

Practice of Hanjin Script in Calligraphy Education in Colleges and Universities

Chunmei Liu

School of Fine Arts and Design, Chongqing University of Arts and Sciences, Chongqing, 403160, China

Abstract

Calligraphy is a unique art form in China, as a kind of characters engraved on bronze wares, Hanjin Script wares are solemn and simple, and they are more unique because they are between small seal script and official script. At the same time, after a long-term evolution, various calligraphers and seal engravers have given new explanations to them, which has improved their artistic expression. In order to improve the teaching quality of Hanjin script in calligraphy major, this paper starts with the evolution of Hanjin script, expound their characteristics and cultural and artistic values, and then improve the teaching quality of Hanjin script in calligraphy major through the analysis of the present situation of Hanjin script calligraphy teaching and the exploration of teaching practice.

Keywords

Hanjin script; calligraphy teaching; practical inquiry

汉金文在高校书法专业教育中的实践

刘春梅

重庆文理学院美术与设计学院, 中国·重庆 403160

摘要

书法是中国独特的艺术形式,而汉金文作为一种铭刻在青铜器上的文字,庄重,古朴,并且由于汉金文书写介于小篆与隶书之间,所以汉金文更加具有独特性。同时,汉金文经过长期的演变,各个书法大师、篆刻大师都对汉金文进行了全新的阐释,提高了汉金文的艺术表现力。为了提高汉金文在书法专业中的教学质量,论文从汉金文的演变入手,阐述汉金文的特点、文化艺术价值,再通过汉金文书法教学现状分析、教学实践探究等的探讨提高汉金文在书法专业中的教学质量。

关键词

汉金文; 书法教学; 实践探究

1 引言

论文首先从汉金文入手,分析汉金文的起源,了解汉金文的特点,并探究汉金文的文化艺术价值,之后分析当前汉金文教学中遇到的问题,探究汉金文在高校书法教育专业的发展现状,并给出汉金文在高校书法专业教育中的实践方式。

2 汉金文

根据现存的汉金文来看,汉金文主要是指鑿刻在青铜器等金属上的铭文,虽然点画写法与小篆接近,但是结构却结合了汉代的隶书,是一种小篆到隶书之间的过渡字体,有的汉金文端庄中带有飘逸,有的汉金文稚拙中含有野趣,有的汉金文古朴中带有雄强……总之,汉金文风格千姿百态,

具有较高的艺术价值。

2.1 汉金文的演变

汉金文的滥觞可以追溯到秦代,秦代是中国书法变迁的重要节点,可以说汉金文直接来源于秦诏版,诏版上的文字又被称为“权量文字”,从“秦一世诏版”直至“秦二世诏版”,再到汉金文,其文字风格都是一脉相承的,是一种篆书向隶书转化的字体,是“隶变”关键阶段的产物。汉代的金文比起秦代的诏版风格更多样化,资料也更丰富,应用场景也变得更加广泛,汉金文不仅应用于“权量”之上,在汉砖、铜镜、洗、钟、壶、鼎等器物之上也得到了广泛的应用。汉以后的新莽时期,汉金文依然风采依旧,最著名的有《新嘉量铭》和《新铜衡杆铭》。

汉金文自汉代以后,书写者甚少,人们学习它,多数都是将之运用于篆刻中,被历代篆刻家视如珍宝。很多印人从汉金文中吸收营养最后成就了自己的篆刻艺术。例如清代的篆刻家黄牧甫,他把汉金文“请”进自己的篆刻中从而让自己的篆刻别具一格,具有浓浓的个人色彩,成为一名汉金

【作者简介】刘春梅(1975-),女,中国重庆人,硕士,讲师,从事书法研究。

文的篆刻名家。而随着汉金文的发展,近代也涌现出了诸多汉金文篆刻名家,如韩天衡先生,其汉金文篆刻线条“以笨拙为美,去滑中带硬”,却并不显得笨重,而是笔直中带着一种曲线,光滑而粗糙,一动一动之间,给人一种极为灵活的感觉。

2.2 汉金文的特点

前文中分析了汉金文的演变过程,探究中可以得知汉金文兼具小篆与隶书的特征,但是其结构与隶书、小篆也略有不同,所以汉金文的书写需要融合小篆与隶书的书写特点。小篆书写需要简洁明快,笔画粗细要非常均匀,只有转笔没有方折,结体紧凑,间距均匀、对称。而隶书用笔更加灵活自由,且有的“蚕头燕尾”的用笔明显,结构多扁平。而汉金文有的文字较为规整,点画匀圆,呈现出曲折、方正结构,其文字结构更倾向于汉代“缪篆”,如东汉铜洗铭文、西汉《成山官渠斗铭》《阳信家钟铭》等;有的汉金文则较为自由,以实用为目的,写法草率,行与行错落,如西汉早期的《新莽官鼎铭》;有的又稚拙中含有野趣,天真烂漫。而新莽嘉量铭又进行了一定的改变,其结构较为舒展,与隶书不同的是,隶书字体结构大都横向发展,而新莽嘉量铭则更加修长,具有上紧下松的结构特点,下半部分有意拖长,具有极强的装饰效果。

因为文字篆刻于青铜器之上,我们从侧面可以看出汉金文的使用规格,相较于其他字而言,汉金文带有十分强烈的“承上启下”色彩,它承接了秦代的小篆风格,发扬了汉代的隶书书意,是特定时代的融合产物,拥有极高的文化艺术价值。

3 汉金文教学现状分析

前文中探讨了汉金文的演变及特点,探究了汉金文的艺术价值,通过分析可以得知,汉金文文化艺术价值极高,但是其风格融合了秦汉两种字体的特点,对书写、教学而言都构成了极大挑战,对教师的教学水平提出了更高的要求,下文将从高校书法专业汉金文教学现状入手,分析当前汉金文教学中存在的问题。

3.1 汉金文理论教学较少

学生想要提高自身的书写水平,就需要大量的练习,教师在书法专业教学的过程中也多将教学精力放置在书法书写之中,学生通过大量的练习其运笔方式、字体字形结构得到了极大的提升,最后导致书法的“表现力”不足,使多数学生的书法作品呈现出“千人一面”的情况,缺乏灵魂与气韵,没个性,创作精神平庸。这和汉金文理论教学较少有关。据了解,很多大学书法专业都没有将汉金文单独讲解,而是放在各历史阶段中去零星介绍。学生缺乏汉金文的书法理论素养,所以很多时候学生并不了解汉金文的演变过程,对不同汉金文的不同风格特征,因时代久远产生了隔膜,领悟不深刻,这极大地制约了学生对汉金文系统的了解。而想

要提高汉金文的教学质量,提高学生对汉金文的书写质量就需要让学生了解更多的关于汉金文的书法知识,了解汉金文的演变历史。

3.2 美学教育较少

美学修养对汉金文学习很重要。汉代说文解字中就曾对“美”作出过书面解释。当前书法教学过程中,教师只针对书法的写作技法、书法的演变历史进行教学,忽略了美学教育,导致很多学生学习书法的过程中出现盲目的情况,学生没有能力,也没有足够的知识储备点评各类字体中的优缺点,也没有能力创造美。具体而言创作汉金文时对临摹作品中没有出现的字就显得束手无策,没有能力归纳总结出汉金文的规律,也就无法展现汉金文的美与独特风格。

3.3 汉金文教学内容无法具体展现

汉金文书写有一定难度,书写要求尽量笔笔中锋,线条遒劲老辣,同时还要求学生有较强的节奏掌控能力,还要表现出汉金文的古朴,这对学生的书法技巧运用、写作的状态都提出了极高的要求,是一种十分考验学生综合素质的字体。但是根据当前书法专业汉金文教学情况来看,大多数教师、学生的综合素质还没达到书写要求,其原因在于教师写篆隶书的少,而写行楷书相对比较多,所以在接触汉金文时会出现难以下笔的情况,有的连笔顺都没搞清楚,这与平时篆书的书写少有很大关系。并且由于汉金文字体有一定的变形,与传统的小篆、隶书风格不同,更增加了学生学习的难度。加之汉金文多为铸刻,没有墨迹,这又增加了理解的难度。很多教师自身就取法狭窄、不懂怎么融合,只知道生硬、刻板描摹,生搬硬套,一味模仿刻、铸的金石味,而不能充分发挥毛笔自然书写的特性。作品不生动、不鲜活,缺乏书写性。这样的作品自己都不喜欢,更不用说打动人。所以教师本身汉金文书写水平也需要提高、加强。还需要加强汉金文艺术的想象力、创造力和表现力。这些主客观原因让教师无法具体地将汉金文展现出来。

3.4 汉金文教学方式普遍僵化

根据目前书法专业教学方式来看,教师在书法教学过程中存在教学模式僵化的问题,学生除了一些字帖临摹、理论知识学习外,接触不到新颖的教学方法,汉金文教学也如此。这导致书法专业教学氛围较为沉闷,教师无法真正带领学生走进书法的殿堂,学生也无法理解到书法真正的魅力。

4 汉金文在高校书法专业中的实践探究

汉金文教学中存在诸多问题,这些问题都极大地影响到了汉金文书法教学质量,降低了学生学习汉金文的积极性,所以教师应当归纳总结教学中遇到的问题,开拓思路,提高学生汉金文的学习积极性,同时提升汉金文书法专业教学质量。

4.1 增加汉金文理论教学内容

为了提高学生对汉金文的理解程度,增强学生的学习

兴趣,教师在教学的过程中应当为学生增加有关汉金文的理论教学内容,让学生了解到汉金文的整体发展历程,同时在教学过程中教师还需要搜索到汉金文的相关资料,特别是高清图,为学生找寻更多关于汉金文学习的内容,从而提高汉金文理论教学质量。同时在理论教学中教师还要重点为学生讲解、示范汉金文的写法,让学生对汉金文的书写有更直观的认知,同时还要归纳和总结汉金文的书写特点。循序渐进,让学生有充足的时间掌握汉金文书写规律及特点。

4.2 提高学生审美

提高学生的审美能力刻不容缓,只有提高学生的审美,才能让学生感受汉金文之美,从而增强学生汉金文学习动力。教师在教学中可以讲述汉代美学、艺术,让学生对汉代有更清晰的了解,了解汉代审美观点,体会汉代艺术的质朴、简约、大方、古拙、雄强,用温克尔曼的话说是“高贵的单纯”。这种特质也体现在汉金文中。教师利用情景化的教学方式不断提高学生的审美能力。

4.3 深入浅出的教学方式

书法是一门艺术,艺术中有很多东西“只可意会不可言传”,对于汉金文教学而言更是如此,教师在教学过程中难免会遇到只能“意会”的内容,需要学生进行思维加工才能够完整地展现出来。所以教师在教学过程中应当增强自身的归纳总结能力,对于“意会”的内容要进行合理的比喻,例如汉金文中如何体现“意境”二字,教师便可以用“庖丁解牛”这个故事为学生进行“意境”的阐述,“技近乎道”,所以教师则可以指导学生将技法与内心的感悟相融合,从而使汉金文作品变得更加有表现力,更能体现出汉金文的古拙与大气,提高汉金文书法教学质量。

4.4 改善汉金文教学模式

教师在汉金文教学的过程中应当重点改善传统的书法专业教学模式,运用现代化的方式为学生进行汉金文授课,要在课堂中加入多媒体教学模式,利用多媒体向学生展现汉金文的书写方式,多媒体的高清图片放大有助于学生观察到更多的细节。还可利用多媒体播放名家视频,让“大师”走入讲堂,分析当前汉金文发展状况,展示更多较为成功的汉金文创作作品,从多个方面让学生领略到汉金文的魅力。并且教师还应当进一步“放权”,让学生对汉金文的用笔、结构等作大胆的书写尝试,并且展开讨论,培养学生的艺术想象力、创造力和表现力,增强学生的自主学习能力,提高汉

金文书法专业教学质量。

4.5 提高汉金文的临摹、创作能力

上文曾经说到汉金文在汉代应用范围变得更加广泛,其不仅凿刻在青铜器之上,在汉砖、铜制器物上都得到了广泛的应用,汉金文的书写风格迥异,使人产生窥一斑不可知全豹之感,为了进一步提高书法专业汉金文教学质量,提高学生融会贯通的能力,教师要从汉金文临摹中归纳总结出书写规律,不断打磨汉金文的笔法、结构等,了解汉金文的演变,广泛吸收其他姊妹艺术的营养,提高学生综合能力和美学修养,从而使学生汉金文学习有一定深度,提高汉金文教学质量。

指导学生创作时,需要帮学生把把关,首先是内容的选择,可以在一定程度上做到文本内容和书写风格的一致,从而达到统一的效果。再到作品本身的打造、汉金文作品艺术语言的统一,还包括印章的适配、落款文字和正文的相得益彰等。

5 结语

通过汉金文在高校书法专业教育中的实践探究可以得知,汉金文属于篆书,但是带有隶书的味道。汉金文主要刻于青铜器、砖瓦、陶器上,有极高的文化价值与艺术价值。其对学生的理论素养、艺术审美有较高的要求,同时也考验着教师的教学水平,在汉金文教学中教师需要增加汉金文理论教学内容,提高学生的艺术审美,同时还要不断丰富和改善汉金文书法教学方法,从而提高汉金文书法专业教学质量。

参考文献

- [1] 谷松章.学习汉金文漫记[J].青少年书法(青年版),2012(3):37-42.
- [2] 华人德.汉金文的传与承[J].中国书法,2009(9):68-72.
- [3] 刘伟明.新莽嘉量的书法艺术特色及影响[J].中国书法,2022(10):80-85.
- [4] 聂国强.明代篆书风格研究及对书法史教学的价值意义[J].书画世界,2023,257(7):15-18+23.
- [5] 刘超.基于篆书视角探究中国书法艺术美学及发展趋向[J].艺术评鉴,2022(22):21-24.
- [6] 王学理.秦汉刻写文字与早期篆隶书法[J].咸阳师范学院学报,2023,38(5):11-15.
- [7] 华人德.中国书法史·两汉卷[M].南京:江苏教育出版社,1999.