

美育中考背景下中国传统写意花鸟画课堂探究

何燕乔

南宁市第十三中学

摘要:在中国传统写意花鸟画教学中,教师需要深入挖掘传统文化价值,传承优秀民族文化,为培养具有中华文化内涵的新时代学生奠定基础。教师在美术课堂教学中要以美育为重要任务,利用丰富的教学资源 and 手段来激发学生的学习兴趣,引导学生积极主动地参与美术活动。教师在教学过程中要以学生为主体,通过各种途径激发学生学习和热情。美术教师要积极创新教学方法,对传统写意花鸟画进行传承与发展。本文通过对中国传统写意花鸟画课堂教学进行分析和研究,以期为广大美术教师提供有效的借鉴和参考。

关键词:美育中考背景;传统写意花鸟;课堂探究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.09.056

引言

美术课程标准提出,美术课程应该加强对学生审美情趣和审美能力的培养,促进学生形成正确的审美观点,提高审美品位。随着新课改的实施,美术教育更加注重学生综合素质的培养。中国传统写意花鸟画是我国传统文化中一朵璀璨的艺术之花,是我国传统文化艺术的瑰宝。在初中阶段开设中国传统写意花鸟画课程,有利于促进学生对中国画的理解,增强他们对中华传统文化的认同感和归属感。因此,在初中阶段开设中国传统写意花鸟画课程是非常有必要的。

一、美育中考背景下中国传统写意花鸟画课堂的不足之处

(一) 教师对中国传统写意花鸟画的认识不足

许多教师认为,中国传统写意花鸟画只是中国画中的一种表现形式,没有什么独特之处,不值得去研究。这种认识与传统写意花鸟画的精神内涵和艺术价值相背离,会影响学生对中国画的学习兴趣,影响美术课堂教学效果。其次,当前大部分教师没有认识到中国传统优秀文化传承的重要性,而且认为师生上课作画工具的准备比较麻烦,进而阻碍了传统写意花鸟画的教学进展。

(二) 教学内容的选择不够合理

许多教师认为,在初中阶段学习中国传统写意花鸟画课程对学生以后的发展没有帮助,所以在课堂上不愿意讲解中国传统写意花鸟画知识。此外,由于中学美术教育具有特殊性,初中生正处于生理、心理发展的关键时期,教师必须为学生营造轻松和谐的课堂环境,使他们在愉悦的氛围中学习中国传统写意花鸟画知识。然而,在初中美术课堂中开设中国传统写意花鸟画课程并不现实,这就导致教师在教学过程中采用传统的教学方式传授知识。学生对中国画的认识水平不高,导致中国传统写意花鸟画知识得不到有效落实。

(三) 学生对中国画学习缺乏兴趣

长期以来,中学生对中国画有一定的误解。他们认为中国传统写意花鸟画是一种单调、枯燥的艺术形式,

没有意思。然而,随着时代的发展和社会的进步,许多中学生逐渐意识到中国画与其他艺术形式相比具有独特魅力。然而,他们对中国传统写意花鸟画课程缺乏兴趣和热情,没有真正体会到中国画用笔、用墨和绘画技巧的乐趣。

二、美育中考背景下中国传统写意花鸟画课堂的教学原则

(一) 构图与比例原则

在美育中考背景下,中国传统写意花鸟画课堂的教学原则之一是构图与比例原则。构图和比例在花鸟画中起着至关重要的作用,它们决定了画作的整体效果和观赏者的视觉体验。

构图原则是指在绘画过程中,通过合理的安排画面元素的位置、大小和形状,创造出有吸引力和平衡感的画面结构。构图的核心是要注意画面的整体布局和元素之间的关系。一种常用的构图原则是黄金分割法,即将画面分为三等分或五等分,通过在分割线上或相交点上安排主要元素,营造出动态和谐的画面。此外,对称、对角线、三角形等构图形式也常被应用于花鸟画中,以增加画面的平衡感和美感。

比例原则是指在绘制花鸟画时,准确地表达出物体的大小和形态,使画作具有逼真的视觉效果。良好的比例能够使画作显得真实而有力。在花鸟画中,比例的把握尤为重要,因为它直接关系到花鸟的形态和比例的准确表达。要注意花鸟的大小与整体画面的协调,避免出现过大或过小的情况。同时,还要注意花鸟的姿态和线条的流畅性,通过准确的比例关系来表达出花鸟的动态和生动性。

(二) 线条与笔墨原则

线条是传统写意花鸟画的基础,它通过勾勒物体的轮廓、刻画细节以及表现形态来传达画作的整体形象。在教学中,线条的运用应准确传达对象的特征和感觉,要注重线条的流畅与变化。首先,学生应该掌握基本的线条技法,如直线、曲线、横线和竖线等。其次,学

生需要学会运用不同的线条笔触来表现物体的质感和形态，例如粗细变化、虚实对比、弯曲与直线交错等。通过不同线条的运用，学生可以更好地表现花鸟画的主题与情感。

笔墨是传统写意花鸟画的灵魂，它通过墨色的运用来表现画作的各种特点。在教学中，笔墨的运用应注重墨色的深浅、浓淡与干湿的变化。学生需要掌握不同墨色的运用技巧，如临摹大师作品、学习传统墨色的配比和运用。同时，学生还需要学会使用毛笔的不同侧面来表现不同的线条效果和墨色质感。通过对笔墨的运用，学生可以更好地表现花鸟画的立体感和光影效果。

线条与笔墨的原则相互补充，共同构成了传统写意花鸟画的表现手法。在教学中，教师应引导学生在实践中理解和运用线条与笔墨的原则。通过观摩大师作品、临摹实践和创作实践等教学活动，学生可以逐步提高线条和笔墨的掌握能力，从而更好地表现花鸟画的美感和艺术性。

（三）色彩与层次感原则

色彩在花鸟画中起着至关重要的作用，能够丰富作品的表现力和艺术效果。教学中，应注重以下几点：首先，学生需要了解色彩的基本知识，例如色彩的三要素（色相、明度和饱和度）以及色彩的基本分类。通过理论教学，学生可以掌握色彩运用的基本原则。其次，教师应引导学生观察大自然中的花鸟，学习其中的色彩变化，包括光影对色彩的影响、不同季节花鸟的色彩特点等。通过观察实践，学生可以更好地理解色彩在花鸟画中的运用。最后，教学中要让学生学会运用色彩表现花鸟的形态和气质。例如，通过运用冷暖色调来表现花鸟的冷傲或温暖的特点，通过色彩的明暗对比来突出花鸟的立体感等。学生需要学会运用色彩创造出具有情感和意境的花鸟画作品。

层次感在花鸟画中能够给作品增加空间感和深度感，使画面更加立体和丰满。为了教授层次感原则，以下几点需要注意：一是教导学生学习透视原理，了解远近景在画面中的表现方式。学生需要学会通过透视线和比例来创造出远近不同的层次感。二是学生需要学会运用明暗对比来表现层次感。通过在画面中合理运用明暗的变化，可以使花鸟画作品更具有层次感。三是教学中应引导学生注重细节的处理，通过细腻的表现来增加画面的层次感。例如，学生可以通过运用细腻的线条和色彩渐变来描绘花鸟的羽毛或花瓣的纹理，从而增加画面的立体感和层次感。

（四）创意与表现原则

创意是指学生在绘画过程中发挥自己的想象力和创造力，通过自己的理解和感受将主题表现出来。为了培养学生的创意能力，教师可以采取以下教学策略：

首先，鼓励学生观察和研究花鸟的特点，了解它们

的形态、色彩和动态。通过观察和研究，学生可以获取丰富的素材，为创作提供更多的灵感。

其次，引导学生进行自由创作，鼓励他们勇于尝试不同的表现方式。教师可以提供一些启发性的话题或主题，让学生从不同的角度思考和表达。例如，可以要求学生以鸟的视角来描绘花朵，或者以花的形象来表现鸟的特征。通过这样的创作方式，学生可以培养独特的创意思维和表现能力。

此外，引导学生尝试不同的绘画技法和材料，例如水墨、彩墨、颜料等。通过尝试不同的技法和材料，学生可以发现新的表现可能性，进一步丰富作品的创意。

为了培养学生的表现能力，教师可以采取以下教学方法：首先，教师可以引导学生学习和掌握传统的写意花鸟画技法。这些技法包括线条的运用、墨的浓淡变化、色彩的运用等。通过学习和实践这些技法，学生可以提高自己的表现能力，使作品更具艺术性和表现力。其次，教师可以通过示范和指导，帮助学生掌握画面的构图和布局。教师可以讲解画面的前景、中景和背景的关系，以及主题和画面元素的组合方式。通过掌握构图和布局的原则，学生可以更好地表现主题的特点和情感。

三、美育中考背景下中国传统写意花鸟画课堂的探究策略

（一）注重观察能力的培养，提高学生的绘画水平

中国传统写意花鸟画是一门实践学科，需要学生进行长期的实践，培养他们的观察能力是非常重要的。初中阶段的学生对绘画的认知还处于初级阶段，没有形成自己的审美观点，对一些事物还不能做出正确的判断。因此，在中国传统写意花鸟画课堂教学中，教师要引导学生发现美、欣赏美、创造美，帮助学生形成自己的审美观点和审美能力。教师要通过引导学生观察花鸟画作品，让他们感受中国画独特的魅力。例如，在讲梅花时，教师可以给学生讲一些关于梅花的故事和梅花的品格。

“梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香”这句话说明了梅花不受其他花的影响，独自一枝傲然挺立在寒风中。所以很多人喜欢梅花，如果你仔细观察一下你会发现：“冰雪林中着此身，不同桃李混芳尘”。梅花在风雪中傲然挺立、不屈不挠。老师还可以给学生介绍我国著名画家齐白石、吴昌硕、黄宾虹等名家的作品，同时教师要引导学生分析画家如何注重笔墨的趣味，如花、枝条有浓淡之分，枝条也有快慢、轻缓之分，在构图上讲究留白，给人一种无限的空间遐想，以此表达画家借物抒情、托物言志等情感，让学生对中国画有初步了解和认识。

在教学过程中，教师在学生掌握梅花的作画技巧之后，可以让学生尝试难度更深的作品，例如临摹作品《牡丹》。使他们从临摹中对绘画技巧掌握更加熟练，有助于进一步提高绘画水平。在讲解如何临摹《牡丹》作品时，教师可以先让学生观察牡丹的照片，认真仔细

观察牡丹的生长结构，花头的形态、叶子和花径的形状等，学生通过观察后会发现：牡丹花瓣多而密，花头有多种形态，有呈塔状的，有苞菜的、有太阳的、有绣球的等等，花色有白、红、黄、黑、绿等，花蕊颜色较深；花朵大而饱满，叶子三叉九顶，花径较细长。然后再结合名家作品进行欣赏分析，引导学生掌握绘画技巧和绘画方法，达到事半功倍。学生通过对作品进行临摹后，学生对中国画的用笔技巧、用墨的掌握能力得到进一步的提高，还提高了他们的观察能力和审美能力。

（二）重视学生的体验，提高学生的创作能力

在初中阶段开设中国传统写意花鸟画课程，学生通过对中国画的学习，能对中国画的表现形式和内容有一定的了解。但是，这并不意味着学生能够熟练掌握中国画的表现形式，画出符合中国画要求的作品。初中阶段的学生正处于叛逆期，他们对外界事物充满好奇，想要通过自己的方式表达自己的想法。因此，在教学过程中，教师应注重引导学生把自己的感受和体验融入课堂教学中去。例如，在学习竹子的画法时，教师可以先让学生欣赏竹子照片，然后再欣赏一幅优秀的墨竹作品。学生通过观察墨竹的外形、颜色和线条等特点，充分发挥想象力进行创作。这时教师可以引导学生学习叶子、竹竿具体怎么调墨、如何用笔：1. 画竹竿叶子基本上是用中锋，用笔要灵活。画竹竿调墨时，先在笔根加水，使笔尖湿润，先调淡墨，笔尖再蘸浓墨，这样画出来才有墨色的变化。如果要画得更生动，要注意生长规律及不同的姿态，尽量避免雷同。2. 画竹叶的时候，要有主次、浓淡之分，以“个”、“介”、“分”、“川”字等形状进行组合。用笔要有轻重之分，这样画面才能显得清润、明丽。4. 同时注意竹竿和叶子的前后、穿插关系，竹竿运笔不要太快，太快了竹竿会显得飘、单薄无力，叶子要有疏密结合。5. 竹枝叶画法用笔时要注意竹节和竹叶的形状、大小以及长短变化。竹枝叶用笔要灵活多变。通过对墨竹和竹子进行创作，可以帮助学生更好地理解中国画中独特的绘画技巧和表现手法。

（三）以学生为主体，强化合作学习

美术教师应该培养学生的自主学习能力，引导他们自主探究，不断提高自主探究能力。同时，教师也要加强学生之间的合作学习，让学生在合作学习中不断提高学习能力。在教学中，教师要合理地分组，充分发挥小组合作学习的作用，提高课堂教学效率。例如在学习《麻雀》这一内容时，教师可以让学生分组讨论不同的麻雀形态是如何表现的，如何准确表现出麻雀的造型及活泼、自然、生动的形态。这样的课堂教学活动既能够充分发挥小组合作学习的作用，又能够促进学生之间互相交流和学习^[1]。

（四）结合生活实际，丰富绘画素材

在中国传统写意花鸟画课堂教学中，教师需要充分

挖掘生活资源，将课堂教学与生活实际相结合。教师要引导学生在日常生活中观察、体会各种花草树木的形态特征，并通过观察和思考，在生活中发现花草树木的美，从而提高学生的绘画能力。比如，教师可以通过图片、视频、多媒体课件等多种方式来丰富教学素材，为学生提供更多的绘画素材。教师可以播放生活中秋菊盛开的视频，让学生通过欣赏视频来感受秋菊的美丽。教师可以引导学生仔细观察秋菊的花瓣、花蕊、叶脉等细节特征，并通过自己的想象来描绘秋菊。教师可以鼓励学生将自己对秋菊的喜爱之情表达出来。同时，在教学过程中，教师要通过情境创设、故事引入、问题提出等多种方式来提高学生学习兴趣，帮助学生更好地理解所学知识。通过这种方式可以让学生感受到学习传统写意花鸟画的乐趣，让学生全身心地投入到学习中去^[2]。

（五）组织实践活动，增强课堂趣味

为了让学生的学习兴趣 and 积极性得到更好的激发，美术教师要在课堂教学过程中组织一些实践活动，通过实践活动让学生感受到艺术魅力，增强对传统写意花鸟画的学习热情。比如，教师在中国传统写意花鸟画教学过程中，可以组织学生到户外写生活活动，让学生以自己喜欢的方式来描绘自然风光。在教学过程中，教师可以将学生分成小组，然后让小组成员分工合作。在教学过程中，教师要根据不同的教学内容和教学目标来合理安排学生的写生任务，然后让学生自主选择写生对象。在写生活活动中，教师可以给学生提供一些有参考价值的作品和素材，让学生以临摹和写生相结合的方式进行学习。由此可见，通过实践活动可以增强学生的绘画兴趣和信心，提高学生的动手能力和创造力^[3]。

结语

教师要在教学中不断提高自己的教学水平，深入挖掘中国传统写意花鸟画的内在价值，结合学生实际情况设计出合理、有效的教学方案。教师在教学过程中要积极运用先进的教学设备和技术手段来激发学生学习兴趣，培养学生的自主学习能力，使学生能够主动参与到课堂教学活动中来。教师要充分利用现有的教育资源和素材来培养学生的审美情趣，提升学生对中国传统写意花鸟画的鉴赏能力，让学生在在学习中感受到传统文化的魅力。

参考文献

- [1] 包笙楠. 浅谈初中美术课堂中写意花鸟画的教学[C]// 中国国际科技促进会国际院士联合体工作委员会. 现代化教育国际研究学会论文集(五). [出版者不详], 2022: 17-19.
- [2] 王肖. 高卉民北方写意花鸟画作品题材的旨趣研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2022.
- [3] 赵少鲁. 高卉民写意花鸟画艺术特点研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2022.