

让德育之花在书法课堂拔蕊怒放

■方晓春

书法作为一种特殊艺术,历史之悠久、魅力之独特,在辉煌灿烂的民族文化史中占有重要一席。此前,国务院学位委员会、教育部将书法与美术合并升级为一级学科,足以展现出国家对书法这门古老艺术的重视与认可。作为教书育人、传播知识的学校和教师,要高度重视书法教学中的德育功能,这样不但能帮助学生写好中国字,更重要的是对于塑造学生的健全人格,做堂堂正正的中国人有着极其深远的意义。

首先,书法教学有利于激发学生的爱国热情和民族自豪感。中国书法历经了三千余年的发展史,具有顽强的生命力,是中国文化传统的产物,是我国的民族文化瑰宝。中国书法艺术在国际艺坛也享有崇高的地位。在课堂上,教师要彻底纠正有些学生认为西方国家的油画才有价值,才算是真正的艺术的错误认知,告诫他们完全用金钱来衡量一件艺术品的优劣和价值的高低是片面的、不公正的。真正的艺术是植根于广大民众这块肥沃的土壤之中的,是民众所喜闻乐见,极易接受的。近些年来,马来西亚、新加坡以及东南亚一带许多国家都相继成立了专门的书法研究机构,更有一些欧美国家纷纷派留学生到中国学习书法艺术,尤其是孔子学院,走向全球五大洲,强力推广汉语和传播中华文化,极大增进了世界人民对中国语言和文化的深层次的了解,促进

世界多元文化向前迈进。中国书法也随

之走出了国门,开枝散叶,飘香海外。毋庸置疑,如此非凡的成就无一不是无数先贤志士为之苦苦追寻,潜心探究,踔厉奋发,笃行不怠的结晶。教师在学生面前完全可以理直气壮弘扬中国书法文化,从而使学生感受到身为炎黄子孙,理应继承并发扬光大祖国的传统文化艺术,让中国书法这颗明珠更加耀眼,更加璀璨,逐步把学生引入书法这座金碧辉煌的艺术殿堂。

其次,书法教学有利于学生意志品质的培养。一点一画写字,一撇一捺做人。心正则笔正,心美则字秀。字如其人,人如其字。字里行间尽显出书写者的精神面貌和志趣气格。宋人黄庭坚书论:“学书须要胸中有道义,又有广之以圣哲之学,书乃可贵。”写字课是一门比较枯燥的课程,学生往往先热后冷,虎头蛇尾,难以持久,易于产生一种“厌书”心理。在教学中,教师应利用古今中国书法名人刻苦学习的故事来激发他们、启迪他们,帮助他们明确毅力与“学书”的关系,毅力与成功的关系。有道是一分汗水一分收获,付出的与得到的总是成正比。书圣王羲之为写一“鹅”字,天天养鹅,时时观鹅,久而久之,偶得神妙,“鹅”传千古。献之随父学书,习墨八缸,临池不辍,最终他的书法,内骨强健,精神外露,炉火纯青,咄咄逼人,堪称一绝,为我国书坛又树起了一座巍巍丰碑。

做人要守法,写字勿越规。写字是有一定规范的,是有严格讲究的,切不可东一榔头、西一棒槌,朝颜夕柳。在书法艺术上搞投机取巧,想用最小的代价换取最大的成效,是绝对不成的。无论什么艺术均无捷径可走,尤其是历经千年流传至今的一些珍贵碑帖,其法度颇为森严,神形俱佳,韵味无穷,来不得丝毫马虎。如清雅秀丽的《礼器碑》,豪放、豁达的《石门颂》,雍容大度的《神策军碑》等等,无不显示作者创作时的严谨之风以及从中透出的自然之美。在生活节奏不断加快,精神压力日益加重的今天,习字陶灵、美化生活、舒缓神情、养性修心。心中狂喜时,写字让人岑寂;心里郁闷时,写字可使人消愁。书法具有非常神奇的效用。因此,学生学书为达到预设的成功目标,务必克服意识障碍而排除重重阻力,具备良好的心理状态和意志品质。否则,蜗行牛步,踟蹰不前。

再者,书法教学有利于提高学生的审美能力和审美情趣。书法艺术是汉字的书写艺术,它能给学生以视觉上的美感和精神上的享受。书法首先讲究的是笔画正确、笔顺合理、结构匀称。笔画是构成书法美的基础。汉字是由点、横、撇、捺、钩、折等基本笔画组成,所以没有笔画美就没有书法美。教师在书法教学时还要教学生注意笔画的位置、长短、粗细以及运笔的轻重、缓急、速涩,字态的险与稳、欹与正,

用墨的浓与淡、湿与枯。字的结构在书法美中是十分重要的位置,因为只有字的结构美,才有作品的章法美。汉字的结构包括独体字与合体字,合体字又包括上下、左右、上中下、左中右、半包围和全包围等结构。教学中,教师要让学生明白字的各部位的比例,如“千”字的书写应将上面的短撇和下面的“十”字对正,这样“千”字的重心才稳,形体才美。学生掌握字的结构的书写规律,才能写出结构美的汉字来。一幅成功的书法作品,除了写好每一个字外,还应对整幅作品进行精心设计,首先是确定好书写的内容,其次是书写形式和布局,最后是如何款识。这些都是需要审美能力的。日积月累的书法练习,将不断提高学生的审美能力和审美情趣。

中国书法是中国传统文化的精髓,是令华夏子孙无比自豪的优秀文化遗产。随着人类文明程度日渐提高,社会的不断进步,物质基础的更加坚实,人们的精神需求越来越高,因而书法艺术所产生的作用愈来愈大。书法教育的育人功能体现在方方面面。作为教育工作者,尤其是书法教育工作者,心中有方向,胸中有使命,肩上有担当,除了向学生传授书法之技法、技能、技巧之外,还应注重对学生进行心理品质的培养,思想道德文化素质教育的提升,让学生逐渐形成良好的书品与人品,做艺德共进、德艺双馨的文化人。

铸炼抗疫美术作品的审美品格

■黄剑武

近些年,有些文艺批评家批评文艺在灾难和疾病面前是无力的甚至是无效的。歌德曾经说过:“大自然把人困在黑暗中,迫使人们永远向往光明。”歌德的这句话恰好就此观点作了回答。他的这句话具有辩证立场,包含两层意思,一是提示了灾难和困难只是暂时的;二是人们面对灾难和困难的时候虽然艰难,但不要消极失望,需要具备积极向上的精神意志。我想疫情期间,这应该就是艺术家创作的动力所在,艺术作品的现实意义所在。

不知不觉中,新冠疫情断断续续持续了三年之久,全国各地的文艺家创作了不少的抗疫题材文艺作品,其数量之巨大、内容之丰富,可谓达到了中国文艺发展史上的主题创作之最。这其中虽然出现了不少优秀的作品,但是创作的问题比较集中,震撼人心的精品力作还是缺乏,审美品格不高。希望能够与广大文艺家们展开交流与讨论。

一、巧妙选材,凝练事件的可读性和典型性

从近几年的抗疫题材的作品看,大多数美术作品通常集中在抗疫一线的常规事件上,如防疫人员做核酸现场、防疫人员离别场景和防疫医护人员特写等几个内容和情节上。大多数作品创作形式高度重复,内容严重撞车。事件过于常见,表达过于直白,缺乏艺术性。文艺创作有一个重要的美学属性就是情节的可读性

和人物的典型性,尤其是主题性创作则显得更为突出。常规事件不是不可以表现,但常规事件往往是大家最为熟悉的,是最难表现的,也具有挑战性的,需要艺术家以一个巧妙的安排和独特的视角合理切入才会出彩。一旦落入俗套,便会索然无味,毫无新意。

在看似平凡机械的抗疫一线工作中,每天都悄然无息地发生着不平凡的事情,艺术家需要多深入生活,多关注生活细节,关注人的内心,要以一双发现的眼睛发现生命的脆弱、痛苦与坚韧,揭示人性的责任、正义、大爱,同时也可以体现出现实的矛盾性,折射人的复杂性、多元性和立体性,点燃事件的可读性和形象的典型性。而不是一味参考新闻照片、网络资料或者是手机随拍,其内容空洞、司空见惯,所呈现的是人物的单一性和普遍性,无力的加油和苍白的赞美,以致作品不生动,不感人,和观众无法产生共鸣。

二、拓展创作方法的多样性和艺术性

在近三年的抗疫美术作品中,比较常见的是国画、油画和雕塑等创作门类,以写实的创作方法比较普遍。写实主义从二十世纪初自西方传到中国,一直是中国主题性创作的主导力量。欧洲从二战之后,就陆续有了除了写实风格之外的,具有战争、疫情和灾难的主题性倾向的各种风格样式的美术作品,而中国直到现在,除了诸多抗战题材,此类作品比较少见。

写实的方法虽然能反映抗疫人物、事件具体细节的优势,有通俗易懂、老少咸宜的识读特点,但是确有事无巨细、过于繁琐的局限,最为突出的是内容和形式过于集中,写实技巧大同小异,有高度重复雷同之嫌。美术创作的表现方法丰富,艺术表达多样,除了写实,还有写意、表现和抽象等等,都可以做尝试,其实无需局限于一种风格样式。任何的表现方法只是手段,目的在于作品是否已经表达准确,是否达到审美的共情,接近创作所表达的对象本身存在的意义。美术创作的材料和工具也有很多,除了国油版雕,还有如丙烯、综合材料、科技产品等等。材料和工具的相似性,在某种程度上,也大大限制了艺术创作的艺术性和创新性,导致了审美表达的普遍性和单一性。这些方式方法的尝试与拓展,也许可以避免文艺作品千篇一律而导致的审美疲劳,使审美更具多样性和丰富性,甚至是耳目一新。然而,这不一定对所有艺术家管用,但是对有些有胆识、有勇气,具有探索精神的艺术家可能有用。

三、在疾病和灾难反思中提升审美品格

新冠病毒对于人类来说,是一次对个体生命彻头彻尾的生理考验,同时是人类社会面对自然进化终极去向的拷问。作为本世纪重大的传染性疾

病,在医学角度和可操控方式也是极为有限的。疫情反弹需要医学界继续认知和研究传染对象,文艺家则可以在生命意义上进行反复追问,在社会学意义上进行重新审视。因热爱生命、尊重生命,故遵循客观,尊重事实,需对生命的懈怠和生活的苦难进行反思与批评,反思当下,警醒后人。

中西方有不少反映灾难、疾病的优秀作品,如德国画家保罗·弗斯特的铜板画《罗马的鸟嘴医生》,法国写实主义画家普桑的油画《阿杜杜德的瘟疫》,奥地利表现主义画家席勒的油画《家庭》,西班牙立体主义画家毕加索的油画《轰炸格尔尼卡》,中国现实主义画家蒋兆和的国画《流民图》,周思聪的国画《矿工图之五》等作品。这些经典美术作品对上述现象和问题进行反思与批评,直击心灵,震撼人心,在灾难和苦难中警醒与反思,表现形式多样,以悲剧美学升华美学品格。这一方面的创作形式、角度和经验,值得当下广大文艺家思考与借鉴。

文艺作品的审美是一项润物细无声的长期工作,文艺家需要深入生活、体验生活、表现生活。在现实生活与挫折经历中,从内心出发,从人性出发,从国家发展出发,从人类共同命运出发,不断提高创作修养,锤炼人格担当,才会创作出不愧于时代的具有审美品格的优秀作品,彰显国家文艺工作的社会意义和时代价值。