

第一辑
艺术教育丛书

SHUFA YISHU JIAOYU

书法艺术教育

• 韩盼山 著

人民出版社

责任编辑:柯尊全

图书在版编目(CIP)数据

书法艺术教育/韩盼山著. -北京:人民出版社,2001.12
(2004.1 重印)

(艺术教育丛书/杨恩寰 梅宝树主编)

ISBN 7-01-003445-1

I. 书… II. 韩… III. 汉字-书法 IV. J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 058286 号

书法艺术教育

SHUFA YISHU JIAOYU

韩盼山 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 12 月第 1 版 2004 年 1 月北京第 2 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8.625

字数:185 千 印数:5,001-8,000 册

ISBN 7-01-003445-1/J·4 定价:19.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

总 序

跨入 21 世纪的中国,为推进社会主义现代化建设事业,落实科教兴国战略,已把教育放在优先发展的基础地位;为培养社会主义事业的建设者和接班人,实施全面素质教育,又十分明确地把美育纳入社会主义教育方针中来,给予美育以应有的地位,终于使社会主义教育成为一种完全的教育。

实施美育或审美教育,其最根本的形式或主要的形式,就是艺术教育,因为艺术比其他事物的审美含量,充盈而集中。但是,艺术教育绝不等同于审美教育,把二者等同起来的观点,实是一种误解。艺术教育除了包含审美教育的内容、功能之外,还包含非审美教育的内容和功能。尽管有这样的不同,却都涉及全面素质教育。如果说德育、智育、体育、劳动教育涉及不同层面的素质教育,那么,艺术教育和审美教育却可以或可能涉及全面素质教育。就某一层面的素质教育而言,艺术教育和审美教育远不及德育、智育、体育、劳动教育那样突出、确定、深刻、有力;就全面的素质教育而言,德育、智育、体育、劳动教育又不及艺术教育和审美教育那样广泛、整合、融通,富有韵致。审美教育和艺术教育的优点和长处,表明它是全面素质教育不可或缺的一种教育方式。

所谓全面素质并非单指个体生理心理的先天特征,而应包含后天培养、训练所得的文化因素。素质包含了个体与群体先天素质和后天素养之所得,应包括:(1)身体素质指体质、体能、体魄以及身体力量运动的诸多特性;(2)心理素质指认识意志情感机能、

品质及其特性;(3)知识经验(科学、文化、专业);(4)价值理念(政治思想、道德观念、法制纪律、目标信念、价值取向、思想态度);(5)实践操作(物质性和精神性的);(6)人际交往。可见,素质教育涉及和指向的是个体和群体全面素质的培养、提高和发展。实现这样的素质教育,必须全面贯彻和执行社会主义教育方针,使受教育者在德、智、体、美、劳几个方面得到全面谐调的发展。毫无疑问,艺术教育在实现和落实素质教育的实践过程中,有其不可取代的作用。

艺术教育是以艺术为媒介的施教与受教双方共同参与运作的活动,其性质和功能都与艺术有关,确切地说,都受制于艺术本性。艺术作为创制意象的心灵活动,无论倾向再现还是倾向表现,其所构制的意象,作为心灵创造的世界,就不是实际的现实世界,而是一种虚拟的世界,想象世界,意象世界。就意象而言,艺术创造的世界,是对现实世界的超越,是非现实的。可以说,艺术就是一种意象活动,一种情感形式、情感符号、情感表象活动,借助一定的感性物质媒介,意象物态化而构成艺术品。无论是作为活动的艺术,还是作为产品的艺术,始终离不开“形式”、“象”,但这“形式”或“象”又不是无序的堆砌,而是有序的组合,构成一个有机整体。其基础和动力,就是情,情与象融合的中介就是理智的想象,即康德说的悟性与想像力的谐调活动;经由理智与想象中介组合而成的情感表象,就是意象。中西美学中的种种提法,“使情成体”,“缘情生梦”,日神精神与酒神精神、欲望在幻想中的满足等等,都涉及到意象这个艺术的核心问题。所以从美学上说,意象作为多种心理机能的创制,是感性与理性渗透融合统一的活动,有序而自由的活动,意象乃是艺术的审美本质。

从美学上说,意象活动构成艺术的本质,可以站得住,但是从艺术学上说,又不够,正如说艺术是社会生活的形象反映,从艺术

社会学上可以成立,而从审美心理学上说又不完善一样。因为美学只涉及艺术的审美层面,如果只就这方面谈艺术,就构成所谓的纯艺术,艺术学中的形式主义、唯美主义,往往由此衍生而来。如果这样,艺术也就丧失它对社会或心理的生活反映、评价和导向,丧失了它的本性。尽管艺术总是创制性的,却又总是反映性的,包容或融合着这样或那样的情欲观念内容,如情爱、伦理、政治、宗教等等。不管艺术以什么样的意象、形式、符号存在,它总渗透或融解着社会文化心理内容——情欲观念。艺术不等于意象(审美),还包含非审美的东西(情欲观念),正因为如此,艺术始终是审美(意象)与非审美(情欲观念)的统一,亦即审美超越性与非审美功利性的融合统一。艺术中非审美的东西始终渗透融解在审美意象之中,当然这种渗透、融解程度有时不同,却始终保持这种融解,因而艺术所传达、表现的非审美的东西,无论是情欲还是观念,始终是含蓄的,始终是隐显沉浮的,绝不是隐显两极。一旦非审美东西只显而不隐,或成为理性观念说教,或成为感性情欲宣泄,那也就不成其为艺术。

艺术这种本性决定艺术教育不同于一般生活,也不同于严格意义的知识教育、道德教育。艺术教育(性质)始终是审美与非审美的融合统一,超越与功利的融合统一,感性与理性的融合统一。因此,艺术教育就不能只讲感性不讲理性,只讲超越不讲功利,只讲审美不讲非审美。艺术教育功能,是多元而又整合的。诸如审美的、科学的、道德的、哲学的、政治的、经济的,以及生活的,总之,涉及人生的各个层面和人文社会的各个领域。根据艺术教育的性质,可以把其功能分为两大类:一类是审美功能;一类是非审美功能,而在实际活动中审美与非审美这两类功能是不可分离的,始终是融合在一起的,就是说非审美东西始终通过审美来实现,始终通过意象来传达表现的,总是具有非概念确定性、模糊性而意味深

长。

艺术教育的非审美功能,涉及人生的诸多方面,如情爱的、科学的、伦理的、政治的等等,着重给予生活的满足、认知和教化,这种重功利的功能,尽管是采取想象的方式,却可以在心灵中发生影响和作用。艺术教育非审美功能所导致的效应是非常明显的,也是容易理解的,如给人以知识,给人以理想,给人以教喻,导致社会文明与进步,与德育、智育所给予的是一样的;由于其融解于审美之中而带有情感性、形象性,感染力、吸引力、渗透力似乎更强一些,其感性模糊性、不确定性正好与德育、智育的理性明确性、确定性互补。艺术教育的审美功能,亦即通过审美观照满足(适合)审美需要而引起的审美(自由超越)快乐所具有的功能,所导致的直接效应主要在于:通过审美观照(领悟、把玩、操作)可以培育、锻炼、提高审美能力,即自由把握和创造形式的的能力,以及感官与心灵对意象的感悟与品味能力;感受和体验审美快乐,即超越性快乐,自由快乐,可以陶冶、塑造、提升人生境界,走向不断超越实利意识而逐步取得自由的审美境界,从而完善人性和文化心理结构,使之自由和谐全面发展。进而,必然发生延伸效应,导致身体、心性走向健康、自由、创造发展之路。审美关系到审美主体体态、动作、行为、举止的自由和谐,有助于自身自由均衡、富有活力的健康的发展。审美渗透融解于劳动生产活动,可以引导劳动活动摆脱实际功利的强制走上自由发展的道路,帮助劳动技术操作提高把握和创造形式的的能力,促进技术的艺术(审美)化,可以改变劳动技术那单一的理性规范控制的操作方式转变为出自意愿的自觉自由的操作方式。审美可以开启理性思维模式转化为自由直观,由理性认知转化为自由创造,审美中那种感性与理性渗透融合、“可相容性”,正是理性走向感性的中介,为一般智力认知走向自由直观和创造能力开辟一个渠道。审美情感把道德引向与个体感性欲求

的结合、融合,从而使道德“他律”化为“自律”即意志行为自由。正是审美的理性因素与道德情感相通,而审美的情感因素又牵动道德情感走向与个体感情融合,从而构成道德认知、道德行为转化为道德自由的中介。

可以肯定,艺术教育审美效应落实在个体身体和心理能力与境界方面,与非审美效应落实在个体知识经验、理念价值和实践操作方面共同构成个体全面素质的发展。

艺术教育效应远不限于个体素质的培养和陶冶,对群体素质的建构和培养作用也是巨大的,当然,艺术教育对个体素质教育,实际也构成了对群体素质教育的重要基础,二者是不可分开的。如果着眼于艺术教育对群体素质的陶冶和培育,确实又有其不同于对个体素质教育的内容和领域,要涉及社会理念、民族精神、科技、道德、制度、人际、风俗、宗教、器物等文化和文明素质,实际关系到社会文明建设与进步。艺术教育非审美效应对群体素质发展和提高的影响仍然比较容易理解,同时这种影响依然是得通过审美,所以就艺术教育的审美效应去谈对群体素质教育的作用,就显得十分必要。

艺术教育以其自由、超越的审美快乐使人们的情欲受到规范、节制和净化,从而陶冶和塑造人们一种超越的人生境界,赋予人们一种超脱精神,一种旷达的人生态度。假如一个群体、社会中人人都或多或少的具有这种超脱精神、审美态度,对待生活就可能不会时刻为单纯追求个人情欲与实际功利目的所困扰,就会减少乃至消除由追求情欲和功利目的的满足而带来的烦恼、焦虑、痛苦。对待别人,就会摆脱因利害计较而引起的人际关系纠葛、矛盾、冲突以及诸多不和谐。对待工作,就会以工作本身为需要和目的,执著于工作本身的兴趣和乐趣,从而取得更大的绩效与成就。对待困难、艰险甚至不幸与灾难,就会不计利害得失,从容而自由选择

自己的意志行为,知难而进,奋勇前行,显示一种无私无畏的精神。假如这种超脱精神、审美情怀融入群体道德意识和道德行为,可以净化行为中感性冲动的盲目性,走向与理性融合而自由自觉,随之而来的是群体行为的和谐、有序而自由。审美绝非对群体道德行为的干扰、破坏,而是对道德行为走向有序自由的一种催化与推动。超脱精神、审美情怀融入群团活动、组织行为、制度运作以及习俗礼仪,能够使情感有序而自由的交流,突破心理障碍,化解或淡化矛盾冲突,增强认同感,提高亲和力和凝聚力,在人际、组织、制度、习俗中发挥一种净化、交流、沟通、组织、导向功能,有助于社会稳定,有序而自由运行。

艺术教育以其自由把握和创造形式的审美观照,呈现为一个多样统一的意象世界。这种功能渗透或融入科学活动,有助于科学认识真理。审美把握事物形式的多样性,可以作为科学认知的起点,从多样化的现象中寻找事物的因果秩序,审美把握形式的统一性,可以有助于科学直接认识真理的实在性,因为真理作为因果实在总与一定形式结构秩序(统一性)相关联。艺术审美与科学认识可以相融不悖。审美作为创造形式活动,培养和锻炼人们对形式的自由直观、操作和制造能力,融入或转化为技艺和技术,构成物质性的自由造型力量,从而实际创造一个审美的物质文化世界。现实广泛存在的器物,如生产工具,生活用品,乃至人文景观,大都是审美创造能力与活动渗入社会群体生产实践技术操作之中,把审美造型与实用目的融合起来制造的,从而以其悦人的造型为社会所接受、使用、交流、传播。

艺术教育审美效应落实在个体素质的陶冶和塑造,使个体素质走向全面谐调而自由的发展;落实在群体素质的陶冶与建构,使社会群体和谐有序而自由的发展,从而促进社会文明的建设和提高。

艺术教育如此重要,为适应普通高等学校开展艺术教育的需要,我们编写了《艺术教育丛书》。这套丛书由三个层面的内容组成。第一个层面艺术学,讲述艺术理论知识,第二个层面艺术教育学,讲述艺术教育理论、知识和方法,第三个层面门类艺术教育,讲述门类艺术教育实施的技术和方法。这三个层面显示一种从艺术理论到艺术教育实施、操作的走向。但总的说,三个层面的内容依然是一种理论、知识、方法的教育,尽管结合各种艺术进行,本质上仍然是一种知识教育。这种理论、知识、方法的教育,只是为艺术教育的实施运作做某种准备,使施教者和受教者对艺术教育有足够的理解,提高参与的自觉性,顺利地进入运作过程,绝不能以这种艺术教育理论知识方法的教育取代实际运作的艺术教育活动。

艺术教育,作为一种以艺术产品为媒介或手段施教与受教双方共同运作的活动,要求施教者创造、选择、运用艺术,充分发挥艺术教育功能,要求受教者自觉自由地接受艺术感染、陶冶、锻炼,实现艺术教育效应。自然,这样的艺术教育不仅要求施受双方自由平等共同参与运作,而且特别强调受教者在观照中领悟,在应对中操作,在反映中创造,无论是意念的还是动作的,不能一味静观,而要“游于艺”。那种只强调静观,或是只强调理论知识的艺术教育,均与这种活生生的操作性创造性的艺术教育相去甚远。

编写这套《艺术教育丛书》,就是为这样的艺术教育活动的实施操作做理论、知识、方法准备的,只是为开展艺术教育活动提供一般的理论原则、操作方法、运作模式。艺术教育的实际运作,仍需要有关领导、管理部门,特别是施教者,在实践中不断探索,不断创新,不断总结,使之形式灵活多样,而又适应全面素质教育要求。

杨恩寰

1999年10月28日

开 篇 絮 语

伫足 21 世纪的门口,回首昔日艰难而辉煌的历程,人们不能不为物质生活的极大提高由衷地感到欣慰和自豪,但同时也为精神生活的相对滞后而忧虑不安。在勾画新世纪蓝图的时候,怎样弥补这方面的缺憾,怎样满足人们更高层次的需求,以适应社会的突进和人的全面发展,是不能不考虑的问题。大概是由于艺术的特殊价值和魅力吧,许多人把艺术及艺术教育提到了重要的议事日程。世界著名未来学家奈斯比特在《2000 年大趋势》一书中说:“从美国、欧洲到环太平洋地区,富裕的信息社会一旦形成,人们便需借艺术来重新审视生活的意义。”于是他推断,艺术是决定未来世界走向的十大发展趋势之一,“将会有空前的发展”。正是基于这样的原因,这样的背景,我们来研究艺术教育,进而书法艺术教育。

在所有艺术门类中,书法可以说最具中国特色了。它是中国的“土特产”,集中反映着中国人的思维方式和审美情趣;然而它又是整个东方的乃至世界的。大书法家沈尹默说:“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。”^① 因此,当中国书法以昂然的姿态出现于世界艺术之林时,其超凡脱俗的艺术品

^① 沈尹默:《历代名家学书经验谈辑要释义》,《现代书法论文集》上海书画出版社 1980 年版。

味,不知倾倒了多少异域的艺术家!当然,包括大多数中国人在内,对其深藏的奥妙也不免感到困惑。这就需要通过教育不断加深理解,并自觉接受书法艺术的熏陶。

艺术教育重在人的教育,而不限于艺术本身。书法艺术教育也应如此。目前出版的一些书法著作,多是阐释书法艺术本体的内容,它对书法艺术的弘扬和认识无疑起到了积极作用,但对喜爱并渴望接受书法艺术陶冶的大众来讲,总有一种不够“解渴”的感觉。原因就是著者主要注意力在书法艺术上,而不是书法艺术的接受者。因此,适应大众的心理需求,本书编写将转换一下视角,把论述的重点从书法艺术本身转移到书法艺术接受者身上来。书法艺术只作为一个审美对象,而笔者则以书法艺术审美主体的姿态出现,通过对审美对象的感知、想象、理解、情感体验等,引导和帮助读者自由有序地接受书法艺术的教育,感受书法艺术给身心带来的愉悦以及心灵的净化,同时窥视领悟书法艺术的底蕴和真谛。

需要说明的是,艺术,包括书法艺术虽是人类所共享,但在审美上却存在着个性差异,不只是审美情趣,也不只是对具体作品的审美感受,在艺术审美的每一个环节上,都会因审美主体的不同而存在差异。鉴于此,本书编写时将努力探寻书法艺术审美中带有普遍性的东西,兼顾个性上的差异。然而,终归还是作为具体审美主体的个体理解和体验,是一家之言,不能强加于人的。所以前面所述良好愿望究竟能在多大程度上实现,读者能从中得到多少收益,就不好说了,尤其在这个过程中离不开读者的参与配合,还需要得到读者的支持和帮助。

目 录

开篇絮语	(1)
第一章 书法艺术教育概说	(1)
一 书法艺术教育的内涵	(1)
1 什么是书法艺术教育	(1)
2 书法艺术教育的特性	(2)
3 书法教育的结构	(6)
二 书法艺术教育历史回顾	(14)
1 古代书法艺术教育	(14)
2 现代书法艺术教育	(21)
3 古今书法艺术教育比较	(26)
第二章 书法基本知识教育	(33)
一 书法的概念	(33)
二 书法的特性	(37)
1 奇妙的造型性	(37)
2 深邃的意象性	(40)
3 含蓄的表情性	(43)
三 书法的要素	(46)

1 生命活力的线条	(46)
2 虚实相生的结体	(49)
3 包孕意境的章法	(51)
四 书法的媒介	(53)
1 笔:心之使者	(53)
2 墨:色泽焕然之源	(56)
3 纸:书底之佼佼者	(58)
4 砚:发墨之功臣	(61)
第三章 书法历史知识教育	(63)
一 书法发展史要	(63)
1 萌生入序期(史前至秦)	(63)
2 成熟繁荣期(汉至唐)	(67)
3 深入发展期(宋至清)	(73)
二 时代书风概览	(79)
1 先秦尚象	(80)
2 秦汉尚势	(81)
3 魏晋尚韵	(82)
4 南北朝尚神	(83)
5 唐代尚法	(84)
6 宋代尚意	(86)
7 元明尚态	(87)
8 清代尚朴	(88)
第四章 书法艺术欣赏教育(一)	(91)
一 书法艺术欣赏基础	(91)
1 正确的审美观念	(91)

2	一定的审美修养	(93)
3	恰当的审美方法	(95)
二	书法艺术欣赏过程	(97)
1	直观观照：“象内之象”的欣赏	(97)
2	领悟品味：“象外之象”的欣赏	(98)
3	超越畅神：“无形之象”的欣赏	(101)
三	书法艺术欣赏范畴	(103)
1	形质与神采	(103)
2	笔力与气韵	(106)
3	意象与意境	(108)
4	情性与风格	(110)
5	人品与书品	(113)
第五章	书法艺术欣赏教育(二)	(116)
一	妍美的书风,超然的心境 ——王羲之《兰亭集序》欣赏	(116)
二	笔间自有真情在 ——颜真卿《祭侄文稿》与《刘中使帖》欣赏	(119)
三	法度森严,神气充腴 ——欧阳询《九成宫醴泉铭》欣赏	(122)
四	狂放神逸的颂歌 ——张旭《古诗四帖》欣赏	(126)
五	萧散冲淡,胜似闲庭信步 ——杨凝式《韭花帖》欣赏	(129)
六	长枪大戟的笔势,超凡脱俗的气质 ——黄庭坚《松风阁诗卷》欣赏	(133)
七	字如美人,风姿绰约	

- 董其昌《论画册》欣赏 (136)
- 八 深刻的人生感悟,强烈的个性张扬
 - 郑燮《难得糊涂》欣赏 (140)
- 九 集隶书大成,蕴金石情趣
 - 伊秉绶隶书七言对联欣赏 (144)
- 十 古茂雄秀,恣肆风爽
 - 吴昌硕《临石鼓文》欣赏 (147)
- 十一 熔时代豪情,铸历史丰碑
 - 毛泽东《向雷锋同志学习》欣赏 (151)

第六章 书法技能训练教育(一) (155)

- 一 书法技能训练的意义 (155)
 - 1 加深书法的理解 (155)
 - 2 促进情性的陶养 (156)
 - 3 奠定创作的基础 (158)
- 二 书法技能训练的程序 (159)
 - 1 执笔:理想的身心投入 (159)
 - 2 临摹:精微的审美体验 (163)
 - 3 习作:初步的个性显示 (166)
- 三 书法技能训练的方法 (168)
 - 1 示范引领法 (168)
 - 2 实练自悟法 (169)
 - 3 交流互启法 (170)
 - 4 基础入手法 (171)
 - 5 重点突破法 (172)
 - 6 由静而动法 (173)

第七章 书法技能训练教育(二)	(175)
一 体验书法的线条美	(175)
1 书法线条的形质与美感	(175)
2 运笔变化与心理感受	(177)
3 不同书体线条美体验	(184)
二 体验书法的结体美	(205)
1 书法结体美溯源	(205)
2 书法结体美原则	(210)
3 不同书体结体美体验	(215)
三 体验书法的章法美	(219)
1 书法章法美原则	(219)
2 章法的格式与幅式	(225)
3 不同书体章法美体验	(229)
第八章 书法艺术教育的功能与效应	(238)
一 书法艺术教育的功能	(238)
1 审美功能	(238)
2 非审美功能	(242)
3 审美功能与非审美功能的有机融合	(245)
二 书法艺术教育的效应	(246)
1 个体效应	(246)
2 社会(群体)效应	(250)
3 个体效应与社会效应的相互促进	(253)
主要参考书目	(255)

后记	(257)
----------	-------