

为中国画插上“梦想”的翅膀

赵东冬

(黑龙江省牡丹江市江南实验学校 黑龙江 牡丹江 157000)

摘要 中华传统文化是中国悠久历史和文明的结晶,是中国劳动人民智慧和勤劳的成果。其中,中国画(简称“国画”)是中国传统文化的重要组成部分,它是用毛笔墨和中国画颜料在特定的宣纸上或绢上作画,是传统文化源远流长的精髓。中国画强调“外师造化,中得心源”,要求“意在笔先,画尽意在”,要有丰富的意蕴,形神兼备。

关键词 中国画;“梦想”

我校秉承“优秀做人,成功做事,幸福生活”的办学理念,汲取中华优秀传统文化的精髓,与我校“梦想教育”办学特色相互融合,全力打造具有学校特色的丰富多彩社团活动,为传统文化进校园的传承而助力。

由于我自幼酷爱传统绘画,后拜我国青年画家古年先生入室亲传,多年主攻小写意花鸟画,并形成了作品形神兼备极富新意的独特风格,曾多次参加全国主办的书画大赛。经过三年多的实践,中国画社团已经成为我校成立时间长、坚持时间久、教学方法新、学生成果多、家长认可度高的一个标志性社团。学生对国画更有兴趣、喜欢用水墨表达五彩画面、家长放心的后顾之忧,做出了突出的贡献。

中国花鸟画更接近孩子的生活(以下简称小写意花鸟画)。小写意花鸟画描绘生动的花鸟世界,在小学美术教学中符合孩子心理,科学的继承这种传统的艺术,更好的发挥学生主动接近自然、体会花鸟乐趣,处理好技巧与创新的关系,是我一直在尝试和探讨的课题。在教学示范中,我以点滴色彩的灵动充分挖掘小写意花鸟画的勾勒点染,轻松的环境产生兴趣,花鸟情趣中,收获了乐趣。

一、以传统画谱为范本,开启儿童绘画之门

《芥子园画谱》是绘画的基础书一直成为黄宾虹、齐白石、潘天寿、傅抱石等近现代名家通往绘画道路的范本。从梅兰竹菊学起,比别的题材入门更容易见效。

让儿童在内心对所描绘的花卉和植物有所了解,借景用物以抒情,是有深刻教育寓意的。例如:画“松竹梅”称为“岁寒三友”,画竹子时题曰:“未出土时先有节,到凌云处更虚心”,或题曰:“直节虚心是吾师”;画菊花,又常题:“傲霜花更好,傍月气益清”。总之,以上所言,都是寄情寓物,启迪一个人要有志气,有梦想,要正直,不要象牵牛花那样,总要攀附别物而生存。因此画梅花也不例外。因为梅花在冬末春前开放,它象征冬天即将逝去,春天即将来临。教育儿童,不怕困难,要有勇气和精神。

我将《芥子园画谱》中的技法与意境与学生的实际相结合,让画谱中表现的美与孩子年龄特点、认知规律相结合,在选材时把基础的花卉翎毛作为一个重点。在教学中制定一些有内容的场景设计做到由浅入深,循序渐进。让学生在水墨世界里感受绘画的美,极大提高了学生学习的兴趣,让学生在学习体验到了自我表现和创造的成就感。

二、以现场示范为引领,教给学生绘画方法

儿童学习小写意花鸟画,要让孩子从传统的绘画水墨的感受。通过对生活的观察到身边的绘画想象,描绘意境表现出来---做到细致入微,概况简练。

首先,练习基本线条。要做到让学生多看、多跑、多练。选择名家范本。传统临摹中包括好多技法,其中梅兰竹菊的绘画技法就是最好的范本。所谓“取法乎上”,要选范本,就要选择名家作品中画面清晰的,笔墨韵要看清楚,选好后要研究分析用的什么笔、什么纸,运用了什么笔法。

其次,练习简单器物。入手练画时不可圆润、太规整。不在形态上求形似。在用笔把握运笔变化,笔意中有气贯相通。初临摹是为了学习技法技巧,而不是照猫画虎。现场示范指导。国画教学中最重要也是最好的方法就是教师亲历亲为为学生做现场示范指导。在未画之前,首先把笔放在水中浸透,浸透后不能捏掉,也不能擦干,笔上的水如果太多,可以刮掉一点,或沾点墨稍许在这里冲冲。墨不能多调,多了就不能墨分五彩了。在画画时,也做到细致示范。比如,兰草的画法是一撇二交三破,做到有条不紊,多而不乱,要注意“疏密集散”等等。三年中,我为学生做了上千张范画,让孩子能够直观的体会笔墨的捷径。为学生在绘画路上打好了艺术的基础。

三、以细节指导为抓手,养成良好绘画习惯

学习中国画,不同于铅笔、油画棒其它画种,要准备的工具很多,收拾起来也比较麻烦,在使用过程中,极易将手弄脏,或者水洒到桌子上,要注意培养学生良好的绘画习惯。一是摆放用具的习惯,我要求学生在上课把学习用具都摆放到右手边;二是蘸水的习惯,一般是根据需要来蘸水,不能随便涮笔,以免很快弄脏水;三是不能随便甩笔,多余的水可以用卫生纸或废宣纸吸;四是收拾整理的习惯,我会根据授课情况给学生必要的示范和指导。学生养成好习惯,需要注意的是,习惯的养成不是一朝一夕的事,需要老师在教学中不断的总结和引导,要把培养习惯也当作教育教学的重要部分。

四、以各类活动为平台,增强学生的自信心

爱写画画是每个儿童的天性,爱展示他们的作品,渴望得到家长、老师、同学的认可更是儿童的共性。因此,我积极组织学生“走出去”,让学生的作品参加展览、比赛,给他们创造良好的展示自我的机会。同时,积极参加校内的各种丰富多彩的活动。国画社团的学生曾在校园艺术节上做了百米长卷书画的展示;在校内举办中国画社团的绘画展览;参加牡丹江市国学研究院主办的首届小学生书画现场大赛;参加每年一度的牡丹江教育局主办的“六一”全市中小学绘画大赛;参加黑龙江省教育厅主办的优秀美术作业展,多次参加中国教育学会主办的全国中小学优秀美术书法大赛;参加中国美育协会主办的全国儿童诗画世界绘画比赛等等,共有几百人次获得大赛的一、二、三等奖及优秀奖,我也多次荣获市、省及国家级优秀辅导教师。

礼敬中华优秀传统文化,传承弘扬中华民族精神,是我们每一个教育人的历史责任。做为一名美术老师,我一直专注于提高自身的专业素质,一直致力于研究小学生的天性和学习规律,一直大胆的尝试有特点、有创新的教学实践。今后,我会用发现的眼光、热情的态度和用心的付出,让更多的学生喜欢中国画,爱上中国画,为更多喜欢中国画的孩子插上“梦想”的翅膀,逐梦飞翔!

参考文献

- [1]《中国画讲义》中国书画函授大学编
- [2]《国画辅导》中国书画函授大学编