

试析高职院校书法教学与审美教育

吴梦豪

(焦作工贸职业学院 河南 焦作 454550)

【摘要】书法是中华优秀传统文化与中华历史文明的重要组成部分，作为历史瑰宝绵延至今，不仅体现了中华民族的审美倾向，更是一种民族精神。当前社会很多高职院校的书法教学中，不仅要提升其书法技能，更要培养自身独特的审美观念，在不断临摹，鉴赏的过程中陶冶情操，结合古今名作的审美元素注入到自己的创作中，进而在提升创造力的同时，在艺术的熏陶下提升个人气质，做到全面发展。基于此，本文针对高职院校的书法教学与审美教育做一综述。

【关键词】高职院校；书法教育；审美教育；策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.03.016

引言

经过千百年的历史演变和不同民族的文化积淀，书法文字已经成了我国弘扬艺术品格最具代表性的文化传承之一。在高职院校中学生的基础教学工作就是书法教学，不仅能提升学生的整体素质，也对中华优秀传统文化的传承做出了贡献。但是受经济快速发展影响，互联网信息的广泛应用不仅使人们的生活方式发生了显著变化，也对书法教学造成了巨大影响。

1. 书法教学渗透审美教育的必要性

经过了历史长河的洗礼，书法艺术品中的一撇一捺都刻画着不同时代的历史痕迹^[1]。先人对艺术的不断追求使书法艺术中的神采、气韵、意境发挥到淋漓尽致。生活在这个信息爆炸的时代，人们对审美的鉴赏能力也有所降低，而在书法教学中渗透审美教育不仅能提高学生的基本功，还能提升学生对美的观念，更加丰富了学生的精神层次建立良好的世界观，在碎片化的信息中找到有价值的东西。

我国经济的不断发展，专业技术已经不再是社会竞争的唯一标准，综合素质的提升已经成了时代发展的新方向。书法教学中开展美学教育不仅能提升专业知识还能培养学生的审美观念，书法作品中的丰富内涵也是学生们创造美的灵感来源。综上所述，在书法教学中结合美术教育已经成为教育发展的必要趋势。

2. 审美教育在书法教学中的应用价值

书法是中国特有的一种传统文化及艺术，它是汉字书写的一种法则，又称“书法”^[2]。中国书法是随着中国历史不断发展前进的，从早的甲骨文到后续的青铜文，再到小篆，隶书，楷书等书法体系的形成，每个历史阶段都有着不同的书法作品和风格的诞生，因此练习书法可以从中体会到我国不同时期传统艺术的魅力。而学生在书法学习的过程中，不仅可以培养其观察力、模仿力、领悟力、创造力，还可以使自身的审美情趣、鉴赏能力得到提高。所以，在高职院校书法教学发展审美教育，有利于提升个人的审美观念、鉴赏能力以及提升整体素质。审美教育在书法教学中的应用价值可以从以下几个方面进行阐述。

2.1 对于心灵的净化

在书法临摹的过程中，学生可以感受作品中的每个字体的框架线条，充分了解作者的心境，进而做到感同身受，同时在反复的临摹中提升高雅的艺术品位，做到创作的时候心平气和，不仅有利于提高创造力，还可以改掉生活中浮躁懒散的习性。

2.2 培养审美素质和审美能力

我国书法作品是古时期出现最早的美学，在过去资源匮乏的情况下，书法也是人们宣示情感的一种表达方式^[3]。书法的美包含两种形式一种是形式美，一种是性情美，形式美是有形可见的，就是外在的形态，主要从线条与间架结构上去鉴赏；性情美是无形的，包括内在精神，包含神采、气韵、意境等内容。两者相互依存，相互为用，共同表现出书法作品的审美价值。因此，高职院校书法教学也是审美教育的一种表达方式。高职院校在开展书法教学的过程中，学生可以通过作品鉴赏、创作、临摹来提高自己的艺术水平，把先人名作中的优秀元素结合到自身创作的理念中，进而提高

对作品的艺术气息和创造能力。

2.3 相应的情感体验

从古至今书法都是陶冶情操的一种表现。在对大量的优秀作品进行临摹的过程中可以感受线条的架构，感受其中一撇一捺中蕴含的真善美，同时把握好腕力和运气，可感受每一个字的刚柔结合，进入到作者的情感思想中，进而不断提升学生的心境。教师在教学过程中也一定要引导学生让其在书法中感受到审美乐趣，进而激发热爱学习书法的持久动力，为后期培养审美素质打好基础。此外，由于在书法创作的过程中手下笔的疾驰、徐缓、飞动、顿挫都是受主观的趋势，是其情感、情绪的发泄，所以书法是一种表现性艺术，只要能掌握书法中的书写技巧，就能通过作品把生活的感受、学识、修养、个性等表现出来。

3. 书法教学过程中如何培养学生审美能力

3.1 在书法教学中激发学生的审美热情

激发学生的对于书法的学习热情，让学生在创作中产生兴趣是培养审美能力的重点。书法教学是需要授课技巧的一门科目，比如，对于初次接触书法的学生而言，从教育心理学来并不适合过于深奥的知识，因此，老师可以在课程中可以给学生讲述中华文字的发展史、先人作品中散发的高雅情操、书法大家在创作的过程中发生的小故事等，不仅能使同学们了解书法，对书法生成最初向往的美感，还能为后面同学对书法的创作带来更多的灵感。当同学对书法产生浓厚兴趣时就可以让学生进入高阶阶段的培养，如老师可以让学生们对先人的优秀作品进行鉴赏，通过汉字的临摹感受到书法的博大精深和汉字外润内圆的美感，也能进一步激发学生学习的热情。只要拥有寻找和欣赏美的热情，就能在不断磨练的过程中成长。基于此，在教学的过程中老师必须在书法教学中重视对学生审美热情的培养。

3.2 在书法教学中培养学生的个性化审美观

艺术创造的过程中灵感是非常重要的，审美的个性化更是源源不断的灵感源泉。从古至今每个人对美都有一定的追求，审美个性化也取决于每个人自身审美品位、审美高度的差异。在创作的过程中，独特的审美高度也决定着作品的艺术高度，所以不同时期的不同作者都有着自己独特的审美艺术。因此，在书法教学中，老师要引导学生发掘个人独特的审美风格，不局限于固定的审美标准，依据自身理解对书法作品进行欣赏和创作，进而实现审美的个性化。

结束语

加大高职院校书法教学渗透审美教育的力度是我国全面发展综合素质的必要条件。现在国内的高职院校在书法教学课程中更注重技术的提升，忽视了审美教育的重要性，如此一来，缺少艺术的书法作品更显得苍白无力。良好的审美观念不仅能提升作品的意境，在创作中也会给学生带来源源不断的灵感。基于此，书法教学的老师不仅要专业知识丰富，也要具有独特的审美品位，在教学的过程中不断引导和帮助学生树立个性化的审美观念，培养其综合素质，以此为国家未来经济发展增添人才。

参考文献

[1] 邹静波. 书法教学对高校学生的美育作用[J]. 文教资料, 2020(4): 110-111.