

书法课对汉语教学的辅助作用¹

李文丹

University of North Carolina at Chapel Hill

提要： 中国书法熔语言文字、文化、艺术于一炉，反映中国的历史、中华民族的思维方式和审美意趣。在美国大学开设中国书法课，可以侧重于艺术，也可以侧重于文化。本文讨论在美国大学的中文系科开设书法课对中文语言教学所能起到的辅助作用，指出书法课除了教授毛笔书法的技能以外，还能够增加学生在中国文字和文化两方面的知识。对学习中文的学生来说，研习书法能够丰富学习内容、扩大学习范围、增强学习兴趣。书法课有知识性、技能性、趣味性俱佳的特点，是使教学多样化，增强中文课型配置的理想课程。

Abstract: Chinese Calligraphy combines language, culture and art in one unique form. It reflects Chinese history, philosophy and aesthetics, and it is also a practice deeply grounded in everyday life of the Chinese people. Chinese calligraphy can be taught to American students as an art form, or as a way to introduce Chinese culture. This article discusses how calligraphy can be taught to supplement Chinese language teaching, i.e., with emphasis on knowledge of Chinese culture and Chinese writing. It argues that a calligraphy course offered alongside with Chinese language courses can help diversify course offerings and open additional channels to support language learning. Brush calligraphy is of great student interest; it is an ideal course to strengthen a Chinese language program.

近年来，汉语作为第二语言教学有了长足的发展，美国开设中文课程的大学及选修中文的学生日益增多，已有的中文系科 (program)也在不断扩大。在这种形势下，中文课程的设置和总体规划显得越来越重要。如何通过不同的课型把语言教活，使学生在在学习语言的同时增加文化的知识和体验，已经成为很多中文系科作发展规划时必须考虑的问题。本文根据作者近年来开设书法课的经验，讨论在课程设计方面的一些考量，尤其是作为文化课程的书法课对中文语言教学所能起到的辅助作用。文章指出，书法课可以从中国文字和文化两个方面对中文教学加以补充，使教学多样化，是增强中文课型配

¹ 谨以此文纪念美国书法教育的前辈晋聪先生。

置的理想课程。下文分为五个部分：（一）教学对象及目的；（二）中国文字方面的知识；（三）书法文化方面的知识；（四）关于课程设计的思考；（五）结束语。

一、教学对象及目的

设计任何一门课程都必须首先了解学生的特点，然后确定教学目的。在中国，学生学书法，目的是练就一笔令人愉悦称道的好字，传统的做法是先学好楷书，再考虑别的书体，除了从师习字以外，还需要长年的苦练。美国大学生选修中国书法课，主要目的多不在练字，而在于增加对中国文化和书法艺术的了解，有些艺术专业的学生也希望通过学习中国书法扩展自己的审美情趣和创作思路。所以在美国大学里，书法课有多种上法，可以侧重艺术（书法艺术欣赏或创作），开在艺术系，也可以侧重文化或文字，开在外语系或语言文化学院(School of Languages and Cultures)。既可以是单独的一门课，也可以是一门课（如中文语言课或亚洲艺术课）中的一个部分。每一门课都可能因设计的不同而有不同的教学目的和方法。最理想的情况当然是同一个班的学生有相近的语言文化背景和兴趣，或者给有特殊兴趣的学生个别辅导，但从目前来看，常常因为客观条件的限制，尤其是在课程开发的初期，需要多种学生混合开班。

本文讨论的是以介绍中国文化为主、开在中文语言系科中的书法课，教学对象是学过或正在学习初、中级汉语（或日文）、没有中国文化背景的美国大学生。教学目的是通过研习中国书法使学生了解并在一定程度上掌握毛笔书法的基本技巧，增加他们在中国文字和书法文化方面的知识。课时为一个学期（15周），每周课堂时间150分钟²。这样的一门课，如何在一个学期的时间内尽可能多地把有关知识和技能传授给学生，同时也对他们的语言学习有所帮助，是课程设计时需要考虑的问题。

众所周知，学中文对使用英文的美国学生来说难度较高。由于中文和英文渊源甚远，西方学生母语的知识在学中文时可供借鉴的微乎其微。所以，在美国FSI (Foreign Service Institute) 评估设立的四个外语难度等级中，中文的难度高踞榜首。据一般的估计，母语为英语的学生学习中文，跟学习某

² 本文作者开设的课程“Chinese Culture Through Calligraphy”是作为文化课开在 Department of Asian Studies. 每个班约26-30个学生。为这类书法课程编写的教材，见 Li (forthcoming).

一种印欧语言相比，难度要高四倍左右³。然而，大学的外语课程设置却很少考虑这个因素。无论难易程度如何，外语课程设置均统一为四年，每年的课时、学分也大致相等。这就意味着，在教学实践中，中文课的授课时间格外宝贵，必须精心挑选必需讲解和操练的最重要的内容，每一堂课都是高强度的训练，都有必须完成的任务。即便如此，还是有很多内容和基本技能的训练，如汉字书写的练习，无法在课堂上完成，必须利用课外的时间。因而，很多美国学生视学中文为畏途。

还有一个与此相关的事实，即中国文化与西方文化有较大的差异。我们都知道，语言是人类历史和文化的产物，它又被用来记录人类的历史和文化，与文化有着千丝万缕的联系。要学好一种语言，必须要了解其丰富的文化内涵。所以学习语言和学习文化总是相伴而行。与西方语言的教学（如法语、德语、西班牙语等）相比，教美国学生中文更有必要讲解中国的文化和历史。正是基于这样一种共识，近年来编写的中文语言教材大都包含了文化的内容。但是在课堂讲授中，文化教学毕竟是辅助语言教学的，只能见缝插针，不宜喧宾夺主。而且要加入文化的内容，就使本来已经十分有限的课堂教学时间变得更加紧张。所以语言课上的文化教学一般只能简略地介绍“交际文化”，而对较深层次的“知识文化”则无暇顾及（张、毕 1995）。

鉴于这种情况，本文提出，通过开设书法课，另辟一条渠道，可以既教书法，又在汉字和中国文化的知识方面为语言课做一些补充。书法的文字、文化和艺术内涵能使这门课的内容丰富多彩，是学生积极性极高且能多方面受益的一门课程。

二、中国文字方面的知识

中国书法是以汉字为表现对象，以毛笔为表现工具的一种线条造型艺术（郭、李 1995）。学书法必须在书写汉字上下功夫，教书法自然而然也必须介绍与汉字有关的知识⁴。其中，很多细节是在中文语言课上无暇顾及的。

³ 据 Liskin-Gasparro (1982) 的口语测定，要达到印欧语学生十六周训练 (480 课时) 后的口语水平，学中文的学生需要四十四周的训练 (1320 课时)，难度几乎为三倍，这还不包括高难度的汉字学习。

⁴ 目前有关书法争议颇多。连什么是书法这个基本问题都有不同意见。对这个问题的不同回答也必然影响到什么是书法教育和书法课教什么。本文立论于传统书法的观念，即书法是书写汉字的艺术。下不赘述。

笔划、笔顺、笔势

书法要体现的是汉字的美。先由粗细、浓淡、强弱、长短等种种不同的线条构成笔划，再通过笔划的组合构成汉字，表现多样而和谐的神韵。汉字的笔划分主笔划（横、竖）和副笔划（撇、点、捺、挑、钩等）。主笔划对字的结构起主导作用，所以要求“横平竖直”⁵。副笔划则主要起辅助的作用。教书法必须先教笔划，从一点一划入手，注重每一种笔划的特点及形态。在这方面，即使是学过中文的学生，在语言课的学习过程中也会有很多忽略了的地方。

比如，书法有它独特的艺术性，只有用特殊的工具—毛笔，才能充分发挥它的特长。但是，即使不用毛笔，而用硬笔（铅笔、钢笔或圆珠笔等）写汉字时，也跟写毛笔字一样，应该有落笔、行笔、收笔的具体过程。这跟书写英文的方法截然不同。英文由于字母的形状及线性排列的特点，在书写过程中轻重缓急和运笔方向的变化都较少。而中文，即使用硬笔写，行笔时也有快有慢，有轻有重，很多笔划的写法都是从毛笔的笔法沿袭下来的。比如，“横”划起笔较重，稍顿一下，然后自左向右行笔，结束时，不应该直接提笔结束，写得类似于“挑”，而要先按下，略顿，再回锋收笔。又如长“捺”，起笔较轻，向右下渐行渐按，至捺笔处，重按，然后略微调整方向，向右徐行渐渐提笔。这样，如“人”字的第二笔，即使是在写硬笔字的时候，“捺”也常常要拖出一个“脚”来。总之，硬笔的运笔虽然不像毛笔那么复杂，但仍然有轻重、顿逆和回收之意，与毛笔的笔法一脉相承。通过书法课对笔划的分解和练习，学生可以对汉字笔划的特点和书写过程有更加细微的体会和了解。

除了笔划以外，汉字的美还是由笔划之间、构件单位之间关系的默契构成的。要感悟和体现这种默契，就必须经过一定的训练。笔划之间的关系，体现在上笔带下笔，下笔接上笔，靠笔势的呼应产生自然传神、连贯流畅的韵致。这种关系，以行书为例较容易说明。比如：

三 文 我 小 大 也

行书由于是在楷书的基础上加快书写速度，笔划间便形成了“牵丝”。“牵丝”，即笔势往来路线在纸上留下的痕迹。有时是实的，在纸上牵出线条，如上例中“三”字的前两笔、“文”字的第一、二笔、“我”字的第一、二

⁵ 虽然书法不需要有严格意义上的“横平竖直”。这一点，下文将有进一步的说明。

笔和“竖钩”与“提”之间；有时又是虚的，笔不落纸，看上去是断开的，实际上却有气韵相连。比如“三”字的后两笔之间，“小”字的竖钩与左右两点之间、“文”字和“大”字的撇和捺之间，都有形断意连的笔势呼应。写楷书时，虽然没有明显的牵丝，但笔势的呼应仍然是存在的。

在初级语言课中，学生常问的一个问题是为什么一定要按照笔顺写字。这个问题一旦联系到书法便迎刃而解：（1）笔顺与书写的速度密切相关。只有笔顺正确，行笔才顺畅、顺手，才能写得快；（2）写得快（如行书和草书）一定会有牵丝和连笔，若笔顺不正确，形成的牵丝和连笔便会使字无法辨认；（3）正确的笔顺更能保证写出的汉字形体匀称；（4）正确的笔顺有益于帮助学生记忆汉字的结构⁶。所以，写汉字不但要按笔顺写，而且笔划之间还要上承下接、有相互呼应的关系，字体才显得自然、舒展而又有韵味。

中国字讲究对称均衡，这是指量的对称和均衡，而不是形的雷同。这一点，西方学生初学汉字常常有一些误会，以为很多汉字的两边都是对称的。他们写的“非”和“同”常常从中轴线分开，两边完全相同，甚至连“同”字左边的竖也要加上一个朝里的钩。其实，中国字无论是一个字的两边，还是书法作品中重复出现的字，都忌讳雷同⁷。在印刷体中看上去两边一样的字，如“大”“人”“中”，用手写出来，左右两边决不应该完全相同：

非 同 大 中 人

手写的汉字还有一个常常被忽略的特点，就是横画往往有略微向上倾斜的趋势，因此造成一种动感，一种统一的动势。试比较下面的印刷体（宋体）、楷书和行书：

三三三 林林林
成成成 我我我

⁶ 承蒙匿名审稿者指出3、4两点，特此鸣谢。

⁷ 这自然仅限于手写。王羲之《兰亭序》中有二十多个“之”字，形态各异。后来的印刷体和现在计算机打出来的字当然就无法避免雷同了。

通过对比可以看出，横画略微向上倾斜造成的动感，在楷书里已有所体现，行书中则更加明显。一篇文章中的字在书写时这种倾斜度应大体上保持一致，形成统一的动势，使每个字不再各自为政，而成为整体中的一员。再辅之以字体大小的配合及笔划的伸缩与均衡，汇成一个和谐、美观的篇章。

合体字的结构形态及比例关系

汉字除了少部分独体字以外，百分之九十以上都是合体字，由两个或两个以上的部件构成。因而书法之法，在部件的合成和字的总体结构方面颇多讲究。好比建筑楼房，必须先有总体规划，立柱建梁，然后墙壁门窗才能安排妥当。又好比人的身体，必须头正，肩平，方能手足舒展，形态安详。结构优美的字给人的第一感觉是平稳，用俗话说，就是“站得住”。可见人们把每一个汉字都当作一个活生生的形体来看待⁸。人之所以站得住是因为不失重心。所以每个字的重心也都要落在字的合适的位置上。

初学写字，结构最难。对美国学生来说，首先要建立的是“方块字”的概念。这个说起来容易，做起来却不那么简单。在英文里，单词的长度无拘无束，有多少个字母都可以一路排下去，能写多长就写多长。到中文里可就不行了。比如“孩子”，初学的西方学生常常写成“子亥子”；“女孩子”就成了“女子亥子”，类似的还有“一木不水”、“小日寸”、“日月天”等，这些都是左右结构的字。上下结构的字，写上半部的时候想不到要给下半部留出足够的空间，结果常常写得头重（大）脚轻（小）。要把两个或更多的字符稳妥地安排到一个想象中的方格里，除了建立方块字的概念以外，还要了解部件的组合方式及比例。

合体字部件的组合方式及大小比例均有定规。比如，左右和上下结构的字，有些对半平分天下，有些分大小主次，和平共处。了解和熟悉部件的组合方式，是学习汉字、写好汉字的基础，也是记忆汉字的关键。现将基本的部件构成方式略述如下，以常用字为例：

左右结构：

左 1/2 + 右 1/2：朋、钱、歌、就

左 1/3 + 右 2/3：你、江、德

左 2/3 + 右 1/3：到、外

左中右：谢、街、做、聊、潮、游、难

⁸ 这个形体同样有骨、有肉、有筋、有血，这些都是书论中的要点，这里略去不谈。

上下结构：

上 1/2 + 下 1/2：李、男、音、思、星、香、要、怎

上 1/3 + 下 2/3：字、花、笔、笑

上 2/3 + 下 1/3：点

上中下：意、算

包围结构：

四面：国、因、图

三面：同、医、间、网、周

两面：可、司、习、床、后、尼

其他：

唱、夜、题、这、道、最、碧、喜、想、慢、宿

上文提到的笔划间的上承下接、相互呼应，也同样适用于合体字中部件的合成。也就是说，合体字的部件与部件之间同样要在气势上互相接应、互相依存。

的 吗 没 你 好 华 是 想

先看左右结构的字。“的”“吗”“没”三个字，左右两边有明显的线条牵连，是实线的连笔；“你”和“好”左右两个构件之间则靠笔势相连。究竟是用实线相连，还是形断意连，是书写时的选择。除此之外，左右两个部分还要有呼应的关系，还要保持对称、平衡，好比两个人的合影，互相配合，互相照应。如“好”字，左侧的“女”以右侧的“子”为支撑，构成一个整体。上下合体结构的字也是同样的道理。初学者尤其要注意上下两部分的中心应该在一条中轴线上。如“华”字、“是”字下半部的竖笔，和“想”字下部的“心”中间的一点，都应该落在这条中心线上。

关于字的内部结构，历代书家著述很多，有唐朝欧阳询的三十六法、明朝李淳的八十四法、清朝黄自元的九十二法等等。下面仅用简单的例子说明几个要点。

上下层叠的字，如“喜”、“暑”、“拿”，横画之间的距离应基本相等，而横画的长短却要错落有致，避免雷同。左中右结构的字，如“做”、“谢”、“难”，要写得疏密停匀，点画清晰，互不碰撞。部件间的安排就好比人与

人之间的关系，讲究相互尊重、谦让、互依互补、和谐相处。

笔划多，容易写得拥挤和堆砌的字，常常需要将笔划和部件略作调整，这叫避就。除了避密就疏，避免冲突以外，还有避重叠之意。比如下例中的“餐”和“繁”字，为了避免上下两个部分的冲突，上部右边的“又”和“（反）文”的撇必须写得短小。“货”字上宽下窄，上部的“化”便在位置上作了调整，纳入下部的“贝”。“紫”字，上部的“此”写得宽扁，中间让出空档，让下部的“糸”插入“此”的下空中起笔，配合才紧凑。

餐 繁 货 紫

又如，“餐”字的构件中原本有三个“长捺”（“又”“人”“良”）。为了避免笔划的雷同和重叠，将上下两个改成“长点”，仅留下中间的一个：

又、人、良 → 餐

一般来说，左右结构的合体字，若两个部件相同的话，左边的通常写得略小，要让右，即左缩右伸。如“从”、“林”、“双”，左边的捺均改为点，让位给右边的撇。左右两个部件若不相同，笔划发生冲突时，左边的最后一笔也要写得短小、略高，让右边的“撇”插入其下，如“路”、“期”。这样整个字才显得舒展。其他结构类似的字，如“球”，依此类推。

从 林 双 路 期 球

写好了单字以后，还要积字成行，积行成篇。注意字与字之间、行与行之间的关系，以及字体大小、形体的配合。这叫行气。讲究的是繁简疏密的搭配、匀适。需要多看多练，熟能生巧。

总之，每个汉字，从笔划形态到构造组合，都有多种选择。书写时要做的是把各种因素组合搭配得恰到好处。不但要掌握正确的笔顺，还要灵活运用笔势、构件的往来呼应，营造出字和篇章的整体感，写得气势相连、浑然一体。毛笔字、硬笔字均同此理。

汉字造字法

汉字的造字方法，在书法课里可以作为一个重要的内容来讲，给学生详细地介绍有关中国文字的知识。对中文不太了解的人，常常误认为汉字是象形文字，每个字都是一幅图画。学过中文的学生，在语言课里学到的汉字知识也常过于零散。所以，可以通过对汉字的分类，给他们讲解常见易懂的象形、指事、会意及形声字⁹。比如，现代汉字中有一些保留了象形文字遗迹的字，如“日”、“月”、“山”、“门”、“木”，但所占的比例已经很小，仅百分之三左右。这类字符很多也用在合体字中作部首，有一定的表意作用。但从形体上说，这些字在很大程度上已经抽象化，跟甲骨文中的象形字原型已经有了根本的差别。所以，充其量也只能说这些字在形体上保留了象形文字遗迹。象形的造字方法在现代汉语中基本上不再使用。

世界上的古文字，如古埃及文字、两河流域的楔形文字、中文等，在原始阶段都使用大量的象形字符，这是不争的事实。但是古埃及象形文字过于追求细节逼真及复杂的描写性，从而失去了实用价值，终于在公元 500 年左右被废弃。楔形文字从象形字符的原形发展到楔形字符，变得难认难写，也消亡在历史的长河中（Coulmas 1989；DeFrancis 1989）。只有中文，从象形字符，逐步简化、抽象化，尤其是后来又大量使用形声字，保持了旺盛的生命力和不可取代的实用价值，成为世界上目前仍在使用的历史最悠久的文字。

对古埃及文字和楔形文字，美国大学生多少有一些知识。但他们很少有人能够说出中文是什么样的文字。其实，汉字究竟是什么性质的文字，在目前仍然是一个有争议的话题。现代汉字百分之九十以上是形声字，既有表意的成分，又有表音的成分（DeFrancis 1984）。鉴于这个事实，同时也考虑书法课和中文课的教学目的，把汉字概括地称为意音文字较为妥当，英文可称之为 *logographic writing*。中文作为典型的意音文字，与英文截然不同，对美国学生来说，是一个全新的天地。系统地介绍汉字的构造及分类，是把理解和记忆汉字的最便利的工具传授给他们。学过一些中文的学生，既可以用这些知识对以前学过的汉字进一步分类、整理，温故而知新，也能把以往积累的感性知识上升到理性的层面。

⁹ 六书中只有这四种是造字法，另外两种，假借和转注，是用字法。有关汉字造字法的参考资料很多。这里就不一一举例说明。

汉字发展史

中国书法艺术历史悠久，源远流长。因为书法是书写汉字的艺术，它的发生和发展，必然与汉字有着极为密切的联系。要了解书法，就必须了解中国文字的历史，了解汉字怎样产生，怎样从早期的书写形式发展到今天的样子。讲述书法的发展历史以及与书法家有关的故事，也就是讲授汉字的发展历史，能够使学生了解中国文字发展的概貌以及书体的演变过程。同时也增加学生有关中国历史的知识。这些都是我们在语言课中很难顾及的。

谈起书法的起源，不能不上溯到商代的甲骨文、周代的金文、秦代的小篆、以及后来的隶、楷、行、草。甲骨文是用笔写在龟甲和兽骨上，然后用刀刻出来。当时，汉字的形体就已经婉转自如，具有天然的姿态美。所以说，书法的艺术在中国已经有几千年的历史。西周战国时期，学术争鸣，文字和甲骨文相比有了很大的变化，异体字很多。直到秦始皇统一中国，由李斯创造小篆，实行“书同文”，才使“文字异形”、“言语异声”的状态得到改观。

到了汉代，隶书法度森严，被定为第一个的官定公文标准书体。隶书上承前代小篆的规则，下启魏晋南北朝、隋唐楷书的风范，同时，由于在小篆基础上的简化，出现了简省和连笔，又为行草的产生奠定了基础。在笔法上，隶书开始讲究笔划粗细的变化，使汉字的书写更加艺术化。也是在汉代，书法开始成为一种独立的艺术形式，从实用的层次发展到审美的层次，是书法艺术史上的一大飞跃。

楷书从隶书变出，创于汉末，历魏晋六朝，到唐代而大盛，可谓登峰造极。唐楷字体严谨工整，碑帖丰富。柳公权、颜真卿、欧阳询均为享有盛名的大书法家。行草在不同程度上放笔而书，简易实用。尤其是草书，无拘无束，随意挥洒。唐朝的书法和唐诗一样，是中国历史上的鼎盛时期。唐代以后，书法稳定于篆、隶、楷、行、草，再也没有创造出新的书体。近代、现代书家仍然是在这几种主要书体中发展自己的风格。

纵观书法的历史，我们可以看出，中国书法的发展，基本上是由简化和美化两大趋势构成的。这与书法的实用价值和作为艺术形式的审美要求密切相关。实用要求简化，要求书写便捷；审美的价值要求美化，要求书艺的提高。在字体逐渐简化的过程中，书法艺术的表现手段，如笔法、墨法、汉字造型法、章法等，不断增加，艺术内涵日趋丰富。简化和美化两种趋势互相制约，交替发生作用，推动了书法艺术的不断发展（陈 1993）。

中国历代帝王对书法的喜爱和推崇也是一个学生很感兴趣的话题。唐太宗提倡书法，尤其推崇王羲之。临死还特嘱以王羲之的《兰亭序》真迹殉葬，从此王羲之的这一传世杰作就未再见天日。后来昭陵被盗，《兰亭序》却无法找到了。宋徽宗不仅在书画上造诣极深，还创立了著名的“瘦金体”，在

书法史上名垂千古。近代的毛泽东，多年戎马倥偬，却对书法始终保持着浓厚的兴趣和感情，成了坚持使用毛笔的最后一代书家的代表。他作为政治家写下的宏伟诗篇，配之以挥洒驰骋的草书，颇有“大笔一挥天地惊”之势。

由此我们可以看出，书法史在很大程度上就是汉字发展史。讲书法史，也就是从一个不同的侧面讲中国历史、中国文化史及文字发展史。

三、书法文化方面的知识

文化作为一种内在的抽象，需要种种外在的形式来表现。书法便是最能代表中国文化的一种艺术，与京剧、武术、针灸一起，被公认为四大国粹。在华夏五千年文明的发展过程中，汉字的书写逐渐升华为一门艺术，这在世界文字发展史上不能不说是一个奇迹。

有人说中国文化是书法的核心，也有人说书法是中国文化的核心，可见中国文化和书法关系之密切。与书法有关的中国文化方面的知识很多。可以在书法课中介绍的大致有如下几个方面：

书法的艺术特性和哲学理念

教西方学生书法必须回答一些看上去简单，却不太容易回答的问题，如(1) 什么样的字是好字？(2) 为什么说中国书法是艺术？它的艺术特性表现在哪些方面？(3) 怎样鉴赏书法作品？回答这些问题，要讲笔法、字法、章法，要讲由线条的流畅、力度及用墨的方法所体现的不同风格，要讲中国人的审美角度和审美情趣，也要讲书法所反映的哲学理念。

书法艺术是由线条美、汉字的结构美和黑白反差形成的空间感来体现的。黑白的强烈对比是最大的特色。可以用阴阳对立统一观念进行深刻而周详的演绎和诠释。一纸之上，着墨处为黑，无墨处为白；有墨处为实，无墨处为虚；黑白虚实，相辅相成。中国文化中阴阳的概念和老子对立统一的思想，在书法艺术中体现得淋漓尽致。这是中国传统哲学观念中的精华，无论是笔法、墨法、章法，还是书家的风格，都可以用阴阳的概念加以阐述。用来描写书法的对立的概念很多，比如：

点划线条：长短、曲直、轻重、粗细、提按

结构关系：松紧、疏密、聚放、张收、向背、肥瘦

用墨：干湿、浓淡、燥润

笔法：疾缓、方圆、藏露、抑扬

章法：欹正、首尾

风格：刚柔、劲媚、雅俗、丑媚、巧拙

行气：擒纵、远近

我们知道，阴阳除了对立以外，还有统一和谐的一面。书法的理想境界也是通过对立达到统一和谐。这种和谐不是简单的线条和结构的均衡分割，而是多样性的统一，用调轻配重、浓淡相间的艺术手段，达到整体的和谐与平衡。所以说，书法艺术也是中和之美，在书法课中给西方学生介绍阴阳的概念，可以把中国文化的方方面面（艺术、世界观、中医、养生等）有机地联系起来，加深他们对中国文化的综合理解。

文房四宝的特点和作用

中国书法之所以成为独特的艺术，与其所用的独特的工具——文房四宝是分不开的。四宝中笔又最为重要。相传秦将蒙恬造笔，其实甲骨文的龟片上就已经有了毛笔朱红描写的痕迹。中国毛笔的特点，古人总结出笔之四德：尖、齐、圆、健¹⁰。在教学中，除了给学生讲解这些特点以外，在书写实践中还应该引导他们慢慢体会毛笔的这些特点及重要性，了解这些特点与书法笔法（包括毛笔和硬笔书法）的渊源关系。

墨，一般人只知道是黑色，只有对中国书画有所了解的人才知道墨分五彩：干、湿、浓、淡、枯（陈 1993）。在书法中，可以根据不同的作品，选用不同的墨色，营造出不同的艺术效果。纸是中国的四大发明之一，也是五彩墨色的艺术感染力在黑白浓淡间得以表现的媒介。宣纸质地柔软，润墨性强，且有较高的韧度，最能表现中国书画的特点。砚在材料上和作工上均有讲究，除实用价值外，还有很高的观赏价值。书法的工具，除了文房四宝之外，再加上能够画龙点睛的印章和精心的装裱，使之珠联璧合，锦上添花。

书法在中国社会的地位

任何语言，从存在的第一天起，便有了不可取代的实用价值。但是在不同的文化中语言的地位却不尽相同。西方的《圣经》说上帝创造了语言，这个语言指的是口语。中国的传说里，仓颉造字，造的是书面文字。可见中国文化历来对书面文字情有独钟。本来，世界各民族多有自己的文字与书写工具，时时刻刻都有人在写字。但中国人却把写字变成了一门艺术。这除了归功于汉字的结构以及书写工具的独特性以外，对文字的重视也无疑是一个重要因素(Chiang 1973)。这种重视不仅仅见于帝王及文人墨客之中，还深深地根植于广大民众，使书法成为反映民族文化和民族精神的一种表现形式。

¹⁰ 见明·陈疾如《妮古录》：“笔有四德：锐、齐、圆、健。”

从单纯的写字到书法，文字也在实用功能的基础上增添了艺术功能。在中国，研习书法还是养生之道。现代医学研究证明，专心致志、调息凝神的运动，是调节人体机能的好方法，能够健身祛病、益寿延年（马 2003）。因此，书法在中国还有极大的普及性。尤其是近些年在中国现代社会的全民健身热潮中，书法以其在艺术性、普及性及养生功能上的奇妙结合，发展出一种新的、独特的形式——地书。每天清晨，在新的一天刚刚开始的时候，作为一种晨练的形式，人们不分男女老幼，用各种自制的笔蘸着清水，在公园的空地上挥毫疾书。一种艺术形式，能够如此普及、如此深入人心，令人叹为观止。

书法作为传统艺术的现在和将来

如前文所述，从两晋到唐代是中国书法发展的顶峰。成熟的楷书把汉字的字形推到了高度稳定的发展阶段。从那以后，汉字的字形几乎一成不变地沿用至今。汉字的最终定型，决定了以汉字外形为依托的中国书法再也不能像以前一样不断创造出新的书体。这就给中国书坛提出了如何在传统艺术的基础上创新和发展的问題（郭、李 1995）。尤其到了现代，中国社会日益商业化，人们缺乏从事书法创作所需要的学养、耐心与情绪。随着钢笔、圆珠笔，以至于电脑的普及，书法的实用功能日渐削减，传统书法的未来和发展成了一个十分严峻的问题。

现代书法突破了传统书法的样式，是使书法适应现代化的意识与生活，同时也使这种传统的艺术形式走向世界的一系列前卫性的尝试（古 1990；朱 1996）。现代书法的作品，有些虽仍然是书写汉字，却抛弃传统书法的法度、规范和审美取向，在造型上刻意追求夸张、变形。另外一些现代书法作品则摆脱汉字的束缚，以线条的排列组合或墨迹的喷、洒、泼、抹、在纸面上创造出具有画意属性的效果。这种没有文字功能的、抽象的、纯视觉的形象表达，往往更接近于西方艺术思潮的表现形式和日本现代书法的发展趋势，因而较容易参与艺术界的国际交流。现代派的书法家们认为，这是给书法注入新的生命，使之走向世界的最佳途径。然而，传统派书法家们则强调，中国书法是以书写汉字为依托的艺术形式。书写汉字也是书法区别于绘画、作为一种独立的艺术形式存在的基本特征。不写汉字就不成其为书法。因而“无字书法”不是对书法艺术的传承，而是对书法艺术的扼杀和毁灭。

有关书法的这些争论是古今中外文化冲撞和交融的必然产物，使中国书法在最基本的定义和特性方面受到了挑战。传统书法艺术的传承和世界其他文化遗产的传承是有共性的。我们教美国学生书法，讲书法史和汉字发展史，同时也介绍书法这种传统的艺术形式在现代社会中所要面对的问题，引起他

们对书法以及其他文化遗产的传承的思考，是很有益处的。

有关书法文化的其他内容

在中国传统文化中，有一些西方的学生不一定认同的观念，却有必要理解。比如，学书法要下苦功，锲而不舍，水滴石穿。这不仅是笔下功力的积累，也是性格的磨炼。再比如，在中国传统文化中，学书法，除了学写字以外，还要学书德。古人云，“书者，如也。”也就是“书如其人”。一个书法家，要有深厚的学养、精湛的书艺、高尚的情操和扎实的功底。仅仅是字写得好，并不能名垂后世，一定要对社会做出贡献，一言一行，堪为后人师表，这就是所谓的书德。古人学书，讲究“心正笔正”，人雅书才能雅，艺高不如德高。这是中国传统文化的精髓，世代学书者均以此自勉。

有关书法文化的内容，除了以上谈到的这些以外，还有一些可以酌情考虑介绍给学生。比如，

- (1) 中国的干支纪年法。这是书法创作和欣赏必备的知识。因为它是循环记年法，与公历的线性记年法完全不同，还与中国的十二生肖连在一起，知识性、趣味性都很强。
- (2) 印章的制作及在中国的使用。印章反应中国文化的的一个侧面，也是书法作品不可或缺的一个部分。
- (3) 中国书法和西方书法的比较。通过比较，进一步了解中国书法的特性，以及为什么中国书法能够成为一种独特的艺术形式。
- (4) 诗书画的结合——中国文学艺术的巅峰。

四、关于课程设计的思考

关于课程设计，我的总的体会是，教美国学生书法，既要遵循书法教学的基本原则，又要兼顾美国学生的特点。这基本上体现为立足于楷书的原则、多书体的原则、反复的原则和知识性、技能性、趣味性相结合的原则。

立足于楷书的原则

行书是平时写字最实用、最有个性的书体。美国学生，没有东方文化背景的，多半想把字写得“酷”，喜欢学行草。可是，要把行草写得神似，必须从楷书入手。古人说，楷书如立，行书如走，草书如奔。先要站稳，才能进而学行走奔跑，否则非跌跤不可。通过学习楷书，了解笔墨的特性、笔划形态、运笔方法、汉字的间架结构等等。有了基本的概念和技能，写起草书

来才不是“潦草之书”，才能避免“鬼画符”。

要从楷书开始，首先要培养的是一丝不苟的态度。一丝不苟，就是要从坐姿到握笔，再到点划的每一个步骤都要认认真真“写到家”。这对写字向来无拘无束的美国学生来说不是一件容易的事。要学会用笔，摹临的过程十分重要。尤其要注意的是，摹不是写出线条来就完事了，而是要摹出笔划的形态，墨量及笔划的粗细均不走样，不肥不瘦，方不失真，决不能任意为之。只要明白了先学楷书的道理，静下心来，全神贯注地写，先摹后临，几个星期以后，一般都能有长足的进步。

多书体和反复的原则

前文提到，美国学生选修书法课主要目的多不在练字，而在于增加对中国文化和书法艺术的了解。对他们来说，这门历时四个月的书法课，很可能是他们一生中研习毛笔书法的唯一机会。所以，他们更希望较全面地认识书法，尽可能多地涉猎书法知识的方方面面。实践证明，在这门课中让他们接触篆、隶、楷、行（草）几种主要的书体是可行的。可以结合书法史的内容，边讲边练，很受学生欢迎。在西方教书法，还有一个不可忽视的现象，就是为数不少的学生用左手写字，写楷书时常遇到特别的困难。其他的书体能给他们提供尝试的余地。当然，课程内容的深度和广度是在课程设计时就作出的选择。教师必须根据实际情况（学生、课时等）制定合理的教学目的和考核标准。

教美国学生书法，尤其是在学生识字量不大的情况下，涉及的汉字不宜太多，也不宜太偏。可选择一些简单、实用、较能反映不同书体特点的字或词语，反复用不同的书体写，从比较中体会不同书体在笔划和形体上的差别。学生在反复学习和书写的过程中也有更多的时间和机会了解这些字或词语的意义，既学了书法，又学了语言。

知识性、技能性、趣味性相结合的原则

书法应该是知识性、技能性与趣味性相结合的一门课。知识性，除了老师的课堂讲授、课外阅读和考试以外，还可以要求每个学生选择一个自己感兴趣的有关中国书法的题目，做一个简短的课堂演讲。通过收集资料、选题、准备、演讲的过程，鼓励学生之间的讨论与学习，促使他们上网或去图书馆搜寻有关书法的资料，从而增加他们的阅读量，也能补充很多老师在课堂讲授中照顾不到的内容。现在网上的资料很多，学生的课堂演讲常常在选题、组织和演示各方面都能做得十分新颖，图文并茂。内容除了书法名家的评介之外还常常有：

- (a) 笔、墨、纸、砚的制作
- (b) 印章的制作和使用
- (c) 碑林的历史意义
- (d) 西方艺术中中国书法的因素
- (e) 西方人对中国书法的普遍印象
- (f) 中国书法和其他文字（日、韩等文字）书法的比较
- (g) 书法与健身
- (h) 书法与文身

技能性主要是指用毛笔书写的技能，可以包括不同的书体，不仅要求学生能说出不同书体的差别，还要能够辨认，并且能够写出基本的差别。在为语言课所作的补充方面，主要是补充有关中国文字的知识，而不是使用语言的能力（如发音、记忆汉字的数量、组词造句等）。趣味性则主要体现在对书法作品的欣赏、动手学书的过程和期末的书法作品创作上。在期末学期结束的时候，可以要求每个学生用自己喜欢的书体写一幅字，日期、落款、印章样样俱全。从书体的选择，到书写内容的选择，以及整幅字章法上的安排，均由他们自己设计。学生得以从中学习和体验书法创作的整个过程。最后，全班的作品就是一个很好的书法作品展。这是最受学生欢迎的教学项目之一。

五、结束语

在美国的大学里开设书法课，无论在课程设计，教材编写、还是在教学方法上都才刚刚起步，需要逐渐摸索规律、归纳和总结不同课型（如文化课、艺术课、文字课）的教学目标、行之有效的教学方法以及合理的考核方式（Chin and Li 2004）。还有一个很重要的方面就是书法课的教资问题。书法课（如果不仅仅是欣赏的话）是一门实践性课程。学生要掌握书写技能，需要直观的感受。教师除了介绍书法知识以外，必须能够提笔演示，用毛笔纯熟地书写出漂亮的笔划和汉字。这种技能不是短时间内能够练就的。所以，书法课的教师应该从已经具有这种素养的教师中选择，为保证教学质量，要有合适的师资才能开课。近几年，书法教育学会(Calligraphy Education Group)常在中文教师学会的年会上作书法课的专题讨论，并在夏天举办书法课教师培训班，在课程内容、课程设计和教学方法等方面提供交流和学习的机会。近来，市面上教授书法的DVD渐渐增多，但用英文讲解的似乎还没有见到。

除此之外，在课程设计方面也还有许多值得思考的问题。比如，(1)从实

用的角度考虑, 是否应该增加硬笔书法的内容; (2) 如果是各类学生合班, 是否可以考虑在大班中分小组, 把有中文语言知识和没有中文语言知识的学生分开, 在教学中有所分别, 因材施教; (3) 对左手写字的学生的教学方法等等。这些都是很具体、很实际的问题, 却跟教学质量和学生的学习兴趣有直接的关系。

总之, 在中文语言课程的基础上开设一门书法课, 不仅可以把有关中华民族思维方式、审美意趣等方面的文化知识介绍给学生, 也可以根据学生的中文情况, 量体裁衣, 在语言文字和知识方面加以补充。对学习中文的学生来说, 这门课能够丰富学习内容、扩大学习范围、增强学习的兴趣。书法课不应该仅仅是一门技能型课程, 同时也应该是知识型的课程, 使学生在多方面受益。

参考文献

- 陈玉龙. 1993. 《中国书法艺术》. 北京: 新华出版社.
- Chiang, Yee. 1973. *Chinese Calligraphy, An Introduction to Its Aesthetic and Technique*. Harvard University Press.
- Chin, Tsung and Wendan Li. 2004. *East Asian Calligraphy Education*. Maryland: University Press of Maryland.
- Coulmas, Florian. 1989. *The Writing Systems of the World*. Cambridge: Basil Blackwell.
- DeFrancis, John. 1984. *The Chinese Language, Fact and Fantasy*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- DeFrancis, John. 1989. *Visible Speech, The Diverse Oneness of Writing Systems*. Honolulu: University of Hawaii press.
- 古干. 1990. 《现代书法三步》. 北京: 中国书籍出版社.
- 郭农声、李甫. 1995. 《书法教学》. 台湾: 洪叶文化实业有限公司.
- Li, Wendan. (Forthcoming). *Chinese Writing and Calligraphy*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Liskin-Gasparro, Judith E. 1982. *ETS Oral Proficiency Testing Manual*. Princeton, N.J.: Educational Testing Service.
- 马行之. 2003. 《中国书法养生》. 呼和浩特: 远方出版社.
- 张占一、毕继万. 1995. 如何理解和揭示对外汉语教学中的文化因素. 《文化语言学中国潮》. 北京: 语文出版社. 251-262 页.
- 朱仁夫. 1996. 《中国现代书法史》. 北京: 北京大学出版社.