

XUESHENG ZIWO GUANLI NENGLI XINCHANGSHI

SU YANG

艺术 素养

学生自我管理能力新尝试

XUESHENG ZIWO GUANLI NENGLI XINCHANGSHI

黄 叶 © 编著

培养孩子的自我管理能力，
我们由管理者转变为引路人，
我们不再直接给他“鱼”，
而是“授之渔”！

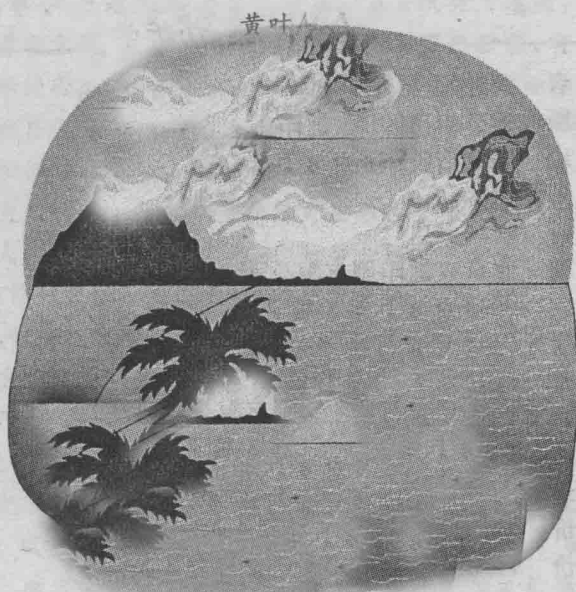
远方出版社

研究性学习丛书

学生自我管理能力新尝试

艺术素养

黄叶/编著

远方出版社

责任编辑:王顺义

封面设计:天使工作室

研究性学习丛书

学生自我管理能力新尝试
艺术素养

编 著 者	黄叶
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
发 行	新华书店
印 刷	北京兴达印刷有限公司
版 次	2004 年 8 月第 1 版
印 次	2004 年 8 月第 1 次印刷
开 本	850×1168 1/32
字 数	4200 千
印 数	1—5000 册
标准书号	ISBN 7—80595—983—8/G·344
总 定 价	1286.00 元
本册定价	11.60 元

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

前 言

没有自我教育的教育不是真正的教育,在实施素质教育中开展自我教育有利于提高学生的能力和素质。学生处在由少年走向青年并日趋成熟的过渡阶段时,他们不再象小学时那样处处依赖于老师,事事离不开班主任,他们的独立意识有所增强,绝大部分学生有着独立地处理和安排自己的集体的强烈欲望,有着展示自己的才华的心态,有着向往独立工作的心理渴求,因此培养初中学生有效地自我管理能力是十分必要的。斯宾塞在《教育学》中曾指出:“记住你管教的目的应该是养成一个能够自治的人,而不是一个要别人来管理的人。”班主任首先应教育学生牢固地树立自己是班级主人的思想,让他们明确:全班每个同学都是组成班集体的一分子,应该积极主动地群策群力、热爱集体、关心集体,为班集体出谋献计,为班集体增光添彩,让他们在平等、民主、亲密、和谐、富于情趣的班集体活动中认识自己、教育自己。

为了发挥学生的主观能动性,培养他们的自我控制和管理能力,在教学工作中,应采用的做法是——把自我教育权交给学生。让百分之百的学生参与制度的制订是培养学生自我管理能力的有效途径。成功的教育总是德与才、文与道的完美结合。德是首位,是保障。教育者无论采取何种形式总是试图把抽象的德育内容变成受教育者实在的自觉的行动。这个目标是每个教育者共同追求的。在教育工作中,教师订、学生管、制度式、量化式各种管理模

式,总觉得顾此失彼,在素质教育的过程中,从“变教为学”的自学方法中颇受启发,课堂教学能把“学什么”变成“怎样学”,在班级管理中把老师要学生“做什么”变成学生要“怎么做”。大胆探索与实践自我教育模式。全员参与,集思广益。在课堂上,我们能靠系统的自学方法成为学习的主人,那么,在班级管理中,我们就要实行自我管理,让大家都成为班级的主人。学生最了解自己,学生最明白自己,该做什么,把自我教育交给学生,学生自我调节,自我控制,自己管自己,自己最有发言权,让自我教育的形式和内容相对统一。任何管理模式必须经过实践的检验,学生的自我管理也是如此。所以在试行过程中要检验其完整性,科学性和可操作性。

《学生自我管理能力新尝试》从书总结了在学生自我管理能力方面点上及面上的成绩,分析失误,正确引导学生自我管理健康地向纵深发展,这也是教育良性发展的保证。教师变监护为引导,德育变抽象为具体,学生变被动为主动。学生在做人做事、求知等过程中自我控制,自我管理。这是锻炼学生的有效途径,只要我們不断探索,正确引导,及时总结,就一定能走出一条成功的路子。

编者 黄叶

目录

第一章 书法国粹	\1
书法:亦算是国粹	\1
“一手好字”与做人做官	\5
问笔头	\10
字好聪明	\12
第二章 书法入门	\17
笔的由来	\17
纸史传颂	\24
谈墨	\30
品砚	\38
文房杂室	\42
谈临帖	\45
握笔	\54
第三章 书法起源及种类	\57
四书的起源和发展	\57
篆有篆法	\61

学生自我管理能力新尝试

隶有隶规	\63
楷有楷模	\67
行有行样	\73
草有草韵	\79
印章三味	\81
评头品足	\93

第四章 书法创作中的特技与效果 \100

书法创作中的特技与效果	\100
书法创作的三种境界	\110
书法作品的三种品位	\117

第一章 书法国粹

书法：亦算是国粹

“国粹”之说，也许源于“五四”时鲁迅等人谈论国人的辫子问题。自从先生哂之，用“国粹”一词鲜矣。然而泱泱大国，竟无一可“粹”之物，也太不合情理，好像一座名山一片名水一方名地竟无一点特产一样叫人扫兴。

实际上国粹何止一种！

“书法居国粹第一当无让焉，”这是我国当代书法家曹宝麟先生的一句话。好一个“国粹”而且“第一”，肯定有很多人跟我一样，觉得这真是再确切不过了。

书法是我国各种艺术门类中最古老的一种艺术形式，它几乎可以追寻到我们祖先结绳记事的时代，同我国文字的形式、发展可以说是同步的。“古者，伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契以代结绳，由是文籍生焉。”（汉·孔安国《尚书·序》）仓颉造字，更是大家所耳熟的故事。从我们看到的绳结和最早的文字

学生自我管理能力新尝试

甲骨文，谁也不能否定作为艺术的书法与作为文字的符号是同时产生的。西方的许多学者也认为，汉字是世界上最美的文字，是美育及开发大脑的工具，其本身就是独一无二的表态传神的高雅艺术，是世界最成熟的智慧语言。应该说，这无不与汉字结构及书写文字中所衍生的美感有密切的关系。

人类的早期文字原都是表意的。结绳记事的并不单止汉民族，以简单的图形作为文字，也不单止汉民族。实际上世界上所有民族最早的文字都是象形文字。据考证，秘鲁的古印第安人每个落都设有结绳官。专管绳子的结法和解法。以后，绝大多数民族在其发展过程，逐步放弃了从词的意义入手、用表形或表意造字的方法，把早期文字的图形、加以简化和整理，用记音法创造了拼音文字。而只有中国的汉民族一直保持、发展并创造了祖先以表形表意为特征的方块字，也正是这种“表形”的因素，使得汉字的书写本身从一开始就具有了空间艺术的特质。

从广义的概念，任何形式的文字都存在一种“书写法”的问题，都会有写得“美”与写得“丑”的区别。都应当有这种文字的“书法家”。英文就有“Calligraphy”一词，意为“美的字体”或“书法”。然而，我们都清楚，无论是使用我们大家比较熟悉的英文字母 a、b、c、d……组成不同字体的印欧语系的文字，还是用阿拉伯字母组成字体的中东各国文字，抑或类似朝鲜语的文字，其“书法”的可为性是极为有限的，很难构成内涵丰蕴的空间艺术载体。由字母组成的文字，常见的是书为美术体，设计

为图案，已经不是“书法”而是“美术”了；它不能直写，不像方块字横竖兼可；它的书写工具只适宜硬笔，更少了提按等笔意的变化。布局就更单一，只求横斜直线的平齐，否则连辨认也成问题。朝鲜字母比较独特，它有四十个字母符号，每个字母都写成一个方形，字母符号与字母符号拼成音节时也写成同样大小的方形。而且，其字母的笔划很明显地是从汉字的横、竖、横折、竖折等笔划假借而成。据史料证明，这种形成于15世纪的文字，确实是在汉字影响下形成的，也曾与汉字夹杂使用，南朝鲜至今仍是如此，其商店等设施题款题名的字，几乎全借用汉字。然而，作为朝鲜文字，从比较严格的角度看，如它们的字母，只有简单的笔法，也很难成为像中国书法这样精深博大的艺术。又譬如，日本的假名，是公元七世纪由汉字蜕化而形成，其五十一个符号，与朝鲜的字母一样，也须与汉字夹杂使用，笔法变化要比朝鲜文丰富，而且有规范的楷体和草体——片假名和平假名（マイウエオあしアスゼ）。日本文字的这种特点，使得日本文化与中国文化产生了一个极相近的共识，这便是日本的书道和中国的方法。书道和书法，细究起来似有区别，其实又是一回事（后面有专章谈到，此外不详谈），都是通过使用软性的毛笔书写汉字来进行艺术创造。日本还有假名书，但只作为他们书道中一种形式或风格，而从运笔和结体，这种偏旁字母到底还是汉字书写的特殊形式。日本书道，对于日本人来说，是一种地地道道的，“舶来艺术”，所幸的是，他们的强健的民族之胃消化了这门艺术。

学生自我管理能力新尝试

可见,“书法”已经摒弃了其广义的涵义,而成为狭义的、特指书写汉字的一种艺术形式。从渊源上看,它直贯中国五千多年的文明史,在日本假名的史前,中国书法已经经历了由篆到隶,由隶到草、行、楷等书体的重大变化,创立了一个接一个的艺术高峰,产生了一代又一代的艺术大师。从其工具看,其笔、纸、墨、砚、印鉴等等,无一处不隐喻着深奥、丰富而变化莫测的艺术和科技手段。从其观念上看,中国书法中那些玄妙的哲学含义、人生内蕴和审美趣味以及其完整的理论,恐怕也是其它国内外的艺术形式所难以比拟的。唯我独有,中国的书法艺术敢对世界说这句话。

在以往的美学论著和艺术概念文学概论的论著中,书法一直是不被列入的“黑人黑户”,这实在是一种遗憾和理论缺陷。相对于建筑、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影这些艺术门类,书法不论在创作积累和理论的完整上,都能与之匹敌并有过而无不及。德国科学家苏里奥在对艺术进行分类时,把艺术分为线条、体积、色彩、光、动作、语音和乐音等七种基本要素,而每种要素又可以构成两种不同性质的艺术,即一种是抽象的,另一种是模仿的。例如色彩要素可构成纯粹绘画(抽象性艺术)和再现性绘画(模仿性艺术);体积要素构成建筑(抽象)和雕塑(模仿);线条要素构成装饰性图案(抽象)和素描(模仿)。我想,如果苏里奥了解中国的书法艺术,他不难发现,中国的书法艺术的线条要素横跨了抽象和模仿的界限,是一种独特

的空间造型艺术形式，相似于绘画，它又更加纯粹。色彩还原黑白，空间依着线条，虽不闻声响，却有音乐的节奏，虽为静止的造型，却有舞蹈的飞动——具有如此广大而深厚的艺术内涵的艺术形式，可以说，只有中国书法。

我国现代书法大师沈尹默先生：“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。”

当年，毛主席在接见来访的日本外务大臣大平正芳时，曾把他自己的喜爱的《怀素自叙贴真迹》作为礼物赠送给太平正芳，使一个重大的政治事件参入了奇迹的艺术氛围。东方艺术大师张大千与西方艺术大师毕加索交谊，张大千送给毕加索的礼物是一杆毛笔——这两例，作为此章节的切题，不是很合适的吗？书法，国之粹，此论善哉！

“一手好字”与做人做官

曾看过一篇文章，哪本书上记不清了，其中谈到古代选官的十条标准。其排列是这样的：

一手好字	二等情才	三斤海量
四时居服	五子围棋	六根清净
七步歪诗	八面玲珑	九炼成钢
十分和气		

学生自我管理能力新尝试

反正也查不到出处，我们就不必追究其真伪了。只细想其中的道理。即使是剥削阶级的统治者，为了维护其统治地位，他总得在不同程度上克制私欲，任贤选能，把能为他效力的优秀分子推上历史舞台。除了科举制，这十条所谓的原则，怕是由他们的组织人事部门内部掌握的。都不难理解：一手好字，意为第一字要写得好；二等情才，说是要有才气和幽雅之质；三斤海量，意为能喝酒，以壮胆气；四时居服，指的是穿着要得体，有风度；五子围棋，其实是琴棋书画，指爱好广泛，有修养；六根清净，依我的理解是指寡欲与廉洁，因为中国封建统治者大多是草寇造反成王，“血统论”不甚强，不会过于重视别人的家庭出身；七步歪诗，说的就是善文章诗赋了；八面玲珑，指机敏和口才及外交能力；九炼成钢，是谓善武，或谓久经考验，能忍辱负重；十分和气，指贤德，与人为善、礼贤下士。如果摒弃其中的封建糟粕、和原意特指的封建统治者的愿意，这十条倒有不少可为今人之楷模的。此是闲话。

之所以用了这么一大段来讲这些，只是便于读者作一个对比。这有道理吗？官为民之父母，竟以写得“一手好字”作为第一条批准。

中国很多人都说这有道理。姜夔在《续书谱·风神》中道：“风神者，一须人品字。”项穆在《书法雅言》道：“宣圣曰‘文质彬彬，然后君子。’孙过庭云：‘古不乖时，今不同弊。’审斯二语，与世推移，规矩从心，中和为的。”又道：“人正则书正。

心为人之师，心正则人正矣。笔为书之统，笔正则事正矣。古欲正其书者，先正其笔，欲正其笔者，先正其心。”当代书画潘天寿也说：“品格高，落墨自超。”“艺术作品为作者全人格之投影，故传正：‘士先器识而后文艺’。”“我认为‘笔正则画正’，‘心正则笔正’，人品不高，落墨无法。人格方正，”画品亦高；人品不高，画品也低档。后世千百万年，人们所要学习和追求的，是人品高和画品高的艺术。”

还可以举出很多，几乎每个有成就的书画家对此都颇有感触。他们多从人去及书画，因为他们是创作者。而观赏者正好多从书画及人，虽然有时问题不能反正，不是说字写得好人品就好。但是，在多数情况下确实是如此的。在高的境界中则肯定是如此的，字如其人，我们可以还想得宽阔一些。字写得如何，确是一个人的学识修养、审美情趣、气质性格、智商、模仿能力甚至心境、抱负等等素质的综合体现。

大家比较熟悉的唐代书法大家颜真卿，他不仅创造了浑厚雄伟、方正饱满、庄严而规范的楷书，而且在崇尚东晋流美飘逸的书风中，创立了二王以后中国书法史上行书的第二大流派“颜体行书”。无论是他的楷书还是行书，我们都可以感到一股磅礴的浩然正气，殊不知，正因他这么个人，才有这样的字。据载，颜真卿于唐开元年进士，在朝中任御史，因被杨国忠排斥，出为山东平原郡太守。安禄之乱时，他起兵抵抗，被诸郡推为盟主。入京后，历任吏部尚书，太子太师、封鲁国公。唐德宗年，李希烈

学生自我管理能力新尝试

叛乱，颜受命前往劝谕，李希烈反而迫降，颜终不屈，被李所杀。颜真卿为官忠义正直，立朝刚正，对那些结党营私、贪污腐化的邪恶集团非常痛恨，以至拍案而起加以训斥。著名的行书名篇《争座位帖》就是他仗义执言、与杨国忠、郭英、元载、鱼朝恩等恶人的争论中写就的。后人对此贴评价极高，认为其如铸金出冶，随地流走，元气浑然，不复以姿媚为念者，满纸郁勃之气，沉雄飞动，为行书之极致，书风与之当时忠义之心和激越之情十分吻合。苏东坡也为之叹曰：“观其书，有以得其为人则君子小人，必欠于书，是殆不然。……吾观鲁公书，未尝不想见其风采，非徒得其为人而已，凜乎若见其消卢札而叱希烈也，其理与韩非穷斧之说无异。于人之字画工拙之外，盖皆有趣，亦有以见其为人邪正之粗云。”

宋代的黄庭坚和苏轼，诗书皆千古流名，成名之理，亦皆在人品。黄苏二人友谊甚笃，皆为朝庭命官，都不苟附进，直言批判时政的得失，苏轼被贬，黄庭坚受株连，也被贬谪黔南，结果苏贬至海南岛，黄被除名羁管于广西宜山。虽然仕途坎坷，但他们都保持了作为一个政治家和作为一个艺术家的气节。“要须胸中有道义，又广以圣哲之学，书乃可贵。”（黄庭坚语）黄庭坚的书法擒纵洒脱、凝炼歇阕、气韵高昂；苏东坡的书法顿挫沉实、笔挟风云而又端庄流丽，书卷味极浓。他们的书法，都是的艺术的外延。

由字及人或由人及字，正是人生与艺术的必然联系；人品与

书品的正比关系，也成了一般都被认可的经验。写好字，到头来是个做人问题，至少没有谁否认，字写得好的人，总有一般人所不及的智慧或能耐。一个人的书法直接受到他审美趣味的制约，而他的审美趣味的形式又是和他的思想感情、性格气质、社会境遇相联系的，书法可以说是他的精神面貌的外表。

书品和人品，书品与官品，这种微妙的因果关系，说明了书法作为一种艺术的独特的品格。所以，许多人总感到称为“书法”不如称为“书道”更能体现这门艺术的特点。书法虽有了“致道”的含义，但重的还是“法”，是技巧性的东西，而真正的书法艺术只能是“致”而不可“求”的，正如苏轼在《日喻》中所说的“道可致而不可求”。因为这不仅是个技艺性的问题、还是一个做人的问题、颜真卿要张旭传诀窍，是求艺，张旭发怒，则是教他悟道。书道不仅包涵了求法，即求书写的法度，还包含了修身、学问等等诸多方面必须的修养。所以孔子有“君子学以致其道”，而没说“致其法”。

学书法与做官照说不应有太多的瓜葛，因从根本上说，这两码事的人为方式很不相同。学书是属“独善其身”的修身方式，而做官的宗旨在“济天下”，是一种人生价值的外延。但是，中国的这种文化土壤给老百姓的经验是，字的优与劣跟其官的品味关系太大了，他们更希望一个有学问有修养、在人格上立得住而又通艺术的“艺术王”来领导他们。朋友，你的字写得怎么样？是个让人佩服的好人、让人信任的好官吗？

学生自我管理能力新尝试

问 笔 头

书画家多得天年，这已是世人所公认的一种事实。有人曾根据人口普查的资料统计排列出十大促人长寿职业，结果书画家名列榜首。亦有人根据史料，将明清两代的书画家、高僧及帝王的寿命作了比较，结果是书画家寿命最长，高僧次之，帝王的寿命又次之。实际上，爱好书法的帝王寿命也是高的，还以清代为历，康熙活到六十九岁。

乾隆则活到八十九岁，为历代封建帝王中的长寿冠军。从历代书法大家看，也是高寿者林立：林斯七十六岁，钟繇七十九岁，卫夫人七十七岁，欧阳询八十五岁，虞世南八十一岁，柳公权八十八岁，颜真卿被人杀害时已七十六岁，文徵明九十岁，文嘉八十三岁，董其昌八十二岁，刘墉八十六岁，梁同书九十三岁，包世臣八十一岁。最长寿的古代书家是王羲之的七代孙智永，据记载他是“年百岁乃终”。其他的大书家也并不命簿，大多是活至六十多岁，人生么，足矣！

再看近代现代书家：萧蜕九十五岁，罗振玉七十四岁，于右任八十五岁，黄葆戉八十八岁，李健七十五岁，叶恭绰八十七岁，沈尹默八十八岁，林散之八十七岁，沙孟海八十五岁，肖娴九十岁，郝世襄九十岁，马公愚七十九岁，容庚八十九岁。清代科举极重视书法，所谓的“一手好字”，便是头号中举标准，所

