

文化传承背景下的小学美术水墨画教学实践路径

韦玲

桂平市西山镇岭头中心小学

摘要：本文探讨了小学美术水墨画教学的实践路径，旨在通过培养学生的审美能力、创造力、文化意识和绘画技能，传承和弘扬中国传统艺术。首先介绍小学美术水墨画教学的目标和内容，包括墨色运用、线条表现、构图和历史与文化渊源。然后提出了基于文化传承的教学实践路径，包括系统训练、感受韵律和氛围、与传统文化结合的创作活动以及多样化的教学手段。希望通过本文的研究，可以为小学美术水墨画教学提供实践指导，促进学生综合素质的发展和传统文化的传承。

关键词：小学美术；水墨画教学；文化传承

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2024.01.115

引言

水墨画作为中国传统艺术的精髓之一，具有悠久的历史 and 独特的韵味，对于小学生的艺术修养和综合素质发展具有深远影响。而小学美术水墨画教学是培养学生审美情趣和艺术素养的重要途径，也是传承和弘扬中国文化的重要环节。本文旨在探讨小学美术水墨画教学的实践路径，为教育者提供有效的教学指导和策略，激发学生对水墨画的兴趣和热爱，培养他们对中华优秀传统文化的感知和认同。同时也将为小学美术水墨画教学的改进和发展提供有益的借鉴和启示。

一、小学美术水墨画教学的目标

（一）培养学生审美能力

审美能力是指个体对于美感、审美价值和审美意识的感知与理解能力，是人类文化认知的重要组成部分。小学美术水墨画的教学可以让学生欣赏到许多传统艺术的优秀作品，了解艺术家的创作思路和表现技巧，从而激发学生的审美感知和欣赏能力。同时，学生在绘制水墨画的过程中，也会通过观察、比较和分析不同作品之间的异同，进一步提高自己的审美能力。通过培养学生的审美能力，可以让他们更好地欣赏美的事物，增强对美的热爱和追求，促进个人文化素质的提高^[1]。

（二）培养学生创造力

小学美术水墨画教学的另一个目标是培养学生的创造力。在水墨画教学中，学生通过学习传统的技法和表现方式，可以逐渐掌握绘画的基本技能和法则。然而，在教学中应该更注重培养学生的创造力，鼓励他们在题材、构图、表现手法等方面发挥自己的想象力和创意。通过培养学生的创造力，可以激发他们的想象力和独立思考能力，培养他们面对问题时富有创意和解决问题的能力。这也为学生未来的学习和工作提供了有力的支持，使他们能够更好地应对变化和挑战，成为具有创新精神的人才。

（三）培养学生文化意识

水墨画作为中国传统艺术的重要形式，承载着丰富的历史、哲学和审美观念。这就意味着在水墨画教学中培养学生文化意识相当重要。文化意识是指个体对自己所处文化环境的认知和理解，包括对传统文化的尊重、对文化多样性的认可和对文化价值的感知。通过小学美术水墨画教学，学生将接触到丰富多样的水墨画作品，了解其中蕴含的文化内涵和历史渊源。培养学生的文化意识有助于拓宽他们的视野，提高跨文化交流能力，增强对多元文化的包容性和理解力。这也使学生在日常生活中更加尊重传统文化、保护文化遗产，并积极参与到文化传承和创新的活动中去。

（四）培养学生绘画技能

培养学生的绘画技能可以提高他们的观察力和表达能力。通过观察和描绘花鸟、山水或人物，学生需要仔细观察细节，并将其准确地表达出来。这种训练有助于学生培养细致入微的观察能力和观察事物的专注力，同时也能提高他们的表达能力，让他们能够通过绘画作品传达自己的想法和情感。经过系统的水墨画教学，学生还可以逐步掌握绘画的基本技能，包括线条、造型、浓淡、虚实、构图等方面的表现方法，为今后的艺术学习和创作打下坚实的基础^[2]。

二、小学美术水墨画教学的内容

（一）墨色运用

墨色运用是指在绘画过程中，通过巧妙运用水墨的浓淡、干湿和用笔等特点，以表现画面的主次、层次和虚实效果。通过墨色运用，能够使作品更有立体感和艺术感染力。墨色运用的内容包括墨色的浓淡干湿、用笔的轻重缓急以及泼、破、积、染等墨色融合。在实际操作中，学生需要学习如何调配水墨的浓度，掌握不同程度的墨色浓淡变化，运用墨色的浓淡干湿来表现出不同的明暗和虚实。比如，浓墨可以用来表现出物体的饱满厚重感，常用来画物体的实面及近处的物体；而淡墨则可以用来描绘远景、虚化的物体，让画面产生悠远缥

皴感。其次是用笔的轻重缓急、笔锋的中侧藏露顺逆等，学生需要掌握不同程度的力度、速度及笔锋来控制笔触的粗细和变化，从而表现出线条和块面的细腻的纹理和丰富的质感。学生还需要掌握如何控制笔触的干湿程度，增加作品的艺术可感性。最后是色墨的叠加和渐变，学生可以尝试将不同水墨进行泼墨、积墨、破墨等，通过不同的效果来表现出画面的主次、虚实、疏密等。通过学习墨色运用，学生能够丰富自己的作品，创造出具有艺术感染力的水墨画作品。

（二）线条表现

线条表现在水墨画中扮演着重要的角色，它是艺术家传达思想、表达情感和呈现形态的重要手段。在绘画中，线条表现是使用线条来描绘、表达事物形态、结构和动态的一种艺术手法。线条可以是直线、弧线、粗细、虚实等不同的线条，通过不同的线条，艺术家可以表现出不同物体的质感、虚实、动态等的效果。线条表现在水墨画中具有重要的地位，它不仅是构图和组织画面的基础，还能够传达出作品的情感、氛围和意境。线条的细腻、流畅、清晰或者粗犷、断续、混乱等特征，都可以通过线条表现来展示。巧妙地运用线条，艺术家可以塑造出人物形象的身体曲线、自然景观的纹理、物体的轮廓和结构等。通过学习线条的表现方法和技巧，学生可以逐渐掌握如何运用线条来描绘事物外形和内在特征，培养对线条的感知和理解能力。同时，线条表现也能够让学生发挥想象力，通过线条的变化来创造出独特的形象和情感^[3]。

（三）构图

构图在小学美术水墨画教学不仅是一种技术，更是一种艺术语言。好的构图能够使画面更加饱满、生动和有趣，引导观众的视线，增强作品的表现力和感染力。构图的基本原理包括主次、取舍、虚实、疏密、穿插、掩映、开合等。学生需要学会如何合理地安排画面中的主体、陪体和背景，使之形成和谐统一的整体。同时还需要理解并掌握线条、形状、色彩等视觉元素的运用，以及它们之间的对比和协调关系。构图的方法有很多，如对角线构图、“S”线构图、靠一边构图、中心构图等。学生可以根据自己的创作意图和审美意识，灵活运用这些方法来设计和组织画面。例如，中心构图可以使主体更加突出，适合表现庄重或神秘的主题；而“S”线构图则可以创造出更多的动态感和空间感，适合表现富于变化和韵律感的主题。最后，学生可以通过构图来传达自己对世界的观察和感受，抒发内心的情感，创造出富有个性和深度的作品。因此，构图不仅是技巧的学习，更是创意和情感的表达。

（四）历史与文化渊源

小学美术水墨画教学的内容中，历史与文化渊源非常重要。水墨画的历史可以追溯到东汉时期的墓室壁画和唐代的隋唐六朝绘画。真正独立发展并形成独特风格的时期是在宋代。水墨画作为中国传统绘画形式之一，承载了丰富的历史和文化背景。水墨画的文化渊源深深植根于中国传统文化和哲学思想。其强调“墨”与“意”的结合，通过墨的淋漓和笔墨的运用来表现意境和情感。同时，水墨画也融入了儒家、道家 and 佛教等哲学思想，强调自然、兼容、空灵的艺术境界。因此水墨画中常出现的自然山水、花鸟虫鱼等元素，寄托着中国传统文化中对自然、人与自然和谐共生的理念。历史与文化渊源的教学使得学生能够更深入地了解水墨画所表达的文化内涵和价值观。通过学习水墨画的历史与文化渊源，学生可以了解到水墨画与中国传统文化、哲学思想以及审美观念之间的紧密联系。这有助于培养学生的审美意识、文化素养和跨文化交流能力，使他们在创作和欣赏水墨画时更加深入地理解和体验其中的文化内涵。此外历史与文化渊源的教学也可以启发学生思考水墨画在现代社会中的传承和创新，促进他们更积极地参与当代艺术创作和传统文化的保护与传承。

三、基于文化传承的小学美术水墨画教学实践路径

（一）基于系统训练，使学生掌握水墨画的基本技法和表现手法

小学美术水墨画教学实践路径应该注重系统训练，使学生掌握水墨画的基本技法和表现手法。学生通过系统的教学安排，可以逐步学习水墨画的基本笔墨运用、构图结构以及国画线描等技法要点，从而建立起对水墨画基本技法的扎实掌握和理解。同时，教师可以引导学生通过临摹经典作品和实际练习，培养他们对水墨画表现手法的理解和运用能力，从而逐步形成自己的绘画风格和表现特点。这样的实践路径不仅有助于学生建立起对水墨画技法的基本功底，也能够实践中融入中国传统文化元素，促进学生水墨画文化传统的认知和理解。

（二）引导学生感受水墨画的韵律和氛围

在小学美术水墨画教学实践中，引导学生感受水墨画的韵律和氛围是至关重要的。这不仅能够帮助他们深入理解并欣赏这种艺术形式，更能激发他们的创作热情，培养其对中华优秀传统文化的热爱。其中展示著名水墨画家的作品是一种直观的教学方式。教师可以选择一些具有代表性的作品，如吴昌硕、齐白石等大师的画作，让学生仔细观察，品味其中的意境和情感，初步领略到水墨画独特的韵味和表现力。教师还可以安排笔墨运用的练习，让学生通过尝试不同的笔触和力度，感受水墨画中的节奏和韵律。另外在课堂教学时间，教师还可以

设定主题，鼓励学生自由创作，在富有水墨画氛围的环境中发挥想象和创意。这样既能提高学生的绘画技巧，也能让他们在实际操作中更深刻地感受到水墨画的魅力。

（三）开展与传统文化相结合的水墨画创作活动

基于文化传承的小学美术水墨画教学，可以通过开展与传统文化相结合的创作活动，让学生在实操中感受和理解中国传统文化的魅力。首先中国传统文化中的元素和意象，如书法、花鸟、山水、人物等，是水墨画的重要素材。开展与传统文化相结合的水墨画创作活动演讲，讲解和展示这些元素的历史背景和文化含义，可以让学生更深入地理解水墨画的哲学思想和审美情趣。还可以组织一些展览和交流活动，让学生有机会分享自己的作品和创作心得，从而增强他们的自信心和成就感。通过这样的方式，可以激发学生对水墨画及其背后文化的兴趣和热爱，为他们在未来的艺术学习和生活中继承和发展传统文化打下坚实的基础。这样的活动，不仅可以提升学生的艺术技能，更能培养他们对中国传统文化的认同感和自豪感，促进中华优秀传统文化的传承和发展。

（四）采取多样化教学手段

1. 多媒体教学，让课堂走进学生生活

在小学美术水墨画教学中，可以运用多媒体技术，将课堂内容生动形象地呈现给学生，让课堂走进学生的生活。教师可以利用多媒体设备呈现水墨画的图片和视频，让学生通过视觉感受到水墨画的美丽和神韵。例如，可以展示名家水墨画作品的图片和解说，让学生感受到水墨画的气韵和特点。或者是使用多媒体技术来呈现水墨画的创作过程，让学生亲眼目睹水墨画的制作过程，更好地理解水墨画的表现手法和技巧。例如，用多媒体设备展示水墨画教学视频和绘画教程，让学生在观看视频的同时模仿练习。通过多媒体教学，能够更好地满足学生的学习需求，让课堂内容更加生动、形象，增强学生的学习兴趣和参与度。同时，也能够更好地推进小学美术水墨画教学的现代化和科技化，为传统文化的传承和发展做出贡献。

2. 游戏教学，培养学生兴趣

通过游戏教学，能够激发学生对水墨画的兴趣和热爱，培养他们对传统文化的传承意识。同时，游戏的互动性和趣味性也能够提高学生的学习积极性和参与度，使水墨画教学更加生动有趣。例如在教学中设置水墨画拼图游戏，让学生通过拼合水墨画的碎片来认识不同题材的作品和艺术家。这样的游戏既能培养学生的观察力和专注力，又能让他们在游戏中感受到水墨画的美妙。在游戏教学中，还可以结合传统文化知识的普及，让学生了解水墨画背后的历史、文化和哲学思想。通过讲述

故事、观看动画片等形式，将传统文化融入游戏教学中，让学生在游戏中不仅学习到水墨画技巧，还能感受到中国传统文化的博大精深。另外，教师可以组织水墨画模仿比赛，让学生模仿名家作品进行创作，并评选出最佳作品。除了游戏和比赛，还可以引入互动教具，如水墨画绘画板、水墨画工具套装等。这些教具可以让学生亲身体验水墨画的过程，感受墨香纸韵的独特魅力^[4]。

3. 小组合作，共同进行作品创作

小组合作是指在课堂中，将学生分成小组，让他们共同完成一个水墨画作品的创作。通过小组合作，学生可以互相交流和分享自己的创意，共同解决创作过程中遇到的问题。在小组合作中，可以引导学生充分发挥自己的想象力和创造力，鼓励他们尝试不同的水墨画表现方式和题材。例如，可以让学生以自然景物为题材进行创作，或者以诗词歌赋为灵感进行创作。这样的主题可以激发学生对水墨画的理解和欣赏，同时也能够培养他们的创造力和表现能力。小组合作需要学生互相协作，分工合作，共同完成水墨画作品。例如，可以让一个学生负责线条描绘，另一个学生负责水墨渲染，再由另外一个学生负责构思题材和色调等。通过这样的分工合作，学生可以更好地了解水墨画的表现方式和技法，并学会在合作中相互协调和配合。还可以引导学生在小组合作中互相评价和反馈。让学生可以更好地了解自己的创作不足和需要改进的地方，同时也可以从同伴的作品中学习新的表现方式和技巧^[5]。

结束语

总之，在小学美术水墨画教学中，基于文化传承的实践路径是非常重要的。通过多样化的教学手段，学生不仅对水墨画的兴趣和热爱将得到激发，还能为将来的学习和创作奠定坚实的基础。因此，应该积极探索和实践这样的教学路径，为小学生提供一个丰富多样的水墨画教育环境，促进他们的全面发展和文化素养的提升。通过笔墨的韵律，将实现对传统文化的传承，让学生在水墨画的世界中感受到美的力量和价值。

参考文献

- [1] 崔美玲, 邓灿. 浅析水墨画绘本在小学美术教育中的应用[J]. 美术教育研究, 2020, (24): 182-183.
- [2] 张文芝. 游走墨迹创意萌生——小学美术水墨画创意教学分析[J]. 教育界, 2021, (04): 89-90.
- [3] 杨卉. 小学美术教学中水墨画创意表现兴趣的激发与教学策略[J]. 美术教育研究, 2021, (04): 172-173.
- [4] 蒋爱萍. 小学美术课程中传统水墨画教学研究[J]. 小学生(中旬刊), 2020, (04): 2.
- [5] 段单丹. 小学美术水墨画笔墨意趣教学[J]. 教育, 2020, (09): 56.