

# 书法 VS 书写 硬笔学习的艺术突围与实用真谛

■ 邵斌

## 书法与书写不是进阶关系,而是维度革命

硬笔“书法”与“书写”的概念边界:用硬笔进行艺术性的汉字书写可称之为“硬笔书法”,而实用性的书写则称之为“写字”,也可以称为“硬笔书写”。其实书法和写字两者之间并没有明显的界限。书法也是通过书写实现的,历代诸多碑帖,既是实用的书写,也是经典的书法作品。如果要在硬笔书法和书写两者中二选一的话,在条件允许的情况下,硬笔书法无疑是更好的选择。硬笔“书法”与“书写”究竟有哪些不同呢?

**目标之争:**复印机式整齐 VS 生命力绽放。硬笔书法的教育目标是汉字书写的艺术表现,是审美性的,而写字的教育目标是把字写正确、整齐、清爽,是实用性的。

**范式暴力:**印刷体霸权 VS 千年审美基因库。导致两者选择的范字不同:“硬笔书法”可选的范字是多样性的,一般选择艺术性较强的古代书法碑帖,如钟繇、王羲之、王献之、赵孟頫、文徵明、王宠等历代书法家的小楷都是很好的范本,将欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权等书法家的小楷及大楷缩小作为硬笔书法字帖也是可行的。行书则可选用王羲之、米芾、赵孟頫等书法家的行书作品缩小作为硬笔行书字帖。现代人书写的较为优秀的硬笔书法字帖也是可以的。而写字教学中通常是没有字帖的,它只有一个标准字形,那就是印刷体的楷体。

**教学对决:**笔顺刑侦课 VS 结构创意工坊。写字教学通常以生字抄写的形式出现,讲解的重点是笔顺,然后就是按照印刷体来书写。硬笔书法一般以笔画和结构类型归类教学,讲解的重点是笔画的写法、结构的特征,章法的安排,教学中笔法演示和结构分析尤为重要。

**评价困局:**机器质检标准 VS 自然美学法则。写字的标准是忠实于印刷体,“大小一致、像印出来的一样”就是最高评价。同样的评价用在书法中却是贬义的。写字追求的是机械秩序,书法追求的是自然之美。“大小错落、收放变化、欹侧生姿”等都是美的,因为美不是整整齐齐,美应该是自然的,就像大自然中的景物,就像音乐中的强弱和旋律的起伏变化。如果把写字比作广播体操,那么书法就是舞蹈。要感受书法的美妙,还是要将书法字体和印刷字体作一番比较。

主笔可以夸张,字形可以拉长也可以压扁,撇画可以收短、捺画可以放长,上下可以错位,左右不必对称……这些变化改变了四平八稳的天平式平衡,原本在书写中的忌讳却在书法中变成了法宝,瞬间让字变得生动活泼起来。这样的对比让我们发现书法是多么宽容,多么自如。写得更可爱一些、更夸张一些都不会受到老师的批评,这便有了创造性地书写,使书法学习增添了许多乐趣。

**育人真相:**卷面得分工具 VS 全人成长密钥。写好字,可以使作业变得清爽、卷面整洁,尤其在考试作文的得分上获得优势。这是大家有目共睹的。学好书法,同样在书写题和作文的得分上占据优势之外还可以经常进行艺术创作、展示自己的作品,多一份快乐和自信。书法更大的价值还在于它的德、智、美育的综合性育人功能,通过书法学习不仅可以培养人的静心、耐心、细心的品质,还可以培养学习者的观察力、分析力、想象力与创造力,可以从中悟出很多为人处世的智慧和美的原理,在潜移默化中涵养性灵、提升品德、提高审美等综合修养。

## 硬笔教育迷思:80%家长选“写字”

笔者对学校三年级学生家长做了问卷调查与线下访谈。其中希望学校开设硬笔书写课(倾向于日常实用)的比例接近80%,希望学校开设硬笔书法课(倾向于艺术表现)的只有20%。如果有折中的选择,仍然是20%的家长坚持选择硬笔书法,30%的家长希望书法与书写兼顾,50%的家长依旧选择硬笔书写。

究其原因,在于普遍认为学好写字是刚需,是平时作业和考试的迫切要求,而书法艺术只有在写好字的基础上再谈。初看这样的认知不无道理,然而书写和书法并不是基础和提高关系。其实硬笔书法真学好了,字也就写好了。然而为什么会出现硬笔书法能写好,日常书写却是另外一个面目,其实导致无法学以致用的原因是熟练程度不够,也可能原来的练习只是依样画葫芦,看起来学好了,实质没有真正学好。

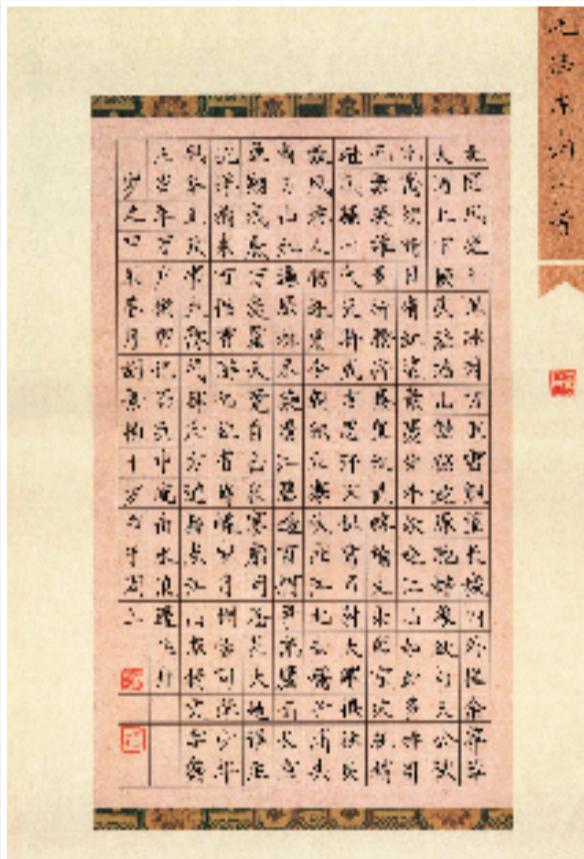
## 构建“以书养写”的教育新生态

当今快节奏的工作、学习与生活,在过分追求速度的大环境之下,既要完成大量书写,又要加快速度,字无疑会写得越来越潦草,很多事情成为形式,只要完成就好,初心何在呢?这时候我们需要静下心来,适当放慢节奏,慢慢练字,学学书法。其实从难易程度上讲,书法并不难,反而像机器一样写好标准字那才难,不仅平淡无奇,还非常难以控制,因为印刷体要左右完全对齐,上下要完全对齐,这只有机器才能做到,其实也并不是很美。历代书法家却为我们提供了各种美的范式,运用夸张、对比、错位、收放等手法让书写成为一件美不胜收的事。所以从这个角度来看,书法更容易掌握,它有很大的宽容度和发挥的余地。面对优秀的书法字帖,从书法中汲取技法和审美可以让你的字变得漂亮,而对着打印体练习写字,只能是小心翼翼照样画葫芦,收效甚微。一旦掌握书法的要领而不是书写的规矩,那么就可以如鱼得水,从心所欲不逾矩了。

(作者为中国书法家协会会员、浙江省书法教育研究会理事、上城区书法特级教师、杭州市钱江新城实验小学专职书法教师)



汪芳(衢州市巨化第一小学教师)硬笔书法



胡景畅(杭州市天长小学学生)硬笔书法作品



白书华(衢州市巨化第一小学学生)硬笔书法作品