

书法、篆刻混合式课程改革的尝试与探索

张明星

呼伦贝尔学院 美术学院 内蒙古 呼伦贝尔 021008

【摘要】 书法、篆刻是高校书法学的专业主干课程，又是理论与实践结合性较强的专业课，高校书法学专业如何办好，书法、篆刻课程怎么上才能更好的完成教学目标和达到预期效果是近些年一直在探索和研究的新课题。如何把“在线”和“离线”教学结合起来、把理论与实践结合起来，积极改变传统教学方式提高教学效果是近些年来一直研究的新课题。

【关键词】 书法、篆刻 混合式课程 知行合一 理论与实践

一、当今书法专业的教学现状分析

1.1、传统教学中书法、篆刻教学存在的问题。

书法、篆刻属于实践性较强的课程，主要以教师讲授和学生实践为主。书法在中国古代本来是以师傅带徒弟的方式传承开来的，基本都是入室弟子在老师的指导下进行书法笔法、字法、章法的学习，学生在老师的单独指导下经过勤奋刻苦的学习得以专业的不断突破与提高。这样的传承方式在古代大的书写环境下得以延续，但是普通寒门子弟是很难得到专业的老师亲传的，专业的书法人才凤毛麟角，而真正明白其中奥妙的人也是少之又少。今天的书法教学又和历史上的任何一个时期有所不同。大学的建立，书法独立开设专业变成了一门艺术学科，打破了以往的书法教学，有了专业的培养目标和系统的课程体系，开始走向以班级的模式进行集体教学，教师面对多人进行理论讲解与示范教学，这往往存在教学效果很难达到教学目标预期的现象，学生学习的深入程度不够，学习的积极性较差，由于学生较多教师示范和讲解不能照顾到每一位学生，学生掌握知识的能力和接受的水平有很大的不同。

1.2、现代大学教育体系强调培养人才综合素质

书法教学进入大学校园后不再是唯技法论，而是强调综合素质的提高。书法的人才培养方案在课块设置上既有学生思想道德的培养也有文化素养的培养、书法技法的培养、艺术实践的学习，所以大学期间的专业教育只占一部分，还有一部分属于人文素养和实践教学。大学的人才培养不能简单的认为是书法艺术家的培养，而是要考虑到人才培养后的就业与工作问题，这样书法专业的学生既要考虑到专业技能的训练又要兼顾人文素养的培养、艺术实践考察与就业问题。因此、由于课时的原因专业课的课时将被大大缩减，以往的大水满贯式教学将不再适合今天的高校课程教学体系，一定要有针对性的找出适合今天专业课堂的教学体系才能完成课程教学目标和人才培养目标。

二、书法、篆刻混合式教学理念的思考与尝试

1.1、新时代利用好网络资源，课上与课下、线上与线下相结合，发挥和利用好一切教学资源

如前文所述、传统的师傅带徒弟式的书法教学已经不能满足今天的教学要求，高校的班级制少则十几人多则二三十人，如何在这样的多人课堂教学中取得成绩是非常不容易的事情。传统的书法教学示范首先就遇到障碍，由于人多教师示范的时候不能很好的清晰的展示给学生，后面的学生也看不清，教师在示范时的执笔、运笔、线条的表现效果及字的结体都不能清晰展示，学生自然对知识内容的掌握就不牢固。经过在实践教学不断探索和思考，总结出以下两种辅助教学方式对书法、篆刻教学有很大帮助，近些年取得了非常不错教学效果。

1.1.1、充分发挥多媒体及视频展台优势进行教学

在教学过程中充分利用视频展台和多媒体进行教学能够更加清晰的展示给学生教师的示范内容，尤其是教师在分析古代经典碑帖时可以通过多媒体进行放大，分析其具体的书写轨迹和作品的细节，教师也可以利用视频展台进行书写示范，这样能够更加有效的把示范的细节传递给学生，尤其是视频展台的摄像头还有随意进行高低、视频角度的调试、放大等功能，这样能够更加清晰的展示给学生，使学生清晰的观看教师的示范，能够更好的补充教师个别示范的不足，辅助教师分层教学从而达到更好的教学效果。

1.1.2、在线课堂，线上、线下教学相互补充更好的完成教学预期目标

近些年网络的发展线上课程的形式多种多样，书法篆刻这种实践性较强的课程恰恰是能够线上线下结合较好的课程。在以往的课堂上学生课上有些难点和疑问没有及时解决课下存在疑惑，这样只好等下一节课见到老师再得以解决问题。针对这样的情况近些年我们录制了大量的微视频，每个视频解决一个小问题，把教师的示范通过各种角度的录制并制作成微视频根据学生课上没有完全理解的问题进行发送并采用腾讯、钉钉、微信等多种形

式进行在线指导,学生可以通过手机等终端进行在线学习,并通过微视频近距离多角度揣摩老师的示范过程,有效的解决了上述问题,学生的学习积极性和效果都非常低明显。这种线上、线下混合式教学方式在实践课上运用起来还是得心应手的,

1.2、王阳明“知行合一”思想体系的教学运用开启理论与实践混合教学新思路

王阳明是明代儒学大家,提出了著名的“知行合一”理论且影响深远,对理论与实践的结合论述的非常精辟。王阳明认为知和行是一回事,不能分为两截,主张求理于吾心,做到知中有行,行中有知,二者没有分离也没有先后。根据多年的教学经验和在实践中的体会,传统教学中的理论与实践的结合表面上看起来是合理的,但是往往教学效果还是不太理想。美术、书法理论与实践是紧密结合在一起的,以往教学过程中书法理论与实践相互脱节,虽然理论指导实践但是往往是先讲理论后实践,书法理论听起来学生都明白但是做起来却又是一回事,传统教学理论不能很好地指导实践与实践严重脱节,古代书论、艺术概论、篆刻理论等课程讲授是主要教学手段,学生对其兴趣并不浓厚,也不能很好地理论指导实践。2017年以来书法专业首次把王阳明的知即行、知行合一理论引入书法、篆刻课堂教学,经过三年的实践教学效果较以前有明显提高,学生上课的积极性也有了极大的改善。以生涩难懂的《中国古代书论》《篆刻学》《艺术概论》《中国书法史》为例,在以前的教学过程中主要以老师课堂讲授为主的课堂形式,教学效果并不明显,古文的生涩难懂理论的艰深晦涩一直让学生提不起兴趣。把王阳明的知即行理论,即知道了马上做而不是知道了以后做的思想引入课堂教学,有效的解决了理论与实践脱节的问题。如《中国古代书论》等课程以知识点的讲解与实践课堂结合,讲完赵孟頫的“笔论、九势”之后马上让学生拿起毛笔进行理论验证,看看古人讲的是否正确,通过对“笔论、九势”的学习验证和深入实践学习理论,例如《中国书法史》课程讲到王铎的书法艺术一定要求学生马上拿起毛笔临习、感受王铎书法中的笔法、字法、墨法,通过这种知道马上做的理论极大的

参考文献:

- [1] 王觉仁.王阳明心学[M]. 湖南人民出版社出版. 2013
- [2] 冯务中. 思政课“混合模式教学模式”的四项要素[N].中国教育新闻网.
- [3] 张明星.文化自信下的书法教育对学生人文素养的影响
- [4] 桑影影 徐栢楠. 浅谈混合式教学的“高效”课堂[J].书法研究

作者简介:张明星,男(1980.06—),汉族,内蒙古赤峰人,硕士,呼伦贝尔学院美术学院副教授,研究方向 美术书法教育

课题编号:2018JGH016

提高了学生探索知识的积极性,课堂从此不再沉闷无声,学生积极运用刚刚学到的没有生疏的理论进行实践他的认知能力是清晰明确的,所以其掌握起来就非常容易,学生能更好的理解、吸收、消化知识点,这是以往理论课堂很难达到的教学效果。传统课堂讲练分离,学生当时听得很明白但是课后实践起来就比较困难了,如果学生的自主学习能力较差那么就很容易造成轻视理论重视技能的现状。最后、我们培养的人才没有理论素养的支撑是很难走的更远的,必然会成为工匠而非学者,也就失去了我们大学培养人才的基本目的。理论与实践教学的混合教学,相辅相成互为补充,理论指导实践、实践践行理论,很好的适应了今天的专业教学。

1.3、分层教学因材施教,

基于书法专业其实践性较强的原因,在教学过程中必然会有接受知识和动手能力快慢的区别,如果教师按照即定的教学大纲去组织教学必然会导致学生的接受快慢的问题,有些学生会吃不饱、有些学生又感觉学习起来吃力,所以教师在教学设计时一定要在教案上下功夫,充分考虑不同学生接受知识能力的不同,采用多种教学模式混合运用。在目标知识讲授的同时根据不同学生接受能力分层教学因材施教。打破班级模式根据学生接受能力的不同建立小组教学模式,这样教师既可以提高和降低知识的难度和要求也可以因材施教个别有针对性示范讲解,还可以在学习小组之间互帮互助相互提高。

混合教学是一种多模式探索性教学,他突破传统教学的认知,突破单一的理论课和实践课的概念,利用现代多媒体及网络技术在王阳明“知行合一,知即行”的理论指导下融合多种教学模式进行有效的探索与实践,经过几年的实践教学取得了不错的教学成果,不但成功的解决了理论课的生涩与学生提不起学习兴趣等问题,同时也有效的提高了课堂的学习效率,学生以研究型的学习思路代替被动学习,变被动为主动这是一个非常大的飞跃,相信他不仅在书法、篆刻这样的课程上有较好的教学效果,在其他的专业学科也将有非常大的发展空间。