

提升小学生楷书结构审美能力的教学策略

余姚市姚江小学 黄云鹏

【摘要】培养小学生的书法审美能力是书法课堂教学的重要内容。单字结构欣赏相对来说是直观可视并可以展开理性分析的一项书法审美内容,在教学中可以重点对以下几个对比关系明显的结构规律加强渗透学习,通过明主次,领会结构秩序;知收放,体会结构取势;察斜正,参会结构险峻;懂错落,意会结构韵致,逐步引导学生理解这些结构规律,领会欧体楷书结构之美,形成初步的书法审美能力。

【关键词】书法教学;结构;审美

一、研究现状分析

在小学书法教育活动里,帮助学生理解楷书的艺术性,领会楷书之美,一直是教学的难点。一方面,书法艺术欣赏门槛较高,需要欣赏者具备较高的书法审美能力;另一方面,小学生认知基础有限,缺乏审美方法,难以对书法艺术形成合理的理解。然而,书法审美能力对书法学习至关重要,正如教育部《中小学书法教育指导纲要》所指出,书法教育不仅要培养学生汉字书写的实用能力,还需渗透美感教育,发展学生的审美能力。

书法审美的诸多要素,如书法

线条、章法、墨法等,在实际教学中,要么难以用语言表述清楚,要么较少接触,不太适合作为培养小学生审美能力的重点。经过长期教学实践发现,单字结构欣赏直观可视,且能展开理性分析,非常适合在小学生群体中开展学习理解。北师大版《书法练习指导》三至五年级册教材选用欧阳询《九成宫醴泉铭》及少量《虞恭公碑》的范字,欧阳询被后世称为结构大师,以欧体楷书作为结构欣赏对象十分合适。

(一)小学书法美育研究现状

当前,小学书法美育研究持续

升温,众多学者聚焦书法教育在培养学生审美素养、文化传承等方面的作用。部分研究强调通过书法欣赏课程,提升学生对书法艺术的认知与审美感知;还有研究提出运用多样化教学方法,如多媒体教学、实地参观书法展览等,激发学生对书法的兴趣。然而,这些研究多从宏观角度出发,针对书法单字结构审美教学的微观研究相对匮乏,尤其在如何引导学生深入理解楷书单字结构的美学原理,并将其转化为实际审美能力方面,缺乏系统性研究。

(二)楷书结构教学法研究现状

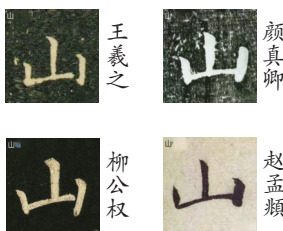
在楷书结构教学法研究领域,不少成果围绕结构规律总结与书写技巧训练展开。部分教学法侧重于让学生机械记忆结构规则,忽视学生对结构之美的自主探索与理解;另有一些研究虽关注到审美培养,但缺乏具体的教学策略与实证研究。相比之下,本研究旨在通过对欧体楷书单字结构规律的深入剖析,结合生动的教学案例,探索提升学生书法审美能力的有效路径,不仅注重结构规律的传授,更强调引导学生理解这些规律背后的美学内涵。

二、教学策略研究

(一)明主次——领会结构秩序

主次分明是书法结构的重要规律,指一个字结体取势中主笔与次笔的艺术处理技巧。清蒋骥在《续书法论》中提到:“每一字有一笔是主,余笔是宾,皆当相顾,此皆古法。”突出的主笔与分明的主次关系,能使字的结体严密完备,取势明确。

在教学中,对于不同阶段的学生,教学重点有所不同。三年级学生刚接触毛笔书法,以范字“山”为例,教师引导学生观察发现中间的竖写得最高,是主笔,左右两竖较短。为帮助学生理解为何这样书写,教师可出示多位古代书法家的楷书范字“山”(见下图),并引用朱和羹《临池心解》中“作字有主笔,则纲纪不紊”的观点,让学生认识到笔画分主次能使字更有秩序、整体协调。

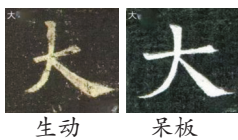

四年级以学习合体字为主,教学重点放在不同部件之间的主次安排上。如四年级下册的左偏旁,一般在字中处于次要地位,要写得窄小,如“味”“暉”“珠”等字(见右上图),右边部分作为主要部件应写得大一些。教师可通过展示反例,如将“味”

字左右写得大小接近,引导学生思考这种写法的感受,再加以指导,让学生理解右边笔画多应占主要地位,左边笔画少需收缩为次要地位。还可将字的结构类比为社会团体,主笔如同主持人或领导者,其他笔画则是协作的工作人员,在主笔的引带下,整个字的结构才能合理统一。

(二)知收放——体会结构取势

董其昌在《画禅室随笔》中说:“作书之法,在能放纵,又能攒促。每字失此两窍,便如昼夜独行,全是魔道矣。”这里的“放纵”和“攒促”指的就是收放关系。

以三年级范字“大”为例,学生能直观发现捺既长又粗,是突出的笔画。教师在教学中应引入“收放”概念,指出写长的捺是放纵的,横和撇短而细是收敛的,它们之间形成收放对比(见上图),使字张弛有度、取势明确。为加深学生理解,教师可出示“大”字的金文写法,让学生想

象欧体楷书的“大”字若像一个人,会以怎样的姿势站立。通过对比不同写法的“大”字及对应的人物姿势,学生能直观体会到收放对比明确的结构处理方式,如同生动的艺术造型,提升了审美层次。

在后续书法课中,遇到“玄”“元”“氏”等收放关系明确的字,教师不断提示笔画间的收放对比,为学生后续学习打好审美基础。五年级学习《收放得宜》一课时,重点引导学生理解不同部件之间的收放关系。以“随”字为例,左部“左耳”窄,十分收敛,右部整体宽而长,放纵开张,使字既紧凑又舒展。教师还可通过展示反例,将“随”字所有笔画都写得收缩或放纵,让学生在对比中深刻体会会有收有放才具有美感。

(三)察斜正——参会结构险峻

教材归纳了“奇正相成”的结构规律,考虑到三四年级学生对“正”的理解相对容易,对“奇”的内涵把握较难,且教材中更多出现斜与正的表述,因此教学中应更多关注“斜正”对比,引导学生感受生动险峻的姿态。

教学重点可放在各部件重心的斜正对比上。对于左右结构的字,如“飲”“於”“德”等,小学生习惯将字写得方整平稳,难以发现范字中的欹侧。教师可通过画辅助线的方式,让学生认识到“飲”字左边部分是“正”的,右边的欠字旁向左侧倾斜。还可邀请学生上台模拟字的造型,通过对比不同造型的生动程度,让

学生明白欧体楷书斜正相成的安排方式使字更具姿态。

对于上下结构的字,如“資”,上部重心左倾突出,姿态险峻,下部的“貝”相对平正,使整个字达到平衡。通过与印刷体对比,学生能体会到这种结构处理的高超技巧。清代王澐《论书剩语》云:“以正为奇,故无奇不法。”通过学习,学生能初步认识到书法创作要以奇为正,富有变化,提升审美能力。

(四)懂错落——意会结构韵致

“错落”指单字部件位置的变化,这种结构处理方式与印刷体或普通写字要求不同,能赋予字独特的韵味。

首先是左右部件位置高低的错位,如“作”“斯”“動”等字。在印刷体中,这些字左右齐平,而欧体楷书中左右两部分会有长短、高低的变化,增强了字的动感。教师可采用辅助划线的方法,引导学生发现左右部件的高低错落,观察字的疏密平衡。还可通过类比中国山水画中高低起伏的山石、参差错落的树木组合,让学生体会楷书部件错落带来的别致韵味。

其次是上下部件重心的错位,例如“帝”“官”“愈”等范字。乍看这些字与印刷体区别不大,但通过辅助线研究各部件的重心摆放特点,会发现每个字上下各个部件的重心不在同一垂线上,下面的部件渐次向右挪移,达到了平中见奇的险峻之美。

三、教学效果分析

为验证上述教学策略的有效性,笔者进行了为期一学期的教学实验。选取两个五年级平行班,一个作为实验组,采用上述基于结构规律的审美教学策略;另一个作为对照组,采用传统书法教学方法。

在实验前后,笔者分别收集两组学生的书法作品,邀请三位书法专业教师对作品进行盲评,从结构合理性、笔画规范性、整体美感等维度进行打分。结果显示,实验组学生在结构合理性和整体美感方

面的得分显著高于对照组,尤其在运用收放、斜正、错落等结构规律方面,实验组学生的作品表现更为突出。

实验结束后,对两组学生进行书法审美能力测评。测评内容包括

书法作品欣赏、结构规律判断、审美评价等。测评结果表明,实验组学生在审美能力方面的平均得分明显高于对照组,说明基于结构规律的审美教学策略能有效提升学生的书法审美能力。

结语

小学开设书法课旨在让学生了解书法之美,掌握欣赏书法的方法。从三年级开始,在指导书写技法时,重视结构规律的审美学习,能帮助学生理解富有变化、具有艺术性的结构安排,培养学生的书法审美能力。本研究通过对欧体楷书结构规律的深入剖析,结合实证研究,探索出一套提升小学生书法审美能力的有效教学策略,为小学书法教育提供了有益参考。未来,还需进一步探索更丰富的教学方法,深化书法审美教育,让更多学生领略书法艺术的魅力。