

论毛笔楷书教学在“三笔字”教学中的地位和作用

吕卫寰

(江西省九江市九江学院教育学院 332005)

摘要: 在高校“三笔字”课程的教学中, 楷书的教学占有主要的地位和作用, 但是因为毛笔已经退出了实用的舞台, 所以, 毛笔楷书的教学在很多高校并不受重视。实际上, 在高校“三笔字”课程的教学中, 毛笔楷书的教学具有重要的作用。

关键词: 毛笔楷书、笔画、结构、章法格式、教学

“三笔字”课程的教学从毛笔楷书的教学入手是符合书写教学规律的, 通过对中国古代优秀楷书作品的教学, 能让学生的学习书写方面有一个良好的开端并打下坚固的书写基础, 也能为今后学生的硬笔字学习树立正确的方向。可以从四个方面来论述毛笔楷书教学在“三笔字”教学中的功用。

一. 毛笔字楷书教学能让学生们接触和学习中国历史上最优秀的楷书书法作品, 从而提高了眼界, 开阔了视野, 夯实了书写基础。

对“三笔字”这门课程的学习应该从楷书起步并重点学习楷书, 苏东坡曾经说过:“真如立, (真书即楷书) 行如行, 草如走。未有未能行立而能走者也。”意思就是书从楷入, 先把楷书学好, 进而学习行书和草书。那么, 对于“三笔字”课程的教学来说, 自然要以楷书为主要教学的书体。再由楷书教学逐渐过渡到行书的教学。对于学生来说, 如果楷书基础打扎实了, 对行书的学习就快。楷书早在秦汉时期就已经开始萌芽, 成熟于魏晋, 发展到唐朝达到顶峰。楷书具有易认、端正、匀称、工整、肃穆等诸多优点, 成为古代科举考试的主要书体。历朝历代的人们都重视楷书的练习, 也产生了许多著名的楷书大家, 比如唐代的颜真卿、柳公权、欧阳询、虞世南、褚遂良, 元代的赵孟頫等等。这些楷书大家所写的楷书作品在中国历史上是最好的, 可谓前无古人, 后无来者。比如大家耳熟能详的颜真卿的著名楷书作品《勤礼碑》, 笔画粗厚, 风格端庄秀美、雍容大方、舒展开阔, 极具艺术感染力。又比如柳公权的楷书代表作品《神策军碑》, 笔画瘦劲, 结构严谨, 一丝不苟。这些楷书大家所写楷书各具风采, 通过对他们著名楷书作品的教学, 能让学生在楷书的学习方面做到“取法乎上、方向正确。”三笔字“的教学从唐代楷书的教学入手最为合适, 通过对唐代楷书的教学, 让学生领会楷书的书写特点和艺术魅力, 这是最基础的也是最重要的一个开端。

二. 毛笔楷书的教学能让学生掌握好楷书书写的所有用笔技法。

要写好楷书是要掌握基本的用笔技巧的, 元代赵孟頫在《兰亭十三跋》里有一段话:“书法以用笔为上, 而结字亦须用工。盖结字因时相传, 用笔千古不易。右军字势古法一变, 其雄秀之气出于天然, 故古今以为师法。齐梁间人结字非不古, 而乏俊气。此又存乎其人。然古法终不可失也。”从这段话可以看出书法用笔的重要性, 学书法一定要学好用笔技巧。在各种书写工具中, 毛笔的用笔技法最为丰富, 包括藏锋、出锋、回锋、中锋、侧锋、偏锋、提、按、顿、挫、转、折等等, 这些用笔技法是写好楷书的基本技法。通过对这些技法的合理运用, 能把楷书的笔画书写的规范并富有节奏感、韵律感。在毛笔楷书的教学, 一般是先教授这些基本用笔技法的。学生一旦掌握好了毛笔的用笔技巧, 那么在以后的硬笔字训练中同样可以将这些技法合理运用。如果不学习毛笔的用笔技法而单纯的学习硬笔用笔技法, 是不容易将楷书的用笔技法学习完整的。

三. 严谨的毛笔字楷书笔画的教学能让学生们掌握好正确的楷书笔画的书写方法。

在进行毛笔字基本用笔技法的教学之后, 就要开始毛笔楷书笔画的教学, 笔画是楷书最基本的原材料, 练字之初一定要把笔画写好, 掌握好笔画的写法才能进一步学习楷书的结构。楷书的基本笔

画有八种, 即“永”字八法。唐代卢肇说:“永字八法, 乃点画耳。”第一种笔画叫“侧”, 即“点”。第二种笔画叫“勒”, 即“横”。第三种笔画叫“努”, 即“竖”。第四种笔画叫“趯”, 即“钩”。第五种笔画叫“策”, 即“挑”。第六种笔画叫“掠”, 即“撇”。第七种笔画叫“啄”, 即“短撇”。第八种笔画叫“磔”, 即“捺”。每一种笔画又可以细分为不同的几种写法, 比如钩画可以分为横钩、竖钩、竖弯钩、卧钩、弧弯钩、戈钩。毛笔楷书的笔画最为严谨, 书写起来需要技法全面, 每一种笔画的书写都包括起笔、行笔、收笔三个部分, 东汉书法家蔡邕在《九势》中写道:“藏头护尾, 力在字中, 下笔用力, 肌肤之丽。”“藏头, 圆笔属纸, 令笔心常在点画中行。”“护尾, 画点势尽, 力收之。”这些话讲的都是楷书的起笔、行笔以及收笔的技巧和方法。在古代优秀的楷书范帖中, 基本笔画都书写的尽善尽美, 足可师法。教师通过教授古代优秀范帖中各种楷书笔画的写法, 最容易让学生掌握好各种楷书笔画的书写规律。相对于硬笔楷书的笔画而言, 毛笔楷书的笔画更难书写。学生如果能将毛笔楷书的笔画书写好, 那么也就很容易将钢笔楷书的笔画和粉笔楷书的笔画书写好。

四. 严谨的毛笔楷书结构的的教学能让学生们更容易掌握好楷书的结构规律。

古人曾说:“用笔结字, 两者并重”, 笔画和结构是写好一个字的两个方面。在毛笔楷书的教学, 一般先讲笔画, 再讲结构。古人曾说:“结构者, 谋略也”, 结构是指笔画在一个字中的位置及安排。结构又称“间架结构”、“结字”、“结体”等等。中国古人对毛笔楷书结构规律的研究很早就开始了, 隋代书僧智果所著《心成颂》就是对楷书结构的分析和研究。而最有名的研究结构的著作则是唐代欧阳询写的《结字三十六法》, 把楷书的结构规律总结成三十六个法则, 对后世产生了深远的影响。明代李淳写的《大字结构八十四法》, 总结了八十四种楷书结构规律。清代黄自元写的《楷书间架结构九十二法》, 将楷书结构总结为九十二种方法规律。古人通过著述所记载的这些楷书结构规律是他们长期实践得出的经验之谈, 总结了楷书结构的一般规律, 我们现在所见的硬笔结字规律都来源于这些关于结构的著作。在楷书结构规律的教学, 教师完全可以将这些古人总结的结构规律通过各种方式传授给学生, 学生如果对这些结构规律熟练掌握, 了然于心, 那么运用这些结构规律同样可以写好钢笔字和粉笔字。这样看来, 对毛笔楷书结构的教学如果很充分, 那么在钢笔楷书和粉笔楷书的教学中就几乎不要再讲结构了, 楷书的结构规律是相同的。

四. 对毛笔字章法格式的教学也可以让学生在诸多方面受益匪浅。

中国书法的构成有三个要素: 笔画、结构、章法。在对学生进行笔画和结构的的教学之后, 就要进行章法的教学。书法的章法主要是研究书法作品谋篇布局的规律, 古人很早就重视对章法的研究, 明代董其昌在《画禅室随笔》中说:“古人论书以章法为一大事, 盖所谓行间茂密是也。余见米痴小楷, 作《西园雅集图记》, 是纨扇, 其直如弦, 此必非有他道, 乃平日留意章法耳。”“右军《兰亭序》, 章法为古今第一, 其字皆映带而生, 或小或大, 随手所如, 皆入法则。所以为神品也。”由以上文字可见章法的重要性。那么

(下转第 254 页)

聋生受限于自身身体条件的,对事物感知的能力较低,所获得的外界的信息量较少,因此聋校美术教师要根据聋生的这一特征去进行教学方法的改进。教师可以让学生在绘画的过程中,去进一步感知审美对象的轮廓,加强对审美对象的认知,并充分发挥自身的想象力去构建审美对象的框架。同时教师也可以以学生日常所熟悉的事物或人物来进行审美对象的引出,将抽象的审美对象具体化,更接近于聋生的日常生活和认知习惯,以此来加深学生对于审美对象的认识和学习,增强学生的想象力,学生今后的美术学习打下坚实的基础。

例如,在人民教育出版社全日制聋校实验教材美工第7册“绘制挂盘”内容教学时,教师可以选择几种挂盘样式让学生去进行绘制,让学生在绘制的过程中增强对该挂盘样式印象,使学生深刻感受到不同颜色、不同线条、不同形状所组成的图案能创造出不一样的美,能够活跃学生的思维模式,增大学生的想象空间,使学生在想象力的支配下去创造出不一样的挂盘,创造出不一样的美,这有助于活跃学生的大脑,深化学生对审美对象的认知,增强学生的想象力,使学生以更加积极的心态去投入到今后的美术学习中。

三、拓展聋生想象空间,鼓励聋生大胆想象

想象是一切创作的源泉,世界上无论哪一种发明创造都离不开想象。在聋校美术教师的教学中,教师可以充分利用现代科技所带来的便利,运用多媒体等教学设备来进行辅助教学,创设丰富的教学情境,拓展聋生想象空间,丰富聋生的教学体验,以达到提升聋生想象力的目的。在进行绘制挂盘内容教学时,教师可以先播放视频让学生观看挂盘的绘制方法,以使学生感受到手工的乐趣,让学生意识到简单的纸张就可以绘制出多彩的艺术品。其次在播放多种多样的挂盘时,教师还可以根据挂盘样式去提问学生们,你们最喜欢哪一种挂盘样式?它有什么样的特点?然后让学生们亲自动手制作出,这样不仅可以激发学生的创作热情,同时也为学生提供了更广阔的思维空间,极大地丰富了学生的想象力,使学生在想象力的趋势下去进行挂盘创作,更大地发挥了学生的自主能动性,提高了学生的思维能力,使学生能够从容应对美术学习中的问题,能够以更大的积极性去投入到今后的美术学习中。

四、激发聋生的创作欲望,丰富学生的想象力

聋生由于自身身体缺陷的原因,普遍缺乏自信心,对于与外界的交流存在畏惧心理,这是聋生进行更好的学习,提升自己的首要阻碍。在美术教学中,美术教师要转变学生的这种思维,要使学生产生对自我的正确认知,能够以更加积极的态度,去投入到学习和生活中去。美术教学的目的是提升学生的审美和鉴赏能力,发挥学

生的想象力去创造美,实现自己更大的人生价值。而想象力的来源主要是现实生活,由于聋生缺乏与外界的沟通交流,无法与积极良好的心态去看待生活中的事物,这就使得他们丧失了许多学习的机会。因此想要提高聋生的想象力,就需要使聋生能够深入地融入社会生活中去,能够更加亲近生活、亲近自然,能够在社会的大环境中去感受到美的存在,提升自己创造美的能力。

五、引导聋生多方联想,提高聋生想象力

聋生由于听觉功能受限,其对外界的感知能力较低,因此其联想能力较弱。聋校美术教师要考虑聋生的这一特点,要着重培养聋生多角度、多层次思考问题的能力,这有助于聋生养成多元化的思维模式,能提高聋生的联想能力,使他们在遇到问题时能够产生多种思考方向,能够更加快速的解决问题,提升自己的综合能力。同时更重要的是在聋生自由联想的过程中,可以充分发挥聋生的想象力,使他们的人生能够有无限种可能。比如教师在讲解金鱼的画法时,可以让学生们去自主思考,其他鱼类的画法是否与金鱼类似?能否根据金鱼等绘画特点去描绘其他鱼类?这种联想方法可以拓展学生的知识构成,增添学生的学习乐趣,帮助学生掌握更多的知识,能够达到触类旁通的效果,更有助于培养学生的学习习惯,发展学生的想象力。

结语:

综上所述,提升聋生的想象力,对于其更好地学习美术,提升自身的鉴赏能力,实现自身更大的价值有着积极的意义。想要提高聋生的想象力,就需要聋校美术教师在教学的过程中根据聋生的性格特点和学习需求采取多样的教学方法,鼓励学生大胆想象,为学生营造一个宽松愉快的学习环境。同时还要帮助聋生养成独立思考的习惯,鼓励他们大胆地表现自己,并及时地给予鼓励,以提升聋生的自信心,使他们能够以一种积极的心态去面对今后的学习。

参考文献:

- [1]汤燕庆.如何在美术教学中培养聋生的想象力[J].当代家庭教育,2019(21):186.
- [2]黄巨鹏.如何在美术教学中培养聋生的想象力[J].中国教育技术装备,2013(11):84-85.
- [3]徐秀芝.特殊教育学校中美术教学的素质教育[J].现代教育科学(中学教师),2009(04):117-118.
- [4]刘露阳.聋校初中美术“造型·表现”领域的教学探索[D].云南师范大学,2021.DOI:10.27459/d.cnki.gynfc.2021.000286.
- [5]陈海燕.现代教育技术在聋校美术教学中的应用之我见[J].新课程研究(下旬刊),2010(07):156-157.

(上接第226页)

对学生学习谋篇布局,谋篇布局是对所写内容文字的整体规划,写任何作品事先都应该构思好分行布白,经营位置。学生如果通过毛笔字的训练来获得谋篇布局的经验,那么在随后的钢笔字和粉笔字的章法训练中也能游刃有余了。特别是粉笔字,面对大面积的黑板,更需要整体规划,否则容易出现偏、挤、空等各种各样的弊病。二,一幅完整的书法作品包括正文、题款、印章三个部分,这三个部分必须有机的结合,互相生发,相得益彰。毛笔字是这样,钢笔字也是这样。在毛笔楷书的教学中,可以让学生写一些完整的书法作品,正文、题款、印章三者齐全,这样学生也就对书法的章法知识有了更深刻的理解和印象,在随后的硬笔书写活动中也就能做的更加完

整。

”三笔字书写技能“这门课程是高校师范生的必修课程,对这门课程的教学关乎广大师范生们今后的教学质量。古人所留下的经典楷书作品是一笔巨大的财富,通过对这些经典楷书作品的教学能让高校师范生受益匪浅。因此,我们应该非常重视毛笔楷书的教

参考文献:

- [1]黄惇、李昌集、庄熙祖:《书法篆刻》[M]. 高等教育出版社, 2007.7
- [2]欧阳中石:《书法教程》[M]. 高等教育出版社, 2008.1
- [3]洪丕谟、赫崇政:《楷书教程》[M]. 中国美术学院出版社, 2012
- [3]崔廷瑶:《书法格式图解》[M]. 江西美术出版社, 2000, 7