

分析高校书法专业-中国画课程的重要性

沈洁

(广州新华学院 510520)

摘要：中国画与书法密不可分，中国画家往往在书法艺术上有很高造诣，书法家往往在绘画上也有很高的水平。书法得益于在绘画形式美，绘画为书法的成就打下了坚实的基础。把绘画课程融入到书法专业是培养全面发展人才的需要。

关键词：书法 绘画课程 重要性

书法与中国画是我国独具特色的艺术文化，是抒发胸臆，表达情感的重要艺术表现方式，是中华文明的历史，是中华民族世代传承的智慧。书法与中国画是中国书画艺术的两种基本形式，具有共同的历史渊源，虽各有所侧重，但其艺术思想是相通的，互相渗透的，是不能割裂的。许多高校都新开办中国书法专业，这对中华优秀传统文化的传承的非常有益的，也是优秀传统文化的创新发展的必由之路。高等学校在书法艺术人才的培养上要兼顾两种艺术形式的相互关系。在书法专业中开设中国画课程是新型人才培养的需要。

一、书法与中国画的定义

书法和中国画是中华民族宝贵的精神财富。书法是一种表现型的艺术，是书者释放、抒发情感的一种方式，文化内涵丰富，彰显中华的文明和民族的特色。经过一代代书法家的传承和创新，形成了风格各异，富有艺术特色和艺术感染力的书写艺术。

中国书法主要采用毛笔书写汉字，具有审美惯性，书法是中国的“第四宗教”，其巨大的吸引力和仪式感，自古以来吸引着许多文人墨客的参与与学习，随着历史不断发展而发展，是从甲骨文上的符号到青铜文，从小篆、隶书、楷书一路走来形成的文字书写体系。书法的执笔、运笔、笔画、结构和章法等等都要依靠毛笔在纸面上的运动，形成意涵丰富的符号系统。

中国画博大精深，在世界绘画界独树一帜。中国画通过较为复杂的艺术表现形式表现其“形”，有以画传神，以画达意，气韵生动的鲜明特色，在艺术表现形式上引领风骚，在世界艺术舞台上占据着非常重要的地位。

与西洋画不同，中国画从古至今都是与书法一样在纸上作画，与中国书法共用“文房四宝”。中国画的科类分得很细致。从大类来说就有人物画、山水画、花鸟画等。中国绘画同样是依靠毛笔来表现的一种艺术形式，绘画以色调、技巧、构图等艺术表现语言，表达创作者内心的情感和人生观念。点、线、面的有机结合描绘出具体物象。形态、骨法、纹理、明暗等都不同的情感和心态。中国画无论是写意的，或者工笔的，或者两种表现形式兼有，它们都十分重视气韵的表达。这与中国书法的气韵如出一辙。

二、书法与中国画的关系

著名书法家潘守宇认为“书画同源”，中国画与中国书法之间的关系是密不可分的，在书画史上，画家的书法与书家的画技的融合是不可忽视的。

书法与中国画都以笔墨为主要表现形式，并通过笔墨的运用来塑造艺术形象。书法和绘画的这种关联性也表现在中国书画独特的艺术表现形式。艺术来源于生活，中国书画的创作灵感也来源于对

生活的感受和体验，来自于作者对世界的思考和对未来的企盼。这一点上画家与书法家的创作是不谋而合的。中国书画作品是创作者把来自生活的灵感，通过笔墨把真诚流露出来，引发鉴赏者的共鸣。中国书画的作品都是创作者在生活中吸取养分和灵感的艺术创作活动。中国书画同为中国传统文化的非物质文化遗产。

中国书画在表现形式上，书法和中国画通常都用黑色，书法创作中笔的运用节奏感和韵律感，中国画则要通过层次变化来表现物象。特别是在二维平面视觉艺术的表现上，中国画的深意更加明显。中国画受到了西洋画解剖与透视的影响，更加追求立体感和三维的空间表现，将平面构成隐藏立体形象的背后。书法与中国画相比，在追求立体感上存在明显的局限性，书法在平面构成显示出令人满意的立体效果，而中国画通过物象的具体展示来表达创作者的心境，所以更为直观。

中国画与中国书法运用相同的笔墨材料。毛笔这种特殊的工具，在执笔、运笔的方法上是基本一致。中国书法和中国画在创作中所秉持“中锋为上”的理念，形成近乎一致的用笔基本运规范。“以书入画，以画入书”是中国书画的最佳的交互融合，书法与中国画两个方面相互渗透、相互联系，使其书法充满了画意，中国画增强了书法的韵味。

在笔墨的运用上，书法表现形式更为简单、纯粹，书法侧重于笔的运用，而中国画更侧重于墨的变化；同以黑色作为主体的中国画，更加追求画中水墨的浓淡变化，形成鲜明的黑白对比，产生层次感，达到舒适的视觉效果，而“重笔轻墨”的笔墨运用使书法很难达到中国画那样的丰富视觉效果。

抽象化的书法超越文字本身，内涵更加丰富和深刻，但在直观性方面没有中国画那样灵活多样。由于中国书画在表达的内容和形式上的不同，当然在笔墨运用上也存在差异性，这种差异性使两者各俱优势，以利互相借鉴，互相融合，提升作品的艺术性的内涵。

在书与画的关系的精神层面上，画家追求画意通书意，将写意画的神采意绪渗入到书法。自觉地把中国画的幽默感和稚趣感融入书法的字里行间，使其书法朗润可爱，幽默有趣；在技术层次上，把写意画的笔墨和空间图形的特征渗入到书法中来。作画用笔凝重洗练，书法用笔也很简练。在章法布局中的有意压缩或夸大字的空间，是受中国画空间图式的影响。富有创新精神书画家，通过“书画相兼”的方法，实现书画艺术的创新。

中国书法与中国画完美协调使作品相映成趣，相得益彰，具有艺术力。历史上有大成的书画家都是身兼书画二任的。有“以书入画”，也有“以画入书”；有“以画名世”，也有“以书名世”。

画家的书法将其绘画的笔墨意趣融于书中，“书有画意”；书家作画是将书法的气韵融于画中，“画有书味”。画家的书与书家的画，其“法与理”都是一脉相通的。

许多典范的画家同时也是书法名家，作品以“书画双馨”而价值连城，流芳百世。宋代的米芾、元代的赵孟頫，明代的董其昌，清代的郑板桥、赵之谦等等，在中国画上的成就可谓是杰出的代表。他们在中国画艺术上的造诣非常人可比，其书法也是那个时代的杰出代表。二十世纪的齐白石、吴昌硕等中国画大家，无一例外的也是书法名家，堪称“书画双馨”的典范。书法得益于中国画形式美，中国画从书法中获得思想的提升，使中国书法与中国画表现出无与伦比的魅力。

但是，书法与中国画之间的关联性在很长时间内没有得到应有的重视，造成在当代的艺术绘画人才培养上的脱节。特别是在二十世纪开始中国画逐渐受西方化的影响，慢慢与书法的核心内涵产生脱离。随着西方绘画的构图技法的引入，中国画与书法出现割裂，甚至显得格格不入，追求意境之美的中国画写实技法冲淡，中国画慢慢脱离于书法的基础，在作品的审美和品评上也淡化了书法独具的特色和规范性，流传千年的书画艺术在新的环境下没落，这是现代中国书画的憾事，也是中国传统文化的悲哀。

三、书法专业与中国画课程

在网络时代，书法艺术是一项综合应用的技能，正从纯艺术走向实用和创新，书法佳作、珍品已开始成为百姓家的收藏品。对书法艺术的需求说到底会带来对书法艺术人才的需求。高等学校是人才培养的重要阵地，面对市场强劲的书法艺术人才需求，各类高等院校开设书法课程，有的更开办了书法艺术专业。

书法艺术应用不论在深度，还是在广度上都有在的市场需求，书法艺术专业人才有非常广阔的发展空间。从人才培养目标来看，书法学专业学生的就业方向可以从事书法创作和理论研究，也可从事美术编辑、设计或书法艺术节目主持工作，也可以从事大中专院校乃至中小学的书法艺术教学工作。

书法艺术是“国粹”，是中华民族优秀的传统文化，是中国汉字特有的一种传统美术，是用艺术表现汉字的特有艺术形式。从文化学的角度，书法是语言符号的书写法则，是指按照文字特点与涵义，以笔法、结构和章法写出来的字，是富有美感的表现艺术。

与传统中国画形式相同，书法以毛笔蘸水墨在纸上构图造型，具有相同的精神内核，“笔墨”在书法中有比画有更深层的文化内涵。中国画与书法之间是紧密联系在一起。唐代画家张彦远认为“书画异名而同体”；当代书画大师石涛说“其具两端，其功一体”，可见书画是“共生”的两种艺术形式。

书画方都具有“书画相长”的特性。扬州八怪的金农、郑板桥，以书为本，书画一体，追求书法的创新，为清代书法的发展做出了突出的成就；一代草书大师林散之，本是师从黄宾虹学画，但其书法却自成一派，名显于当代。黄宾虹奉信“画画当如作字法，笔笔宜分明”。在书法上所下功夫与取得的成就不在其画之下。今日画坛的“黄宾虹热”摹仿者趋之若鹜，仅得形似，而无法领悟其正确处理书法与画相互关系的奥妙。

千百年来，中国画的成就是以深厚的书法功底为基础的，而中国画的创作则要从书法的字体和意韵中获取升华的动力，将书法语言有机地渗透到中国画中去，丰富绘画语言的表现力。书法与中国画的这种“两位一体的关系，决定了在书法人才培养上必须是”书画“协调发展。在书法专业开设传统中国画课程，培养学生传统国画的素质和能力，对于提升书法艺术水平和能力，必将能收到意想不到的效果。

历代绘画家所以能够达到“造化生肌”的境界，在很大程度上是依赖于书法的锤炼，以及对中国画形式美的追求。由于当代中国画的主流不大讲究书法的基础，造成字写得好的画家凤毛麟角，当代书画作品很难有上几代的整体水平。书法的形式美的不断变化，必须从中国画的形式美中吸取养分。一名有造诣的书法家必须是坚实的中国画基础，在人才培养上，要把学生的学习需求融入到课程教学中，这是培养大批合格人才的最佳途径。通过中国画课程教学的实施，让书法专业学生的书法专业素养得到提升，创新能力更加凸现。

结束语

书法专业是培养志趣高雅，视野开阔，与时俱进的应用型人才，在书法艺术的研究与应用上具有良好的素质和能力。要实现书法艺术专业的人才培养目标，必须坚持正确的政治导向，强化书法基本理论和基本技能的训练，具备较强的书法创作与研究能力和书法欣赏与评价能力。在信息科技时代，对于书法人才培养，还必须强化信息技术应用能力，文献检索和信息查询上有较好的表现。

随着社会的发展，汉字与其客观形体相脱离，而成为独立的符号系统，更加抽象。虽然与绘画相比起来，书法艺术是属于更高的“符号”系统，但是书法更多地借鉴了中国画的笔法技巧。书写时的行云流水，运转自如；锋正传神，流畅饱满；构图美观，视觉效果好；章法布局，错落有致等书写技法显然也是对中国画技法的吸收与利用。

从学科发展上看“书法高于绘画”；从技法上看，中国画是书法的基础；而从文化上看，书法艺术是中国画技法的提升。两者之间紧密的关联性决定了两者是一体的，不能割裂的。中国画课程应该也是书法艺术专业的必修课程。反过来，书法课程也应该是中国画专业的必修课程。

参考文献：

- [1]李宇阳《“新文科”背景下高校书法专业教学改革研究》美与时代，2021-08-15
- [2]方克朋《试谈高校本科书法专业课程体系的改进》文教资料，2021-06-05
- [3]朱天曙《和书法专业同学谈读书》江苏教育，2020-06-12
- [4]徐智本《高等书法教育“内涵式发展”路径探析》中国书法，2019-07-23
- [5]李因杰《本科书法专业学生人文素养提升策略研究》中国文艺家，2019-07-15