

论群众文化中书法艺术的审美教育功能

杨嘉伟

DOI:10.12238/mef.v8i5.11507

[摘要] 本文旨在探讨群众文化中书法艺术的审美教育功能。通过分析书法艺术的特点、群众文化的内涵与需求,阐述书法艺术在审美感知、审美创造、人格塑造等方面对群众的教育意义。研究采用文献研究、案例分析等方法,揭示书法艺术在丰富群众精神生活、提升文化素养、促进社会和谐等方面的重要作用,为推动群众文化建设中的书法艺术发展提供理论支持和实践指导。

[关键词] 群众文化; 书法艺术; 审美教育功能

中图分类号: E223 文献标识码: A

On the Aesthetic Education Function of Calligraphy Art in Mass Culture

Jiawei Yang

[Abstract] This paper aims to explore the aesthetic education function of calligraphy art in mass culture. By analyzing the characteristics of calligraphy art, as well as the connotations and demands of mass culture, it elaborates on the educational significance of calligraphy art for the masses in terms of aesthetic perception, aesthetic creation, and personality shaping. Research methods such as literature research and case analysis are adopted to reveal the important role of calligraphy art in enriching the spiritual life of the masses, enhancing cultural literacy, and promoting social harmony, providing theoretical support and practical guidance for promoting the development of calligraphy art in mass cultural construction.

[Key words] mass culture; calligraphy art; aesthetic education function

引言

随着社会的发展,群众文化建设日益受到重视。书法艺术作为中国传统文化瑰宝,具有独特的审美价值和深厚的文化底蕴。在群众文化的大舞台上,书法艺术以其广泛的参与性和独特的艺术魅力,成为丰富群众精神世界、提升审美素养的重要载体,深入研究其审美教育功能具有重要的现实意义。

1 书法艺术的特点

1.1 线条之美

书法以线条为基本构成元素,通过粗细、长短、曲直、疏密等变化,展现出丰富的节奏感和韵律感。正如古人所言“用笔千古不易”,每一笔画犹如一段灵动的音符,在纸面上跳跃,或刚劲有力,如铁画银钩;或柔美流畅,似行云流水,传达出独特的情感和意境。

1.2 结构之美

汉字的结构在书法中被赋予了艺术的生命。书法家通过对笔画的巧妙安排,构建出平衡、对称、协调而又富有变化的空间形态。孙过庭《书谱》中提到“违而不犯,和而不同”,即体现了书法结构在变化中寻求和谐统一的美感,或端庄稳重,如楷书的严谨规整;或欹侧险峻,如行草书的灵动多变,体现出一种秩序与灵动相统一的美感。

1.3 意境之美

书法不仅仅是笔墨的呈现,更是作者心境、情感和精神境界的外化。一幅优秀的书法作品能够营造出独特的意境氛围,或雄浑壮阔,或清新淡雅,或空灵静谧。正如笪重光在《书筏》中所说“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人”,使观者在欣赏中产生心灵的共鸣,感受到超越笔墨之外的深远意蕴。

2 群众文化的内涵与需求

2.1 群众文化的内涵

群众文化是广大人民群众在日常生活中自发创造、传承和享用的文化形式,涵盖了文艺表演、文化娱乐、知识普及、民俗活动等多个方面。它具有广泛的群众性、鲜明的时代性和地域特色,是反映社会生活和人民精神面貌的重要窗口。

2.2 群众文化的需求

在物质生活水平不断提高的今天,群众对精神文化生活的需求日益增长。他们渴望通过参与文化活动,获得审美享受、情感寄托、知识增长和社交互动的机会,提升自身的文化素养和生活品质,实现自我价值的追求和精神的充实。文化馆作为“人民终身的美育学校”更加义不容辞地承担了这一职责。

3 书法艺术在群众文化中的审美教育功能

3.1 培养审美感知能力

3.1.1 提升视觉敏感度

书法作品中线条的微妙变化、墨色的浓淡干湿、结构的疏密开合等元素,需要观者用敏锐的视觉去捕捉和感受。古人云“察之者尚精,拟之者贵似”,群众在欣赏书法作品的过程中,不断训练自己的眼睛去分辨这些细节,从而逐渐提高视觉的敏感度和观察力,能够更加细腻地感知周围世界的美。

3.1.2 增强形式美感知

通过接触各种风格的书法作品,群众可以了解到不同的形式构成规律,如对称与均衡、节奏与韵律、比例与尺度等。蔡邕《九势》中说“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣”,这种对形式美感的认知不仅有助于欣赏书法艺术本身,还能够迁移到对其他艺术形式和生活环境的审美判断中,提升整体的审美素养。

3.2 激发审美创造能力

3.2.1 鼓励个性表达

书法创作是一种极具个性的艺术活动。在群众书法创作中,每个人都可以根据自己的性格、情感和审美喜好,选择不同的书体、笔法和风格进行创作。正如米芾所言“学书须得趣,他好俱忘,乃入妙;别为一好索之,便不工也”,这种自由的创作氛围激发了群众内心深处的个性表达欲望,使他们在笔墨挥洒中展现出独特的创造力和想象力。

3.2.2 培养创新思维

书法艺术在传承中不断发展创新,从古代的各种书体演变到现代书法的多元化探索,都体现了创新精神。张怀瓘在《书断》中提到“虽学宗一家,而变成多体,莫不随其性欲,便以为姿”,群众在学习和创作书法的过程中,会受到这种创新氛围的影响,尝试突破传统的束缚,探索新的表现形式和技法,从而培养创新思维能力,为生活和工作中的其他领域带来启发。

3.3 塑造人格与品德修养

3.3.1 培养专注力与耐心

书法创作需要高度的专注力和耐心,一笔一画都需精心构思和书写,不能急躁草率。“心正则笔正”,群众在长期的书法练习中,能够逐渐克服浮躁情绪,养成专注做事、耐心持久的良好习惯,这种品质对于个人的学习、工作和生活都具有积极的影响。

3.3.2 锤炼意志品质

书法学习是一个不断克服困难、循序渐进的过程。从基本笔画的练习到复杂作品的创作,会遇到各种挑战,如笔法的掌握、结构的把握、风格的形成等。“书无百日功”,群众在坚持学习书法的过程中,锻炼了自己的意志品质,培养了坚韧不拔、勇于面对困难和挫折的精神。

3.3.3 传承传统文化精神

书法艺术承载着中华民族几千年的文化传统和价值观念,如儒家的中和之美、道家的自然之道、释家的空灵之境等。赵壹在《非草书》中提到“书之好丑,在心与手,可强为哉?若人

颇有美恶,岂可学以相若耶?”群众在学习书法的过程中,潜移默化地受到这些传统文化精神的熏陶,增强民族自豪感和文化认同感,从而在言行举止中体现出传统文化所蕴含的道德修养和人文精神。

4 书法艺术在群众文化中审美教育功能的实现途径

4.1 开展书法培训与教育活动

4.1.1 学校教育中的书法普及

在中小学和高校开设书法课程,配备专业的书法教师,制定系统的教学计划,从书法基础知识、基本技法到书法欣赏和创作实践,进行全面的教学。通过课堂教学、书法社团活动等形式,培养学生对书法艺术的兴趣和爱好,为群众书法队伍的壮大奠定坚实的基础。

4.1.2 社区书法培训

利用社区文化活动中心、老年大学等场所,面向不同年龄段的居民开展书法培训课程。邀请书法家或书法教师进行定期授课,根据学员的基础和需求,设置不同层次的班级,如基础班、提高班、创作班等,满足群众多样化的学习需求,使书法艺术走进社区,贴近群众生活。

4.1.3 网络书法教育资源的利用

随着互联网的普及,充分发挥网络平台的优势,开发和整合丰富的书法教育资源,如在线书法课程、书法教学视频、书法论坛等。群众可以根据自己的时间和兴趣,随时随地通过网络学习书法知识和技巧,与其他书法爱好者进行交流互动,拓宽学习渠道,提高学习效果。

4.2 举办书法展览与交流活动

4.2.1 各类书法展览

政府文化部门、书法协会、美术馆等机构应定期举办各类书法展览,包括传统书法展览、现代书法展览、群众书法展览等。展览内容应涵盖不同风格、不同层次的书法作品,为群众提供欣赏优秀书法作品的机会,同时也为书法创作者提供展示自我的平台。通过展览的策划、布置和宣传,营造浓厚的书法艺术氛围,吸引更多群众关注和参与书法活动。

4.2.2 书法交流活动

组织书法讲座、书法研讨会、书法笔会等交流活动,邀请知名书法家、学者与群众书法爱好者进行面对面的交流和互动。书法家可以分享自己的创作经验、艺术见解和人生感悟,解答群众在书法学习和创作中遇到的问题;书法爱好者之间也可以相互交流心得、展示作品、互相学习,促进书法艺术在群众中的普及和提高。

4.3 加强书法文化的宣传与推广

4.3.1 媒体宣传

利用电视、广播、报纸、杂志等传统媒体,以及微信公众号、微博、抖音等新媒体平台,开设书法文化专栏、专题节目和话题讨论,宣传书法艺术的历史渊源、文化内涵、审美价值和创作技巧。通过报道书法展览、书法活动、书法人物等内容,展示书法艺术的魅力和活力,提高书法艺术在群众中的知名度和影响力。

4.3.2 文化场馆的作用发挥

图书馆、文化馆、博物馆等文化场馆应加强书法文化资源的收藏、整理和展示工作,举办书法文化主题展览、讲座、体验活动等,将书法文化融入到公共文化服务体系中,让更多的群众在文化场馆中接触和了解书法艺术,感受其独特的文化魅力。

4.3.3 书法文化与旅游产业的融合

结合地方文化特色和旅游资源,开发书法文化旅游项目,如书法文化名城游、书法碑林参观、书法名家故居探访等。通过旅游活动的形式,将书法文化与旅游产业有机融合,使游客在欣赏自然风光和人文景观的同时,深入了解书法文化的博大精深,丰富旅游体验,促进书法文化的传播和传承。

5 书法艺术在群众文化发展中的展望

在当今时代,随着科技的飞速发展和文化交流的日益频繁,书法艺术在群众文化中的发展既面临着机遇,也面临着挑战。一方面,数字化技术为书法艺术的传播和学习提供了更多的可能性,例如通过虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,人们可以身临其境地感受书法作品的创作过程和艺术氛围,在线书法教学平台也使得优质的教育资源能够更广泛地覆盖到各个地区的群众。另一方面,多元文化的冲击也使得书法艺术需要不断创新和发展,以吸引更多年轻一代的关注和参与。

为了更好地应对这些挑战,我们可以进一步探索书法艺术与其他艺术形式的融合创新。例如,将书法与音乐、舞蹈、绘画等相结合,创造出更加丰富多彩的艺术表演形式,让书法艺术在现代舞台上焕发出新的活力。同时,鼓励书法家和书法爱好者积极参与国际文化交流活动,将中国的书法艺术推向世界,让更多的人了解和欣赏这一独特的东方艺术之美。

此外,在群众文化建设中,还应注重培养书法艺术的传承人才和专业队伍。通过设立奖学金、举办比赛等方式,发掘和培养有潜力的书法人才,为书法艺术的发展提供源源不断的动力。同时,加强对书法教师的培训和提高,提升他们的教学水平和艺术素养,确保书法教育的质量和效果。

总之,书法艺术在群众文化中具有不可替代的审美教育功

能和重要的文化价值。我们应当充分认识到书法艺术的独特魅力和作用,积极采取各种措施,推动书法艺术在群众文化中的普及和发展,让这一古老的艺术形式在新时代绽放出更加绚丽的光彩,为丰富群众的精神文化生活、提升社会的文化品位做出更大的贡献。

6 结论

书法艺术在群众文化中具有重要的审美教育功能,它能够培养群众的审美感知能力、激发审美创造能力、塑造人格与品德修养,对于丰富群众精神文化生活、提升社会文化素养、促进社会和谐发展具有不可忽视的作用。通过开展书法培训与教育活动、举办书法展览与交流活动、加强书法文化的宣传与推广等多种途径,可以有效地实现书法艺术在群众文化中的审美教育价值。在未来的群众文化建设中,应进一步重视书法艺术的发展,充分发挥其独特的优势,让书法艺术在新时代焕发出更加绚丽的光彩,为广大人民群众带来更多的精神福祉。

[参考文献]

- [1]华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979:124-147.
- [2]杨成寅.中国历代书法理论评注第四卷清代卷[M].南京:江苏美术出版社,2009:181-188.
- [3]崔尔平.历代书法论文选续编[M].北京:中华书局,1993:2-3.
- [4]卢辅圣.中国书画全书第一册[M].杭州:浙江人民美术出版社,1998:159-184.
- [5]毛万宝,黄君.中国古代书论类编[M].长沙:湖南美术出版社,2012:8-11.

作者简介:

杨嘉伟(1984--),男,山东利津人,连云港市连云区文化馆,大学,馆员,研究方向:群众文化。中国书协会员、江苏省“333工程高层次人才”、江苏海洋大学国际中文专业硕士研究生导师、江苏省群众文化学会书法委员会副主任、连云港市书协副主席、连云区文化馆副馆长。