

当代高校中国画教育的发展思考

周震生

嘉应学院林风眠美术学院

[摘要] 依托西方科学思想与方法,改造中国画教育,坚持传统,力求从中国画内部突破阻碍中国画教育发展的困境。回顾中国画整个发展历程,能够为高校中国化教育活动开展提供宝贵经验,为学生学习中国画知识与技巧奠定扎实理论基础。

[关键词] 高校; 中国画教育

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.177

引言

当前,中国经济迅速崛起,国际地位不断提升,令世界各国刮目相看。同样,中华文化也得到世界广泛认可,而中国画作为中华民族的文化遗产,承担着走出国门、进入世界、发扬光大的重任。面对此种形势,中国画教育发展刻不容缓,唯有培育出大量优质人才,才能使中国画发展兴旺。由此,高校应立足国际视角,以历史眼光谛视中国画教育发展,提出可行性路径。

一、高校中国画教育意义

(一) 有利于推动学生全面发展

新课标明确提出,高等教育要强调以人为本,聚焦学生品德修养、创新实践与自主发展的形成,培育个性彰显、能力突出的学生。在高校美术教育专业体系中,中国画占有重要位置,蕴藏丰富多样的素质教育资源,亦是培育大学生核心素养的最佳手段之一。主要呈现在如下几方面:首先,教学的生动性、感染力与参与性。高校在培养学生综合素质、塑造完善人格方面,中国画教育模式与效果更优于理论说教。其次,学生在学习中国画知识与技巧时,注意力集中,手、脑、心协调一致,这对学生智力启发、智商发展和性情修炼大有裨益。再次,学习中国画,学生右脑图像思维能得到有效开发,在脑海中形成画面,这样学生的阅读、学习和理解能力均会得到有效锻炼,对提升学生专业学习效率具有重要意义。最后,通过学习中国画,学生可以接触诸多中国画珍宝,拓展知识眼界,强化感知力,从而有效提升学生想象力与创造力。

(二) 有利于增强学生文化自信

文化自信是国家、民族发展根本,力量持久且深沉。基于新课标背景下,“立德树人”是高等教育开展的根本任务,除了要培育学生思想品德和弘扬传统文化外,还要帮助学生坚定文化自信,加强文化认同。中国文化底蕴浓厚、博大精深,其蕴藏的艺术瑰宝更是数不胜数,人们通过鉴赏中国传统绘画、书法和建筑等具有中国文化特色的艺术品,定然会对历史进行思考,理解艺术品价值,油然而生出对中华优秀传统文化的自信和自豪。中国画是中华优秀传统文化的典型象征,内涵深厚,反映出中华民族特有文化品质,呈现中国人对自然与生命的感悟。中国画依赖于传统文化支撑,但也能

丰富传统文化内涵。换言之,学习中国画即是学习中华传统,而学习传统文化也可以中国化为入手点,在中国画学习中体会传统文化精髓与魅力所在。所以,在高校中国画教育活动开展中,教师要立足于传承中华文化血脉,从战略与时代价值方面入手,培养学生文化素养,强化学生审美能力,助力学生传承传统艺术,提高民族自信心及自豪感。

二、高校中国化教育现状

(一) 学习兴趣薄弱

伴随艺考大军出现,文化课知识学习薄弱的学生逐渐转移至艺考阵地,这些学生甚至根本不了解自身学习画画的原因,只有少数学生是从心底喜欢画画。所以,在艺考大军中,大部分学习中国画的学生均不了解中国画,且接触中国画时间少,学习兴趣泛泛。众所周知,在幼年时期学习中国画,对学生未来学习中国画具有很大影响。早接触中国画的学生要比后接触的学生拥有更大优势,对于那些为达到某种目的接触中国画的高校学生而言,往往是依靠高考前的针对性训练而进入大学校园学习中国画。因此,在当代高校中国画教育中,首先就要转变学生中国画学习思维,反之则会影响中国画教育发展进度,不利于学生更好学习。

(二) 学习动机偏颇

据调查可知,现代大学生选择学习中国画专业,往往是为了考上大学,无可厚非。因为美术专业若想进入一所理想大学也面临很大竞争,只有少数学生是因为从小学习国画而自愿考取这一专业,加之专业知识的特殊性,导致这些学生难以获得较好就业机会,所以他们不愿自主学习中国画知识,更何况呈现最佳教学质量和学习效果。在高校学习中国画专业的学生,多数均未认识到文化知识和文学修养的价值,因这些学生学习基础薄弱,文化知识掌握不足,对文学学习持反对态度,是当前我国高等院校中国化教育存在的通病,亦是中国化教育发展缓慢的核心要素,学校必须给予高度重视,将中国画教育引入正规轨道。

三、当代高校中国画教育的发展路径

(一) 因材施教,有的放矢

绘画与自然科学不同,其不存在过多法则与定律,基本上都是依靠教师教学经验与学生个体感悟展开知识传授。通过分析中西方对美的界定便能得知,美的定义是伴随时代发

展而不断变化。比如,在我国唐代时期,以胖为美,现代则以瘦为美;古代“三寸金莲”为美,不收脚为“丑”,但当前此种观点已被完全颠覆。因此,教师在开展中国画知识教育时,切忌盲目强调主观和客观方法,要全面把握学生思维想法与个性特征,因中国画是以个人精神和绘画相融合为精髓。千人千面,不同个体性格不同、爱好不同,其绘画作品也各不相同。古代时期师徒授受,注重学生个性全面发挥,值得现代高校学习。这就意味着,教师要做好因人而异和因材施教,结合学生学习特点与需求,有针对性设计教育内容,安排教育课程,提高中国画教学质量和成效。吴冠中曾经说过,林风眠任职校长时,以开放的态度看待西方艺术,因之学生很早便能感受到绘画形式美具有的重要性,在训练基本功的基础上,讲究色彩与线条等,这对培养知名画家大有裨益。

(二) 学科交叉,相互借鉴

伴随现代社会高速发展、变迁,艺术形式也呈现出多元化特征,艺术设计促使人类生活发生巨大转变,影像图像艺术兴起,并发展成21世纪的艺术热点。作为古老文化载体和传统艺术形式,中国画若想在现代世界艺术领域立足,便要与时俱进,推陈出新。不管是素描、色彩,又或是笔和墨,均要以时代发展和社会进步为依托,加强学科交叉,相互学习、相互作用、相互借鉴。针对大部分人而言,架上艺术就是杂志中的粗糙插页,根本没有时间和修养欣赏画廊绘画。然而,一部电视剧和影片则会出现万人空巷情况,广告中重复多次播放的图像,便会引导群众消费倾向。当前,人们已经进入影视化时代,多媒体屏幕上绚丽多彩的画面吸引了群众目光,而静态图像已无法充分满足现代人们多元需求,设计和影视炙手可热,从侧面反映出现代社会群众的审美文化以及心理需求。中国画具有悠久发展历史,文化底蕴深厚,艺术表达形式独特,对人们生活具有深远影响。为使高校中国画教育发展更上一层楼,在中国画课程教学中,教师要合理运用设计艺术与图形艺术优质成果,或是其他课程研究成果。比如,教师可运用摄像技术收集绘画素材、记录绘画对象;借助出版印刷技术,最大程度还原历代名画,以供现代人学习、欣赏;利用科学技术和信息手段,剖析生宣和熟宣对笔墨形成的洇染效果

(三) 中学为体,西学为用

东西国家绘画教育是基于不同社会背景而产生的,西方文化发展下的绘画是利用科学方法来观察世界、研究世界,而中国画则属于独立语言体系,具备特有发展脉络,强调“天人合一”,促使中国画讲究“内圣外王”与“和谐统一”。从本质角度而言,中国画教育与国人学习书写汉字相似,汉字是国人利用语言文字表达观点和看法的方式。学习汉字,要从记汉字、背古诗和临帖入手,临一写一创作,学

画亦是如此。中国画教育具有固定方法,即顺应自然与人性发展。作为中国文化载体,中国画是传承、发展中华传统文化的特殊方式。然则,在20世纪前后,因西方文学和思想影响,中国画教育本土文化发展潮流中断,挣扎于西化与传统间,丧失了前进发展方向。因此,当代高校中国画教育发展必须坚持“中学为体、西学为用”的主旨,这样才能保证中国画长足发展。所谓中学为体,就是强调诗、书、画和印的综合学习,坚持分科教学,传授画史与画论,注重先临摹再写生,重视笔墨和线条训练。上述人文素养教育,有助于全面提高学生艺术素养,修灵气,去戾气。而分科教学则是对历史的归纳、总结,亦是对中国画教育的科学分析。从技术方法角度来讲,人物、山水与花鸟教学特点要求不同,组织和个性存在差异性,师资力量及临摹文本等教育资源配置也大不相同。盲目的将西方画法作为高校中国画教学核心,会与中国画教育目标和方向偏离。因此,高校在开展中国画教育时,必须坚持分科教学传统。另外,“画史”和“画论”是我国古人留下的精神财富,为高校学生学习中国画知识与技巧提供了诸多捷径,同中国画教育联系密切。精通画史与画论,对高校学生学习百利而无一害,能够提升学生艺术理论水平,让学生快速掌握绘画原理与技巧,加深学生对中国画的认知和审美。然则,20世纪,高等院校中国画教育不注重画史、画论教授,纵观各大美术院校史论教学可知,普遍缺少系统的画论课程,以艺术概论为主。如此,极易使中国画教育丧失理论支撑,切忌掉以轻心。因此,在高校中国画教育中,学校领导和教育者必须高度重视画史和画论讲解,保证中国画教育长足稳定发展。

结语

综上所述,在当前高校中国画教育发展中,学校除了要设置与中国画相关的课程,让学生学习版画和壁画等知识,还要让学生学习装饰图案与图像影像等多种艺术形式,这样才能培育出具有时代性特征的学生。而且,中国画强调“天人合一”,是现代人生活的精神慰藉,这就意味着人们要积极推进中国化教育,有所突破,有所创新,稳立于市场。

参考文献

- [1]顾平. 中国画创作观念的变革与20世纪下半期学院中国画教学的理念转换[J]. 国画家, 2021(04): 6-9.
- [2]王觉平. 从丰子恺《艺术教育的原理》看其美育思想在新时代中国画教育中的实践意义[J]. 美术教育研究, 2020(13): 44-45.
- [3]孟金花. 创客式教育视角下传统中国画教育的必要性探析[J]. 科教导刊(下旬), 2019(33): 36-37.
- [4]袁之明. 浅析当代中国画教育中传统文化的缺失[J]. 黑河学院学报, 2019, 10(02): 130-131.