏金文或者是魏碑，那有很大的可能他们是欣赏不来的，因为他们没有了解过书法史，不知道金文线条的那种厚重感和流动感，也不清楚魏碑所体现出来的跌宕奇伟，刚毅有力。因此，对于本科的学生来说，熟练的掌握和理解书法史不仅可以从中提高书法的审美水平，还能领悟到各书家的思想和道德修养，提高其艺术境界。

（三）旧瓶新酒：从多媒体教学层面展开的美育

在信息技术高速发展的时代，多媒体新型的教育方式已经普遍得不足为奇了，这为书法美育提供了非常良好的路径，我们可以在日常身边也可以看见美、体会美。例如中央电视台不断播出《典籍里的中国》《国家宝藏》《书简阅中国》《中国诗词大会》等，尤其是《中国诗词大会》举办得比较成功，可以让我们近距离更便捷地了解中国诗词文化、感受中国文化的博大精深。书法美育教育的方式也可借鉴此成功的案例，把书法文化故事通过电视等媒体屏幕传播出去，当书法汉字的美像一个个故事一样传播出来，书法美育的作用也会日益深入人心。

这样的互联网时代下，对中小学生的美育教育也尤为适用。在教室里，通过播放一些书法家的生平事迹的故事，我们就可以跨时代得感受其人格魅力，如颜真卿一生为国鞠躬尽瘁，死而后已，再欣赏其留下墨宝或刻石，字里行间流露的美能有更加深刻的体会。走进博物馆，不再是冷冰冰历史遗骸的陈列所，而是加上多媒体技术和人工讲解后，一个可以展现历史现场的虚拟场所，更好地拉近了和历史的距离，让我们更容易地了解经典。例如走进宝鸡的青铜器博物馆，何尊上载有“宅兹中国”四字，通过多媒体技术的增光添彩，四个字映入眼帘，生动无比。也许我们在欣赏金文的奇美古朴、生动有趣，更感叹远古时代的高超技术，为远古先人的智慧无比感慨，如此美育的教化功能更容易植入在我们的记忆里，民族的记忆融进我们的血脉。中小学生对来说年龄较小，运用多媒体技术让书法这一古老的艺术更容易走进

他们的童趣里，当他们拿起毛笔书写时，对书法的理解又更近了一步。通过对汉字书法线条搭成结构的认识，感受汉字书写的空间结构美；通过感受行笔的快慢和毛笔的弹性，感受书写过程音乐般的节奏美和动感。通过多媒体增加的趣味和毛笔的书写感受，了解中国古人的智慧，不仅达到了美育的功能，还能从小培养民族自豪感，增强文化自信。

总结

作为中华民族传统文化与哲学思想最强烈的符号和沉淀。书法是中华民族的重要精神支柱和品格提升的不竭之源。较之其他形式的美学教育，书法美育具有长期性、稳定性和潜移默化的特点。赛展和展厅效应的膨胀化让绝大多数学校和专业唯书法技巧技法是瞻，忽视对学生的书法美育及道德情操培养成为必然。而事实上，任何忽略了对人道德培养和审美培养的学科都很难实现健康与长远的发展。在国家大力倡导和扶持传统文化的大好新形势下，例如广东已有文件发布，中小学统一配备书法教师，不得由其他学科老师兼任，由此可见传统书法教育质量已经被重视了，如何创新培养方式、教学方式和教学手段，以最大化实现书法的美育功能。培养艺术技巧和道德品质双重过硬的专业人才，应该成为书法学专业积极思考与解决的问题。

参考文献：

- [1] 陈振濂. 书法教育学 [M]. 杭州：西泠印社出版社，1992.
- [2] 陈振濂. 书法学 [M]. 南京：江苏教育出版社，1992.
- [3] 陈振濂. 书法美育 [M]. 上海：上海书画出版社，2020.
- [4] 徐林祥、单世联. 中国美育史导论 [M]. 广西：广西教育出版社，1992.
- [5] 凌晓蕾. 艺术美育 [M]. 广州：暨南大学出版社，2006.
- [6] 王镛. 中国书法简史 [M]. 北京：高等教育出版社，2002.
- [7] 韩盼山. 书法艺术教育 [M]. 北京：人民出版社，2001.
- [8] 郭声健. 艺术教育论 [M]. 上海：上海教育出版社，1999.
- [9] 金玉甫. 《梁启超与中国书法》 [M]. 郑州：河南美术出版社，2010.
- [10] 陈荣谦. 书法美育的创新思考 [D]. 贵州民族大学美术学院. 2018.

基金项目：本文为绍兴文理学院校级课题。