

论当前本科书法教育中现代刻字课程教学困窘现状及对策

钱 超 朱麒睿 Dr. Elizabeth M. Sagubo

菲律宾凯迪雷拉大学教育学院 菲律宾 碧瑶 2600

摘 要: 从当前书法本科院校的课程设置来看,无论是综合类、艺术类院校还是师范类院校大多倾向于传统书法技法训练,导致毕业生就业面趋同而变得相对狭窄。事实上,高等教育还要关心学生创新创业的培养,故而书法本科教学中增设现代刻字课程,有助于拓宽学生的知识技能,使之更符合社会需求,无疑是一件十分有价值意义的事情。本文采用市场走访调查法、比较分析法、文献综合概论法进行研究。本文探究了当下书法本科院校开设现代刻字课程的合理性、必要性,并对开设现代刻字课程存在的问题提出了相应对策。现代刻字艺术在书法本科高校中开设的价值其意义在于,为毕业生提供了一条就业路径,实现学校、社会、学生三者共赢。

关键词: 书法教育; 现代刻字; 现状; 对策

On the current situation and Countermeasures of modern lettering teaching embarrassment in undergraduate Calligraphy Education

Chao Qian, Qirui Zhu, Dr. Elizabeth M. sagubo

School of education, University of cadillera, Philippines 2600 Baguio, Philippines

Abstract: judging from the current curriculum of calligraphy colleges and universities, whether comprehensive, art or normal colleges and universities mostly tend to train traditional calligraphy skills, resulting in the convergence of graduates' employment and becoming relatively narrow. In fact, higher education should also care about the cultivation of students' innovation and entrepreneurship. Therefore, adding modern lettering courses in calligraphy undergraduate teaching will help broaden students' knowledge and skills and make them more in line with social needs, which is undoubtedly a very valuable thing. This paper adopts the methods of market survey, comparative analysis and comprehensive introduction to literature to study. This paper probes into the rationality and necessity of setting up modern lettering courses in calligraphy undergraduate colleges, and puts forward corresponding countermeasures for the problems existing in setting up modern lettering courses. The value of modern lettering art in calligraphy undergraduate colleges and universities lies in providing graduates with an employment path to achieve a win-win situation among schools, society and students.

Keywords: calligraphy education; Modern lettering; present situation; Countermeasures

伴随着民族复兴与传统文化振兴的春风,书法教育的发展受到前所未有的重视,这已成为不争的事实。但是从当前书法本科教育的课程设置来看,无论是综合类、艺术类院校还是师范类院校大多倾向于传统书法技法训练,这就导致毕业生就业面趋同而变得相对狭窄。从高等教育的目的来看,不仅仅在于教育,还要关心学生创新创业的培养,故而对本专业教学目标、教学内容的重新规划与设置,拓宽学生的知识技能,使之更符合社会需求,无疑是一件十分有价值意义的事情。就目前市场

人才需求状况与高校书法专业培养模式调查来看,在本科书法专业教学中,增设现代刻字课程,不但有利于学生将不同专业门类的知识融会贯通,而且有助于拓宽学生们的就业面。

谈起刻字,便会让人们想到陶片、甲骨、金文器皿以及碑版、摩崖石刻、刻板牌匾、刻壶等等,这些存在于中国各个历史时期的刻字形式被称之为传统刻字。现代刻字作为一门独立的艺术形式,一方面具有现代性,以平面构成、立体构成、色彩构成等现代主义美学理论

为基础,与传统刻字审美拉开了距离;另一方面具有综合性,现代刻字离不开传统,通过书法创作、刀法、构成、材料等手段来综合表现作者的艺术构思与立意,创作出“有意味”的作品。目前全国百余所书法本科院校中,只有极少的教学单位开设此课程,以此作为专业培养方向的更是少之又少。因此,传统与现代刻字人才的培养显得重要且必须。

一、开设现代刻字课程的合理性与必要性

目前全国有一百余所开设书法本科专业的高校,它们每年都会培养大量的书法本科毕业生。事实上,当前书法专业人才是十分紧缺的,但毕业生们却出现了就业不畅的问题,大多数面临了自谋生计甚至改行的悲哀状况,应该说不在于他们专业实力不合格,究其原因在于高校书法培养模式与社会需求出现了相对脱节的现象。从当前高等院校书法本科培养计划来看,主要开设书法技法、书法美学、古文字学、艺术史、书法史等方面的课程,而未设有拓宽学生就业方面的课程,应该说绝大多数高校则当作了培养书法家的温室,只要求学生写好字,而不注重综合素养的修炼,这才是导致书法人人才浪费的根本原因。因此在本科阶段以培养书法家为教育目标的方向是极不现实的,而且还会耽误了学生的就业问题,应该从实际出发,培养实用型的、符合社会需求的人才。

在书法本科专业中增开与书法相关但又和传统书法技法训练有所区别且实用性强的课程十分必有。根据笔者市场走访调查表明,增设现代刻字课程,使学生具备刊刻、鉴赏竹木泥石刻能力,将有助于拓宽学生的就业面。当前经济全球化背景下,文化软实力竞争激烈,国家不断出台政策,大力振兴传统文化,富有民族特色的“中国风”产品、非物质文化遗产的手艺受到越来越多人们的青睐以及中式传统室内装饰需求不断升温。显而易见的是,目前市场店铺门店装潢装饰来看,绝大多数存在机械复制的喷绘等装饰装潢的雷同模式。加之随着书法在当下中国的影响日益扩大,对书法价值认同也在日益普及,传统书斋文化悄然盛行起来,传统楹联牌匾、居家书法刻字文创摆件及用品需求日益增长。以天猫、京东网上销售平台销售数据来看,书法文创类产品销售近年来呈增长趋势。这个市场无疑是巨大的,相对应专业人才的需求也必将逐年上涨,高校若能审时度势、与时俱进,紧紧围绕培养应用型人才,抓住时代所赋予的机遇,在书法教学中相应增加现代刻字课程,可以说对社会发展、学校学科建设、毕业生创新创业就业

将构成一个互利共赢的局面。当前国内部分院校已经看到开设现代刻字课程的价值意义,开设了该课程甚至专业方向。

二、当前高校开设相关专业或课程现状

中国现代刻字的萌生最早可以追溯到一九八三年,福建的陈秀卿先生创作了数十件石上刻字作品,她将篆刻中的边款创作转化成了独立的视觉艺术创作。同年六月,在黑龙江省美术馆举办了“黑龙江首届篆刻展”,展出了一百二十件以木刻为载体的刻字作品。同年十一月,在黑龙江省书法活动中心举办了“中日刻字作品陈列展”,共展出中日刻字作品二百一十余件。同年十二月,浙江省文联举办了“全国首届刻字邀请展”,并于一九八四年在北京隆重展出。^[1]

1991年中国书法家协会刻字委员会的成立标志着我国现代刻字真正迎来发展的春天。中国书法家协会刻字委员会先后举办了“全国刻字艺术讲习班”“全国刻字艺术展”“全国刻字艺术理论研讨会”“国际刻字交流展”等活动,可以说引发了广大刻字参与者对我国刻字现代性的思考。从权希军主张“以阳刻为主”到吕如雄、王志安提倡“主题刻字”,这些确立的创作理念来指导实践,取得了令世人瞩目的成就,建构了以现代构成来审视创作的新视角。

1995年,中国函授大学开设刻字艺术专业,开启了我国现代刻字的高等教育教学之路。之后陈秀卿、唐云来分别在福州大学、天津师范大学开设现代刻字课程,使得现代刻字艺术朝着学科化方向迈进。2009年,山东曲阜师范大学由王步强教授在书法学院倡导创办了现代刻字专业,可以说对现代刻字在高校书法教育中的发展起到了重要垂范作用。河北大学、河南商丘师范学院、哈尔滨师范大学、临沂大学、云南师范大学、宿州学院等高校相继开设现代刻字课程。河北大学、哈尔滨师范大学招收的书法方向硕士研究生下设置现代刻字研究课题,等等。值得关注的是,以适应市场需求、为社会培养应用型人才为特征的高职类院校,也敏锐捕捉到这一动向。曲阜远东职业学院开设了现代刻课程,注重市场应用与学生创新创业能力的培养。

当代社会经济的发展,催生了当下书法的大发展,展厅文化带动了展览的兴盛,尤其全国刻字艺术展作为中国书协的单项展以及届展、“兰亭奖”的重要组成部分,这不仅对现代刻字艺术的发展产生了极大的促进作用,同时也推动了现代刻字的高等教育发展。王志安先生在清华大学美术学院开设现代刻字课程,培养了大量

现代刻字艺术创作人才。一方面,借助清华大学学术化的教学平台优势,教学体系完备,实施专业化的培养模式;另一方面,依托王志安先生丰富地学术与实践成果,倡导新的现代刻字创作理念——“义形刻字”^[2],可以说是“主题刻字”理念的重新建构。同样,2018年中国书协刻字委员会、南京师范大学书画研究中心举办了“首届全国现代刻字公益课题班”。此次公益班的特点不仅延续了清华美院的培养特色,而且吸收了高校教师、硕士生、本科生作为学术理论与创作骨干力量,凸显了学术与创作并重的理念。在此次为期一年半的教学过程中,王志安先生面对刻字艺术的新问题,提出了“新古典主义”的创作模式。“新古典主义”的提出,是基于当代刻字多元化审美需求——“古典主义”、“新古典主义”、“现代主义”、“后现代主义”,力求打破雷同,真正地体现百花齐放,是其“义形刻字”创作理念的进一步深化与补充。

由上文论述来看,目前国内对现代刻字专业或者课程开设上至硕士,下至高职、高研班,范围虽广、形式多样,但数量尚小,而作为学生总量最多的本科院校所占的比例较少,这说明完全有进一步发展的空间。山东曲阜师范大学的现代刻字教学在国内颇具代表性,不妨考察其培养目标与课程安排,管中窥豹。其培养目标是:“地处山东曲阜,依托周边丰富的摩崖石刻资源,旨在培养具有较高文化艺术修养,掌握刻字艺术刊刻、鉴赏才能的专业性人才。”^[3]其主要课程有:中国书法传统技法、中国画、艺术学理论、古代汉语、文字学、书法鉴赏、传统与现代刻字刊刻技、艺术考察等。从培养目标与开设课程来看,凸显了书法本体与刻字之间的密切联系,同时加强了理论修养的提升,艺术考察课程的设置,让学生走出课堂亲近实地拓宽视野与眼界,具有一定的合理性与实用性,基本上代表了目前高校现代刻字专业或课程的培养模式。然而,不得不承认目前无论是高校刻字教学的培养目标还是课程设置忽略了密切联系社会、结合市场。

三、对当前本科书法教育中现代刻字课程教学困窘现状的思考

可以说,目前国内院校的现代刻字专业或课程开设在学科建设、教育教学上的探索做出了积极贡献,然而如何让这门专业或者课程更加具有实用性而符合社会需求显得更加尤为重要。现代刻字艺术已走过了近四十年的春秋,取得令世人瞩目的成就,然而现代刻字的高等教育却发展缓慢、陷入窘境,其原因是多方面的。例如,

当下高校刻字艺术教育存在着学科建设不明确、教学设施工具不全且简陋、教学模式单一趋简单、师资队伍匮乏且专业化程度不高等等。笔者以为,高校现代刻字艺术专业或者课程教学的培养目标应重新定位,突出科学性、综合性、实用性、操作性。目前许多学者对高校现代刻字教学面临现状的思考,亦给出了一些有益的解决办法。本文结合当前书法本科高校现代刻字课程教学的现状进行一些思考,期望能够找到对于现代刻字艺术的学科建设、社会应用与教育教学更加宽泛与可行的思考与对策。

首先,现代刻字艺术课程教学需要综合门类学科基础。现代刻字艺术教学的开展不能盲目进行,需要对其专业特殊性进行一定的认识与了解。现代刻字艺术教学的根基不能脱离书法本体教学体系中的传统技法训练、文字学、古代汉语等课程,同时需要艺术设计、构成原理、色彩学、艺术美学、中西方哲学等艺术人文课程的辅助。从一件作品而言,需要具备一定的传统书法功底,再根据内容的“义”进行“形”的立意构思,达到形式与内容、“义”与“形”的结合,构思过程中需思考如何组织形式因素,内容决定形式;书稿后运用刀法、肌理、色彩、构成等形式美要素,一幅“有意味的形式”的作品最终完成。从某种意义上而言,现代刻字艺术因为要综合各学科的知识,也将有利于将各个门类课程知识打通。由于现代刻字艺术专业的特殊性,对于这门课程的课程设置、教学开展,应该与高校技法课与理论课教学模式有所不同,突出其综合性与实用性,重点对学生综合能力与实际动手操作能力的培养。在课程设置上紧紧围绕现代刻字艺术学科的特殊性出发,整合设计学、色彩学、书法学、文字学、哲学等人文学科门类资源,使得课程设置具有科学性,以适应市场实用性需求。

其次,现代刻字艺术教学需要学校加强自身软硬件设施的建设。一所高校最大的软实力在于教师。就当前各书法本科高校书法专业师资现有力量来看,大多长于书法技法或理论研究而对现代刻字艺术的教学能力欠缺,这极大阻碍了现代刻字艺术教学在高校中开展起来。一方面积极引进专业刻字艺术人才扩充到书法专业师资队伍中来;另一方面,在引进人才尚有一定困难的情况下,让现有师资力量“走出去”学习提高现代刻字艺术专业素养以及整合内部教师资源的调配。以上为解决问题切实可行的有效途径。也可以先采用外聘专业人才充当教师先开门办学,再引进、内部培养以及整合资源的方式

来进行。如果说软件师资是教学开展的第一生产力,那么硬件设施的配备齐全则是实现教学效果的保证。对于现代刻字艺术教学开展所需的教学场所、教具(刻刀、拷贝纸、锤子、笔、复写纸、调色盘等)、木板材(泥坯)、颜料等购置齐全,供应充足。同时,根据学校实际情况,可以购置或发动社会人士捐赠石刻原石、楹联牌匾等刻字实物以及当代名家现代刻字艺术作品以供教学观摩学习使用,帮助学生鉴赏能力的提升。

最后,编订更加科学的培养方案,以适应社会市场需求。教育进入21世纪,其目的是面向社会、面向未来。因此尽快编订科学的培养方案以及适应当前社会的形势的现代刻字课程教材是当前书法本科教育中的现代刻字艺术教学的开展的重要一环。现代刻字艺术教学要尊重社会需求,否则仍会成为培养艺术家的温室,不得不令人堪忧!

四、结语

现代刻字作为一门艺术门类发展,在书法本体的基础上形成了现代刻字的审美理念与风格特征,可以说真正地体现了书法的创新。现代刻字艺术在书法本科高校中开设,其意义在于,为毕业生提供一条就业路径,实现学校、社会、学生三者共赢。四年的学习生涯,刻字艺术教学犹如在学生的人生就业道路中另外铺设了一条道路,为其将来发展提供了契机。

参考文献:

[1]中国书法家协会刻字研究会编:《中国现代刻字艺术20年》,中国文联出版社,第8页,2011年版。

[2]王志安《现代刻字艺术“义形创作”理念释义》,载中央党校《王志安“义形创作”现代刻字高峰论坛论文集》。

[3]<https://shufa.qfnu.edu.cn/info/1027/1075.htm>.