

谈高中美术书法教学的创新开展

赵俊恺

江西省抚州市广昌县第一中学

【摘要】随着我国文化不断发展与传播的背景下,书法作为美术教学中的一项重要组成部分,对发展我国传统文化产生积极影响,同时书法作为艺术中的一种表现形式,具有较强的鉴赏价值,能够在潜移默化中提高学习者的素养。然而,对于高中阶段的美术书法教学而言,其仍存在着些许问题,究其原因,主要是学生没有深入掌握美术的内涵与精髓,影响美术教学效率。因此,高中美术教师可以创新教学手段,以书法模块的形式设计教学环节,整合书法课堂的教学结构,进而保证书法教学质量。

【关键词】高中美术;书法教学;美术教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.1057

在大多数人的心目中,书法是个人的兴趣爱好,往往很难将其和专业挂钩。相信也有很多的同学不知道还有书法这一专业。书法专业也属于一种艺术类专业,当前很多学校也存在着部分书法高考艺考生,由于高考中对文化课成绩要求较低,所以也逐渐成为许多学生所追求的一个升学途径。但是当前高中书法教学却存在着很多的问题,学校缺少重视,学生兴趣不足,教学模式单一落后,对此必须要进行深入的分析 and 有效解决,推进书法教学质量的提高。

一、高中书法教学的重要价值和作用

(一) 传承中华文化

书法是中国的国粹艺术,有着传承中国历史文化的重要功能。它与中国历史和中国文化有着紧密的联系,在漫长的历史演变中发挥着传播文化和思想交流的重要作用,同时还能给人以美的艺术感受。书法是对汉字的艺术性创造,能够表现出音乐的起伏、舞蹈的节奏感和图画的生动性,也能够表现出诗歌的意境以及对传统文化的理解。在我国五千年文明历史中,书法从西周开始延续到现在一直在教育中占有重要地位,我国历史朝代中也涌现出无数卓越的书法家。以上种种都表明,我们应重视书法,传承并发扬书法。书法教育在高中阶段的开展,对学生的成长有着深刻的影响,应通过书法教学在学生心中种下文化的种子,使其能更充分地了解我国民族文化。

(二) 培养学生审美能力

书法中包含了汉字和审美两种文化因素,是一种静态的艺术形式,也是对汉字的艺术创造。我国的汉字有着象形性特点,每一个字的结构和线条中都蕴含着美的规律。而书法包含了正、草、篆、隶等字体,不同的字体有着不同的特点。如隶书运笔有致、篆体婉柔、草书流畅等。高中书法教育不仅能让学生从中获得美学知识,同时又能提高学生的书写能力。教师在书法教学中,可以充分发挥出书法美学的作用,引导学生感受各种书体,并在各种优秀艺术作品中观察书法的线条、结构、用笔等,从中感悟到书法的空间美、点线美等,当学生对书法美的感悟能力逐步提升时,其书法水平也会提升。通过书法学习,学生从中领略美、欣赏美、感受美以及探索美,充分调动各项感官和亲身实践的过程中,形成正确的审美取向,逐步提升学生的审美能力。

(三) 提高学生人文素养

书法有较强的人文性特点,其中包含了道德规范、情感态度、思维发展等内容,是培养学生价值观和综合能力的有效途径。书法中讲究书品和人品的统一,我国历史上很多书

法大家如颜真卿、黄庭坚等,都有着高超的书法艺术和高尚的人品。当前书法教学中,很多有着一定书法功底的学生却没有充分了解书法中蕴含着的人文历史知识。因此教师需要重视书法教育中人文素养的培养,不仅要让学生掌握好运笔用墨的方法和书写习惯,同时还应在教学的过程中,将各种人文资源渗透其中,如借助儒家、道家思想、美术知识等,去提高学生的人文素养。使其能够在书法学习的过程中,不仅能掌握书法,同时还能对书法艺术有更深的感悟,能够了解书法的历史、体会其中的艺术美,提高文化遗产的意识,强化对中国传统文化的热爱。

二、高中美术书法模块的有效教学方式

(一) 以学生为主体,调动学生学习积极性

兴趣是学生学习的最好的教师,也就是说兴趣是学生学习的动力,动力是学生学习积极性的良好表现。高中美术教师要采用有效的方式,调动学生学习积极性。如果在实际教学中,教师仅仅向学生介绍书法创作的行笔与运笔基础理论,学生会认为书法模块的教学比较枯燥,不能引发学生好奇心,也不会激发学生学习的兴趣。因此教师要以学生为主体,选取学生感兴趣的事物吸引学生注意力,调动学生学习积极性,为书法模块的教学奠定基础。

例如教师可以在设计书法教学环节时,借助实时投影技术播放我国文化演变历史以及汉字的发展历程相关视频,且向学生介绍一些典型的书法家创作事例,就像王羲之将笔墨当作食物的故事,激发学生学习书法兴趣,调动学生学习积极性。同时,利用课外时间组织学生欣赏一些书法艺术作品,增强美术书法的感染力与影响力,彰显美术书法模块教学的魅力与价值。

(二) 规范书法教学架构

对学生进行高中书法教育过程中,教师需要帮助和引导学生对书法艺术的美学特征进行掌握,让学生对书法艺术和传统文化之间的关系有着深刻理解。要想保证高中书法教学和学生需求实现对接,学校领导就要注重对校本课程的开发,从而根据学生的实际情况制定更合理的书法教学架构。通常可以将书法教学分为四个阶段:第一,书法教学的基础环节,需要保证书法教学围绕基础知识进行,帮助和引导学生对书法教学目标和书法历史进行掌握,实现学生对书法艺术和教学目标的理解决。第二,书法教学的提升环节。这一环节主要是对学生书法艺术的审美鉴赏能力进行提升,意在对学生书法技能的优化。此外,教师还要针对性的引导学生进行书法规律和结构的掌

握,在感受书法形体美的同时帮助学生实现学习兴趣的提升。第三,书法技能的拓展环节。也就是让学生有效掌握书法创作技巧,通过对书法思想和内容的有效学习,提升和优化学生的文化艺术品位。与此同时,教师也要根据学生的兴趣爱好,为其选择合适的字帖进行临摹,帮助学生深刻感知书法艺术的魅力。第四,书法水平的展示。在书法教学过程中,教师应该鼓励学生进行书法作品的创作和展示,通过教师的评价让学生认知自身书写的不足,在书法技艺评价过程中实现学生能力与自信心的全面提升。

(三) 设立书法特长班,完善书法课程体系。

为了满足一些学生个性化发展的要求,深入贯彻落实素质教育改革,高中学校要关注书法特长生的未来发展,要开设书法特长班,关注书法高考艺考生的学习发展,在各方面条件上给予必要的支持。对于书法课程体系要进一步完善,围绕书法艺考内容进行优化,不能忽视用笔训练,要让学生掌握楷书、行书、隶书、篆书、草书等字形的结字规律,实现临摹与创作相结合。书法一般都是毛笔书写,在每个知识点和书写技巧上都要注重引导学生欣赏,加深学生的审美体验,这样更有助于真正把握书法技术要领。对于《雁塔圣教序》、《勤礼碑》、《兰亭序》等经典碑帖要重视临摹,之后鼓励学生进行书法作品创作,用心揣摩,感受字的形体构造、线条造型所传达出来的意境。另外,还要进行相应的拓展延伸,不只是一味学习书法技术,还要重视书法与文化的融合,引导学生产生对中国传统文化的热爱之情。

(四) 坚持循序渐进,优化教学指导。

书法看似简单,实则内涵深刻,书法是我国传统文化中的精华,历史上出现了许多优秀的书法家,创作出了大量的优秀书法作品,这都凝聚着许多汗水和努力。学习书法绝不是一蹴而就的事情,切忌急于求成,反而需要心平气和才能有更好的发挥。高中书法教师在对书法高考艺考生进行教学指导的过程,一定要注意坚持循序渐进的原则,从学生的基础能力出发,由浅入深、由易到难,可以先拿小篆这种相对简单的类型开始练习,要从正确运笔的基础做起,让他们了解字形特点,之后进行字帖的临摹学习,否则不科学的教学模式会打击学生的学习兴趣和自信心。临帖前,老师要把结构原理讲透彻,要认真分析范字,对范字的分析要具体问题具体分析,不能一概而论。比如小篆的经典代表作峰山碑,字的点划均为线条,粗细一致,圆起圆收。字体端庄严谨,有实有虚,疏密得当,从容平和且劲健有力。柳体字内敛外拓,中宫紧收,体势欹侧,取左低右高之势;用笔干净利索,一丝不苟,方笔多于圆笔。所以在实际教学指导的过程中,教师要让学生明确不同字体的结构差异,把握写字的普遍规律,并且坚持不懈的训练学习,久而久之,学生的书法水平一定会不断提高。

(五) 精讲多练,学会比较赏析

书法有着较强的专业性特点,一些理论知识相对也比较枯燥,语言晦涩。基于这些特点,学生在学习的过程中很容易会失去坚持练习的耐心,因此教师需要运用简练的语言为其讲解其中的关键,尽量应用生动形象、容易理解的语言为学生进

行讲解,以此来强化学生对书法的理解,提高学生学习的积极性。例如在小篆的书法练习中,为了让学生弄清汉字从甲骨文历经小篆、隶书到行书等变化规律,教师可以借助“好”字为学生呈现出形象的换面,使其在认真观察中了解不同字体的形体变化。在学生书法训练中,需要采取以练为主、讲练结合的形式,强化学生的书写意识,培养学生学以致用能力,使其在练习中逐步体会书法笔墨技法的神韵。

在对作品的鉴赏中,学生仅仅依靠观察无法对作品做出合理的评价,因此教师可以通过对比分析,提高学生的鉴赏能力。在比较鉴别中,可以通过横向比较的方式,比如在讲解楷书四大家中,将欧阳询的“化度寺碑”、颜真卿的“麻姑仙坛记”、柳公权的“玄密塔碑”、赵孟的“胆巴碑”为学生同时展示出来,引导学生在对范帖的观察中,分析比较不同字帖中的笔画、布局以及结构,从而加深学生对字形的记忆。同时利用小组合作的方式,组织学生将书的差异归纳出来,从中得出欧阳询字体的严谨性、颜真卿的宽博、柳公权的浑厚、赵孟的端庄。接着教师可以着重将颜真卿与柳公权的作品进行对比,让学生更深刻地理解“颜筋柳骨”的内在意义。

(六) 优化学生书法素养的评价手段

在对学生进行书法教育过程中,对学生书法素养进行正确评价也是不可忽视的重要环节。教师通过对学生的科学评价,可以让学生对书法素养的发展情况有着更精准的认知,对于学生了解书法素养发展情况尤为关键,这也是当前开展高中书法教学评价的主要目的。此外,教师在对学生进行书法评价的过程中也要适当给予学生鼓励和帮助,从而展现出对学生主体的关注,通过对学生主体地位的关注,帮助学生在学习中发挥和体现更大的积极性。在评价过程中,教师需要对课堂教学内容、思想、方法等进行必要反思,引导学生参与到教学活动的过程中,在学生和教师的互动过程中,教师要及时而准确地掌握学生的需求,从而针对实际情况调整教学活动方案。教师也要对学生的评价过程进行关注,只有准确学生的主体地位,才能更全面的帮助学生进行书法教学评价,实现对学生书法素养的全面提升。

综上所述,高中阶段正处于学生综合素质和能力发展的关键时期,因此有效开展书法教学对于学生综合素养的提升也将发挥深远作用。这就要求广大教育工作者要正确认识书法教学的作用,积极探索和发挥书法教学的优势,在提升高中生书法技艺和文化素质的过程中,不断创新和优化教学手段,帮助学生实现书法素养的全面提升,为国人综合素质优化奠定良好基础。

参考文献:

- [1] 彭利梅. 浅谈高中美术书法模块的教学及意义[J]. 中学生作文指导, 2021(10): 0102-0102.
- [2] 袁亚卓. 高中美术书法模块教学初探[J]. 好日子, 2021(6): 00190-00190.
- [3] 朱易缘. 浅谈高中美术书法模块的教学及意义[J]. 文理导航, 2020(16): 88-89.