Discussion on the Problems and Solutions in Calligraphy Teaching

Dan Li

Benxi Group Business Development Center, Benxi, Liaoning, 117000, China

Abstract

Calligraphy, as a unique art treasure in China and also a world art treasure, contains extremely rich cultural heritage value. Calligraphy has a certain emotional value and can showcase people's thoughts and emotions through calligraphy works, showcasing their personal charm. In the process of fully implementing quality education in primary and secondary schools, calligraphy art education has gradually become an important component of quality education. However, in our actual teaching work, due to various reasons, the role of artistic personality in overall teaching is greatly limited. Therefore, our next step is to conduct targeted analysis of the problems and specific improvement measures in teaching, and adopt effective solutions.

Kevwords

calligraphy education; problem; interest; artistic personality; cultural inheritance

浅谈书法教学中存在的问题及解决办法

里丹

本溪市群团事业发展中心,中国·辽宁本溪 117000

摘 要

书法作为中国独有的艺术瑰宝,同时也是世界的艺术珍品,它蕴含着极其富有文化内涵的传承价值。书法个具备一定情绪价值,可以通书法作品,展现人们的思想情感,展现出自己个性魅力。在中小学全面实施素质教育的过程中,书法艺术教育逐渐成为素质教育的重要组成部分。但在我们实际的教学工作中,由于多种原因,艺术个性在整体教学中的作用受到很大的限制。因此,我们接下来就是要有针对性地对教学中存在的问题和具体的改进措施进行有效的分析和采取有效解决办法。

关键词

书法教育;问题;兴趣;艺术个性;文化传承

1引言

书法,它能陶冶人的性情,给人以美的享受。随着国家教育体质的不断深入,越来越多的家长关注孩子书法的学习。作为一名书法教育工作者,如何开展书法教学是最重要的一项工作。中国书法是中国汉字唯一的艺术表现形式,书法学习并非一蹴而就的事,而是需要经过长时期的艰苦练习方才可能有所收获。古人云:"书者玄妙之技也。"因此,对于让没有接触过书法或刚刚接触书法的小学生对书法产生兴趣、在学习中有所领悟、有所进步,就需要教师具备专业水平和一定的教学方法。

2 书法教学中存在的问题

2.1 对书法的认识程度不够, 兴趣不足

真正的书法兴趣不可能凭空而来,由于社会的发展和

【作者简介】里丹(1970-),女,满族,中国辽宁鞍山 人,本科,国家二级美术师,从事书法教学研究。 现阶段家长的意识形态,家长们忙于工作,忙于文化课的补习,价值对传统书法艺术认识程度不够。据统计 100 名学生中 7%~8% 学习软笔书法。因此,需要更专业教师的指导下,让家长对书法文化有更深入的了解,重视书法教育的必行性。

2.2 书写习气较多, 改正较难

由于很多同学在初学写字时没有养成良好的书写习惯, 导致同学写字时正确姿势很难形成,俗话说,"习惯成自 然""先人为主",随着同学们年级的增高,书写任务加重, 所以改正不良习惯难上加难,导致学生平时书写字迹潦草, 影响卷面同时影响成绩。

2.3 不够专注, 怕苦怕累

在书法学习的过程中,需要做事诚恳、严谨、有耐心, 并且要持之以恒、不怕辛苦。但现在的家长、学生重视程度 不够,在学校写字课被其他课程占用,学生们沉迷于手机电 脑游戏,上课老师不专业等原因,致使学生们不能认真长期 坚持学习书法。

2.4 初学观察力不够

书法可以培养学生耐心、细心、观察力,学生们在初学时,不知道如何观察字的变化、笔画的不同,不会认真地读帖,临写时就是纯粹的抄字,不动脑思考字的笔画形态、字形结构、字与字之间的变化等关系,久而久之找不到书法的兴趣,失去信心,也就不愿再继续学习。

3 书法教学中存在问题的解决措施

3.1 针对兴趣培养

中国的教育家郭沫若说: "爱好出勤奋,勤奋出天才。 兴趣能使我们的注意力高度集中,从而使得人们能完善地完成自己的工作。"可见兴趣是最好的老师。在书法艺术的教学中,应培养学生持之以恒,知道学习书法是一个长期的艺术行为[1]。因此,作为教师首先从以下几方面来提高学生们的兴趣:

①在课堂教学中激趣为主,以励志故事如书法家勤学苦练的故事,书法的动态及学习书法的重要意义,讲述一些励志的文案等,初期阶段学生们不一定理解和接受,但是,在学习和生活中与人分享的时候有一种成就感时,兴趣就会激发而来。

②打造优雅舒适的环境,通过放大一些古帖,用浓厚古典的书法雅静的环境熏陶,让学生们喜欢来到这里,去体验学习书法的快乐。经常带学生创作一些优秀的作品,展示和录制创作过程进行播放和展示,激发学生的学习动力和信心。

③教学中以师生互动的形式,多一些课程设计增加粘性,与学生们交朋友,通过交朋友让孩子们感觉亦师亦友共同进步的心态来学习。

④通过举办相关的比赛和活动,如传统文化的活动、 笔会、雅集,相关考级等形式,在活动中表彰成绩优异的同学。从而,在比赛和活动之前的集中训练中,提升学生的书写水平和对书法的热情。

⑤优化课堂教学的同时,努力研发教材。教学中,结合不同基础的同学,根据实际情况,在传授书法基本知识和基本技能的同时,最大潜能地培养学生学习的自觉性、书写习惯和书写能力。

3.2 通过日常教学培养学生的自学能力

古人云: "授人以鱼,不如授人以渔。"任何本领都是一点一滴学起的,需要日积月累,积累而成。那么学习的方法亦是如此,唐代杰出的文学家、思想家韩愈在《师说》中说道: "师者,所以传道,授业、解惑也。"所以老师的教学方法很重要,在书法教学中不能求快和多,养成每天定时规范书写的习惯。切忌三天打鱼两天晒网的坏习惯,最终导致半途而废,一事无成。同时教师要引领学生克服不要急于求成,骄傲自满的心理。教会学生学习的过程中可以多了解,博采众长,但是临帖的过程中要精专,使学生掌握正确

的学习方法,在学习书法的道路上不走弯路,从中不断提升 临帖能力和自学能力^[2]。

3.3 在书法教学中培养学生的审美能力

书法本身就极具美的因素,有着线条的美、点画形态的美、章法布局的美、节奏韵律的美、形式多样的美。鲁迅先生说:"书法不是诗却有诗的韵味,不是画却有画的美感,不是舞却有舞的节奏,不是歌却有歌的旋律。"书法的学习可以陶冶学生的性情,培养丰富的感觉意识和情绪意识^[3]。在教学中指导学生广泛欣赏古今名帖,提高学生的鉴赏力。让学生在不同风格书法碑帖和书法作品中感受书法的风格美。

3.4 在书法学习过程中,最重要的就是要做到精读帖、精临帖、精创作

①读帖是学习书法的重要环节,首先在读帖之前指导本帖的背景,如果把学习书法当成只是写字那是错误的,要科学地去读帖,如王羲之的《兰亭序》是在什么条件和情况下完成的,是如何创作而成的,要对整个帖的书写创作缘由有一个了解,这样才能更好地深入学习法帖的精髓。要仔细研究笔法、结构和章法,然后进行记忆,做到胸有成竹,尽可能地把握法帖的艺术规律进行创作。

②我们学习书法中有了认真读帖的过程后,就是认真临写,如果读贴是比较肤浅,那临帖时需要看一笔写一笔的操作,这样的临帖方法是临不到帖的精髓,达不到临习的目的,也就不能更好地创作。那么正确的临帖方法是:

第一,按所临帖的结构、笔画等特点先临像。正如孙过庭《书谱》写道: "察之者尚精,拟之者贵似。"这句话告诉我们,就是要观察仔细、临得要准和像。而像就是形神兼备。熟能生巧固然重要,但一定经过精细的研究后再去临习才会精彩。那临帖也不是一遍又一遍的抄写,需要选择这一段经典,真正掌握它的本质和规律,才能达到林铁的目的。

第二,书法需要自然书写,不能描、画、做。在书写的过程中要突出一个书写感,一定要形神兼备。同时,书写时要注意执笔方法和用笔,做到指实、掌虚、腕平、肘悬并且放松书写。

第三,有了精临和精读才能更好的创作。每一件优秀的作品,都是需要精心的构思和打磨,王羲之在《书论》中说道:"贵乎沉静,另意在笔前,字居其后,未做之始,结思成已。"那么创作之前一定要有构思,作品内容的选择,字数的多少,文字版本书体的选择等,都是在创作之前要做的。创作的作品在精不在多,既强调作品的精彩,注重书法作品中的点画、章法、结构的韵味,用一个平常心去创作。

③书法教学中讲练结合。坚持讲练结合,互相穿插, 发现问题及时纠正。讲解得多练得少就会只说不做,纸上谈 兵。同样,只练不讲,又会盲目写,随意写,导致专业度不够, 走弯路。因此,老师的自身素质很重要,在教学中一定要讲 解和指导练习相结合,及时发现问题及时解决。 ④正确地处理学和用的关系也很重要。会学不会用,不能把所学内容用到实际中,就不能促进学习效果。让学生在学习过程中增加学书的动力和目的性。在教学中不断鼓励学生学用结合,改掉原来的坏习惯,才能使整体书写水平提高。总之,书法教学中的困难很多,需要教师在教学中不断实践解决问题,引导鼓励学生学习书法,不断探索有效的科学方法,提升学生的书写能力,做到有效提升学生的综合素质,更好地做好文化传承的工作。

4 在书法教学中毛笔书法和硬笔书法相辅相成

目前,毛笔书法和硬笔书法关系存在的问题由于受到几千年传统文化思想的影响,很多人固执己见,不能正确看待两者的关系,只要说到书法,大家首先想到的就是毛笔书法,所以在很长一段时间以来,研究毛笔书法理论和研写毛笔书法的人都要远远多于硬笔书法,同时对毛笔书法的重视程度远远高于硬笔书法,就连书法教学方面也是如此,并没有把两者统一起来,而是各自为阵,毛笔和硬笔的字帖、教学书体相互分离,这些情况综合在一起,其实对书法艺术的发展极为不利,阻碍了书法理论的完善,更形不成创新,且创新是事物发展的强大动力,没有创新就没有发展,书法艺术亦是如此。毛笔和硬笔可以相辅相成,例如:毛笔的草书与硬笔的草书可以互补,硬笔的小楷可以临习软笔的法帖。二者在笔法和整体思路上吻合。

①正确认识硬笔书法与硬笔书法的本质及两者的异同要改变上面的状况,首先要明确硬笔书法也是书法,这不是仅凭个人喜好决定的,是由书法本质特征决定的。书法指的是把汉字作为载体,通过各种书写工具,用线条的变化来表示其意思,使之具有运动性、立体性,更具观赏性,带给人美的享受,书写出来的汉字不仅将写者的学识、修养、气质反映出来,还将主体的精神淋漓尽致地表达出来,硬笔书法同样具有这些特征。其次从书法源头来分析,书法是随着汉字的产生而产生。另外,从书法发展变化角度来分析,书写工具的不同使得书法呈现的形态不同,引起了书法的发展变化。

②加强硬笔书法理论和技法研究,尽快实现一体化。 毛笔因其艺术表现力更强,所以在书法理论研究领域占有主 要地位,但在这个新的时代,随着书法热的兴起,出现了 以钢笔为主体的书写工具创作的硬笔书法, 硬笔书法也成为中国书法史上浓墨重彩的一笔,它发展之快令人目不暇接。 短短时间里,它已拥有一支比较庞大的队伍,只是因为缺少专门的硬笔研究理论而使得硬笔书法有了缺憾,值得人们探讨。

③在教学中推进毛笔书法和硬笔书法一体化进程。书法也应与时俱进,不能墨守陈规,否则谈不上发展和创新。现在是高速发展的时代,人们的学习、工作、生活都处于高节奏的状态,硬笔书写工具能够很好地与之相适应,所以,积极探索新形势下书法教学方法势在必行。首先,我们把上课时间设置两个半小时,硬笔学习为一个小时,软笔学习为一个半小时,上课时利用同一字体、字帖进行完整系统的毛笔书法、硬笔书法的指导。

毛笔书法与硬笔书法既是相对独立的,形成了不同的 艺术风格,同时它们也是互为借鉴的,它们各成体系,又相 辅相成。中国的硬笔书法和毛笔书法都把汉字作为表现对 象,同时学习不仅能够提高书写能力,丰富笔画的表现力, 完善字的结构,是一种有效的学习方法。

5 结语

总而言之,书法教学中存在的困难很多,需要教师想方设法,不断引导、帮助和鼓励学生对书法全面系统学习。 从始至终要在坚持临习中逐渐解决深入性的问题,克服在临习中急躁心理、表面功夫,培养学生踏踏实实静心研读,养成细、慢、准、稳、恒学习精神。同时,还要增长字外功,扩展视野,多读书,多思考。这样,我们的书法教育教学必定会取得斐然的成绩,学生的综合素质才会真正的得到提高,中国的传统文化才能得以传承下去^[4]。

参考文献

- [1] 陈鹏凯.书法学习兴趣培养的教学策略研究[J].文化产业,2021 (35):160-162
- [2] 李军.探析书法教学中培养学生思考能力的有效途径[J].书法教育,2021(5):71-74.
- [3] 许建华.书法教学中学生审美能力培养路径研究[J].江苏教育, 2021(5):36-38.
- [4] 林兆沁.新时代背景下书法教学的创新及发展策略——评《书 法教育与教学研究》[J].科技管理研究,2023,43(11):16.