

崂山诗刻书法艺术融入高校书法教育的路径探索

刘怡辰

(青岛城市学院 山东青岛 266106)

摘要: 崂山诗刻中的书法艺术融合崂山的自然风景形成了独特的人文景观, 对于研究本土的书法艺术颇有价值。高校书法教育历久弥新, 随着书写与交流方式的变化, 书法教育在教学体系与课程开发与利用方面面临诸多挑战。文章通过将崂山诗刻的书法艺术融入到青岛本土高校书法教学的课堂课题的探索, 既可以对崂山摩崖石刻的书法艺术进行更为深入的研究, 又可以建立一个以新的视觉、新的理念的地方特色书法教学模式, 从而促进高校书法教学水平的提升, 尤其是对艺术设计、美术学学生的基础书法教育具有重要意义。文章从崂山诗刻书法艺术的价值出发, 将崂山石刻书法艺术融入高校书法通识教育的可行性及路径分析的探索, 为书法艺术的传承奠定基础。

关键词: 崂山诗刻; 书法艺术; 书法教育

一、崂山诗刻书法艺术的研究价值

崂山摩崖石刻基本上可以分为两类: 诗刻与题刻。题刻为镌刻的题词, 除此之外还有题记、题名、题匾、碑记、图案和界石等, 但以题词为多。诗刻主要为镌刻的题诗, 内容多与崂山景色, 当时作者的境遇以及对古人的追思相关。本文主要是从崂山诗刻的书法艺术, 崂山诗刻大体上可以分为三个阶段: 首先, 元代以前的崂山摩崖石刻, 其次是全面繁荣时期崂山摩崖石刻, 其中也包括三个阶段: 碑学盛行的明清崂山摩崖石刻; 碑帖并行的民国摩崖石刻; 书风多元, 古今相融的现代摩崖石刻。第三阶段是近现代和当代的崂山诗刻。这些诗刻作为文物本体承载着厚重的历史文化, 其与周边环境构成的景观意境以及书法篆刻艺术对高校书法教育具有重要意义, 也是高校本地课程资源的重要源泉。

以太平宫景区狮子峰为例, 该景点位于崂山仰口景区内的太平宫东北, 因峰顶巨石背山面海, 像一只威猛凶悍的张口雄狮傲视沧海群山而得名。整个山峰奇石林立, 登峰之处有一巨石翘起, 与峰下巨石恰成狮子口。古往今来, 游人从下面穿过石洞, 则可攀援而上, 直至登上狮子的背部。上部平台开阔, 峭壁边缘设置了围栏, 有石凳供人休憩, 看山观海有农家, 因此峰顶观日出被誉为“狮峰宾日”景观。峰顶面南题刻草书“狮子峰”三字, 字径3米, 为已故山东省政协副主席余修书, 1982年秋镌刻。太平宫后的石崮上还刻有游狮子峰诗, 共4行56字, 字径约6、7厘米, 为清代山东巡抚崔应阶所作, 诗为: “枕上初闻晓寺钟, 起来月色尚溶溶。拿舟未探蛟人室, 拄杖即登狮子峰。碧浪已浮沧海日, 白云犹锁万山松。耽游千里谁言老, 选胜搜奇兴颇浓。”明代即墨县兰章之子蓝田, 曾有诗登狮子峰: “高峰危坐临沧海, 暮雨萧骚冷似秋。潮落潮生天地老, 月圆月缺古今愁。金丹负我何时就, 碧海娱人可暂留。谁识远游轻举意, 请从渔子买扁舟。”此诗刻位于狮子峰前胸, 为著名书法家、山东大学教授蒋维嵩先生的草书。该诗刻所处位置虽四时景象不同, 风景有所不同, 时而云雾缭绕, 时而行云流水, 因此该草书中的字字飞动, 圆转之妙, 宛若有神, 却又毫不逾矩。结字、书体、书风、诗韵与景致浑然天成。

太平宫是宋太祖赵匡胤为华盖真人刘若拙建立的道场, 因落成于太平兴国年间, 初名“太平兴国院”, 后改名太平宫。宋初建立太平宫时种植两棵赤松, 今与巨石交相掩映。最初建宫之时, 赤松状如华盖, 故而又称双松迎客。另一巨石上刻有即墨文人杨泽的《上苑》诗: “上苑盘松阵, 半山宫殿森。嶙峋深石洞, 烂漫叠花簪。峭壁文苔篆, 巉岩曲鸟吟。仙人桥下水, 声响戛鸣琴。”杨泽是明代即墨仙灵, 成华四年戊子(1468)岁贡, 曾任武昌知县。在上太平宫的山道石磴旁, 于旧石刻“疑是幻境”同石刻有此诗, 青岛书法家杜颂琴书, 1981年上石。千年的山石之景、四时变化, 古人的情怀, 今人的书风, 可谓重要的史料, 也可作为地方课程资源重要部分。

二、崂山摩崖诗刻地方课程资源的开发与利用

高校课程资源是指在课程设置、实施与评价等全过程中一切有利于课程目标实现的人力、物力, 以及自然资源因素的综合, 包括学校、家庭和社会中所有有助于提高学生能力、素质和水平的各种教育教学资源。高校地方课程资源的开发要注重吸纳地方文化知识, 既要让知识与文化得以有效的继承与传播, 也要考虑课程具有良好的适应性。

国家在基础教育中强调建立国家、地方和学校的三层课程管理制度, 形成开发和共享课程资源的机制。对于高校而言, 没有课程资源的支持, 高校教育也将缺乏特色。在高校课程中书法教育既可以作为通识课程, 也可以作为艺术设计、美术学等学科的必修课或选修课课程。不同地区, 不同高校的书法教育具有差异性, 依托当地的文化资源, 高校课程改革在本质上意味着课程资源的开发和重组。崂山摩崖诗刻文化既包含了从元代直至近现代石刻本体所承载的历史内容, 也承载了书法艺术的光辉。崂山摩崖石刻的书法艺术作为青岛本地高校课程资源开发和利用发展的内容, 着重其开发利用的价值和策略, 可以设计成三种类型的课程: 例如崂山摩崖石刻书法艺术专题讲座系列课程、崂山摩崖石刻书法选修课程、崂山摩崖石刻活动课程等。

目前, 许多大学借助地方资源开展摩崖石刻书法方面的研究, 泰山文化专题教育活动是泰山学院新生入学教育的一部分, 旨在通过讲座、报告、座谈、实践调研等形式, 对学生进行泰山文化的宣传和教育, 对博大精深的中华文化有一个新的认识, 进而实现文化育人的目的, 并组织开展了泰山讲坛、泰山诗词大会等活动。山东师范大学等高校利用其地理的优势对泰山石刻书法进行了全面系统的研究, 广西艺术学院为代表的广西高校充分利用桂林摩崖石刻的本土资源将摩崖石刻引进教学课堂。无论是讲座、学术研讨、论坛, 以各种形式出现在高等教育的体系中, 既改变了传统书法教育的模式, 也改变了传统石刻艺术只用于历史研究、旅游观赏的瓶颈, 最大限度地挖掘其书法艺术的价值, 改变地方高等书法教育的传统模式。

三、崂山诗刻书法艺术在高校教育中的探索

崂山摩崖诗刻作为高校课堂学习、临摹的内容, 诗刻文字内容本身传达的是语言之美, 结合书体、书风与结字的变化, 能够反映出当时诗人的情怀, 书法家气度, 更能彰显美育的作用。通过大量的崂山摩崖石刻的知识与书法课堂教学相结合, 使得书法或美术专业的同学在书法和刻石的理论和技法上都得到较高的提升。

1. 进行研究导向型教与学

研究导向型教与学的目的是培养学生自主学习和解决问题的能力, 在教学过程中以已有知识体系为载体, 让学生参与科研课题的研究。引导学生结合自身专业, 例如设计类专业可以从崂山诗刻的景观意境出发, 每一个诗刻的周边富含多层次、多元化的景观意境, 它在整个周边环境中的个体意境作用, 是它与周边环境共生的产生的。学生在了解崂山诗刻的过程中, 可以探究诗歌、书法与周

(下转第202页)

些行动将为人们的生活增添一些欢乐,并使 Gopher 镇有朝一日成为一个美丽而神奇的小镇。

3、争取家庭中的平等地位

传统上,妇女在男权社会中被认为是从属的。婚后,她们的自卑表现在女性天生就被限制在家庭的圈子里。新女性通常思想先进,具有强烈的男女平等意识。卡罗尔意识到传统婚姻对女性的压抑作用,她选择婚姻作为她的改变的目标之一。当卡罗尔在圣保罗工作的时候,她曾经对她的图书管理员同事们断言,“当她结婚的时候,她将会有一笔零用钱,她会变得有条理、时髦”(刘易斯 81)。但是,她的丈夫威尔从来没有想过给她零用钱,这有时使卡罗尔缺钱,感到尴尬。一想到自己总是得向他讨钱买东西,她就感到局促不安,有时还会生气。一次因为她急着要 10 磅糖,她冲到威尔的办公室,在那里,她出乎意料地看到戴尔太太正在向她的丈夫戴夫·戴尔要钱,其他男人,包括威尔,在一旁饶有兴趣地听着。

卡罗尔告诉威尔,她的处境和戴尔太太一样,并展示了她对城镇中男性统治的抗议:“我现在谦恭地请求你给我钱买你吃的饭。从今以后也要记住它。下次,我不会再求你了。我会饿死的。你明白吗?我不能继续做一个奴隶”(刘易斯 83)。与镇上的妻子们不同,卡罗尔有着自己的观点,她有勇气挑战关于妻子身份的主流文化观念。从那以后他就记得定期给她钱,直到一年后,威尔同意为卡罗尔开立一个每月固定金额或百分比的支票账户。

毫无疑问,卡罗尔对威尔说的话是独立和平等的宣言。卡罗尔想要的是建立在夫妻平等基础上的婚姻。独立的卡罗尔已经成为新女性的化身。她不同意男人应该对女人颐指气使的观点,并强烈反对城镇对女人的刻板印象,比如“依赖女人的妻子”。相反,她要求自己的权利和独立。小镇决定了女性必须是温顺和谦卑的,但是卡罗尔,在小镇上确立了新女性的角色:女性必须有自己的信仰,

因此,她们必须坚持自己的身份,这样她们才能自由地过独立的生活。

五. 总结

新女性不受维多利亚时代规范的束缚,有更大的自由追求理想。他们拒绝了前几代人的旧方式,主张新的、现代的追求。《大街》记录了卡罗尔作为一个女人、妻子和母亲的经历。卡罗尔在大街的发展有三个不同的阶段。卡罗尔婚前的经历是她女性主义思想的萌芽阶段。卡罗尔有抱负和决心把她所学到的付诸实践,为社会服务。作为一名新女性,卡罗尔敢于挑战城里死板的礼仪,坚持与丈夫平等的身份,追求自由,而不拘谨于社会习俗。她在社会活动中渴望自我成就,在家庭中渴望自我认同,这都体现了新女性的特征。在某种程度上,卡罗尔作为一个新女性为自己的幸福而奋斗的勇气值得钦佩。从这个意义上说,《大街》是一部女性主义作品,它充分展示了卡罗尔作为一个新女性,如何在社会中实现自我,在家庭中寻求自我认同。

参考文献:

Allen, Elizabeth. *A Woman's Place in the Novels of Henry James*. London: Macmillan Press, 1984.

Levenson, Michael. *The Cambridge Companion to Modernism*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2000.

Bressler, Charles E. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1999.

Lewis, Sinclair. *Main Street*. New York: Bantam Books, 1996.

李冀宏. 美国经典小说精华欣赏 [M]. 上海: 世界图书出版社, 2001.

李美华. 从《大街》和《巴比特》看辛克莱·刘易斯的讽刺艺术 [J]. 外国文学研究, 1997 (3): 115—117.

(上接第 200 页)

边环境所构成的景观意境。以北九水诗刻为例,北九水山路途中的“自柳树台游靛缸湾蔚竹庵诗”刻石由中国诗人郁达夫所写:“柳台石屋接澄潭,云雾深藏蔚竹庵。十里清溪千尺瀑,果然风景似江南。”1981 年夏黄苗子书。此处风景秀美,诗刻为行书,周边可见怪石嶙峋,云雾之间竹庵若隐若现,溪水甘冽从石缝中徐徐流淌,夏秋之际景致不输江南。组织学生进行实地考察,置于山水之中,既能对诗刻的景观意境有所体会,也可启发学生研究诗刻书法所传递出来的艺术价值,应用于设计创作之中。

2.丰富书法课程的形式

以崂山摩崖诗刻为依托,可以在青岛本土高校开设书法艺术的公共选修课程。临摹拓印崂山摩崖诗刻的内容,课程内容趣味性强,本地学生便于实地的参观与考察。以北九水景区为例,清代高凤翰有诗:“峭壁千寻立,鹰窠识旧名。石花披锦烂,雪窦射云明。古鹤盘松下,仙葩匝地生。何当荷长铲,岩下劂黄精。”本诗镌于北九水鹰窠河中大石岛上,通幅高四米。下署名:清高凤翰题鹰窠洞。辛酉年七月钱君陶书,字体为汉竹简字。这组诗刻,字体飘逸生动,笔法趣味性强,令人浮想联翩。可组织学生在北九水进行参观临摹,本地的课程资源的优势就在于知识根植于文化土壤之中,便于提取和理解,对于学生进行书体和篆刻研究具有重要意义。

3.摩崖诗刻数字化保护

法国政府为保护和展示拉斯科洞窟的全貌,2017 年拉斯科四展馆的建成并开放,这是一座集数字展示、复制洞窟和现场体验互动为一体的一个以拉斯科洞窟文化为主题的现代化博物馆,它的建成代表未来不可移动文物保护的新方向。文物数字化保护与大学合作在目前国内已经比较普遍,云冈石窟研究院从 2003 年开始启动高浮雕、异构体石雕文物的数字化保护工作,并于 2015 年与浙江大学、武汉大学、北京建筑大学等共同成立“数字云冈联合实验室”。云冈石窟第 3 窟的三维数字化高保真采集与处理,由云冈石窟研究院数字化研究室联合浙江大学文化遗产研究院文物数字化保护团

队实施。2017 年,崂山风景名胜区管理局也启动了“拓印崂山”工程,投入 40 余万元对景区内 90 余处石刻进行拓片。2018 年 1 月,崂山风景名胜区管理局向青岛市博物馆移交了 90 余幅“拓印崂山”作品。这是一个契机,青岛高校可建立相关研究实验室,对摩崖诗刻进行研究的同时,开始数字化保护。

四、结语

崂山地区拥有众多的文化遗产资源,从过去的研究成果来看,我国现有的文化遗产保护工作大多依托于文物保护体系,过度强调文化遗产本体的价值,崂山摩崖石刻本身作为文物具有历史文化方面的意义,但是书法艺术则是这些石刻的内涵所在,它承载着石刻所处时代的历史、文化、艺术的内容,其本身作为非物质文化遗产具有重要的价值。崂山摩崖石刻作为中国传统摩崖石刻的杰出代表,拥有种类丰富、数量可观的文化遗产资源。崂山作为自然美景和人文景观有机融合的载体,是其文化遗产中不可或缺的一部分。然而,崂山摩崖石刻的保护工作过文物本体关注度不够,既忽视了书法艺术与其环境的关系,也忽视了文物保护、书法艺术传承与高校书法教育的链接。本课题通过对崂山摩崖石刻的调查研究,总结出具有研究价值的石刻,并对其年代分布、书风、书体类型、记录内容、空间分布等特征进行价值评估和研究,总结出崂山摩崖石刻具有悠久的历史价值、丰富的文化价值和独特的景观价值,并结合其书法艺术的特色进行分析,逐步融入高校书法教育的路径探索上。

参考文献:

①王瑞竹.《崂山诗刻今存》,中国海洋大学出版社.2016 年版

②周志元.《崂山志》,齐鲁出版社,1993 年版

③王集钦.《崂山碑碣与刻石》,青岛出版社,1999 年版

④孙守信,王玉华.《青岛崂山》,青岛出版社 1997 年版

本文为“2020 年度山东省艺术科学重点课题”(崂山摩崖石刻的书法艺术研究 编号:QN202008180)。