试论书法教学在国画基础教育中的重要性

梁声文

(玉林市第十一中学 537000)

摘要: 书法学科艺术的历史较为悠久, 书法与国画有着密不可分的关系, 两种艺术能够相互影响、相互渗透。在我国艺术发展的过程中, 将书法教学应用在国画基础教育中能够起到辅助的作用, 不仅能够提升学生的绘画专业水平, 还能够使学生形成艺术修养, 因此中学要对书法教学进行准确定位, 充分发挥书法教学在国画基础教育中的重要作用。本文对书法与国画的关系及书法教学在国画基础教育中的重要性进行分析, 研究书法教学现状, 并提出将中学书法教学融入国画基础教育中的具体策略。

关键词: 书法教学; 国画基础教育; 重要性

引言: 书法在国画艺术中的地位较为重要, 因此书法教学在国画基础教育中也占据着重要位置。将书法教学融入到国画基础教育课程中能够提升学生的笔墨把握能力与领悟国画意境的能力, 培养学生的国画创造思维与创造能力。当前, 在我国部分中学的国画课程中开设了书法课程, 但实际分析来看, 书法教学未能够真正融入到国画基础教育中, 没有充分发挥书法教学的辅助作用, 因此还需进一步改革教学, 才能够提升教育质量, 增强国画教学效果。

一、书法教学在国画基础教育中的重要性

(一) 书法与国画艺术具有渊源

国画创作的主要工具是毛笔、墨水、宣纸、水等, 我国独有的国画创造就是在于毛笔与宣纸的使用, 通过使用独特的材料、独特的创作方法等形成国画独特的风格, 进而形成我国独特的国画艺术。在国画创作的过程中, 重点的工具为毛笔, 笔刷特点要柔软, 才能够展示出毛笔硬线与软线的纹理。我国古代的彩绘瓷碗、彩绘盆等都是利用毛笔工具来完成的, 千百年来创作的工具有所改变, 书法理念也得到了全面的普及, 在中国书法和国画中都重点强调了写字。在写书法的过程中, 书法与书写风格有一定的渊源, 足以见得正确的笔法不仅对书法重要, 对绘画也同等重要^[1]。在书法、绘画、舞蹈等一系列传统的艺术教学中, 都遵循程式化的方法来开展, 但公式又来源于生活, 生活中的现象都能够转化为方法, 结合艺术风格对生活进行再现, 包括压山石法、花鸟画法等。传统的书法教学有“八字八法”, 这些技巧的学习能够使初学者在技巧中融入新鲜事物, 书写者通过形态调整等幻化为不同风格的书法作品, 虽然书写方式不同, 但书写方法是一致的。完整的书作包括布白、点画、行气、结字等, 题款与铃印虽然占据的位置较少, 但却是书法作品中不可缺少的部分, 与题款相连的是印章使用, 使用后通过红色对比能够起到装饰的作用, 突破书法的呆板印象。题款、用印的发展能够增强绘画的意味, 还能够增强绘画整体美感。自元、明、清以来, 绘画作品更离不开书法款识, 将书法与绘画相结合能够进一步发展国画艺术^[2]。

书法的基本特征为抽象性, 抽象性的含义主要是指: 第一, 我国汉字经过几千年的演变, 本身就具备一定的抽象性与符号性。第二, 构成书法作品的主要图形要素为点、线、面, 从视觉的角度看这些要素表现为高度的抽象性。书法还具有表情性的特征, 书法与音乐更接近, 因此书法也是情感的表达与流露, 若与情感相脱离, 将会使作品失去本质美。明朝中叶, 徐渭、董其昌等人的绘画实践就将书法融入到了绘画中, 绘画也因此进入笔墨时代。

(二) 书法教学能够为国画基础教育而服务

我国现代著名的画家与美术教育家潘天寿先生在国画教育模式中提出了“三绝、四能”的要求, 他传承与发展我国的传统绘画,

对提升人才素质做出了重要贡献, 在教学模式的“四能”中的一种则为书法, 这也是潘天寿先生提倡的画外修养之一。将书法作为国画基础教育中的一门重要课程具有重要的积极意义, 强调了国画要具有民族性观点, 以形成在诗、书画、印等方面的修养, 实现书画同源。通过书法教学在国画基础教育中的应用能够使学生在在学习书法的过程中领悟到绘画方法, 因此书法教学在国画基础教育中是必要的, 书法教学能够服务于国画基础教育需求, 适应培养绘画人才目标的需要^[3]。

(三) 书法教学是国画基础教育的有效补充

分析我国历代的绘画历史, 国画从唐朝中期开展, 青绿画风逐渐由水墨画取代, 吴道子是水墨写意画的开创者, 王维进一步继承与发展水墨写意画, 再到宋四家、元四家、明四家、扬州八怪、四僧, 至近现代的黄宾虹、齐白石等, 他们不只是国画大家, 也是书法家。吴道子除了具备娴熟的绘画造型功夫以外, 授笔法于张旭主要是用线上吸收了张旭的草书笔意。扬州八怪中的黄慎文化素养较高, 不仅能够打破传统的限制, 还能够在此基础上进行创造, 是我国国画史上具有突出成就的人才之一。黄慎擅长人物画, 写意人物时以草书书法入画, 能够凸显绘画作品的生动性。林散之画家对钟繇真书与北碑上下了很大功夫, 终生临池不辍, 因此林散之画家的画主要表现为古雅、淳朴^[4]。总的来说, 书法对国家教学具有特殊的意义。

二、书法教学在国画基础教育中的现状

当前, 在中学国画基础教学中, 部分中学忽略了优秀传统文化的传承, 在教学中缺乏现代生活的体验, 与国画精神不相符, 且部分中学的书法教学队伍的教学水平有待提升, 在教学实践中对书法理论存在误解与歪曲的现象, 不利于国画基础教育中书法教学的有效开展。随着书法教学的普及与广泛应用, 书法教学效果却未能达到预期, 主要原因在于师资短缺、教学质量较低等方面。经调查分析得知, 大部分中学都缺少一定数量的书法教师, 部分教师对书法的专攻较少, 部分教师并非专业书法教师, 课时较少、时间较短, 课程设置不合理, 部分学生刚进入到书法学习状态时就已经结束, 导致书法教学效果不理想。

根据教育部强调的内容分析来看, 必须要将书法基础知识、艺术语言等知识纳入到国画基础教育的课程内容中, 强调将书法作为国画必学的模块。从以上内容分析来看主要表现为两层含义, 一是要加强对学生人文素质的培养, 在学生在学习书法与国画的过程中普及传统文化, 加强学生对民族艺术的理解与传承, 二是要重视书法教学与国画基础教育的作用^[5]。但在当前中学国画基础教育过程中, 部分教师缺乏对于书法与国画共性的认识, 导致国画教学目标与方向不清晰, 国画教学中还存在着被西方绘画体系影响的现象, 难以

在书法教学的基础上发展国画教学,对学生的书画学习造成了一定的影响。

从整体上分析来看,部分中学在教学改革的过程中对课程进行了调整,将书法教学纳入到必修的范围中,但由于书法教学与国家基础教育的融合程度不足,导致书法教学一直处于不利地位中,影响书法教学的普及性。在此基础上还需要做出进一步反思,使学校与教师能够意识到书法课程的开展并不是为了使成为书法家,而是使学生能够深入了解书法与国画的内在联系,将书法应用到郭中华中,教师要在具体教学过程中有效结合国画教学与书法教学,改善中学书法教学在国画基础教育的融入现状。

三、将中学书法教学融入国画基础教育中的具体策略

(一) 加强对书法与国画审美品格共性的认识

由于书法与绘画具有共同的本质,在艺术领域中存在着密切的联系。随着我国艺术的发展,回顾我国的艺术史,在几千年的文化沉淀过程中,文化底蕴与人文气息的融合发展体现了我国文化的独特魅力。首先,在教学过程中必须要加强对书画审美的认识与了解,在开展国画基础教育时加强书法教学的主体作用。恢复书法教学在国画基础教育中的地位,有利于传承民族艺术的精神内涵,能够增强民族文化自信。其次,在国画基础教育中要明确绘画发展的方向,突破西方绘画体系的限制,加强学生对笔墨基本特征的了解,学会运用笔墨画法,提升国画教学水平,在书法教学的基础上发展国画教学^[6]。另外,还要使学生找到科学的学习方法,使学生能够利用较少的时间与经历获取最多的收获。在具体教学中可采取分段式的教学方法,将书法教学与国家教学安排在同一学期,采取书法先、国画后的教学方式,合理安排课时,实现书法教学与国画教学的有效连接。从学生的书法入手,着重训练书法,教师要强调字形特征与笔法训练的重要性,使学生了解书法技法。

(二) 加大教学改革的实施力度

在分析与总结学国画基础教育中数学教学现状后,在教学过程中要注重应用多方向、多形式、多样化的教学手段,培养我国书画人才,中学要积极聘请高级专业书法家与理论家到校进行书法教学指导,合理调整课程课时与内容设置,提升书法教学质量,进一步完善中学的国画基础教育。其次,中学在开展国画基础教育时要充分利用好书法与国画教学,如第一学期专修篆书、隶书、楷书教学为主,第二学期以行书、草书为主,第三学期以篆刻为主,实现书法教学与国画教学的充分融合^[7]。另外,教师在讲授篆书、楷书、草书时,必须要对代表书法家的品质特征与写作等进行分析与讲授,从普通的场景开始学习,在讲授版画时要注意让学生了解版画的由来、提名及版画的种类,在学习过程中掌握版画技法,有利于有效落实教学改革措施。

(三) 在国家基础教育中凸显书法教学的重要性

在开展国画基础教育的过程中,要想有效融合书法教学,首先,教师必须要重视书法教学在国画基础教育中的重要性,使学生明确书法教学的重要性与重要价值,使学生树立民族文化自信心与自豪感,引导学生要突破西方绘画思想与理念的束缚,有效传承国画艺术,为我国的书画艺术培养更多的高素质人才。另外,教师在开展国画基础教学的过程中,要将笔墨法作为主要的教学切入点,引导学生进行书法笔墨训练,在此基础上,能够在创作国画时准确、熟练、灵活地应用笔墨体现书法教学在国画教学中的重要性,实现国画教育的可持续发展^[8]。

(四) 加强国画基础教学师资队伍建设

良好的师资队伍是开展高质量教学的重要保障,也是促进教学改革措施有效实施的重要基础,中学必须要提供充足的师资力量,

才能够深入贯彻并落实教学改革思想,并取得更高的教学效果与改革成效。因此,在开展国画基础教育时,要想充分融入书法教学,学校必须要加强师资队伍的建设,满足国画基础教育书法教学人才需求,拓宽人才引进渠道,全方位引进优秀的书法教师,并对教师进行培训,改善国画基础教学中书法教学现状,构建新型教学模式,探索教学改革的新途径,有效连接书法教学与国画基础教育^[9]。使书法教师能够在教学中大胆创新,充分发挥书法教学的作用,实现书法教学与国画教学的共同发展,为国画基础教育发展获取更大的成效,实现对中国优秀书画艺术的良好传承,为书画艺术的发展奠定坚实的基础。

(五) 在教学过程中强调临摹的重要性

首先,在中学开展国画教学的过程中,要通过在读帖、摹写、对临、背临、意临五个阶段中进行准确性训练,尤其是对上下关系与左右关系等方面的训练,教师要对优秀教师的教学方法进行经验总结,以完善自身的科学教学方法。其次,对于具有临摹基础的学生来说,通过习作的方式能够作为学生实现书法自由创造的过渡阶段,在教学过程中,教师可以采取集字法挑选原帖中的字,并对字进行搭配,组合成有意义的内容,或通过教师自己拟定诗文、名言等内容。在临摹的过程中教师要强调与单纯的临摹不同,必须要使学生能够通过临摹实践进行深入理解,有利于增强学生的审美感受与自信心,使学生学习书法的兴趣与能力有所提升,进一步提升国画基础教育质量。

四、结语

综上所述,随着我国教育改革的不断深入与发展,要想培养优秀的书画人才,必须要加强学校的国画基础教育。在开展国画教学的过程中,要充分融入书法教学,有利于弘扬与传承中华优秀传统文化,在素质教育的基础上提升教学质量,实现书法教学与国画教学的充分融合,有效发挥书法教学在国画基础教育中的作用。

参考文献:

- [1]李永琼.书香墨韵写青春——初中学校书法教学浅议[J].教育艺术,2022(06):72.
 - [2]张正文,陈新.书法教学策略浅谈[J].湖北教育(教育教学),2022(06):61.
 - [3]苑雷杰.“烛光计划”百所乡村学校风采展示——宁晋县北新艺术小学书法教学一瞥[J].思维与智慧,2022(12):22-23.
 - [4]周佳驿,朱晨曦.中学学科融合视域下书法教学创新策略探究——以《机械制图》中的书法美学为例[J].艺术大观,2022(15):133-135.
 - [5]郝佳慧.试论书法教学在国画基础教育中的重要性[J].中国民族博览,2022(09):148-150.
 - [6]赵国华.书法教学中多样化教学方法的有效实施[J].江苏教育,2022(37):46-48.
 - [7]郑茂.发展书法能力为根 培养学习自主性为本——谈书法教学[J].新美域,2022(05):52-54.
 - [8]孙方霞.小学融合性书法课堂的教学实践——以五年级“中国字 中国人”一课为例[J].江苏教育,2022(29):42-43.
 - [9]孙大伟.浅议当下师范类院校中国画教学中的“短板”——以书法教学的缺失为例[J].风景名胜,2019(06):54.
- 作者简介:姓名:梁声文 性别:男 出生年月:1985年1月- 民族:汉族 籍贯:广西玉林 学历:本科 单位:玉林市第十一中学 职称:中学二级 研究方向:书法教育
- 基金课题:基于美育视野下师范院校书法素养教育改革的探索与实践 项目编号:2022XJGYB27