

大学书法教学方向的审美拓展与教学模式创新研究

文志勇 何旭元

湖南文理学院

DOI:10.12238/er.v8i5.6086

摘要：随着现代教育理念的发展，传统的书法教学模式逐渐暴露出诸多局限性，尤其是在审美拓展和批判性思维的培养方面。通过文献分析与现状调研，本文指出当前书法教学普遍存在课程内容单一、技法训练过于强调规范性、缺乏批判性思维的培养等问题。为此，本文提出了批判性思维与多角度分析相结合的教学策略，旨在通过创新教学模式、更新课程内容、注重个性化表达，提升学生的综合艺术素养和创新能力。

关键词：书法教学；审美拓展；教学模式创新；批判性思维；多元化教育

Research on the Aesthetic Expansion and Teaching Mode Innovation of College Calligraphy Teaching Direction

Zhiyong Wen, Xuyuan He

Hunan University of Arts and Science

Abstract: With the development of modern education concept, the traditional calligraphy teaching mode has gradually exposed many limitations, especially in the cultivation of aesthetic expansion and critical thinking. Through literature analysis and current situation investigation, this paper points out that there are many problems in calligraphy teaching, such as single course content, too much emphasis on standardization in skill training, and lack of cultivation of critical thinking. Therefore, this paper puts forward a teaching strategy combining critical thinking and multi-angle analysis, aiming to improve students' comprehensive artistic accomplishment and innovation ability by innovating teaching mode, updating course content and paying attention to personalized expression.

Keywords: calligraphy teaching, aesthetic expansion, teaching mode innovation, critical thinking, diversified education

引言

书法作为中国传统文化的重要组成部分，不仅承载着深厚的历史底蕴，也是美育教育的重要途径^[1]。然而，当前大学书法教学在审美拓展和教学模式上存在诸多局限，亟需创新与改革。通过对现有文献的梳理与分析，探讨大学书法教学的现状、问题及其审美拓展与教学模式的创新策略，具有重要的理论与实践意义^[2]。

一、核心概念

（一）批判性思维与书法教育

批判性思维是指一种涉及分析、评估和质疑的思维过程，其核心在于对信息的逻辑推理和客观判断。在书法教育中，批判性思维表现为学生对书法作品的分析、评价和自我反思的能力。学生通过对不同书法流派的比较，技法特征的分析，以及创作背景的解读，发展出对书法艺术的深刻理解^[3]。同时，批判性思维在书法创作中也表现为学生对自己作品的反思和改进，通过不断的修改与完善，提高艺术表现力。

（二）书法教学

书法教学是指通过一系列教学活动，教授学生书法的技法、历史、理论和表现形式的过程。书法教学包括基础技法的传授、书法艺术的审美理解以及对书法风格和流派的研究。其主要任务是帮助学生掌握书法的基本技能，如笔画的规范、字形结构的合理安排，并引导学生对不同书法流派的风格特征进行分析和对比^[4]。

（三）教学模式

教学模式是指教师根据教育目标、内容和方法所采用的教学组织方式和结构。在书法教育中，教学模式包括传统教学模式与现代教学方法的结合，涵盖了课堂教学、实践创作、讨论交流等多种形式^[5]。通过设计不同类型的学习任务和教学环节，教师可以根据学生的学习进度和需求调整教学策略，以促进书法技能的提升和综合能力的发展。

二、策略制定原则

（一）把握全局性

把握全局性是制定教学策略时的重要原则，旨在系统地考虑教学目标、内容、方法与评估方式的整体协调性。在

书法教学中，全局性体现在对教学内容的统筹安排，包括书法理论知识、基础技法训练以及美学鉴赏能力的全面覆盖。全局性还要求教师在设计教学计划时能够兼顾教学目标与实施步骤的衔接性，例如通过阶段性课程安排实现基础知识到复杂技巧的循序渐进^[6]。同时，全局性原则强调教学资源的优化配置，结合书法教学需要，将教材、设备与教学辅助工具统一规划。在实施过程中，全局性也涉及对教学效果的反馈与调整，通过系统化评估改进教学策略。

（二）注重灵活性

灵活性是教学策略制定中的重要考量，指教学计划与实施方式能够根据具体情境进行适当调整。书法教学中的灵活性首先表现在对教学内容的动态设计，例如在基础技能训练阶段根据学生的学习进度增减训练任务，同时适当加入创意练习以丰富课程内容^[7]。其次，灵活性还涉及教学方法的多样性，教师可以根据教学目标选择讲授法、示范法或讨论法等不同的教学形式，以适应不同教学环节的需要。此外，灵活性体现在对学生个体差异的关注，针对学习能力、兴趣爱好和知识背景的不同，设计差异化的教学活动，为学生提供个性化的学习支持。通过灵活性原则，教学过程能够更具适用性与实效性^[8]。

三、教学策略设计

（一）有效提问与对话倾听相结合

有效提问与对话倾听的结合是教学设计中的重要策略，通过科学设置问题情境和积极的师生互动，促进课堂交流与知识内化。在提问环节中，教师应关注问题的开放性和针对性。开放性问题能够引导学生从不同角度思考，比如“某种书法风格与其文化背景之间存在怎样的联系？”或“你如何理解不同书法家在用笔上的差异？”此类问题可以激发学生对知识的探究欲望^[9]。此外，提问的顺序和层次性也至关重要，从基本问题逐步深入至复杂问题，有助于学生构建系统的知识框架。在对话倾听方面，教师应营造开放的课堂氛围，鼓励学生表达多样化的见解，并在倾听过程中关注学生的逻辑表达、思维深度以及观点的个性化特点。对话过程中的反馈需要具备针对性，通过教师的引导性提问和总结性回应，将学生的发言与教学主题有效衔接。有效提问与对话倾听的结合不仅可以帮助教师掌握学生的学习状态，还能够通过动态互动深化教学内容的传递。

（二）探究合作与批判表达相融合

探究合作与批判表达的融合是一种以学生为主体的教学策略，通过集体协作与个体批判性思维的结合，提升学生的学习参与度和认知深度。在探究合作方面，教师可以设计与教学内容相关的研究主题，例如“篆书与甲骨文的关系分析”或“不同书法风格的技法特征对比”，组织学生分组开

展资料收集、文本解读和专题讨论。小组合作中，教师应明确分工，鼓励学生在分担任务的同时进行团队内部的多轮反馈，确保探究过程的深入性。在批判表达方面，学生通过课堂展示、小组辩论或书面报告等形式，表达探究过程中的发现与思考^[10]。此阶段的关键在于引导学生从不同角度分析问题，例如探讨书法作品的艺术形式与历史意义之间的关系，或者评价某种书法技法的特点及其表现效果。教师在学生表达后通过点评、提问或补充，引导他们对观点的逻辑性、证据支持及创新性进行反思。探究合作与批判表达的结合既实现了知识的共享与深化，也促进了学生批判性思维与协作能力的同步发展。

四、大学书法教学方向的审美拓展与教学模式创新现状及问题

（一）书法课程占比少

在当前高校的课程设置中，书法课程所占比例相对较低，导致学生对书法艺术的接触和了解有限。根据北京大学书法艺术研究所的研究，虽然部分高校开设了书法选修课，但由于课程安排紧凑，学生选择的机会有限，难以系统地学习书法知识和技能。此外，书法课程在整体美术教育中的地位不够突出，缺乏足够的重视和资源投入，进一步限制了书法教育的深入开展。这种课程比例的不均衡，直接影响了学生对书法艺术的认知深度和实践能力的培养。

（二）课程理念缺乏批判性

目前，部分高校的书法课程在教学理念上过于强调技法的传授，忽视了对学生批判性思维和审美能力的培养。根据《浙江教育报》的报道，书法课程在教学目标、教学内容和教学方式上都蕴含着独特的育人价值，但在实际教学中，往往缺乏对学生批判性思维的引导。这种教学模式主要集中于对笔法、结构和章法的训练，缺乏对书法作品内涵、历史背景和文化价值的深入探讨。结果是，学生在创作过程中缺乏独立思考和创新意识，难以形成个人风格和艺术见解。此外，课程内容单一，缺乏对多元文化背景下书法艺术的多角度分析，限制了学生的思维拓展和审美提升。

（三）课堂教学重技巧

在书法教学实践中，教师往往侧重于技法的训练，强调笔画的规范性和结构的准确性，而对书法美学、文化内涵以及历史背景的讲解相对不足。这种教学方式使学生对书法的理解停留在表层，缺乏对其深层次价值的认知。此外，课堂教学形式单一，主要以临摹为主，缺乏对学生自主创作和个性表达的引导，导致学生的艺术感知和创造力未能得到充分发展。

（四）课程内容固定化

部分高校的书法课程内容长期未作更新，仍停留在传统

的教材和教学范式上，缺乏对当代书法发展和新兴艺术形式的关注。这种固定化的课程设置，无法满足学生多样化的学习需求，也难以激发他们的学习兴趣。同时，课程内容与社会实际脱节，缺乏对现代设计、数字媒体等领域中书法应用的探讨，限制了学生对书法艺术的全面理解和实践能力的提升。

五、批判性思维融入中学书法教学法策略

（一）促进学生对书法技巧的批判性反思

在书法教学中，技法训练通常是基础内容之一，但批判性思维的培养不应局限于技法的学习。为了促进学生的批判性反思，教师可以引导学生深入思考每一种技法背后的文化与历史背景。学生学习不同书法风格时，可以思考每种技法如何体现不同的审美观念和时代背景，从而建立更为全面的艺术认知^[1]。此外，教师还应鼓励学生在书写过程中反思技巧的选择与运用，挑战传统技法的局限性。这不仅帮助学生提升书法技艺，更重要的是培养他们的独立思考能力，使他们在技法的学习和创作中更加注重个人风格的形成。

（二）多角度分析书法作品

批判性思维要求学生能够从多个角度对书法作品进行分析，而不仅仅停留在表面技巧的模仿上。教师应引导学生分析作品的多维度特征，如构图、笔画、结构、用墨、气韵等。通过深入研究这些元素，学生能够更好地理解书法艺术的内在规律与外在表现。此外，教师还可以组织学生对不同流派的书法作品进行对比，帮助学生理解不同书法家的创作特点及其对时代和文化的反映。通过批判性分析，学生能够逐步形成对作品的全面评判能力，提升他们的艺术鉴赏力与分析思维^[12]。教师可以鼓励学生参与小组讨论，在多方观点的碰撞中加深对书法艺术的理解，培养学生在多角度思考中的批判性思维。

（三）引导学生自主创作与个性化表达

书法教育不仅仅是技术技能的培养，更重要的是激发学生的个性化创作和独立思考。传统书法教育往往过于注重技法的规范性和统一性，容易限制学生的个性化发展。为了培养学生的批判性思维，教师需要为学生提供更多的创作自由和表达空间，鼓励他们突破传统技法的束缚，尝试不同风格和表现形式。在教学中，教师可以提供一個开放的创作平台，学生可以根据自己的兴趣和艺术视角进行尝试，并且在创作过程中不断进行自我批判与反思^[13]。

（四）丰富书法课程内容，拓展学科视野

目前，许多中学书法课程的内容较为固定，重点集中于传统书法技法的教学，忽略了书法的跨学科应用和创新发展。为了有效融入批判性思维，书法课程内容需要不断更新和拓展，融入更多的现代书法创作和跨学科的艺术形式。教师可

以引导学生学习和讨论当代书法发展的趋势，并鼓励学生结合现代设计、数字艺术等领域，探索书法艺术在现代社会中的多元应用。书法艺术不仅限于传统的纸笔书写，它还可以与现代平面设计、广告、甚至数字媒体相结合。通过让学生接触和了解当代书法艺术的创新应用，教师可以拓宽学生的艺术视野，使他们在创作中更加开放和灵活地运用传统书法技巧和现代艺术手法

（五）通过批判性对话促进深度学习

在书法课堂中，教师应通过组织有针对性的讨论，激发学生对书法艺术的深入思考和批判性反思。通过批判性对话，学生能够在相互交流中理解不同的艺术观点，从而拓宽自己的思维方式。教师可以鼓励学生对所学的书法作品提出个人的看法，并通过讨论挑战传统的艺术观念，促进学生在不同思维方式之间的碰撞与交流。此外，批判性对话还能帮助学生发现自己创作中的不足，激发他们在创作过程中进行自我反思和调整^[14]。教师应鼓励学生表达独立见解，并在对话中提出具有启发性的问题，帮助学生更深入地理解书法艺术的内涵和表现形式。

结论

本研究从理论与实践两个层面分析了当前大学书法教学的现状与问题，强调审美教育与批判性思维在书法课程中的重要地位。研究表明，当前书法教学需打破传统技法训练的局限，融入创新型教学设计以适应学生个性化学习需求。通过造型表现、设计应用、欣赏评述及综合探索领域的教学设计，书法课程可实现审美拓展与教学模式的多元化发展。未来研究可进一步结合技术与跨学科资源探索书法教育的新方向，推动书法教学理论与实践的持续创新。

【参考文献】

- [1]胡亦涵.高校书法教学现状分析及策略研究[J].美与时代(中),2023,(04):114-116.
- [2]汤海英.高校公共选修书法课程的教学改革与探索[J].美术教育研究,2022,(19):152-154+158.
- [3]梁文斌.第三届当代青年书法教育论坛发言纪要[J].中国书法,2018,(20):179-191.
- [4]刘冰冰.探究高校艺术设计类专业人才培养模式——以书法工作室为例[J].艺术研究,2021,(02):147-149.
- [5]朱世昕,王丽珍,胡武,等.信息化时代中小学书法教育资源建设策略探究[J].中国现代教育装备,2022,(18):13-16+25.
- [6]郭声健,聂文婧.高校美育教材建设：政策导向、现实诉求与创新思路[J].湖南师范大学教育科学学报,2023,22(03):18-26.
- [7]张艺凡.探索中华优秀传统文化在当代大学美育中的应用

与价值[J].汉字文化,2024,(19):184-186.

[8]童秀萍.大学美育教育的融合式教学研究[J].教育教学论坛,2023,(49):153-156.

[9]李涛.统编初中语文教材中优秀传统文化图像的教学价值及其实现路径[J].教学与管理,2023,(24):71-75.

[10]徐梦婕.数字时代新文科背景下的美育：内涵、挑战及路径建设[J].高教探索,2023,(04):114-121.

[11]石力匀,王政,王献,等.基于 FAIR 架构的项目教学法在插花艺术实践教学中的应用初探[J].大学教育,2022,(10):61-63.

[12]温建兴.2023 首届“全国美育学博士生学术论坛”综述[J].美育学刊,2023,14(06):60-64.

[13]杨刚,孙芙蓉,郑信军.危机与突围：“师范气质”引领下教育技术学本科专业发展的路径与实践[J].电化教育研究,2019,40(10):109-114+128.

[14]陈沛杉,蒋璨伊.教育界的中华优秀传统文化“两创”实践[J].国学学刊,2023,(01):1-17+136.

作者简介：

文志勇，(1973—11—06)，男，湖南常德桃源人，汉族，本科，研究方向：工艺美术，社会学，副教授

何旭元，(1971—07—16)，女，湖南冷水江市人，汉族，本科，研究方向：美学，社会学，副高，作者单位，湖南文理学院艺术学