

学术空间

书法教学也是门艺术

——院校中青年书法教师的年终思考

■ 本报记者 梁颖

不论是集体还是个人，一到年底大家都会梳理自己过去的一年。有欣喜，也有不足。大家在总结过往面临的问题的同时，也在细心规划心中的2019年。各大艺术院校的书法教师也是如此，特别是院校的中青年教师，他们在过去一年取得了哪些成果？又面临着哪些困惑？在新的一年里又将在教学上进行哪些思考？记者采访了院校的中青年书法教师，希望他们所思考的，能够为新的一年书法教学提供一些启示。

相信潜移默化的力量

对于年轻老师来说，教学经验是非常重要的方面，唯有不断丰富自己的教学阅历，才能取得较好的效果。而这种阅历，包含着教师的自我完善和对知识的传递。

青年教师宋立在江西宜春学院书法艺术学院承担着书法技法、理论以及论文写作等课程的教学任务。与以往比较，他在前两年教学的基础上，做了一些改进尝试，所以在教学过程中显得更加得心应手。他认为，作为一名年轻教师，应该学会吸取其他教师的经验，通过其他老师的示范课程，或请资历较深的教师为自己的课堂教学进行点评，并及时调整和改进，从而能够提升教学能力。

作为一名大学教师，做好科研工作也是提升教学内涵的重要方面。宋立在科研中的选题基本是在课堂教学中发现的问题，他说：“在教学过程中，我会将研究所获得的最新成果及时反馈给学生。例如我在讲授‘书法史’的清代邓石如时，便会结合我所研究邓石如的情况进行分析，这样有利于达到相应的教学效果。”

与宋立相似，天津美术学院教师周勤君在学校主要讲授书法史、古代书论以及诸种书体的书写课程。在向学生传递自身所学时，她也会尽可能结合研究过的个案，比较深入、细致地讲授有关的历史和理论，避免空泛之谈，并在实际的书写上，启发学生发现和珍视自己的书写特点更甚于对前人、他人的模仿。

在教学过程中，周勤君通过三个方面进行自我提升：一是更加细致、深入地研读本专业的古代文献，从中获取新的发现，以及保持对相关艺术领域的历史和理论研究关注，比如音乐、舞蹈、设计、建筑等；二是关注国内外当代书画研究与创作；三是自身的写作与创作。

教学上的自我完善对所有教师来说都是亘古不变的课题。上海师范大学教师丘新巧的教学对象包括书法专业的本科生和研究生，他认为教学上的自我完善可以分为针对学生和针对自己两个方面。“针对学生主要是在教学方法上的改进，逐渐形成一个更明晰的、循序渐进的教学步骤，尽量适应于不同学生的诉求。至于自我完善，过去的一年无论在书法实践上还是理论研究上都取得了一些进步。当学生看到老师也在不断进步，这会给予他们以信心和方向。”然而目前来说，有效地传递这种新的探索和思考显然还比较困难，“我们作为老师就像冲锋陷阵的战士一样，是走在最前方的人，但这种经验对于刚具有一定基础的、跟随在后面的学生来说并不容易理解和进入。在这方面，我更相信潜移默化的力量。”

面对问题不断调整

目前，院校书法教学的状况如何？

过去22年，何学森一直在首都师范大学文学院任教，最近8年同时在书法学院授课并兼任研究生导师。去年完成校内调动，工作关系正式转入书法学院，今后可以把主要精力用于书法学科。他观察到，成规模、成建制的高校书法教学单位还比较少，很多书法教师在高校碎片化生存，单打独斗，工作任务很重，上升空间很小。“一个时期以来，书法专业的硕士、本科招生点的数量和规模持续扩展，书法专业的创建新增速度大大超过其他专业，门槛过低，显示出对书法学科的理解存在很大偏差。”

不可否认，对年轻教师来说，所承担的课程较多是当前教学的重要问题。宋立目前基本承担着主要理论课程，在备课上需要花费大量的时间和精力。与此同时，他还负责教授楷书和篆书，在课下需要做好大量功课，“讲授技法课程的前提是教师本身要有过硬的专业技能，所以技法课程亦需要消耗较多时间。如此下来，繁多的教学任务，给青年教师的压力较大。”而学生方面，周勤君看到，在本科生中，真正体现出对专业有一定理解、热情的人不多。“不少学生的书写习惯、认识仍然停留在考前的应试训练中。这需要教授者慢慢去努力改变。”周勤君说。

“最主要的一个问题，大概是理论和实践之间的关系问题。在全国范围内目前的书法专业主要都侧重于实践方面，看起来大家似乎都在培养一些书法工匠人。”丘新巧感叹，在目前的情况下，我们在教学过程中很难调适理论和实践的比重，而且由于学生普遍人文素养不够强，对理论缺乏兴趣，所以导致理论教学其实步履维艰，远远落后于实践教学。

最理想的状态是教学相长

教学是很难的一件事情，不是只要教师有足够高的水平，教学就一定好，因为它涉及很多技术上的操作，涉及和学生接触的方式。教学本身就是一门艺术，要真正掌握它并不容易。丘新巧坦言：“过去的一年谈不上有很大变化，但在教学方法上有细微的调整。譬如，对课程目标设置上会更明确，训练的步骤也会更加合理。这些教学手段会随着青年教师在教学上经验的积累，自然而然改进。”

书法专业高层次人才的培养离不开各个层次的铺垫。何学森告诉记者：“过去一年，义务教育阶段和本科阶段的书法教育工作比以前更受重视，首都师范大学也在初等教育学院增设了书法教育本科，马上就要开始招生，这也反映出院校书法教育比以前更为深入、务实。”他认为，高校之间应该加强联合，交流教学经验，探索科学的标准和方法。

当然，最理想的教学状态莫过于教学相长。这包括学生思维活跃，能提出有一定价值的问题，在创作上也不乏想象力，与老师共同推进书法艺术的深化。所以周勤君一方面期许学生首先培养良好的手艺，另一方面也希望看到他们能够开始运用自己的智慧去思考、去探索书法艺术。

尽可能培养优秀的学生，是作为教师的职责，未来的书法也将会落在这样的学生身上。作为一名普通大学教师，归根结底，培养人才永远是他们工作的最重要方面。如宋立所说：“新的一年中，坚持理想，努力讲好每一堂课，将自身所学、所知、所得都分享给同学。”

一家之言

书法的线条能抒情吗

■ 黄建林

有人说，书法的线条具有很强的抒情性。这一观点，我以为不正确。书法的线条不能表达书写者的感情，不具有抒情性，但是它可以比较充分展示书写者的书写个性。在这里，书写个性不能等同于思想感情。

书法的线条不具有抒情性，是指书法的线条不能表达书写者的思想感情。因为不论哪一种书体，它的书写线条都不具备抒情达意的功能，只看真书这一类书体，包括篆书、隶书和楷书，也就是书写比较工整的书体。先看篆书。篆书的书写笔画基本上是以圆转平直为主要特征，笔画的起始到末了，都一直保持一种均衡匀称的状态。比如秦小篆李斯的《泰山刻石》和《琅琊台刻石》，书写线条均匀圆转，从每个字的书写线条，并不能看出当时李斯要表达一种怎样的思想感情。后来的《峰山刻石》字字珠玑，线条精细婉转，有如“铁线”圆转流利，却无法从这些优美的“铁线”当中看出书写者表达了一种怎样的思想感情。小篆之前的石鼓文、金文和甲骨文，那就更加难以品味出当时书写（刻写、浇铸）者的情绪状态来。

隶书是从篆演变出来的一种书体，虽然书写的笔画有了变化，少了圆转，多了方折，讲究蚕头燕尾、一波三折，但是，我们不论从《曹全碑》《礼器碑》去看，还是从《张迁碑》《史晨碑》去看，那些或粗犷、或浑厚、或峻峭、或娟秀的隶书笔画线条，都表现出了书写者什么样的思想感情呢？——一句话：看不出来。或者说，那些隶书的笔画线条，并没有表达出书写者的思想感情来。

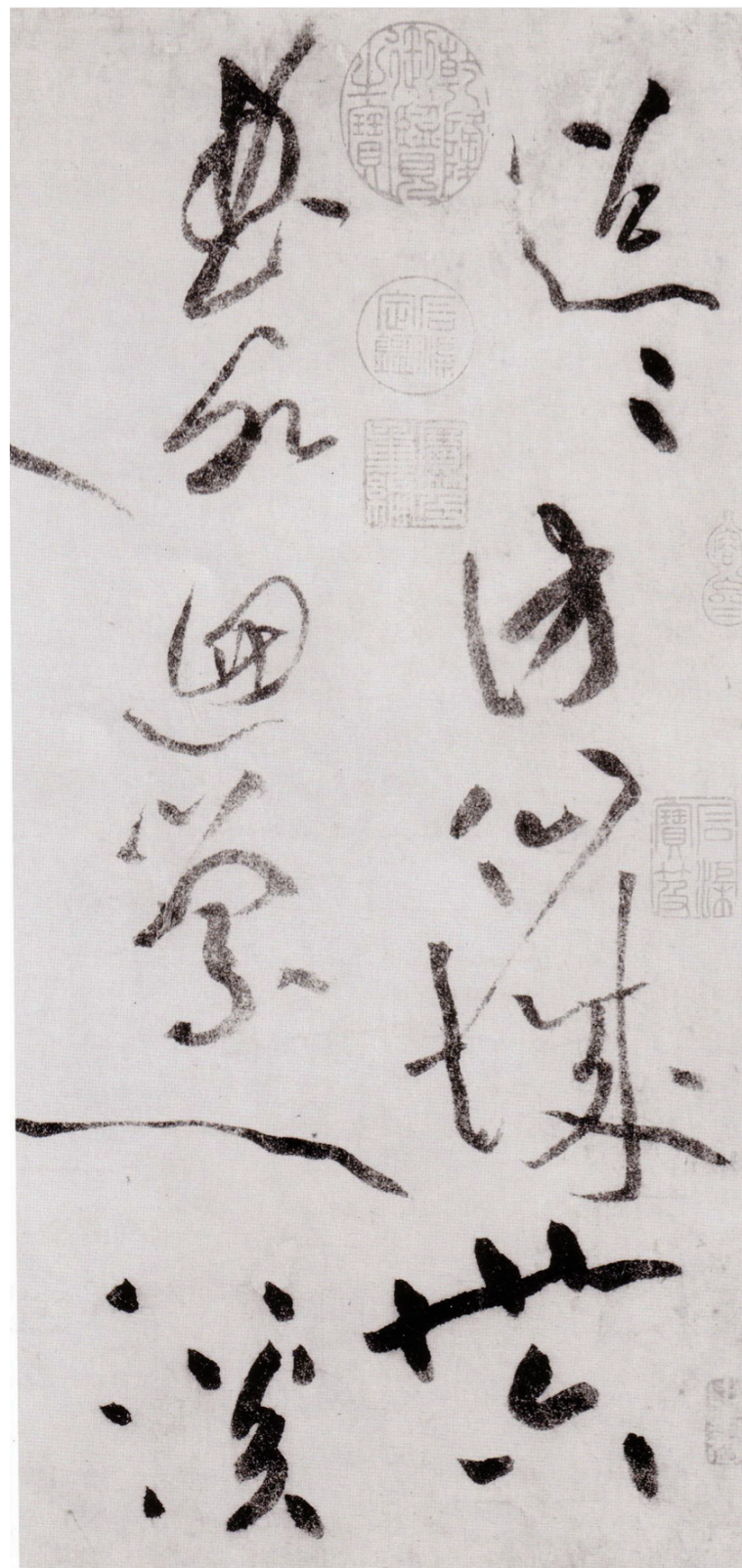
而楷书这种在隶书基础上演变发展出来的书体，不仅讲究横平竖直，而且突出撇捺锋利，转折斩钉截铁。楷书的笔画线条注重装饰性，起笔需要逆锋和回锋，撇捺出锋要求果断爽利。唐朝的楷书是我们书法发展过程中的巅峰阶段，唐楷的书写线条具有抒情性吗？我们看颜真卿的《麻姑山仙坛记》，这是唐楷的典范之一，何绍基赞扬它“神光炳时，朴逸厚远，为颜

书各碑中的极品。”但是，从每个字的书写笔画线条看，你能看出颜真卿当时表达了一种什么样的思想感情呢？看不出来的。

真书的书写线条不能直接表达书写者的思想感情，那么，行书和草书总该可以吧？其实也一样不能表达书写者的思想感情。你看《兰亭序》的每个字的每个笔画，能看出王羲之的什么情感来呢？虽然在《兰亭序》中，王羲之对时光飞逝，人生短暂大发感慨，字里行间暗含对人生的眷恋和热爱之情，对人生敏锐、深刻的感受中有一份对人生特别的热爱和执着，在尽述古人、今人、后人慨叹人生无常的同时，批判了庄周“一死生”“齐彭殇”的虚无主义，但是，这些情感和思想都是从文章《兰亭序》的“字里行间”表达出来的，并不是从每个字的笔画线条中表现出来的。颜真卿的《祭侄文稿》也是同样的情况，颜真卿书写祭侄文稿时的“祭悼其侄季明疾痛惨怛，哀思郁勃”浓烈情感，也是通过文章的章句表达出来的。从每个字的书写笔画（线条）是看不出这种情感的。有人把颜真卿的行书字另行集字作对联“节用爱人能道固；正心诚意以修身”“向海朝天积夙愿；能行大道近青云”，用的也是《祭侄文稿》里的文字，跟颜真卿的《祭侄文稿》的情感能是一回事吗？

那么草书的线条呢？草书的线条应该是具有抒情性的吧？其实也不然。看张旭的《千字文线书》，你能从那些龙飞凤舞的草书线条当中看出张旭的什么思想感情来呢？从黄庭坚的草书《李白忆旧游诗草书卷》的笔画线条当中，能看出黄庭坚“问余别恨知多少，落花春暮争纷纷。心亦不可尽，情亦不可极。呼儿长跪献此辞，寄君千里遥相忆”的思想感情来吗？肯定是不能的。但是，从那些既有规范，又有随心所欲的草书线条之中，我们可以品味出黄庭坚“深得张旭、怀素草书飞动洒脱的神韵，而又具有自己的风格。用笔紧峭，瘦劲奇崛，气势雄健，结体变化多端”的书法个性特征。

所以，书法线条不具有抒情性，但是可以展示书写者的书写个性和审美倾向。

李白忆旧游诗草书卷局部 黄庭坚

和合文明诉求

——现代生活方式的构建

■ 言恭达

中国书法文化历来呼唤崇高，要求走向德性化与人格化。艺术创作要扎根于现实生活的土壤，认真思考如何做好优秀传统文化的现代活化和优秀国际文化的本土化，创造性完成这双向活化，并取得成效。

将艺术还原于文化，求真于经典，这是当下中国书坛人人需做的命题。守护文化灵魂，回归艺术心灵。本质意义上看，书法是文化，须“技进乎道”“文以载道”。

中华民族讲究“和”“合”。“和”“合”二字在甲骨文、金文中就已单独出现。在殷周时期，“和”与“合”是单一概念。随着历史的推进，“和”“合”从单一概念发展到“和合”并用，再由诸子百家的阐述，促进了“和合”理念的形成与发展。经儒、道、释三家的论述，逐渐形成了意蕴丰富的中华和合文化。

中华文明是“和合文明”。和合是中庸，是包容，是友善，是合作，是中华文化人文精神的精髓，是“天下同归而殊途，一致而百虑的自归”。和合文化以其博大精深内涵，唤起了民族的认同感、归属感与荣誉感，成为代代相传的东方文明基因。它是今天我们建成小康社会的核心理念，也是世界各种文明交流的有效载体。

中华文化的“天人合一”思想是人类文明史的创举，是对全人类作出的伟大的文化贡献。“天人合一”“天人合德”的自然观，“和实生物、同而不继”的发展观，“和而不同”的文化观，“以和为贵”的社会观……“和”文化始终唤醒中华民族全民觉醒的文化信仰。从尧舜时代的“协和万邦”“夔和天下”到春秋时期管仲发出的“和合故能谐”的“和”文化先声，为中华民族“和合”文化价值的实现搭起了从个人、家庭到社会的基本框架，也为中国文化的审美制定了基本法则。古语有云：“和也者，天下之达道也，致中和，天地位焉，万物育焉。”以和为善，以和为美，以和为本，从社会伦理、审美心理到民族道统，构筑起了中华文化核心价值体系，彰显了和合文化的民族精神诉求。

我们说文化是空间，文明是时间。中华文明是内足文明，它不向外扩张，养成了宁静、平和、自然的生存意识与生活态度。中国人典型的生活方式是礼乐生活，寄予一个民族更多的生命情调。这种礼乐生活方式的建立则依赖于不同时代中华民族各种形式与层面的人文教化与审美活动，形成民族集体记忆的社会氛

围。因此，考量一个社会文明的最核心层面首先是全民生活方式的定位，而后才是围绕生活方式所展开的经济发展模式与社会体制改革。本质地看，一个时代的生活方式是这个时代全民教育、人格塑造的全景式扫描。因为一个民族所特有的生活方式是按照其独立的运行规则，彰显该时代的人性之精神。社会制度与秩序不能仅仅依靠律法来维持，还要依靠人文教化来实现。

孔子说：“十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”对于新时代的文明而言，我们是否还能重温一下这个个体文化生命参照的历程？我想，这也是一个民族生活方式的传承。它阐释了一个人个体生命链的不断充实、完善与丰富，从而完成人性的锤炼与提升。它让中华民族子孙在自我修养的日常生活里思考个体与社会、义务与责任、享受与付出、物质与精神、利己与利他的民族传统生活方式的追求。

中华和合文化已走到了今天历史的节点，这就要求我们必须完成现代生活方式的合理构建与提升。这种生活方式是建立在天地人互通互鉴的轨道上，表现为“天人合一，人能弘道”的信念。和合文明就是“大中之道”“中庸之道”。我们这个时代，如何让全民在财富围堵里冲破出来，赢得真正的人性本真，还原文化自信下的盛世生活？转换在物竞竞争下浅层面的唯物享受的生活方式，提升到当代“礼乐生活”的构建中是一个路径。

从传统文化生活进入现代生活方式的转型，从传统人文精神到现代人文精神的转型，我们需要接纳并更新传统儒家学说与“六艺”教化关于人的文化生命的告诫，使其在改革开放新时代延续生长并更具生命的活力，从而促进全民现代生活方式的养成。礼教、诗教、乐教、书教等本质上并不是单一的还原读经诵文的国学热潮，而是构筑时代的人文教化空间。在互联网自由宣泄的时代，现代生活方式的构建需要制度的保障与改革的完善，需要人文教化的深入、文化生态的净化，社会秩序的重组与改革制度的创新，需要以文化搭建起政府、社会、家庭与个人互联互通、互信共赢的心灵长桥，完成时代文化健康、有序发展，让全民在今天数字经济时代真正感受到生活美学的优质享受。

（作者系清华大学教授、书法家）

作品选登

猪年大吉 言恭达 撰 黄建林 书