

Discussion on the connotation and significance of calligraphy aesthetics in ceramic art education

Sun Wenqing

Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen

Abstract: Chinese calligraphy is the glorious cultural heritage of the Chinese nation. It is a very special art form. It is the most common and meaningful art among all traditional Chinese arts. Strengthening calligraphy teaching in ceramic art education is of practical significance to understand the aesthetic meaning of calligraphy and to improve students' character and aesthetic quality.

Key words: Calligraphy; Ceramic; The fine arts education

Received: 2019-09-11; Accepted: 2019-09-30; Published: 2019-10-08

书法审美在陶瓷美术教育中的内 涵与意义探讨

孙文清

景德镇陶瓷大学，景德镇

邮箱: wenq_01@126.com

摘要: 中国的书法,是中华民族光辉灿烂的文化遗产,是一种极为特殊的艺术形式,是中国诸般传统艺术中最为普遍而又最富有内涵的艺术。强化陶瓷美术教育中的书法教学,对了解书法审美的涵义,提高学生人品与审美素质具有现实的意义。

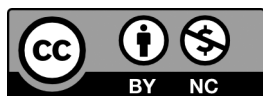
关键词: 书法; 陶瓷; 美术教育

收稿日期: 2019-09-11; 录用日期: 2019-09-30; 发表日期: 2019-10-08

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

汉字书法是中华民族独有的优秀文化,是中华国粹,是世界唯一的文字艺术奇葩。书法艺术既是具体的造型艺术,又是抽象的表意艺术;既是欣赏艺术,又是实用艺术。写一手好字不但让人看了舒服,还能给人一种美的享受。古往今来,不仅有一大批精美绝伦的书法艺术精品存世,更有一大批的书法大家名垂千古。王羲之、颜真卿、郑板桥等书法家的书法,有的遒劲有力,如铁干虬枝;有的清新飘逸,如行云流水;有的端庄秀丽,如峻山险峰;千变万化,各具情态,以品高而书传后世。在陶瓷美术领域,如近代的“珠山八友”和现在的中国工艺美术大师王锡良、张松茂、赖德全等一些名家的大部分作品,运用书法的章法表现手法,在陶瓷装饰上都是诗中有画,画中有诗;诗之不尽、补之以跋,书画结合,开创了现代陶瓷艺术装饰的新格调。

因此,重视和加强高等美术院校书法教学,对培养学生健康的审美观念和审美能力,陶冶学生的高尚情操,提高学生的想象力和创造力,促进学生的身心健康发展,全面提高大学生文化素质,促进校园精神文明建设具有积极的意义。

1 书法教学在陶瓷美术教育中的现状

从实际教学来看,书法教育被忽视并没有得到很好的落实开展。书法教育多流于形式做表面文章,书法教学计划可有可无,书法课程可开可不开,书法教学难有专职教师任教,对学生书写水准几乎不做硬性要求,也没有考核认定标准。在这样一种大的学习成长环境下,国人的书法水平一直在一个较低的水准上徘徊,即使是受学校美术教育多年的大学生中,也难见有一定书法基础的学生。

如时下大学生包括已毕业的美术类大学生中,有一部分画画确实不错,而书法题字却实难恭维。君不见不少中国画和陶瓷作品题款,有的粗头乱服,伸缩无度;有的貌似深沉,实则败絮其中;有的胆大妄为,错字连篇;有的故作雄强,剑拔弩张;更有甚者请人为之,越俎代庖。如此这般捉襟见肘的现象,令人咋舌摇头。这样的书法题字到画面上,不说是绘画作品的亵渎,起码对作品也是有所毁损。有人曾言,欣赏国画必先看题字,题字水平差的,其画水平一定高不到哪里去,文句不通的肯定上不了档次。这种以字取画的说法固然有些偏颇,但也不无道理。古代画家不但要求字好,而且还要具备诗文功底,讲求用印质量,以“诗书画印俱佳”为追求。审视古人为我们留下的经典绘画作品,无不题款雅致,充满书卷气。

书法不佳,究其原因,既有随着我国社会的发展和变化,毛笔被钢笔替代,用毛笔写字的实用性无形中消失;也有对中国传统书法艺术的重视程度不够。我们现代人写字多用钢笔、圆珠笔、水笔、铅笔,条件优越的用电脑打字。对比古人的写字,全用毛笔,他们对毛笔的使用掌握的熟练程度,是我们今人无论如何也无法企及的。当一门艺术的社会基础没有了,它就失去群众性,失去群众性,也就成为我们大力呼唤书法进入陶瓷美术教育的现实状况。

当然,我们也应该明确认识,让学生学习书法不是让每一位学生将来都成为书法家,而是在书法美的熏陶下得到更滋润的发展。从这个意义出发,高校对书法教学的理念需要重新认识,突出应用与实践能力;对书法教学需要进行系统改革,突出素质教育的价值与作用;在教学安排方面需要加强对书法教学

方法与技巧的研究,形成系统的书法教学体系,为全面提高书法教学奠定良好基础。

2 书法教学对提高学生人品与审美素质的意义

学生学习书法除了写好汉字之外,还要在书法学习中了解中国书法的历史和相关的书法理论知识,了解书法的美学原理,增进学识修养,提高书法的批评、欣赏水准。著名书法教育家沈尹默先生认为:“世人公认中国书法是最高艺术,就是因为它能显出惊人奇迹,无色而具画图的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏,心畅神怡。”鲁迅先生说:“中国的书法艺术是东方的明珠瑰宝,它不是诗却有诗的韵味,它不是画却有画的美感,它不是舞却有舞的节奏,它不是歌却有歌的旋律。”他还说:“中国文字有三美,意美以感心,音美以感耳,形美以感目。”所以,书法是一种静态的表现艺术,是中华民族光辉灿烂的文化遗产,是一种极为特殊的艺术形式,是中国诸般传统艺术中最为普遍而又最富有内涵的艺术。

书法作为一门品位高雅的艺术具有极高的审美价值。它借助于汉字形体的结构,充分发挥毛笔的特殊性,通过抽象的点画线条的流畅转折、收擒纵放等造型运动,将主观的情绪、情感、理想等心灵物象集中、提炼,转化为“有意味的形式”。简练的,变幻无穷的线条造型,不仅可以表达丰富的思想情趣,而且还能给人以无穷的想象和深沉美的享受。学习书法对提高学生的人品与文化素质有着非常重要的意义。首先,能增强学生爱国主义意识。汉字具有悠久的历史,现存资料表明,中国的汉字是世界上最富有艺术性的文字。书法更是将文字的艺术性发挥得淋漓尽致,并成为中华民族特有的传统艺术。著名的抽象派绘画大师毕加索曾说:“倘若我是一个中国人,那么,我将不是一个画家,而是一个书法家,我要用我的书法来写我的画。”中国书法在世界艺术之林深远久远的影响,足以使国人骄傲自豪。

其次,能培养学生自励坚强的意志。历史上许多书法家之所以取得举世瞩目的成就,无一不是刻苦自励、勤奋好学、精于笔墨的结果,正所谓“梅花香自苦寒来”。汉代张芝临池学书,池水尽墨;唐太宗夜半秉烛学习《兰亭序》;

智永习书“登楼不下，四十余年”，以至于“退笔成冢”；怀素则“种芭蕉万余株，以蕉叶共挥洒”。古今无数书法家钟情书艺，涵泳墨池，有着一股锲而不舍、不断进取的精神。对现代大学生来说，无疑能起到激励作用。

最后，能提高学生的审美素质。书画同源，陶瓷美术与书法同为艺术，其理相通，所用工具材料相同。但书法“挫万物于笔端，不拘常理常形”，它不像绘画那样反映的是事物的原形，而是以丰富内涵的抽象的线条造型创造美感。从书法艺术的形式美角度观察，既有飘逸秀丽的姿态美，又有辗转流动的气势美；既有疏密错综的组织美，又有浓淡间出的墨韵美，还有厚重轻软的运笔美。这种种美感，学生在学习过程中通过比较会逐步感受和认识，并能够和生活实际联系起来，这是对学生审美素质提高的必然结果。

3 书法教学改革创新的主要途径

首先，提升高校书法教师的素质能力。搞好高校书法教育的首要条件，就是要有一支高素质的胜任书法教育的教师队伍。书法教师既是本专业的学科专家，又是教学工作的承担者，因此教师队伍建设的成败与否是整个教学质量高低的关键。教师不仅要能写一手好字，而且还要拥有广博的书法创意理念与创意知识。教师的专业素质决定了书法课的高低档次，如果是一知半解，如山中竹笋一样，腹中空空，这种教学就难免枯燥乏味，课堂气氛也永远活跃不起来，学生对书法学习也会失去兴趣和信心。

其次，激发学生的学习兴趣和自主学习能力。书法教学过程是一个复杂而有规律的过程，兴趣是学习心理中最现实、最活跃的因素，它能够成为学习的直接动力。能否激发起学生的学习兴趣，是打开学生心扉、提高教学质量的捷径，也是优化书法课堂教学的前提。从兴趣入手，充分利用书法学科的特点优势，培养学生自主学习能力在教学过程中也尤为重要。任何一门知识的获得，都是由浅入深，循序渐进，从低到高的过程，学生有了学习兴趣和自主学习能力，再通过独立分析、探索、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标，就能收到“事半功倍”的学习效果。

最后，改变书法教学手段，强化现代教育技术。在培养与提高学生书法素

养的过程中,让学生接触大量的高水平的书法作品,熟悉一些书法作品表现形式,是丰富学生形象积累的重要途径。多媒体书法课件演示是一种行之有效的教学方法。它运用现代教育技术,通过网络下载、图片编辑、投影放大等形式,并通过连续的画面、声音、文字等对视听感官的刺激,可以把丰富的图片信息转化为教学资源,给人身临其境的感觉,为学生理解新知识提供直观的认识中介,拓宽了视野空间,再现了复杂情节,变抽象为具象,激发学生的求知欲望,使有限的书法课堂得到了无限的延伸。当大量的形象积累与典范的书法作品相互碰撞、磨擦、印证时,学生的审美倾向逐渐形成并不断提升,审美体验的积累又逐渐产生审美素养的提高,从而成为学生喜闻乐见的教学手段,提高学生的书法表现能力。

4 结语

高校书法教育的目的不仅是传授书法技能,更重要的是培养学生审美能力,提高审美素质,成为具有创造思维、高尚情操、完善人格的高素质人才。书法艺术是我们民族文化的载体,书法教育的全过程,实则是对学生进行爱国主义教育的过程,是对中国优秀传统文化的传承过程。从当前现状来看,书法教学还必须加强,祖国传统文化的传承还任重而道远。

参考文献

- [1] 李泽厚. 美学三书[M]. 合肥: 安徽文艺出版社, 1999.
- [2] 金学智. 书法美学谈[M]. 上海: 上海书画出版社, 1984.
- [3] 毛娟. 试论书法的意境美[J]. 文艺理论研究, 2003(4).
- [4] 王安维. 论书法与瓷艺装饰. 中国陶瓷, 2005年2月第1期