

篆书在高校教学中书法艺术创新的重要性

李伟¹ 徐华瑞²

1、南京航空航天大学金城学院 江苏省南京市 210000

2、南京工业大学浦江学院 江苏省南京市 210000

摘 要: 本文深入探讨篆书在高校书法教学中对书法艺术创新的重要意义。通过阐述篆书的历史渊源与艺术特点, 分析其在高校书法教学中培养学生审美素养、提高书法专业技法以及促进书法艺术传承与创新的重要作用, 并进一步探究篆书在现代书法结合、书法创作实践和书法教育推广普及等方面的应用与发展, 旨在强调篆书在高校书法教学中推动书法艺术创新的独特价值, 为高校书法教育提供新思路。

关键词: 篆书; 高校书法教学; 书法艺术创新; 传承与发展

引言

书法艺术, 作为中华民族传统文化的瑰宝, 蕴含着丰富的文化内涵和独特的审美价值。篆书作为我国古文字阶段最早出现且具有独立意义的书体, 无论是在中国书法史还是古文字史的发展与演进中, 均占据着举足轻重的地位。历代古文字学家、考古学家、历史学家、书法家及理论家均对篆书的字体、书体及其在书法艺术中的表现形式给予了高度关注。篆书在书法学科层面, 对于培养学生的审美能力、提升书法技艺以及推动书法艺术的创新与发展发挥着关键作用。深入探讨篆书在高校书法教学中对艺术创新的重要性, 对于丰富书法教学内容、传承和弘扬中华优秀传统文化、促进书法艺术的繁荣发展具有重要的现实意义。

1. 篆书的历史渊源与艺术特点

1.1 篆书的历史渊源

篆书, 是我国汉字在古文字阶段的一个笼统的书体名称。从篆书书体的立场上说, 篆书分为大篆和小篆两种。而今, 随着文字的不断发展和文物的出土, 各界新的研究成果的不断出现, 于是, 在今天的考古界和书法界, 一个普遍的认知是将小篆以前的包括金文、籀文、简牍、帛书、兵符、盟书文字以及印上时代的甲骨文都划归于篆书的范畴。经过长期的演变和发展, 逐渐形成了独具特色的书写体系。在秦朝统一六国后, 秦始皇为了加强中央集权, 推行“书同文”政策, 命令丞相李斯等人对文字进行规范和统一, 这就是历史上著名的“小篆”。小篆的出现, 标志着篆书达到了一个全新的高度, 成为官方正式书写的标准字体。随着书体的演

进发展, 小篆线条的婉转悠长, 于书写上的便捷性, 则不如于战国中晚期汉字文化大演变中一母双胎的隶书。西晋卫恒《四体书势》“隶书者篆之捷也”。显然篆书的日常实用功能运用伴随着隶书书体不断地完善和实用功能的增强而蜕化, 在汉代, 官方文字使然为隶书。纵然如此, 并不意味着篆书没有继续发展, 而只是发展相对于其他书体来说缓慢, 在唐代如李阳冰的出现, 使之篆书书体的发展史上, 出现了又一高峰点, 进一步补充发展了篆书书体。随之到了清代, 篆书的诠释与昌盛, 此为又一创新制高点的意义则是篆书所具有的既古老又崭新的碑体式书体的审美品格。篆书的历史渊源不仅体现了中国古代文字的演变历程, 也反映了中国古代社会政治、文化的变迁和发展。

1.2 篆书的艺术特点

篆书从商代甲骨文的原始形态, 到西周金文的庄严厚重, 再到秦代小篆的规范统一, 体现了汉字实用到艺术、从多元到统一的演变历程。它不仅是中华文明早期的重要载体, 更是中国书法艺术的源头之一。其艺术特点鲜明而突出。我们谈到篆书, 很快就会想到秦代李斯篆书, 与小篆联系起来, 因为篆书在秦代已经发展成为体格完备的书体。在字形上追求对称与均衡, 笔画线条圆润流畅, 结构布局严谨工整, 展现出一种庄重而典雅的美感。其次, 在笔画上强调起笔和收笔的圆润, 以及运笔的均匀和力度, 这种独特的书写方式使得篆书作品在视觉上具有一种强烈的韵律感和节奏感。此外, 篆书在章法布局上也独具匠心, 往往通过字与字、行与行之间的疏密对比和呼应关系, 营造出一种和谐而统一的整

体效果。这些特征的体现也是指发展完备的小篆而言,然甲骨文,金铭文,以及与秦官方小篆外的《秦诏版》、权量、度量衡器、货币等器物上的文字审美则有着不一样的特征体现。篆书的生成、演变、发展过程,孕育了大批书法家。正是这些书家的不断创作不断创造,才使篆书书体得以演变和发展并走向今天的辉煌。篆书自身具有的审美价值,以及对近代篆书书家的影响、篆书对篆刻的影响,它们互相依存关系等等都有待进一步的研究和挖掘,其对篆书书体在中国书法史中的地位与价值研究更客观、更充分也更有指向未来的指导意义。

2. 篆书在高校书法教学中的重要性

2.1 培养学生的审美素养

在高校书法教学中,篆书对于培养学生的审美素养具有重要作用。篆书独特的线条美和结构美能够引导学生感受书法艺术的独特魅力,提高学生的审美感知能力。通过欣赏和学习篆书经典作品的过程中,不同的范本选择,则有不同审美特征。习甲骨文中,大字甲骨的气势雄伟、磅礴;小字的端庄、秀丽,疏密有致。金铭文的学习则更是丰富,多姿多彩的金文风格,形态各异构成了春秋战国时代书法形态上的百花齐放格局,金铭文所在地域的不同风格则不同。如以山东为中心地带的齐鲁型,以河南、陕西为中心的中原型,则以敦厚、博大为主。以长江中下游为中心地带的江淮型则显示出秀丽、纤巧、奇肆的特点,具有装饰性的审美意蕴。亦可以在习小篆的过程中领略到线条的婉转流畅、刚柔相济之美,以及结构的对称均衡、和谐统一之美。在欣赏邓石如的篆书作品时,可以感受到其线条的雄浑大气与刚健婀娜,体会到结构的疏密得当与开合有致。从篆书经典流传作品中多方面多维度培养其学生对书法艺术的审美鉴赏能力。

2.2 提高学生的书法专业技法

篆书的学习对于提升学生书法专业技法具有至关重要的基础性作用。篆书的用笔方法相对于其他书体实则简单,主要以中锋用笔为主,注重线条的质量和力度。通过学习篆书,学生可以更好地掌握中锋用笔的技巧,提高线条的表现力。中锋用笔能够使线条圆润饱满、富有立体感,是书法创作中最基本也是最重要的用笔方法。例如,在篆书练习中,学生通过对篆书线条的不断地锤炼于丰富,能够逐渐掌握毛笔的提按、轻重、使转、缓急节奏等书写技巧,使写出的线条更加有张力、丰富、入木三分的生命力。

篆书的结构特点也有助于学生提高书法的结构把握能力。尤其在小篆的学习中,于结构上强调对称与均衡的结构原则,学生在学习篆书结构的过程中,能够培养对空间布局的敏感度和把握能力,对于书法专业的学生来说铸造基本功的重要线条质量提升的基础书体。学书先学平正,这种结构把握能力对于学生学习其他书体也具有重要的借鉴意义。例如,在学习楷书时,学生可以将篆书的对称均衡原则运用到楷书的结构安排中,使楷书的结构更加严谨、稳重。此外,篆书的章法布局也能够为学生提供有益的启示。篆书的章法注重整体的和谐统一,字与字、行与行之间的呼应关系十分重要。学生通过学习篆书的章法布局,能够学会如何在书法作品中营造出一种和谐、有序的美感,提高书法作品的整体艺术水平。

2.3 促进书法艺术的传承与创新

篆书课程的设置对于增进学生对篆书艺术的认知与学习具有重要意义,此举有助于培养篆书艺术的传承者。通过系统化的学习,学生能够深入掌握篆书的历史沿革、技艺方法以及文化意蕴,从而更深刻地理解并传承这一书法艺术形式。同时,篆书的学习也能够为书法艺术的创新提供灵感和源泉。篆书独特的艺术特点和丰富的文化内涵为书法创新提供了广阔的空间。在现代书法创作中,许多书法家将篆书的元素与现代审美观念相结合,创造出了具有时代特色的书法作品。例如,有的书法家在篆书的基础上,融入了现代艺术的构成元素,使篆书作品呈现出一种新颖、独特的视觉效果。通过在高校书法教学中开展篆书教学,能够激发学生的创新意识和创新能力,为书法艺术的创新发展注入新的活力。

3. 篆书在书法艺术创新中的应用与发展

3.1 篆书在现代书法的结合应用

在现代书法的发展进程中,篆书与现代书法的结合成为了一个显著的创新趋势。现代书法追求创新与个性,注重视觉呈现和艺术感染力,而篆书独特的艺术魅力正好为其提供了丰富的灵感来源。众多现代书法家将篆书的线条、结构、章法等元素与现代艺术表现手法相融合,打造出别具一格的现代篆书作品。比如徐冰的《天书》作品,利用甲骨文、金文的形象特征被提炼为视觉符号,通过篆刻式的造字逻辑构建新的文字或被不识别的文字符号,形成一种独特的视觉艺术。王冬龄将篆书结体与抽象构图结合,在《乱书》中让文字既保持可辨性又具有构成性。打破篆书传统的对称布局,

借鉴现代艺术的负空间处理。曾翔的“吼书”将篆籀笔意融入行为艺术,通过墨色层积创造三维空间,使静态文字获得剧场性张力。

篆书承载的祭祀文化基因,如青铜器铭文的通神性,在谷文达的血缘文本、朱青生的“非书法”实践中转化为对生命本源的追问,墨迹的仪式感被延伸为观念艺术的在场性体验,这也是原始巫性的当代转译。传统篆刻“印从书出”的理念在当代演变为跨媒介创作。邱振中以篆书笔法书写英文诗歌,构建字形于语义的双重陌生化,实现跨文化的精神码。针对数字时代的文字异化,沃兴华通过放大篆书笔触的肌理质感,在碑刻拓片效果与数字像素之间建立视觉通感,重构手写文字的灵性价值。篆书与现代书法的结合本质上是传统基因的变异生长,这种融合既非简单的形式拼贴,也不是彻底的反叛断裂,而是在解构中重构文字书写的本体价值。

3.2 篆书在书法创作中的实践创新

在书法创作中,篆书的创新实践不断涌现。一些书法家在篆书创作中注重对传统的继承和创新,他们深入研究篆书的经典作品,汲取其中蕴含的精华,同时结合自己的创作理念和艺术风格,进行创新实践。例如,传统书家在篆书创作中借鉴历代经典篆书流传作品,同时融入了自己对生活的感悟和对艺术的理解,使作品既具有传统的底蕴,又具有鲜明的个性。还有一些书法家将篆书与其他艺术形式相结合,进行跨领域的创新实践。当甲骨文的龟裂质感遇见数字艺术的粒子特效,当青铜铭文的庄重遇见赛博空间的虚拟性,这种碰撞产生的不是风格杂糅,而是激活了汉字基因中沉睡的创造性密码。

将篆刻艺术与绘画技巧相融合,创作出具有独特审美价值的书画艺术作品。在这些作品中,篆刻文字的内容与绘画构图相互映衬,共同构建了一种独特的艺术表达方式。部分书法艺术家进一步将篆刻艺术与现代设计学相结合,将篆刻元素融入平面设计、包装设计等现代设计领域,赋予篆刻艺术在当代社会新的生命力与活力。

3.3 篆书在现代科技的融合创新

从传统宣纸媒介拓展至金属蚀刻(例如展望的不锈钢“假山石”篆书)、灯光装置艺术(如张浩的激光书法),以及生物载体(细菌培养形成文字痕迹)等非传统领域。在工具革新方面,3D打印技术被应用于篆刻印章的制作、AR

笔刷技术用于模拟青铜器铭文的生成,同时数字算法对《说文解字》部首进行拓扑变形,以创造动态书法景观。跨学科嫁接方面,建筑领域中王澐将篆书的空间意识融入空间营造;服装设计领域中马可将篆书笔迹转化为织物纹理;新媒体艺术中,篆书笔顺数据成为生成艺术的参数源。展望未来,通过量子计算模拟篆书笔意的概率云分布,或利用脑机接口直接呈现古文字意象的神经脉冲形态,这将是书法现代性探索的终极实验场。

篆书教育的推广不应停留在书写技艺传承层面,而应通过构建“认知、创作、传播”的完整生态链,使篆书成为激活文化记忆的媒介。当小学生能用篆书设计表情包,大学生能用AI生成篆书动态艺术,海外学习者通过VR体验青铜器铭文铸造时,篆书便真正完成了从博物馆藏品到活态文化的转化。这种转化不仅关乎书法教育的深度,更是对汉字文明基因的当代重启。

结束语

在高校书法教育体系中,篆书对于书法艺术的创新发展扮演着不可或缺的角色。深入探究篆书的历史根源及其艺术特征,有助于全面理解篆书在培育学生审美情操、提升书法技能以及推动书法艺术的传承与创新方面所发挥的关键作用。此外,篆书在与当代书法艺术的融合、书法创作的创新实践以及书法教育的推广与普及等领域,亦展现出其广阔的发展潜力。

参考文献:

- [1] 张克. 高校书法教育发展变迁与创新路径探析[J]. 艺术评鉴,2021
- [2] 郝佳慧. 多媒体时代高校书法教育教学的探讨[J]. 汉字文化,2021.
- [3] 罗永春,王代芬.“课程思政”理念下高校书法教育的改革与实践[J]. 书法教育,2021.
- [4] 陈振濂主编. 张韬著《大学书法篆书临摹教程》. 上海书画出版社,2024.

作者简介:

李伟(1986.09),女,汉,湖南长沙人,硕士,南京航空航天大学金城学院,主要研究方向为书法创作与研究。

徐华瑞(1990.01),男,汉,江苏扬州人,硕士,南京工业大学浦江学院 副研究员,主要研究方向为教育管理。