

论王羲之《兰亭集序》 ——我的艺术哲学观

叶靖宇

(四川音乐学院 四川 成都 610000)

【摘要】《兰亭集序》代表了东晋文人艺术创作的最高水准，在内容上体现了这一群体的内心追求和现实境遇，在形式上体现了书法艺术的象形特征。而时隔千年，《兰亭集序》依旧能保持巨大的艺术魅力，其根本还在于作品所承载的生命精神和存在境遇的敞开、显现与保持。

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.07.1453

一、哲思与生命之美

“《兰亭集序》开篇就描写了优美的环境和文人聚会的场景，“此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右”这短短几句就写出了当时聚会场景的幽静，但它的作用不仅在于描写景物，而在于‘兴’。”那么“兴”的意义和目的何在呢？我认为在于乘兴实现一种生命的共通，魏晋时期的人开始重新思索和处理人与自然的关系，玄学和佛学的兴盛为这一思索提供了一种“和”的路径，天人合一，且是在人的主导之下的“合一”成为天人关系的新模式，王羲之和他的朋友们，作为文人和时代的先行者，这一风潮就开展并流行于这一群体之间，所以在此思想和基本关系的积淀之下，在酒后意兴大发之时，王羲之先一步进入了这一境界，并通过书法这一最契合的艺术形式将此刻的感受与状态“印刻”了下来，此时“王羲之”已经个人的局限的生命形式超脱为宇宙无限的全体生命整体。所以，“在‘极视听之娱’之后，王羲之由‘乐’转向了更为深层次的思考。《兰亭集序》的后半部分，抒发了对聚散、生死的感触和思考，表面上看上去是‘悲’的，因为美好的时光总是短暂，有聚必有散。在如此‘可乐’的时刻转瞬即逝以后，王羲之发出了‘向之所欣，俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀，况修短随化，终期于尽！’的感叹，欢快的相聚之后的分离已经让人感到悲伤，再联系到韶光易逝，生命短暂，更是让人悲从中来。这种情绪其实更好地表现了他们当下聚会欢乐的可贵，表现了对现实人生的珍惜之情。”¹魏晋是一个特殊时期，消极避世的态度，饮酒作乐，对世事不闻不问是当时文人处世的常态，虽然这体现了文人阶层生活的腐败奢靡，但其中也隐含着他们的无奈与辛酸。这次兰亭集会，作为文人们的一种休闲活动，他们沉浸于山水，饮酒作诗，那这是不是体现了王羲之的一种消极避世的态度呢？在我看来，答案是肯定的。这种对时光易逝，容颜易老的感慨似乎是十分悲观的，但我们仔细揣摩反而能够看到它的反面，中间隐藏着及时行乐保留真我的豁达。“作品的后一部分，作者笔锋一转，由叙事变为抒情、议论，由写欣赏良辰美景、流觞畅饮，转而引发出对乐与忧，生与死的感慨。情感由乐转悲，情绪由平静转为激荡。他说：人的一辈子很快就会过去，有的喜欢聚集在室内，畅谈心中的理想和抱负，有的寄情于喜好之物，不受拘束，放纵的生活，虽然选择的生活方式不同，但是遇到高兴的事情就会得到满足，快乐是有限的，满足之后转眼成为历史，不知衰老即将到来，寿命的长短听凭造化，人到生命的尽头都是要死的”。²这里其实是作者的一个伏笔，谈论自然的最终目的是反观人的生命，探索自然也是为了探讨生命的意义，不管是仰观还是俯察其回归的终点都是“人生”。“但先必须明确的是，这里的‘俯’与‘仰’不是日常生活中那个简单的“抬头”与“俯首”的动作，而是中国古典美学里的一种特殊的审美方式。”³晚年的王羲之回想自己的一生，内心有无法言明的悲哀和无奈，不由得在《兰亭集序》中发出‘向之所欣，俯仰之间，已为陈迹’的感慨。‘修短随化，终期于尽’这种痛也只有王羲之自己才能感觉到。”⁴

二、生命之舞—书法之美

“书法作品在起笔书写方面是有着很多的相似套路的，但是每个书法家的作品往往是不同的，这是因为书法家作品中的意境不同。中国书法的门类有很多，书法家因为时代的不同、自身经历的不同，就算他们写的是同一种书法、同样的内容，所表现出来的却依然有很大的差别。但是不管怎么变，中国书法都是以汉字为基础，通过对其基本元素点画线条的组合变化，并结合笔势笔力勾勒营造出或喜悦或哀怨或激昂的氛围。蔡邕在《笔论》中写过这样一句话，‘书者，散也’，一针见血地指出了书法抒发情怀、任性恣性的艺术本质。在不同时代，不同书体的意境各有不同，汉魏书尚象，唐书尚法，宋书尚意，而在中国政治上最黑暗、社会最动荡的晋代，文人骚客用自己独特的情怀孕育出了‘晋人尚韵’这一异于任何朝代的书法文化与书法审美情趣，王羲之作为这一时期的典型代表，在美景环绕、酒至微醺的状态下将对精神自由的追求和对自然的向往挥洒在《兰亭集序》之中，《兰亭集序》所展现的隽丽的自然风光、怡然自得的山水之乐，和友人纵情山水之情，让《兰亭集序》带着唯美的风景，带着强烈情绪的美学意蕴，深深打动着古今观者。《兰亭集序》中蕴含着优美的自然风光，王羲之怡然自得的超脱情绪及在书法上的独特造化，这些因素让《兰亭集序》登上了历史的新高度”⁵。

三、总结

我们从作品的内容和表现形式两个方面进行了分析，可以看出，内容和形式都只是王羲之或者说“王羲之们”的生命精神的载体，世事不如意的他们只能转而在艺术作品中寻求自身的存在和本真。艺术在此情此景之下不再是附庸风雅或是陶冶情操的附属品，而是他们获得生命呈现的根本方式，在艺术构建的存在境遇中，生命才不再是孤独且无所依托的，与其说他们在创造艺术作品，不如说是在艺术作品之中他们是个千年的风采才能被后人，被进入之一敞开之境的后人所领略。

在选择十字路口，有那么一些人，他们汇聚于兰亭之中，置身于自然万物之间，将生命交还给孕育他们的自然，虽感慨生命的无常，但却不为自身的渺小而自怨自艾，对生命的有限性的认识并没有使他们对生命失去信心，相反的，在这看似不可抗的命运洪流之中，他们选择了砥砺前行，选择了迎难而上，并由此赢得了自然的尊敬，赢得了人性的解放，赢得了悲剧性的崇高。

参考文献

- [1] 张晓宇.《兰亭集序》的文学与哲学之美.文学教育.2018.02
- [2] 万志伟 郑晓峰. 拙谈《兰亭集序》的情感突变.黑龙江教育学院学报.2017(8)
- [3] 彭建 宋会鸽.“俯”“仰”之间的生命恋歌.语文教学通讯.2017(11)
- [4] 刘昭麟.王羲之《兰亭集序》的书法意境.书法研究.2018(12)

作者簡介:

叶靖宇(1991-),男,汉族,四川成都人,硕士研究生在读,四川音乐学院,艺术史方向。

让音乐学习兴趣盎然

于方

(济南市东方双语实验学校 山东 济南 250014)

【摘要】小学音乐教育应适应新课标的要求，本文结合教学实践，通过调动学生学习音乐的兴趣，让学生成为学习的主人，对音乐老师的教学方法产生兴趣，最终让每个学生爱上音乐课。

【关键词】小学音乐；兴趣培养

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.07.1454

调动学生的学习音乐的兴趣，喜欢上音乐课，这里不仅要求老师的教学水平精湛、口语表达幽默、有亲和力等外在的教师素养，还要有为师者的内在也得是以礼服其人，以智劝其行，以爱动其心。爱心和责任是每一名老师都十分重要的东西，所以面对不听话的孩子不能轻易发火，要关注他并真正从心里爱学生，不动声色的轻微提醒就可以了，这时他发现自己觉察到也变得不好意思起来，自然注意力也就到了老师这儿了。制作一些适合学生年龄特点又能突出教学重点的音乐教学的ppt、动画教学，这样可以抓住孩子的好奇心达到集中精力的目的。这里面最重要的还是课堂就应该以学生为主体，让学生成为学习的主人，教师通过教学设计重视音乐感受和音乐活力的沟通交流，学生对音乐产生了兴趣、对音乐老师产生了兴趣，自然也会热爱学习这么功课。

学生根据年龄特点学生天性好奇，好奇心强同时有比大人更丰富的想象力。因此他们都是通过肢体动作或者直接大喊来表达对音乐的感受。音乐老师应该鼓励孩子这种乐于表达的天性，让他们真正的“说出来”“唱出来”“跳出来”“动起来”，真正离开课桌椅的束缚充分的释放。愉快的享受音乐的律动。营造一种轻松快乐的学习环境，让学生在音乐技巧的同时享受音乐素养的提升。

合理使用新的音乐教材，要千方百计找寻更多资料，提升孩子学习音乐的兴趣。具体有：1、对于名家作品教师应该提前准备好音乐欣赏作业，给学生带来美的享受。2、因此先唱歌、后识谱与先识谱、后唱歌在教学目的上并不矛盾。而在传统的教学方式是先识谱、后唱歌，在教唱新歌前我首先让学生欣赏，以听领先。并让学生和着音乐做简单的律动，使学生对音乐有了听觉上的印象，为下一步学好歌曲作好铺垫。然后让学生欣赏歌曲、感受音乐，从而激发学生学习的兴趣。再通过让学生唱歌，在不知不觉中解决了歌谱中的难点，使学生在识谱时降低难度，让学生感觉识谱并不太难，从而增强其自信心，加深对音乐的热爱。3、利用信息技术手段，向学生介绍一些音乐背后的作者、乐理知识，补充教学行为。学

生喜欢听了慢慢跟着哼唱自然学习起来也就快很多了，这个时候我总是再次强调“响准美”三个要求，从实际情况来看收效明显4、最后就是要把课堂还给孩子让孩子学会后，真正的多种形式的表演演唱展示出来，全身心投入的参与进来，让音乐课堂的气氛也更加灵动活跃起来。

在教学《春天举行音乐会》时，我课前与班主任沟通先让家长利用周末去春游然后我带领全班学生带进春天的校园中，和学生共同感受“春天”变化和、亲身体验“春天”的生机与活力，充分感受春天给人们带来的有声有色的画面。进而引导学生聆听自然界的声响，用耳朵、眼睛抓住春天的美好，在课前把音乐教室提前布置了具有春天元素的场景，在开课之前就牢牢抓住了学生的兴趣，让学生能够充分感受春天的氛围，积极参与讨论春天的种种趣事感受大自然的美好，聆听优美的歌声，在《春天举行音乐会》去发掘春天的美。经过前面的体验，学生很自然的进入角色，歌曲唱得异常动听。

我们可以简单的将音乐归纳为“聆听的艺术”和“表演的艺术”。这样归纳的目的是让我们更方便对音乐课进行整合。作为“聆听的艺术”，我们不仅可以欣赏器乐、歌曲，极富张力的广播剧和经典诵读也可以成为我们启发引导学生的内容和途径，而上课的方式也可以转变为“校园广播室”“班级大剧院”等模式，将提前准备好的问题作为学生课前的方向性引导，让学生自己搜集整理资料，在上课时进行交流和分析，教师再对学生整理的内容进行纠正指导和归纳总结；作为“表演的艺术”，“班级汇演”是最直观的体现，同样是课前，教师制定表演内容和表演形式，之后让学生们先按照自己的理解进行表演，通过表演发现问题、解决问题，一改之前“老师说学生听”的传统教学模式，从根本上颠覆学生对音乐课的理解。这种模式对教师个人的音乐素养要求较高，对学生的年龄段也有一定的要求，因此实施起来还是需要因人而异。

增加学生对音乐本身的兴趣。爱因斯坦曾经说过“我认为，对一切来说，只