

专题研究式教学在高校篆刻课程中的运用

高艺文

(吉林建筑大学 130119)

摘要:近几年,随着我国高校书法专业的日趋成熟与不断发展,篆刻教学中出现了一些亟待改进的问题。在高校篆刻教学中,通过专题探究式的教学方式,可以促进教师改变观念,针对学生的特点有效的培养其篆刻能力,并不断提升学生的自主性,发掘学生的潜能。基于此,本文通过探讨在高校的篆刻教学中使用专题研究式教学方式,来改变现有的教学现状,提高学生的篆刻能力以及高度解决问题的能力。

关键词: 专题研究式教学; 高校; 篆刻课程

引言:

尽管篆刻学的历史源远流长,但是在当代的学术体系中,它仍需要不断地改进,受到文学、文字、金石学、书法等方面的影响。在实际教学中,通过运用专题研究式教学方式,发掘篆刻教学中更多的可能性,使篆刻课程的教学质量得到有效的提升。然而,单纯地理解篆刻的发展历程,却难以从宏观层面上理解其学术与艺术价值。所以,本研究通过专题实践,研讨专题研究式教学的意义,通过教学实践与反思,来加深对篆刻的了解与认识。

一、专题研究式教学在高校篆刻课程中运用的意义

(一)促进教师因材施教

运用专题研究式教学方式对篆刻进行研究,能使教师在教学中既有针对性,又能有效地解决专业性问题,快速掌握篆刻艺术的精华,并能把它与自身的创作结合起来。各个学科之间存在着密切的关系,因此,教师要培养学生形成自己的理论与美学系统,从前辈的经历中找到适合自己的创作方式,并不断地提升自己的鉴赏能力和创造能力。而且,学生的生活经历、认知敏感度、性格各不相同。在教学中,老师要坚持求同存异的原则,使学生在发现自我,在个性中寻找乐趣,并在自己的篆刻学习过程中找到乐趣。此外,在专题研究式教学中,教师可以指导学生做实验,反省自己,理解传统和创新的关系,这样才能开阔他们的思想,加深他们的认识,培养他们的自信心。同时,还能鼓励学生进行创作,积极参与美术设计比赛,以多种形式促进篆刻学习^①。

(二)提高学生理论研究和解决问题的能力

通过篆刻课程的专题研究式教学,可以增强学生的问题解决能力和学术敏感性,使学生能够更好地从理论层面去认识篆刻,从而为篆刻的学习打下坚实的基础。通过学习篆刻流派,可以让学生更加全面、深刻地认识各种流派的起源、刀法、技法和艺术特点,从而增强学生的解决问题的能力,强化理论教学,拓宽跨学科的视野,增强学生的选择、规划、综合、分析、总结和解决问题的能力。同时,专题研究式教学,不仅可以训练学生的归纳能力及学术研究能力,更让学生理解篆刻与其它美术科目的关联,并提升他们的篆刻能力。通过深入研究篆刻的不同风格,深入认识其形成的缘由及总体水平,既能使学生从宏观上认识其本质与规律,又能为当代大学生的篆刻创作提供范例^②。

(三)充分发挥学生主动性,提高学生自主性

传统的篆刻教学注重对篆刻的书面知识进行考查,使学生们养成了接受式的学习。大多数的学生都是依靠老师和课本来解决问题,他们没有自己的思想和见解。长时间这样,学生会丧失学习的积极性,从而降低学生的学习效率。而当前的专题研究式教学强调师生双方的课堂合作。教师把课堂教学的主动权还给了学生,使他们不再是

旁观者"或"听众",而是运用新课程所提倡的"以生为本"的教学思想,来开展有效的篆刻教学。

(四)改善单篇教学现状,帮助学生构建系统的知识

如今,篆刻专业的教学依然是单篇式教学模式。诗歌、书法、绘画和篆刻没有太多的关联,并且时间间隔较长。篆刻知识体系建设程度较弱,使得教学的成效较差。在高校的教学中,尽管学生有一定的篆刻基础知识,但仍难以对其有产生较大的影响。所以,在篆刻课程教学中,可以采用专题研究式教学方式,通过搜集重要的知识,指导学生突破重点难点。这种新的教学方式具有学习内容的集中化、教材的针对性、教师与学生相互思辨的特点,有利于学生更好地进行篆刻学习。

二、如何在篆刻教学中开展专题研究式教学

近几年,作为书法艺术的核心学科,篆刻的教学始终缺少一套完整、高效的教学体系。通过实践,笔者发现,专题研究式教学在培养学生对篆刻史的宏观认识,以及从微观的角度认识书印关系,确定篆刻中的字体和样式的来源。专题研究式教学是指在不同的教学过程中,运用不同的方法、工具、渠道,以专题作为主要的教学内容,以教师为指导,引导学生的自主学习。这就意味着,在学科教学中,教师与学生需要进行紧密的合作,这就给教师提出了更高的要求。一方面,要突出教学大纲的主线性,理解篆书、篆刻风格的发展;另一方面,要充分利用学生的主观能动性,使其能够发现问题、解决问题^③。

(一)拟定专题

尽管篆刻课程的内容非常广泛,但是老师们有三个方面需要紧密把握。第一是篆刻的发展史,第二是篆刻的流派和风格;第三是代表人物。老师们不但要理解每堂课的主题,而且要把各个学科的关系都考虑进去,提高教学的科学、学术和操作性。按篆刻的发展史,可以分为出先秦古玺、汉印、唐宋官印、元朱文、元押印、明清流派等不同的专题。每一种主题都有其独特的发展特点,其理由有三:一是因为所处的地域,不同区域的篆刻艺术有着不同的审美情趣;二是当时很多边缘地方的篆书资料比较缺乏,在经济发达、文化繁荣的城市,则有大量的资料。使得很多区域,篆刻只能依赖于本地的资源,篆刻的人也很少。三是受师承模式的影响。明清之际,由于文人墨客对篆刻的重视,篆刻艺术的评价系统日趋完善化,对篆刻者的要求也随之提高,而篆刻者自身也在不断地向多样化、个人化发展。随着人年龄的增长,他们掌握的资料也越多,刀法也就越好,理论也就越完善。所以,要学习他们的丰富经验,这样才能避免在学习和研究中出现错误。

(二)理论与实践相结合

篆刻教学既要从理论上分析,又要注重与实际相结合。老师们要发展一套专题式研究教学的学科理论,并将重点放在具体的专题上,

例如临摹篆刻,篆刻设计,印屏制作等。在课程中,老师要提出问题,并给出得出答案的思路。同时,教师也要结合学术研究,强调最新的理论发展,培养学生篆刻专业的分析技巧,以及学习评价篆刻作品。同时,老师也要篆刻作品进行分析,以明确不同的创作风格,提升学生的归纳、分析的能力,从而使其将理论与实际相结合。尤其是,教师应从“填鸭式”到“启发式”教学模式,在具体问题上起到辅助和总结的作用,强调问题提出、解决问题的程序和结论的整合,并鼓励学生在实践中克服缺点,以平等的态度看待问题。在实践教学中,老师还要做好示范,突出问题,保证每一个学生都能及时改正自身的缺点。由此看来,专题研究式教学能够有效地促进学生的创造性,培养学生的学术思考能力,为以后的论文选题、设计提供参考,从而提高学生的审美能力、洞察力、自我认识程度,并有效地提升了学生的临摹和创作能力^[4]。

(三) 创设情境, 挖掘精华

教学中要注重营造良好的学习氛围。首先,要在教室里营造良好的学习篆刻氛围,以激发学生的内在动力。营造学习氛围,是为了激发学生的内在潜能,使其积极地参与到学习中来,从而增强他们的求知欲。其次,要贴近学生的生活,要使篆刻具有人文内涵,有韵味,有情境。第三,在历史中寻找趣味性。如举例子“你们知道,在历代帝王中,谁的印章最多?”学生就会对海印章的内容产生兴趣。由此可见,提出一个问题往往比解决一个问题更重要。在确定了这门课的主题之后,有必要对其进行深入的研究,并从三个层面来探究其本质。首先,篆刻史上有大量的经典知识需要挖掘,而其中的精华是值得学习的。其次,要打造一种能引起学生兴趣、鼓励学生学习的篆刻氛围。第三,要深化和拓展这一主题,并从中选取具有价值和意义的内容,这是高校篆刻课程教学得到有效实施的关键。

(四) 深入探讨, 落实过程

在学习的过程中,要注意培养学生的阅读和鉴赏能力,并指导他们表达自己的感受和想法。在课堂上,要灵活地使用多种教学手段,开展多样化的教学。例如,以小组合作的方式,来分析篆刻作品有边框和无边框的区别。在这个专题研究中,大家展开了激烈的讨论,还可以结合实践,以获得实践出真知的体验。专题研究式的篆刻教学,目的在于培养学生对问题的发现、分析与解决,并在问题的基础上提出问题,在讨论中发展理性思考和批判意识。讨论包括独立思考,小组讨论,老师和学生交谈。可以在课堂上、教室外进行讨论,围绕专题内容进行深入的研究^[5]。

(五) 思维拓展, 专题评价

加尼的“学习条件”理论指出,一切学习都必须以知识结论为成果。所以,我们必须重视教学中的教学过程,更要注重教学成果。学习的进程与成果在各个学科中都具有同等的重要性,因此,教学应该重视过程与成果的有机结合。因此,在实际的专题研究中,可以从三个层面进行。首先,要对篆刻的基础知识进行阐释,培养学生的“专业意识”与“学术意识”。其次,要懂得印章的实用性和艺术性。第三,要注重篆刻与日常生活的联系。篆刻不仅仅是在书法、绘画上,在建筑、工艺上也是得到广泛应用。如南京印筑,皇后之玺公交卡,都能让同学们发展创意思维。同时,要注重专题评价在主题教育中的这一项重要内容,还可以根据教学内容和学生的实际情况,对不同的教学任务进行考查,使学生的素质、过程评价和兴趣的培养都得到了充分的体现。在开展专题学习时,应根据目标的选择、目标的确定开展主题活动,采用多种评价方式、坚持主题、把目标、活动与评价有机结合。

三、专题式教学在高校篆刻教学中的反思

(一) 教学组织整合难度大

尽管专题研究式教学旨在指导学生加深对某一具体课题的认识,开阔其眼界,提高其美学修养,提高其基本素质。但是实施的过程中,仍存在教学组织难度大的问题。尽管大部分老师参与书法专业的教学,但是教授篆刻课程的老师却很少。一方面是专业教师的书法教学任务重,却没有太多的时间。另一方面是具有篆刻专业知识和技艺的教师较少。教师自身的整体素质不够高,教学内容还不够深入,难以掌握教学内容。同时,在把一门课程引进教室时,教师不但要对这门课程有深刻的认识,还要把它与现代社会相结合。教师要在艺术教学中运用专题研究式教学,必须不断提升自身的素质,才能更好地开展篆刻教学^[6]。

(二) 学生自主学习意识不强

首先,传统的教学方式已经根植于教室,大部分的学生都是以被动的方式获得知识,这样的教学方式使他们的自主思维变得僵化。但在新时代,则倡导“以人为本”的学习方式,强调学生的主导地位。其次,作为一种传统文化,篆刻艺术具有很大的历史价值。但很多同学都觉得,篆刻仅仅是一种附属品,属于次要地位。使得当前部分书法专业的学生对篆刻的兴趣不大。不仅影响了他们的学业,还影响了篆刻课堂的氛围。此外,由于不同的学生在课程中所取得的成绩也不尽相同。部分缺乏专业知识的学生,很难培养其篆刻能力。在这样的背景下,很难体现出学科学习的优势,而学生的知识获取速度也会很慢,从而导致新篆刻课程教学难以有效开展^[7]。

四、结束语

随着高校课程改革的不断深化,高校纷纷采用了创新的专题式教学方式。通过课程与主题学习的结合,让同学们学习如何收集、整理、分析和研究篆刻课程。在未来的教学实践中,教师要把主题教学运用到学生的学习中去,培养他们的学习兴趣,培养他们的创新思维,并鼓励他们去发现新的问题,提出新观点、开辟新领域。

参考文献:

- [1]王琮中.美术学专业篆刻课程教学探索与反思[J].教育信息化论坛,2021,5(10):2.
  - [2]任蕴玲.谈“篆刻艺术”校本课程开发中的传承与创新[J].中国校外教育,2020(16):2.
  - [3]王慧珺.专题研讨式教学在书法与篆刻课程中的运用[J].艺术科技,2019,32(17):2.
  - [4]王思琦.高校美术教育专业的书法篆刻教学模式的相关分析[J].艺术科技,2018,31(12).
  - [5]杨孟一.篆刻艺术在高校教育中的实践探析[J].艺术科技,2016(6):1.
  - [6]周振国.篆刻艺术在美术教学中的探索与创新实践分析[J].试题与研究:高考版,2020(25):2.
  - [7]王子剑.篆刻教育与书法教育结合方式初探[J].江苏教育,2017(21):4.
- 作者简介: 姓名:高艺文 出生年份:1984年3月20日 性别:女 民族:汉 籍贯:辽宁省宽甸县 最高学历:硕士研究生 单位:吉林建筑大学 职称:助教 研究方向:书法篆刻 邮编:130119
项目来源:吉林建筑大学高等教育教学研究课题
课题编号:XYB202060