

高职院校书法教学中的审美教育思考

敖 娟

我国上下五千年的优秀传统文化中，汉字是经历了悠久历史发展的宝贵财富，多样化的汉字字体在历史知识浩瀚的海洋中流传至今，形成了一种艺术。高职院校的书法教学是一门基础文化课，学生可以在学习书法中提高自身的书法水平，教师需要改变教学理念，激发学生的学习兴趣，潜移默化地提高学生的审美能力。

一、高职院校书法教学中开展审美教育的意义

从书法艺术发展本身来看，其是一个发现美、感知美以及创造美的过程。高职院校书法教学过程中全面贯彻审美教育，不但有助于学生熟练地掌握软笔书法的基础，还能有效提高学生的审美能力，提升学生的艺术品质，以此不断丰富学生的精神世界。

(一) 书法事业发展的必然趋势

书法教学是审美教育的重要载体之一，书法中的一撇一捺都记录着笔画的优美，尽显结构之美，结构的一高一低透露着汉字之美。同时，大部分书法作品都保留了历史的痕迹，经过岁月的蹉跎和洗礼，沉淀至今的名家名作充分展现了时代美与艺术美，为审美教育提供了指导。书法的存在就是美的体现、美的艺术。因此，如果书法教学过程中没有开展审美教育，书法作品需要运用的握笔、运笔等技巧就会显得苍白无力。书法教学过程中开展审美教育并非刻意为之，而是

不知不觉间提高了学生的审美能力。例如，教师在组织学生鉴赏书法作品时，学生要以自身理解能力为基础，学会独立分析书法作品的艺术价值和书法内涵；学生在读帖和临摹过程中可以认真推敲和揣摩书法作品中汉字结构的独特之处，体味笔画之间的精妙，深入感受书法作品中汉字的排列组合以及布局的协调统一性；学生在创作书法作品过程中会逐渐形成特有的书法风格，发现美并创造美等。由此可见，书法教学过程中必须深入贯彻审美教育理念，使学生的书法作品呈现出更深层次的文化底蕴。

(二) 符合当下的教育发展形势

当今社会，科技水平不断提高，人们的生活进入了大数据时代，信息化技术渗透人们的日常生活和工作的方方面面。面对铺天盖地的信息，书法发展表现得最明显的是市场上出现了很多以假乱真的仿品。从大量的信息中鉴别出具备应用价值的内容，成为当今社会大众的必修课；提高大众的审美能力，已成为当今社会发展的基本需求。因此，在高职院校书法教学过程中渗透审美教育，不但有助于提高学生的审美能力，还能让学生保持初心，从大量信息中找到有价值的信息，学会鉴别“美”与“丑”，区分“善”与“恶”，在学习书法中确立人生目标，以此培养学生正确的人生观、价值观和世界观。由此可见，书法教学过程中开展审美教育顺应了时代发展的需要和教育发展的形势。

摘要：在书法教学过程中，培养学生的审美能力非常重要。审美指的是人类对世间万物蕴含的美进行感知和点评，是人类特有的高级心理活动。但审美能力并不是天生的，而是在学习、实践、认知中形成并不断丰富发展的。因此，在高职院校的书法教学过程中，教师要仔细观察、深入思考、系统谋划，促使学生拥有发现美的“眼睛”，提高审美能力，让学生在书法学习中培养情操、升华情感、提升气质，实现更加全面的发展。

关键词：高职院校；书法教学；审美教育

(三) 有助于促进学生全面发展

社会经济不断发展,优秀人才之间的竞争不再是单一专业技能的竞争,高校要重点培养学生的综合能力。书法教学和审美教育既是两个独立的个体,又趋向统一。独立个体,指的是书法教学和审美教育各有一套体系。书法教学是一门实践性比较强的文化学科,文化底蕴更多体现在书法作品中;而审美教育的感性大于理性,文化底蕴层次比较深,涉及范围比较广,与人们的日常生活和工作有着非常密切的联系。书法教学和审美教育的统一性主要表现为两者之间的共通性。一方面,指的是书法作品属于审美教育中的一部分,书法作品具备审美价值和意义;另一方面,审美教育离不开书法艺术,书法艺术美在审美教育过程中发挥着非常重要的作用。可见,高职院校书法教学过程中,将教师将书法教学和审美教育分割开来并不正确,在书法教学过程中如果只是凭借书法的方法和技术简单地握笔和运笔,最终呈现出来的书法作品就会缺乏人情味,人们无法体会其中的情感美、点画美和形式美,导致书法作品难以满足当代人的审美需求。在书法教学过程中开展审美教育,不但可以让学生欣赏书法作品中蕴含的美感,还可以通过现象看本质,从书法作品中看到社会的美,时刻注意身边的真善美,培养出一个个乐观、积极、向上的社会主义接班人。

二、高职院校书法教学过程中培养学生审美能力的有效策略

(一) 调动学生审美热情,培养学生的书法学习兴趣

审美能力的培养,教师需要从培养学生学习热情和审美热情方

面入手。在实际的书法教学过程中,书法教师要仔细观察,善于发现学生的兴趣点,如大篆和小篆的发展和传承、蚕头燕尾的隶书、多宝塔和勤礼碑关系的由来、董其昌自成一格等,然后借助这些既定题目为学生详细讲解事情的起因、经过和结果,充分调动学生的学习兴趣,使其对书法教学充满好奇。比如,在书法教学初期,教师可以先向学生详细讲解毛笔的种类和起源,或是各式宣纸的特点和制造工艺等。当学生具备一定的书法基础后,教师再开始传授书法字体的种类和应用,或者是某一位书法家的成才历程等。书法教学到一半时,如果发现学生学习态度有所松懈,教师可以暂时停下,详细讲解课前准备好的书法主题知识。教师讲解的主题必须和该节书法课的内容紧密相关,让学生在潜移默化中看懂书法蕴含的无穷奥秘以及中国书法的博大精深,进而产生强烈的求知欲望和探索欲望。审美热情源于学生对美的事物的热情,只有在生活中爱美的人,才会花费心思去寻找美、欣赏美、创造美;只有在生活中爱美的人,才能真正懂得美。同理可得,只有内心真正喜欢书法,才能在书法学

习过程中乐此不疲,饱含热情:只有爱生活、爱美,才能更好地珍惜美、追求美和创造美。书法教师要懂得充分利用各种机会,逐渐调动学生的书法学习热情,积极鼓励学生懂得热爱生活,追求生活中的真善美,确定人生目标,树立远大的理想抱负,保持良好的学习态度。

(二) 善于观察,培养学生发现美的能力

高职院校书法教学过程中,教师要想培养学生发现美的能力,必须正确引导学生从经典的书法作品中发现美和感受美,并将这种能力通过书法学习延伸到艺术、文学以及社会等领域,以此提高学生的综合艺术素养。书法是一门独特的艺术表现形式,在书法教学过程中开展审美教育,并不是一朝一夕就能见到效果的,而是一个缓慢发展的过程。首先,学生要学会在书法作品中发现美,其中包括书法的点画美、形式美以及情感美。何为点画美,简单来说就是书法中的一横一竖、一撇一捺。形式美指的是书法作品中呈现在纸上的疏密度,汉字与汉字之间、行距与行距之间讲究一气呵成,从书法作品中的首个汉字到最后—个汉字之间呈现出行云流水的气势,避免犹豫不决、错落无致。我国书法作品发展过程中尤其注重形式美。情感美指的是蕴含在书法作品背后的情感、情绪、气质、神韵以及书法大家的气节风骨。例如广为流传的《兰亭序》,不管是文章内容还是书法表现都被众人口口相传,不仅是因为这一书法作品的形式美和点画美,还因为该书法作品背后承载的先贤的风骨气节,在作品中印刻的血脉精神以及流露出的广阔胸襟,备受众人的喜爱。高职院校书法教学过程中,教师要正确引导学生鉴赏书法作品。例如,教师可以合理

应用多媒体教学设备,通过直观生动的方式演示不同的书法作品以及汉字书法的书写过程,并在观看结束后让学生凭借自身的感受分享哪种写法更美并说明原因。在此过程中,学生可以通过认真观看笔画的不同之处,不断感受笔画技巧,培养自身发现美的能力,这是书法教学过程中开展审美教育的基础。书法教学结束后,教师可以引导学生发现生活中的书法,例如大街小巷中具备特色的招牌名称、文字设计以及广场、图书馆、学校和博物馆等公共场所非常有意思的文字设计,让学生以自身发现为基础互相交流讨论,将在书法课堂上学到的知识灵活应用到日常生活中,逐渐培养学生日常生活中发现美的能力。

书法教学过程中开展审美教育,不但要求学生重视书法作品中蕴含的美,还要综合考虑学生的身心发展水平、生活环境以及审美能力等。每一名学生都是一个独立的个体,不同的人对于美的理解不同,即便是同时期同一个书法大家的作品,每一名学生的理解都是不一样的。因此,在书法教学过程中,教师要正确引导学生根据书法大家所处的历史背景、成才历程以及创作背景等内容来解读书法作品,鼓励学生根据自身的兴趣爱好鉴赏书法作品,以此提高学生的鉴赏能力,发现美、感知美以及创造美,推动学生全面发展。

(三) 加大实践力度,培养学生感知美的能力

高职院校在书法教学过程中开展审美教育,不能要求学生只是发现美,还应该组织学生进行书法实践,让学生在实践中深刻感受书法作品中的艺术美。书法实践活动包括读帖和临摹两个部分。读帖指的是学生在临摹书法作品之前要仔细

揣摩和分析原著书法作品中的点画、情感和形式,这是推动临摹活动的基础。学生在读帖时,教师要教导学生反复研究和阅读,使学生每一次读帖都能获得意外的发现。学生在读帖时要特别注意以下三个方面。第一,先要研读汉字的架构,其中包括组成汉字的笔画起笔、运笔和收笔,认真观察一撇一捺的相同之处和不同之处,同一个汉字同一个笔画的相同和不同之处,不同汉字的同样笔画的相同和不同之处。由于每个汉字都有其自身的结构,例如左窄右宽、左低右高,或者是左宽右窄、左高右低,学生在读帖时还要观察同一个结构下的字体相同和不同之处,观察字体书写的重心所在,充分掌握每一个字体的重心。第二,关注书法作品的整体布局,包括书法作品排版情况以及各个部分的相互配合。一个优秀的书法作品可以让学生看到作品整体布局的统一性和协调性,还能看到其特色和优势。第三,让学生领悟字帖背后蕴含的书法大家的气节风骨,深入了解书法大家所在的时代背景、成长经历以及创作背景,从根本上体会书法作品的真正内涵,以帮助學生更好地理解书法的笔画和字体结构特点。

临摹是学生学习书法的必经之路,也是切实感知美的过程。书法教师要根据实际情况,正确引导学生通过正确的方法进行读帖和临摹,以此推动审美教育的发展。要想培养学生的审美能力,教师必须从多个角度、多个层次分析和培养学生的综合能力。例如,在临摹初期,教师要根据学生的书法基础,针对书法作品中比较基础的笔画技巧展开示范和讲解。基于此,学生可以独立观察某一幅字帖中具有该笔画的字体的书写,对该笔画进行临摹,不断提高学生感知美的能力,提高

书写的信心。

书法之美是建立在汉字的基础上的,我国的汉字经过五千年的沉淀和演变,汉字书法艺术的创作也发展了几千年,成就了当下东方文化艺术特有的魅力。人类文明史上,汉字是唯一一项传承了五千年的非拼音类文字,作为最古老最传统的文字,汉字目前仍然活跃于电脑中,成为既古老又新颖的文字。高职院校书法教学过程中,教师可以深入介绍以往的书法碑帖,正确引导学生体验审美。和以往的私塾相比,高职院校的书法教育方法有所不同,教师以传授书法历史的由来为主,让学生深入了解书法,调动学习热情,提高审美能力。

总而言之,在高职院校书法教学过程中,审美教育非常重要。教师要在实际教学过程中加强对书法教学的重视,在日常鉴赏、临摹和创作中渗透审美教育,以此帮助学生在书法艺术作品中熏陶内心情感,提升气质,塑造良好的心态,培养高雅的审美能力,推动学生的全面发展。

参考文献

- [1] 黄立成.论高职院校书法教学与审美教育[J].黑龙江教育学院学报,2019,38(8):52-54.
- [2] 刘帅,车兰兰.从教育功能的角度思考现代书法教育的方向:评《书法与书法教学》[J].中国教育学刊,2019(12):138.
- [3] 韩琳.书法教育的美育功能及书法美育的发展[D].大连:辽宁师范大学,2019.

作者 / 敖娟

单位系六盘水职业技术学院