

篆隶创作应用视角下书法人才培养探究

吴帆 吴亚宾
河北美术学院

DOI:10.12238/jief.v4i2.4924

[摘要] 篆隶教学是高校书法专业教学的重要组成部分,其将有力促进学生专业的全面发展以及当下整体的专业人才培养。而篆隶创作如何进行有效地应用转换则是当下亟需解决的问题。本文通过对篆隶书学渊源、篆隶创作应用的可行性、篆隶创作如何应用转换及其意义启示进行条分缕析,旨在引起书学者对篆隶创作的重视,以期对高等书法教育学科建设与人才培养提供参考意义。

[关键词] 篆隶创作; 应用转换; 人才培养

中图分类号: G40 **文献标识码:** A

Exploration on the Cultivation of Calligraphy Talents under the Perspective of the Application of Seal Script and Official Script Creation

Fan Wu Yabin Wu

Hebei Academy of Fine Arts

[Abstract] The teaching of seal script and official script is an important part of calligraphy teaching in colleges and universities, which will effectively promote the comprehensive development of students' major and the overall training of professional talents. How to effectively apply the transformation of seal script creation and official script creation is an urgent problem to be solved. This paper makes a careful and detailed analysis on the origin of seal script and official script, the feasibility of its application, the application and transformation and its significance, aiming to arouse scholars to pay attention to the creation of seal script and official script and providing reference significance for the discipline construction and talent training of higher calligraphy education.

[Key words] seal script and official script creation; application and transformation; talent training

引言

书法作为中国传统文化的重要组成部分,是五千年来民族文化和民族精神的凝结与积淀,诚如熊秉明所言“书法是中国文化核心的核心”。书法在一代代文人的继承与发展过程中,融入各具特色的时代特征,形成了不同的精神风貌与审美意蕴。随着书法学科在高校的不断建立与精细分化,书法专业在美术学与文学专业的笼罩下日渐成熟与独立,选择书法专业的学生越来越多。与此同时,书法的艺术性日渐突出,而缺陷也逐步显现。如何解决书法专业技能应用问题成为书法进一步发展的障碍。纵观中国书法史和当下高等书法专业教育,篆隶乃文字、书法之源,且相较其他书体而言,

其本身所特有的装饰化元素为其创作应用提供了重要的保障。因此,本文将以篆隶创作为切入点,对书法专业如何与社会接轨,实现社会实践的应用性转换进行较为全面而深入的探究。

1 篆隶源流概述及其应用的可行性

篆隶是文字和书法的源头,习书从篆隶开始一符合文字、书法之发展演变,二可以追其溯源,取法乎上。古代书家初学篆隶取得较大成就的比比皆是,例如欧阳询、颜真卿、王铎、何绍基等。可见篆隶对整个书法学习的重要意义。因此,习书从篆隶着手,进而由临古、仿古到创作为后期篆隶创作的现实性应用提供了重要的基础。

在书学实践上,唐人习篆即以《说文解字》为标准,《三体石经》篆书为范本,兼学古文,知晓字体源流;习隶亦以《三体石经》隶书为范本。关于篆隶之源流,华人德在《中国书法史·两汉卷》中指出:“篆书是引书,其用笔婉转而少粗细变化,古隶则逐渐产生了华饰性的波磔,但是波磔表现在纵势的字体上,往往使文字结构不平衡,且下垂的波磔占用了简上太多的空间,当波磔横向伸展时,并不影响结构的平衡,反而使重心更加安稳,在形态上更具美感。”“篆隶笔意”可以说贯穿整个中国书法发展史,已然成为中国书法审美体系中一个十分重要的因素,行草书创作无不深受其沾溉。从一定程度上说,没有篆隶的基本功,行草书

是写不好的。对此王羲之曾说过:“其草书,亦复须篆势、八分、古隶相杂,亦不得急,令墨不入纸。”究其缘由,行草创作一方面需借助篆隶的线质、线态与线势,方能达到线条遒劲而不靡弱,圆浑而不生硬,朴厚而不单薄;另一方面需借鉴篆隶,尤其是大篆的章法布局,进而充分表现出篆隶的审美意趣。孙过庭曾对篆隶书的审美特质进行了精准的诠释,他在《书谱》中提道:“篆尚婉而通,隶欲精而密。”篆隶字体高古、朴厚、雅致,与楷书、行草书乃至现代汉字拉开了一定的距离,赋予其一份特有的神秘感,而篆书本身所独有的装饰美感也为其创作应用提供了重要的保障。而在篆隶创作做出重大突破与创新的有郑簠、伊秉绶、俞樾、吴昌硕等书家,而尤以伊秉绶为代表。伊秉绶隶书虽取法汉隶,却建构出自己独特的风格面貌。他的隶书用笔凝重而有韵致,起笔多不取逆势,长横多顺势波出,短横略顿即收,横向舒展为隶意,运笔流走为篆意,断而不离,和而不流,笔画平直、分布均匀、结体方严端庄、宽博俊伟,去除雁尾之波挑,整体上表现出一种高雅古朴、华贵雍容的庙堂气象,实可谓汲古出新,具有鲜明的个性和强烈的装饰意味。此外,伊秉绶的隶书空间分布看似简单直接,实则暗含玄理,挪动、借让、穿插得当,方中有圆,直中寓曲,将几何造型巧妙融入至字体间架结构中,齐而不板,厚而不满,方整中不失变化,简净中不乏活泼,既重视视觉设计形式美感,又注重篆籀笔意与线质的俊逸挺拔,动静结合,逸趣横生,极具开拓性、创造性与现代性,可以说真正实现了隶书创作的审美转换,对当代书学者具有积极的启示与指导意义,这也为篆隶创作的应用性转化提供了成功的示范与引领。反观现代书法艺术更多体现书法的艺术性与文化性,因此实现书法艺术的应用性转化刻不容缓,如何将书法艺术与现代生活巧妙融合是目前亟需解决的重要课题。而篆隶创作应用性转化既有先天的优势,又不乏从古至今书家的成功案例,可见这一方向、路径完全是可行的。

2 篆隶创作应用化的实施方法

第一,在师资队伍建设上,要培养具有教授篆隶创作应用书法本科专业人才能力的师资队伍,具体实施方法如下:首先,积极组织教师参加关于应用型人才培养以及篆隶书创作方面的培训和讲座,切实提高教师的教育教学水平;其次,大力倡导团结协作精神,加强合作意识,发挥群体作用。鼓励教研组内共同备课、取长补短,不断提出新见解,切实优化教学内容;最后,开展教学沙龙研讨活动。以典型课堂教学过程为案例,对照篆隶书创作应用的要求,进行深入的学术研究和探讨,使教师能够较快地更新观念,迅速提高教师的理论修养和教学水平。

第二,在课程建设上,建设全方位立体化的课程体系,分别设置专业基础课、专业赏析课和专业拓展课,层层递进,互相补充。首先,书法基础课程。在专业理论上,通过对许慎《说文解字》、裘锡圭《文字学概要》和王力《古代汉语》进行教学,使学生明晰六书原理,懂得造字、用字之法,具备识别、辨认、书写古文字的能力,并对篆隶书法发展脉络有较为全面而清晰的了解。在专业实践上,通过作品示范、临摹训练、临创转化、创作训练等一系列教学方法,提高学生的篆隶创作能力;其次,书法赏析课程。通过对篆隶书法创新的系统梳理,为学生提供篆隶书法创新的途径,构架篆隶书法创新的体系,使学生掌握丰富的篆隶书法,学会篆隶书法应用转换,具备篆隶书法设计的能力;最后,书法拓展课程。为学生拓展文字学、书法美学、书法文献等一系列相关知识,并进行文博讲解、文物鉴定、古籍校勘、篆隶碑拓、陶瓷书法实训等课堂模拟演练,切实提升学生的应用实践能力等。

第三,在课外建设上,首先,鼓励学生在课下进入碑拓实验室,进行实际的碑拓操作训练,进一步练习和巩固拓片的制作工艺;其次,利用课余时间带领学生进行博物馆的参观与实地访碑等活动。通过博物馆中的文化展示,尤其是其中的书画部分,能够使学生了解和认识更多的书法家,并通过这些经典的书法

作品,更加深刻的理解中国书法的发展过程,激发对于中国书法和中国传统文化的热爱,为中国书法的传承和更广泛的传播而奋勇向前;最后,带领学生进行实地的访碑活动。近距离的观看碑刻,学生能够观察到字帖上缺失的细节,有利于拓宽学生对篆隶书碑刻的理解和认识。比如艰涩斑驳、具有“金石气”的线条究竟是如何形成的?刻石和墨迹的区别等。总之,通过以上三种方式,全面培养学生的实际实践能力。

第四,在思想建设上,通过对历代篆隶书家梳理,了解古人作书、作人、作学问的方法。中国人常讲,“书品即人品”,在中国书法史上留名的书法家往往书品、人品俱佳,因此,在讲解书法作品的同时,融入对书家做人、做事的讲授,有利于塑造学生正确的人生观和价值观。此外,古代书家多兼有官僚、文人等多重身份。其中,他们的文人身份对其书法影响很大,因此,通过对古代书论的讲解,可以引导学生了解古代书家做学问的方法,这对于学生日后继续深造有较大帮助。同时,书法作为中国传统文化的一部分,可以将书法家树立为学习榜样,引导学生理解传统文化、传统思想,培养学生对中国传统文化的感情,这有利于学生在传承和传播书法文化的具体实践中,能够不仅仅拘泥于书法和作品本身,更能够站在传统文化的立场上,为中国文化的传承和发展作出更大的贡献。

第五,在就业培训上,通过以下五方面进行层层展开:其一,组织学生轮流对校内的书法教学成果展以及毕业展进行讲解,培养学生的自信心、语言表达能力以及对不同风格作品的鉴赏能力;其二,组织学生去博物馆、美术馆进行讲解训练,开拓学生的历史和现代视野,提高学生的语言表达能力、临场发挥能力以及应急应变能力;其三,带领学生去市内的小学做志愿者,定期为小学生上书法课,全面提高学生的综合实践能力;其四,去陶瓷馆进行创作实训等活动,训练实际操作能力以及创作和空间设计能力;其五,到设计公司学习开发字体设计来提高学生的创造力,拓宽就业渠道。

3 对当下书法教育与人才培养的意义

现当代书法创作的缺失,正是对篆隶本体的研究仅仅拘泥于表面,缺乏深层次探究,没有很好地将篆隶与行草书创作进行有效融合。此外,篆隶蕴含着深刻的文字学、美学与哲学基础。学好篆隶,一方面能够识读、辨认篆字,对文字的发展演变有清晰的认知;另一方面,篆隶书体本身所体现的形质、风格、气韵、精神等可以提高书学者的创作观念,赋予书学者深层次的审美体验,以书论人,进而真正做到“人书俱老”“天人合一”,而这也与近年来国家一直强调的“美育”理念相契合。只有这样,书法艺术才能真正成为“人”的艺术,书法教育才能得到长远的发展,拥有美好的未来。

篆隶书写范式变革及创作风格审美创新从古至今皆有诸多书家进行实践、探索,但当代书学环境与古代已截然不同。从书学背景来看,国人已不是从小进行四书五经、传统的“小学”教育,而是多学科的综合教育,学科分化细密分明,强调的是人才全面发展、百花齐放;从书法创作来看,书法已由书斋文化走向展厅效应,文人士大夫走向庶民阶层,创作形式也愈加丰富;从书法功能来看,书法在古人看来是文人雅玩的艺术,体现着学书者的心性与学养,而现当代书法教育已经形成系统的本、硕、博人才培养体系,学科建设趋于完备,专业发展

有良好的前景;从书学意义来看,现在书法已不是古代那种“书法生活化”的情境,因此现当代大多数人的书法观念还仅仅停留在通识的书法认知上,认为只要写得规范美观就是好的书法,而缺乏对书法史的系统学习以及专业全面的深层次理解。这就面临着一个很严峻的问题,书法艺术如何与时代、生活接轨?而书法艺术尤其是篆隶的应用性转换则应当下书法教育的发展趋势,解决了书法专业与生产生活的脱节问题,有效衔接了艺术与生活,进而充分实现艺术生活一体化。同时,也拓宽了书法专业的就业面,为广大书法专业毕业学子提供了更多的选择空间。文博馆讲解、文物鉴定、古籍校勘以及碑拓、书丹、陶瓷书写等工作,可以促进教学实践化、专业应用化,全面提高学生的实际操作能力,真正做到学以致用;还有篆隶书书写文字的装饰性、篆隶书文字库的发展、篆隶书文创产品、篆隶书在服装中的造型设计等等都可以成为实际应用的渠道,这些都充分体现着篆隶书体相较于其他书体所独有的艺术魅力。

4 结语

综上所述,无论是篆隶书创作的应用性转换,抑或其他书体、字体的应用性转换,其核心要义皆是希冀书法艺术能更好地适应当下社会的快速发展,充分融入至人们的现实生活中,使人们在生活中处处能够感受、体验到书法的美以及传统文化的博大精深。同时,给予学生

更多的就业选择,拓宽学生的文化视野,提升学生的审美观念,进而有力促进书法专业的人才培养。最后,让书法由小众推向大众,由艺术走向生活,根植传统,立足当代,乃是书法专业持续发展、保持活力的关键所在,也是深化书法文化品格,承载和寄托文人精神,增强文化自信,以书法艺术传播、弘扬中华优秀传统文化的重要举措。

[课题项目]

本文为河北省应用技术大学研究会课题《篆隶创作应用视角下书法专业人才培养研究》结项成果之一,课题编号JY2022076。

[参考文献]

- [1] 华人德.中国书法史·两汉卷.[M].南京:江苏教育出版社,2009.
- [2] 王羲之.题卫夫人笔阵图后.[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014.
- [3] 孙过庭.书谱[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014.

作者简介:

吴帆(1993--),女,汉族,山西大同人,硕士,河北美术学院讲师,研究方向:书法史论与书法教育。

吴亚宾(1992--),男,汉族,河南焦作人,硕士,河北美术学院专任教师,研究方向:书法理论与创作。