

小学美术课堂中的国画教学策略浅谈

王尉迟

石家庄市西塔口小学

[摘要] 中国画是中国传统文化的重要组成部分,在小学美术教育中起着重要作用,能够帮助学生树立正确的审美观念,提高学生动手能力,开拓思维,锻炼学生的耐心、观察力。从而让学生身心健康成长,提高学生的综合素质。基于此,本文分析了小学阶段中国画教学存在的问题,为小学美术中国画教学提供了有效的策略,对我国传统文化的传承也有一定的帮助。

[关键词] 小学美术; 国画; 教学策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.03.574

中国画是中国的精华,是中华民族瑰宝,是中华文明的艺术典范,是中华文化智慧的结晶,是中国人民表达民族情感的重要载体。小学美术国画教学致力于水墨画,这是中国画的一种独特风格,在世界艺术花园中发挥着重要作用。要教学生学习中国画,就必须让学生亲身体验,用笔、墨、纸、砚等富有中国文化情感的特殊工具和材料表现中国人对中国画的兴趣,并通过绘画的特殊艺术语言表现优秀的民族精神,从而促进学生道德素质的提高。

一、小学美术课堂中进行国画教学的意义

国画区别于其他艺术表现形式,是因为国画是中国特有的,我们学习国画是对本民族优秀文化的一种传承,通过学习国画我们可以从中认识到中国的文化、历史、哲学以及做人的道理。而国画作为中国的瑰宝,是学习的中国传统文化的很好途径,将中国画融入到小学美术教育课堂中,能够帮助学生树立正确的审美观念,提高审美意识。目前我国专业国画画家数量有限,能够在小学阶段培养对中国画的兴趣,有利于我国传统文化的传承。国画能提高小学生动手能力,开拓思维,锻炼学生的耐心、观察力。能让学生身心健康成长,提高学生的综合素质,不管画的怎么样,在这个学习过程中都能各有所得,相得益彰。

二、中国画教学存在的问题

(一) 课本资源匮乏

在小学阶段,由于受年龄特征和心理特点的制约,要求儿童初步了解中国画的特点,初步掌握中国画创作的基本技巧和方法。以河北美术出版社的美术教材为例,低年级的课本中,几个别课中插入了国画作品欣赏,但还没有专门开设国画类的课。其中,四年级上册第一次涉及到中国画的课程内容是在第8课《水墨练习》,引导学生尝试进行笔墨练习,体会中国画工具和材料的特性,使学生对笔和墨的使用有了初步的感觉。第9课《墨分五色》,了解墨分五色:焦、浓、重、淡、清,尝试用水墨表现生活。18节课里面只有两节与中国画有关,可见,中国画课时的分配还是比较少的。在五年级上册中,第11课《学画蔬果》、第12课《学画花卉》。在六年级上册中,第9课《学画金鱼》、第10课《顽皮的猴子》,课程安排的国画所占比例还是不多,也因此导致课程的连续性不够,让学生无法系统地去学习。

(二) 学习资源环境匮乏

近年来,学校美术资源设备都有相应的提升,但是中国画模块的教学资源还是相对较少,包括教师教学的资源和学生学习的资源。而真正教授中国画的教师数量十分有限,导致了无法在教学过程中受到专业知识教育。还比如:在国画课上,我们需要准备毛毡、墨、毛笔、国画颜料、调色盘等基本工具,虽然看起来比较容易准备,但是由于一个班的人数较多,可能就会出现一系列的问题,从而导致一堂课的准备不够充分而无法进行授课。上课的时长也会影响到授课效果,如果能将一个班级的两节美术课连上,学生就有足够的时间来充分感知国画的内涵,不会草草了之。另外,校园文化环境也会潜移默化地影响学生,如校园的墙面上,很少出现有关于国画的画;在图书馆内,中国画的书籍也相对较少。

(三) 教学方法单一

中国画教学可以说很大程度上只是表层的模仿而已,对于

绘画的过程、意境的体会很少顾及。在教学过程中教师常常只是按照书本上的基本框架去讲解技法,自己示范下步骤,就要求学生模仿作画。因此,学生不仅难以掌握绘画技巧,而且难以提炼中国绘画作品中包含的思想内涵。在教学过程中,学生之间缺乏互动,师生之间缺乏沟通。教师的灌输只能使学生被动接受,难以激发学生的学习意识和主动性。学生的作品也缺乏创新和创意。他们通常画一些常见动物或植物,如荷花、竹子、金鱼等。学生不会通过他们的作品表达他们的感受和想法。他们既不能理解中国画的本质,也不能通过作品渗透自己的思想和情感,学生很难接受良好的道德教育。

(四) 教学内容脱离实际

学生的学习兴趣是支持学生不断探索的重要动力。学生对艺术缺乏兴趣,因此很难产生探索欲望。然而,在当前的中国画教学中,教师盲目地讲解技法,或者让学生模仿一些简单的国画,导致对艺术教学缺乏兴趣,很难激发学生的学习热情。最重要的是,教师并没有根据学生的年龄特点选择教学内容,而是根据美术教科书中安排的内容进行分步教学,美术教科书中的一些内容很少考虑学生的个体心理。教师没有对这些内容进行整合和改编,而是照本宣科,导致学生对国画传统艺术形式的理解和情感,不能促进学生思想素质的提高。

三、小学美术中国画的教学策略

(一) 学书法艺术,打国画基础

书法是我国的一门传统艺术,至少已有3000多年的历史。在物质材料上,书法同中国画一样,用的也是毛笔、墨汁和宣纸;在技法上,书法也讲究用笔用墨。一代中国书法家前赴后继,推陈出新,逐渐把中国书法艺术推向前进,经过历代书法家的不断研究、感悟和创新,至今可以说是线条变化无穷;而由于中国画的以线条为主的笔墨艺术观,其实练习书法也正好为学习中国画打下基本功。二者既相对独立,又相辅相成。

所以,小学国画教师在思想上要明确中国画与中国书法的密切关系,在进行国画教学的过程中与小学书法教学联系起来,把儿童在书法课堂上掌握到的运笔控笔能力援引到国画课教学中,无疑在大大提高学生在中国画中对线条的表现能力,使小学国画课的教学达到质的飞跃。

(二) 充分观察,激发灵感

创作水墨画需要平时具有丰富的素材积累,而这种素材的积累要靠他善于观察。正如法国教育家马蒂斯所说:“创造始于观看,而看的本身就是一种创造性活动,需要一种努力。”可见,勤于观察能帮助作画者获得莫大的创作启示,而对于学生而言,大自然是他们最亲密的朋友。陈鹤琴先生早就指出:“大自然既是我们的知识宝库,又是我们的生活教材、活教师,我们应当向它领教,向它探讨。”大自然的美丽景色不仅能让我们的孩子为此陶醉,还能引发他们的创作兴趣,丰富他们的表现题材。因此,学生多到大自然当中,去仔细观察就显得十分必要。然而,学生毕竟还缺乏画家的艺术敏感性,他们的观察是无意识。教师在组织学生观察时,应明确要求和重点,特别是对事物的基本特征、结构关系提出重点观察的要求,同时再启发性地提一些较开放性的问题,给学生留有较大的想象空间。

(三) 结合诗词鉴赏,调整结构

中国传统绘画作品注重表现诗情画意，往往与诗歌等文学作品相结合，呈现出独特的中国传统文化。教师应采取学科整合的教学策略，将艺术知识与语文知识相结合，让学生发展文学想象力，帮助学生更好地理解国画的意境，进行自主创作。教师可以向学生展示一些具有“诗中有画，画中有诗”的诗歌和国画，让学生进行对比分析，思考如何通过调整结构来表现诗歌的意境。“画中画”课程的教学目的是让学生以分层的方式添加内容，创建有趣的“画中画”。在创作过程中，学生应了解如何从小到大，层层创作。此时，教师可以将国画相关知识融入教学，整合诗歌，引导学生调整画面结构。在围绕“思乡”主题创作时，教师可以让学生参考古诗词的内容，在画面中间展示最具特色的东西，然后画出周围的最后一个场景来体现“思乡”。比如：围绕古诗《天净沙·秋思》的意境，学生们在画面中间画骑马人物，在外圆画小桥流水人家，以墨为中心，以水为中心。学生们在最外面的圆圈上画了日落，用飘动的枯叶显示“西风”。这样，就可以利用“画中画”的特点，有序地呈现文学意境，体现“诗中画、画中诗”的特征。自古以来，就有“诗与画同源”的说法。诗人用文学语言表达情感，画家用色彩和构图反映艺术世界。引导学生积极开展诗画结合，用色彩和图片表达情感，从而增强创造力，提升个性。

（四）激发学习兴趣，培养创新能力

“加强水墨画兴趣学习”这是小学美术教学中提出的一种水墨画教学观。兴趣是激发学生产生创造性思维的原动力。在指导儿童学习水墨画创作时，要用新的教学内容、结构、方法、手段等不断激发学生的兴趣。兴趣是最好的老师。只要充分发挥这一特点，就能有效调动学生的学习兴趣，使他们对中国画产生浓厚的兴趣。在小学的中国画课程伊始，由于学生没有接触过中国

画，教师应该先引导学生对国画产生兴趣，在“玩”的过程中，启发学生发挥想象力。例如：儿童刚开始接触水墨画时，教师可以在宣纸上点出一些大小不同、错落有致的点、线、面。然后问学生：“老师画的是什么呢？我们在这些基础上勾点，它又可以变化成什么？”接着老师拿出另一支稍微小一点的狼毫笔稍加勾点，一幅姿势不同、神态各异的、栩栩如生的群雀图跃然纸上。真棒、真有趣！学生们群情激荡、跃跃欲试，教师可以让学生到讲台上随意点画，同时启发学生思考：“我们可以把这些点面改画成什么？”学生边讨论边思考，教师稍加勾点，各种充满童趣的作品便展现在眼前，学生学习兴趣浓烈，思维活跃，不知不觉中训练了他们的形象思维能力和创新能力。因此，他们对中国作品感兴趣，并找到创作方法。

四、结论

总之，在小学美术教育中融入中国画，能够让学生了解中国画的特点，掌握中国画的基本技巧和方法，对中国传统文化的继承与发展起到一定的推动作用。中国画传达出的精神内涵具有重要的教育价值，在美术教育过程中潜移默化地影响学生。教师应在备课过程中精心设计和安排德育内容，引导学生学习中国画创作者的高尚品德、远大抱负，从而发挥中国画的德育功能。学生只有具备良好的道德素质，才能欣赏和理解艺术作品中蕴含的道德情操，才能掌握高尚的绘画艺术，才能创作出具有高雅品味的艺术作品。

参考文献：

- [1] 杨树文. 改造与应对 [D] 中央美术学院, 2013.
- [2] 卢甫圣. 海派绘画史 [M] 上海书画出版社: 中国美术研究丛书, 2018: 442.

（上接第1143页）

点，不了解每一位学生的学习状况、学习水平，那么教师所设计的层次化作业也就失去了意义，不能带领学生实现进步与提升。这就要求小学语文教师在开展日常教学活动时，充分关注每一位学生的学习过程，对每一位学生的学习状况了如指掌，并结合学生在不同方面的特点来进行层次划分，为开展层次化作业的设计奠定坚实基础。例如，小学语文教师可以结合学生的成绩，分别将学生划分为三个层次。而针对每一个层次，小学语文教师又可以对学生进一步的细分，对学生的学习状态等多个方面进行有效测评。在实际教学过程之中，小学语文教师会发现，有一些学生虽然暂时处于中等这一个层次，但是，这一部分学生十分具有潜力，他们的语文基础较好，学习态度也比较认真，只是暂时性的落后，那么，教师就可以结合这一部分学生的这一个特点，将这一部分学生划分为良好这一大层次之中，“潜力股”这个小层次。在为设计层次性作业时，小学语文教师可以结合这一部分学生的具体特点，来为学生设计作业的内容与形式，确保他们能够通过完成作业，突破层次现实，向“优秀”这一层次进发。

（三）立足长远发展，划分作业形式

小学语文老师在为学生布置作业时，还应当立足长远发展，来实现分层作业的设计。小学语文教师所布置的作业，既要确保学生实现对于课内知识的把握，巩固学生所学的知识，同时又要对学生能力等进行锻炼，确保学生能够通过完成作业，获得核心素养与综合能力的培养，实现全面发展与提升。为此，小学语文教师可以通过划分作业形式的方式，来实现分层作业优化与设计，促进学生的长远进步。例如，有一些学生在课堂学习的过程之中，总是能够对教师的提问迅速作出反应。那么，在这个时候，小学语文教师就可以判断，这一部分学生的思维较为敏捷。在为这一部分学生设计作业的时候，小学语文教师就可以立足长远发展，对这部分学生的优势与优点进行进一步培养。小学语文教师可以尝试转换作业的形式，为这一部分学生设计一些思

考性的作业，对学生的思维进行培养：“同学们，通过学习这一篇课文，大家产生了哪些体会与收获呢？大家可以利用课下的时间来思考一下，作者写这一篇文章的用意是什么呢？”通过这种形式，小学语文教师就能够引导学生进入到思考性作业之中，对学生的思维带来锻炼。再例如，小学语文教师在日常教学过程之中，发现总有一部分学生乐于进行阅读，并且喜欢记录读后感，文笔也得到了有效的锻炼。这个时候，小学语文教师就可以结合这一部分学生的特点，来进行层次化作业的灵活设计。在为这一部分学生设计分层作业时，教师就可以布置一些课外的读物，让学生进行更加丰富的阅读，接触更加多样的读物。通过这种形式，小学语文教师就能够立足长远发展，在作业形式上做出分层与转变，对学生的多方面能力进行培养，推动学生的全面发展与进步。

结束语

教师要充分了解学生，尊重学生的个体差异，以因材施教、减负增效的教学理念，采取分层布置课后作业的方式，从作业难度、作业类型等多方面入手，激发学生的语文学习兴趣，鼓励学生向更高层次目标迈进。

参考文献

- [1] 程丽萍. 语文课程视野下的作业分层优化设计研究 [J] 中国教育学报. 2018, (0s1).
- [2] 李燕. 小学语文作业设计的创新性分析 [J] 当代教育实践与教学研究 (电子刊). 2018, (3).
- [3] 邓红波. 对小学语文作业创新设计的思考 [J] 教育教学论坛. 2010, (21): 52.
- [4] 周青青. 趣味性作业形式在小学语文教学中的运用 [J] 新课程·小学. 2018, (11).
- [5] 胡亚栋. 新课改背景下小学语文作业优化设计的探索与实践 [J]. 内蒙古教育, 2019 (8): 41.