

书法教学在美术教学中的应用策略探究

王保通

(商丘百通教育科技有限公司 河南 商丘 476000)

[摘要]根据相关的实际调查研究我们可以看出,大多数学生在书法教学时会感到身心放松、极其愉快,并且喜爱书法,将自身兴趣爱好作为学习的根本动力,不断培养并提高自身的意志力、耐力。通过这样的方式,不断纠正学生的错误学习理念、学习行为,端正态度,从而全身心投入到课程教学活动中。由此可见,书法教学和美术教学在一定程度上能够相辅相成、相互促进。

[关键词]书法教学;美术教学;应用策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.139

1 书法与美术教育的关联性

唐代张彦远在《历代名画记》中写道:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气。骨气形似,皆本于立意而归乎用笔,故工画者多善书。”这段文字从艺术表现上谈论了书法和绘画的关系。其实中国古代的汉字就极具艺术性,如中国早期的象形文字,字形就像图画一样,包含美的元素。由此可见,书法和绘画在很早之前就是密切相关的。中国历史源远流长,书法是在现实生活中产生的美术形式。创作者运用特定的工具材料(毛笔、宣纸、墨等)创造性地书写汉字,可以表达自身独特的审美意趣。创作者运用不同的书写技法、墨法和章法,会产生不同的形式美感。书法兼具实用功能和审美功能,同时体现创造性、实践性,这与美术课程的特征相似。同时,书法教学主要由临摹和创作两部分组成,这与美术教学方式有异曲同工之妙。两者都强调培养学生的实践能力和创造能力,提高学生对美的感悟能力,推动学生弘扬优秀传统文化。因此,将书法艺术融入美术教育,发挥二者的优势,更有利于现代美术教育的进步和发展。

2 书法教学在美术教学中的应用策略

2.1 提升书法教师的专业素质

促进美术教育工作,创新书法艺术教学活动,首先要提升书法教师的专业素质,只有高水平的书法教师,才能带出高水平的学生。对于书法教师而言,一定要在书法艺术专业方面有所建树,精通书法艺术的各门技巧,同时要能驾驭书法艺术教学任务,可以说学校的书法师资力量决定着书法教学效果的好坏。一方面,书法艺术教师必须在平时的学习中锻炼个人的书写功底,以敏锐眼光获取最先进的书法创意理念,以此提升个人的书法创新知识水平;另一方面,书法教师要积极参与学校举办的各种美术教育培训活动,丰富个人的美育知识,增强审美能力,争取实现具有较强“审美感”的书法艺术教学。

2.2 充分发挥书法对人心灵的陶冶作用

作为艺术家,必须依靠那些直接的和不言而喻的知觉力来影响和打动人们的心灵。可见,书法教育更为重要的就是对学生书法审美感知力的训练。在古人的记载中,汉代有“师宜官卖字换酒”的故事:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶书。汉因用之,独符玺、幡信、题署用篆。隶书者,篆之捷也。上谷王次仲始作楷法,至灵帝好书,时多能者,而师宜官为最,大则一字径丈,小则方寸千言,甚矜其能。或时不持钱诣酒家饮,因书其壁,顾观者以酬酒直,计钱足而灭之。”唐代有“欧阳询观碑”:“唐欧阳询尝行,见古碑,晋索靖所书。驻马观之,良久而去。数百步复反,下马伫立,及疲,乃布裘坐观,因宿其旁,三日方去。”这些足以说明古人的书法审美感知能力都极为出色而敏感。而现在的书法教育缺乏的正是对于这种能力的培养与提升。美国学者拉尔夫·史密斯在其作品《艺术感觉与美育》中指出,在他看来,审美教育总的目的就是要培养人们的艺术欣赏能力,以便他们在观赏艺术品时获得珍贵的审美经验。审美教育的总体目的还应该包括一种社会性需要,即恢复和重建人们判断能力的需要。因此,从美育角度出发的书法教育应该解决的第二个问题

是如何通过传承中华优秀传统文化来帮助人们提升审美感知能力,让人们审美回归到独具特色的中国审美体系中来,这既是回应习近平总书记提出的“坚定文化自信”的需要,也是建立完善的中国审美体系的需要。

2.3 帮助学生掌握中国画规律

每一幅美术作品,都需要落款,这就离不开书法,而书法也必须与中国画融为一体,相得益彰。从这方面来讲,书法教师必须帮助学生掌握中国画的规律,才能更好地将书法落款写得尽善尽美,同时也创新了美术教育的书法艺术教学。对于中国画来讲,它不是单纯的画作,而是与文学、印章、书法等组合为一体的佳作,需要构图的完整性和画意的深刻性,一旦题款效果好,会使整幅中国画变得更加生动、迷人。为此,在书法艺术教学中,书法教师要注重画作的题款,要求学生认真思考中国画的布局,明确中国画的艺术风格,再严格掂量款式的位置、格式、大小等,努力做到题款字体与画风的和谐。

3 书法与美术教学的发展与反思

2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,要求“弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人、以美培元”。在此背景下,艺术课程需深入改革,美术和书法学科本身就是相辅相成的,从教材的整合到校本课程的研发,从教师培训到学生综合素质的培养,美育工作者面对的是前所未有的融合空间。教师只有不断探索,才能使美育真正融入学生的生活中,培养出更多应用型、创新型人才。反思如今的美育,有时过于追寻国际化与所谓的创新艺术形式,其实中国传统文化中可运用在教学中的内容浩如烟海。美术与书法,传统与创新,到底怎样的艺术课程才适合当代学生,值得每一位教育工作者思考。相信只有不断实践,才能真正帮助学生了解多元艺术文化,使其畅游于艺术的海洋,真正提升艺术学科核心素养。

4 结束语

只有做好美术教育的书法艺术教学,科学地引导学生进行审美和鉴赏书法,才能更好地促进学生的身心健康发展,对于艺术修养的提升也起着不可低估的重要意义。作为美术教师,应当走出传统教学模式的牢笼,勇于探索,大胆创新书法教学,最大限度地为学生安排行之有效的书法教学内容,并在此基础上开展丰富多彩的书法审美教育实践活动,逐渐激起美术专业学生的书法创造力,这也是增强美术教育书法艺术教学效果的关键。

参考文献:

- [1]蔡维维.多媒体时代高校书法教育教学的困境与对策[J].科教导刊(上旬刊),2019(09):131-132.
- [2]言恭达.我们以什么贡献这个时代——从“当前书法创作学术批评展”谈起[J].江苏省社会主义学院学报,2019(5):16-23.
- [3]姚婉兰.浅谈推进书法教学对高职美术教育发展的促进作用[C]//广东教育学会教育现代化专业委员会“教科研课题研究”论文集(六),2019.