以美为基，知“书”达理—小学书法教育中的美育渗透

陈越

北京市建华实验亦庄学校，北京 100039

摘要：书法是中华优秀传统文化的璀璨明珠，我校书法教育巧妙串联“写字”与“做人”的深层联结——以“端端正正写字，踏踏实实做人”为核心理念，让笔墨丹青成为浸润心灵的文化载体。课堂上，师生共临经典碑帖，在横竖撇捺间感悟汉字结构中的哲学智慧；实践中，通过校园书法展、社区文化笔会等活动，让孩子们在挥毫泼墨中触摸传统文脉。这一教育模式既培养了观察字形之美的眼力、表现笔墨韵律的能力，更让孩子们从笔墨间的方圆之道中，学会以严谨态度对待书写，用澄明心性感悟生活，让美学教育真正融入成长的每一个笔触。

关键词：小学书法、书法教育、美育渗透

DOI：10.63887/tfet.2025.1.5.6

引言

书法在我国历史源远流长，博大精深，是中华名族传统文化艺术的瑰宝，它以其独特的艺术性和多元的育人功能，成为学校素质教育不可分割的重要内容。它陶冶人的情操，丰富人的精神 生活，更给人以美的享受。书法本身就是美的集合，它蕴含着一点一画的造型美，长短线条的流畅美，独体复合字形的组合美，章法分布的布局美，书写节奏快慢的韵律美。练习书法不仅仅是一种对美的欣赏，更是对美的切身体验。如何让小学生在书法课堂上感受传统文化的魅力，提高学生创造美的能力，我们学校在 平日的书法教学工作中进行了一些思考和尝试。

1 发现美，建立审美感知基础

孙过庭在《书谱》中说：“察之者尚精，拟之者贵似 ”。得之于心，要求从微观上考察所要临摹碑帖的丰富信息，具体而言，要深入到点画的用笔特征，如横切与斜切、外拓与内擫等；结字的规律，如上覆下承、斜画紧结等进行分析。观察力的训练，主要是依靠临摹字帖。对范字笔画和形状的熟练把握，进而记忆，是进行书法学习的必要条件[1]。

对于小学生而言，观察能力和空间感知能力较差，初学时写出来的字不是东倒西歪，就是“顶天立地 ”。因此，找准每一个字起笔的位置至关重要。首先，需要指导学生用米字格进行书写，观察范字中每一个笔画在米字格中的位置，利用米字格中的横中线、竖中线及两条斜线尝试去给每一个笔画的起笔和收笔“定位 ”。实践证明这样做确实可以提高学生空间的精准度。其次找到字中的主笔，将主笔的长短、粗细、位置书写妥当，这个字就算符合“规矩 ”，教师指导之后再让学生进行描字和仿影，就能事半功倍。为了让学生更加直观地观察到每一个例字的特殊点，在讲解过程中常用辅助线或特殊符号，从而更好地掌握汉字的结构[2]。

同时根据以往的教学经验，在备课时提前预判一些学生们的易错点，并且在学生书写前强调易错点，避免出现相同的错误，从而提高学生书写的质量。

2 欣赏美，开拓学生美的视野

如何让开拓学生美的视野，提高对书法的欣赏能力？第一，教师在课堂上对学生讲解名家名帖。例如在北师大版四年级上册 第十课《人字头》一课中的“书法园地 ”一栏，为学生讲解“小楷 ”时，教材中只提及小楷成熟于魏晋时期，以钟繇和王羲之为代表，却并没有附图。因此，在讲课时做了补充，用钟繇的《宣 示表》和王羲之的《黄庭经》做一个对比，同时也为学生们展示了赵孟頫、文征明等书法家的小楷，让学生感受不同时期不同书法家笔下小楷的特点。第二，教师的示范是至关重要的，百闻不如一见。及时为学生做示范，并且将易错点边做示范时边为学生讲解，实践证明这种方法可以达到事半功倍的效果。最后是课堂练习展示环节，教会引导学生在课堂上互相欣赏作品，并且选择 出学生认为最好的作品，并询问原因。同时和自己的作品对比，看看哪里需要改进，下次习字时尽量不要犯相同的错误。在作业欣赏中会促进课堂互动，使学生在互动交流中展开书法赏析。通过优秀的书法作品，学生可以拓宽审美视野，提升审美品味，并从中感受书法家的情感表达和人文精神。这种方法不仅能够培养学生的审美情趣，还能 激发学生对书法的兴趣和热爱[3]。

3 表现美，培养学生逻辑思维创新能力

如何“ 以美育人 ”？2022 年艺术课程标准中提及“艺术表现 包括艺术活动中联想和想象的发挥，表现手段与方法的选择，媒介、技术和艺术语言的运用，以及情感的沟通和思想的交流。 ”教师应培养和提高学生表现美、创造美的能力，启迪学生智慧，激发他们的创新意识和培育他们的创造能力。所以教师在小学书法课堂渗透美育时，应为学生提供表现美、创造美的环境，鼓励他们运用不同形式将对书法之美的理解表达出来。

例如北师大版书法教材三年级下册第九课《两横并排》一课 中“ 书法园地 ”一栏需要学生欣赏“楷书四大家 ”的书法，为了让学生有更深的感触，采取联想的方式，让学生尽情发挥想象去 探索四位书法家笔下的意象美。在实施作品欣赏法时，教师可以选取不同风格、不同历史时期的书法作品进行展示和讲解。

课堂上有同学把欧阳询楷书比作是一直张着翅膀的大白鹅，从而使得欧楷中宫紧密，主笔伸长，气势奔放的特点显得栩栩如生，恰到好处。“颜筋柳骨 ”是对颜真卿楷书和柳公权楷书最完美的诠释，课堂上有同学把柳公权的楷书比作李小龙，颜真卿的楷书比作日本相扑选手，通过两者之间视觉冲击对比，更加生动地体现出颜真卿楷书笔力浑厚、挺拔开阔雄劲和柳公权楷书稳而不俗、险而不怪、老而不枯、润而不肥的特点。对于赵孟頫的楷 书，课堂上有同学选取“青绿山水 ”的舞者来表现赵体外似柔润而内实坚强，形体端秀而骨架劲挺的特点。通过作品欣赏法，学生可以逐渐学会从美学角度欣赏和分析书法作品，提升学生的审美品味和审美情趣。同时，学生还可以从优秀书法作品中感受书法家的情感表达和人文精神，从而培养学生的人文素养和情感表达能力。

让学生欣赏其行云流水般的笔触和优雅的整体布局。在欣赏过程中，教师可以引导学生分析作品的美学特点，如笔画的韵律美、字体的结构美以及整体的和谐美。同时，教师还可以讲解王羲之的生平故事和创作背景，让学生更加深入地理解作品的人文内涵和情感表达。除了展示和讲解优秀的书法作品外，教师还可以组织学生进行小组讨论和分享。例如，教师可以让学生分组欣赏不同风格的书法作品，并引导学生从美学角度进行分析和讨论。在小组讨论后，每个小组可以选派代表进行分享，阐述学生对作品的理解和感受。通过小组讨论和分享，学生可以相互学习和借鉴，拓宽审美视野，提升审美品味。在作品欣赏法中，教师还可以引导学生尝试模仿优秀书法作品的风格进行创作[4]。

此外，教师根据节假日进行多主题创作，使艺术紧密联系生活。比如在端午节的时候，教师采取多学科融合的教学方式，鼓励学生把书法与折纸艺术相融合，书法与国画艺术相融合的方式进行主题创作，激发灵感。让学生先在宣纸上练习书写“端午安康 ”四个字，之后将练习完的书法纸折叠成“粽子 ”的形状，最后串在一起，形成一个精美的艺术品。与此同时，鼓励学生创作小幅国画作品，并为作品题写“端午安康 ”。生成符合主题的独 特艺术成果与形式，提高创造力。

与此同时，教师鼓励学生进行艺术创新实践，包括书写材质、形式多样化等创新。我校开展“儿童创意书法 ”的课程，选择更多不同的载体作为书法创作的形式，增强学生的创造力，培养学生的书法技能，提高学生表现美，创造美的能力。课程设置中有“扇面书法 ”，此课程以“扇子 ”为载体，在学习扇面书法特殊的布局方式外，让学生感受古代文人墨客的清新雅致。“DIY 麻布袋 ”让学生选择自己喜欢的丙烯颜色在麻布袋上进行创作，并且用书法元素去点缀属于自己的麻布袋。还带着孩子们一起创作属于自己的小书签。在临近新年之际，开展了“写春联，迎新春 ”活动。带领孩子们书写“福 ”字和春联，把所学内容运用到生活中，让孩子们在书写的过程中体会书法的快乐，更是感受中华优秀传统节日的魅力。

我校学生创作的书签 我校二年级学生创作的扇面书法

我校书画社团作品展示

4 升华美，培养学生人文情怀思想品德

林散之曾说：“学书先做人，人品即书品。”“用笔尖的力 量，内美外美，气味醇厚。”以及柳公权劝诫唐穆宗时说：“用笔在心，心正则笔正。”由此可见，学习书法首先要学会如何做人，人品和书品相互贯通，人品美促使书法美，书法美促进学生品德美。书法并不是单纯的体力劳动或是脑力劳动，需要很多非智力因素的参与，例如广博丰厚的学识、持之以恒的精神、刚正 不阿的气概以及敬畏先贤的情怀等等。

我校书法教学课程从一开始就将其定位为一门综合素质的修炼课。在这里，书法教师不仅讲授习字的基本规范，而且向学生传授中国书法史、书家故事以及文学常识等等内容，让学 生广泛吸收各方面的知识。我校的书法课堂不仅要求学生要掌握熟练的书写技能，还要求学生要修身养性，经常用中国历代的文化大家的高尚品德来勉励学生，让他们明白“要学书，先学会做人 ”的道理。此外，书法教师还通过讲解或者播放视频的方式，让学生了解中国博大精深的书法（传统）文化，激发他们对中国 传统文化的认同感，培养他们敬畏传统的情怀等等。总之，我校 的书法教学注重对学生学养、品德、情怀和毅力等各方面素质的 锻炼和提升[5-9]。

5 结语

综上所述，在小学书法教学中渗透美育，不仅可以提升学生的书法技能，还能培养学生的审美情趣、创新思维和人文素 养。尤其是教师通过直观演示、实践操作、作品欣赏与创作等多种教学方法的综合运用，可以有效地实现书法教学与美育的有机融合。因此，小学书法教学应该注重美育的渗透，为学生的全面发展提供有力的支持。

参考文献

[1]李朝华.浅谈小学书法教育中的美育渗透[J].青少年书法,2022,(07):45-46.

[2]田学燕.让小学书法教育有意义又有意思[J].思维与智慧,2021,(06):46.

[3]许茜.浅谈小学书法教育中的德育渗透策略[J].少儿美术,2020,(14):22-24.

[4]林红.书法学习：超越功利的行为[D].福建师范大学,2002.

[5]颜海燕.汉代文字教育研究[D].湖南科技大学,2012.

[6]刘婳.浅谈审美情趣与艺术教育的关系[J].美术教育研究.2017(15):161.

[7］杨衍银．新课程下小学语文课堂书法教学实践研究[J].新课程，2022,(33):102-103.

[8］周桂芳．小学语文课堂中书法教学的实践探究［J]．文理导航（上旬）,2022,(07):46-48.

[9］谢树红．以美育人，美美与共﹣﹣新课标下小学美术教学中的美育渗透.［J].2023(39):21-23.