

高中美术笔墨当随时代教育教学的策略

邓新宇

新疆石河子第十三中学

摘要：随着我国教育工作的改革下，艺术类学科所受到的关注越来越大。其中美术教学，能锻炼培养学生的美学概念、艺术细胞、审美视觉；而“笔墨当随时代”意味着，笔墨是跟随时代一起成长的，每一个时代的文笔都会融入其中。因此，美术教师在教学过程中要多元化、新颖化；结合实际生活，与教学目标，提升教学质量。本文主要分析了高中美术教学如何理解笔墨当随时代这一课题。

关键词：高中美术；教育教学；笔墨当随时代

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.05.073

引言

美术是艺术学科中的重要科目，它能从小培养学生的审美能力、陶冶人的情操。在高中美术教育教学中，利用其独有的艺术魅力，让学生真正感受到美术的真谛，使学生得到全方面的发展，以积极的态度面对繁重的学业生活，缓解学习压力。因此，美术教师在教学过程中要多元化、新颖化；结合实际生活，与教学目标，提升教学质量。

一、美术的概念

美术可以提高一个人的内涵，使人知道怎么去在生活中去发现美怎么去寻找美，或者可以把美术当成认识和发现美的一种技艺，修身养性，提高自身的素质，陶冶情操。此外，艺术品可以满足人类的“表达欲”。美术的社会意义与作用主要不是借助于理性的启示，而是着重是以“美”起真。欣赏印度的佛教美术作品，其欣赏的过程就是神圣与净化的过程，又是一种审美享受的过程。

美术亦是一种文化，借助一些手段或媒介，塑造形象、营造氛围，来反映现实、寄托情感的一种文化；好的美术作品往往具有美学价值或者哲学价值，但不一定具有大众层面的娱乐性，与科学相比，美术离不开情感的表达。

二、中国的“笔墨精神”内涵组成

中国笔墨精神是中国传统文化的重要组成部分，它是中国绘画、书法和文人艺术的核心理念和价值观。中国笔墨精神包含以下几个方面的内涵：

(1) 精神传承和文化根基：中国笔墨精神源远流长，可以追溯到古代。自古以来，中国文人将书画作为修身养性的一种重要方式，将笔墨技巧融入日常生活中，表达自己对自然、人生和世界的思考。这种传统一直延续至今，成为一种独特的文化传统。甚至已经发展成了中华优秀传统文化中的一个重要分支，其中不乏各种类别，如山水画、人物画、花鸟画等。

(2) 精心凝聚和精湛技艺：中国笔墨注重对细节的关注和精心处理，强调完美和独特性。通过反复揣摩和创造力的发挥，艺术家能够将自己的思想、情感和审美观点通过笔墨表达出来。这种注重技艺的追求使得中国的书画作品具有独特的技巧和审美特点。例如我国的书画中，光汉字的书写就有很多字体，如隶书、草书、行书、篆体、楷体等。

(3) 心灵意境和哲学内涵：中国笔墨精神强调意境和内心的表达。传统的中国绘画和书法不仅追求物象的写实，更注重通过形式、线条、墨色的运用来表达内在的感受和情愫。艺术家通过笔墨的变化和构图的布局，能够表达自己对自然、人性和宇宙间的哲学思考。例如中国的年画，其中的年画鲤鱼、年画娃娃等，这些形象不仅符合过年的喜庆特点且色彩较为艳丽，能够很好的衬托春节的热闹活泼气氛。

(4) 简约和含蓄：中国笔墨精神追求简约和含蓄，主张以简练的笔画和恰到好处的构图，表现出丰富的内涵。通过留白和空间的处理，艺术家能够唤起观者的遐想和联想，让观者动情之处自然落于画外。

中国笔墨精神是中国传统文化的瑰宝之一，它融合了传统的艺术审美观、技艺精湛和深厚的文化底蕴。它不仅是中国绘画、书法艺术的核心思想和价值观，更是传承和发展中华民族精神的重要方面。

三、笔墨当随时代对于高中美术教育的重要性

“笔墨当随时代”是中国画的一个重要美学思想，其寓意是中国画的笔墨应该随着时代的变化而改变。这个思想的提出者是清代画家石涛，他认为中国画的笔墨不应该停留在过去，而应该与时俱进，与社会发展和人们的精神需求相适应。对于高中美术教育来说，理解并应用“笔墨当随时代”的理念非常重要。首先，这个理念可以帮助学生更好地了解时代背景和文化氛围，从而更好地进行创作。其次，这个理念可以促进学生的创新能力和实践能力的发展，让他们更加注重实际操作和实

践经验。此外，这个理念还可以促进跨学科的合作和交流，让学生更好地了解其他学科领域的知识和技术。最后，这个理念可以帮助学生提高自己的审美能力和艺术素养，让他们更好地欣赏和评价艺术作品。

四、提高高中美术教育教学质量的对策

高中美术教学质量的提高是一个复杂的问题，需要从多个方面入手，以下是一些可能有用的策略：

(1) 创设情境激发学生学习美术的兴趣，合适的情境有利于学生兴趣的激发，提高学生在学习美术的积极性，可以通过多媒体创设情境增强教学的吸引力，开展各种活动展示学生的艺术才华让学生感受到学习美术的快乐体验到美术学习进步的喜悦，也可以将一些学生感兴趣的美术资源引入课程教学中以优化教学内容增强美术教学内容的趣味性、独特性彰显美术教学的独特魅力。此外，教师在教学中还可以引导学生运用传统的笔墨技法和材料，结合当代的审美观念和表达方式进行创作。例如，学生可以尝试使用传统的中国画笔墨来表现现代的主题，或者使用传统绘画技法进行实验和创新。

(2) 更新美术教学理念，革新高中美术学科的教学观念，加强对美术教学的重视。新课程的实施对美术教师的教学方式提出了新的要求，我们教师要转变错误观念，正确定位美术教育；优化自身知识结构，加深文化底蕴；更新教学理念，构建新型课堂教学模式；结合学生实际情况，因材施教；联系生活，让学生学会从生活中发现美、创造美；重视评价，促进学生发展。

例如，教师可以通过介绍当代艺术家作品和流行艺术形式，展示不同艺术风格和创作方法的多样性。通过这种方式，教师可以帮助学生认识到艺术是与时代紧密相连的，从而激发学生对当代艺术的兴趣和好奇心。

(3) 通过多种方式提升高中美术教师专业素养。高中美术教师要有这样的一个信念，即每个学生都具有学习美术和学好美术的能力，不同潜质的学生都能在学习美术课程中获得不同程度的提升和发展。长期以来，由于诸多的原因，高中美术教学出现了一些误区，片面地追求和立足于单纯的技能技巧的训练，学生只能停留在机械被动的应付状态上，因而大大制约了美术教学质量的提高。

五、笔墨精神的未来展望

笔墨精神作为中国传统文化的重要组成部分，在当代社会依然具有重要的意义。未来展望中，笔墨精神有以下几个可能的发展方向：

(1) 创新融合：随着科技的进步和多元文化的碰撞，笔墨精神可以与现代艺术形式和技术手段相结合，

创造出更多样化、多元化的艺术表达方式。例如，将传统的中国画技法与数字艺术相结合，创造出新的艺术风格，或者与其他艺术形式如音乐、舞蹈等进行跨界融合，创造出全新的艺术形式。

此外，高中美术教育教学应该引导学生了解时代背景和文化氛围。学生需要通过学习和观察当代社会、文化和科技的发展，了解时代的变迁和变化，只有了解了时代的特点和需求，才能更好地进行创作；而高中美术教育教学注重培养学生的创新能力和实践能力，可促进学生需要具备独立思考和解决问题的能力，能够将自己的想法和创意转化为实际的作品，因此，教师应该提供充分的实践机会和创作空间，鼓励学生勇于尝试和创新。

(2) 打造品牌和传承保护：笔墨精神在国内外都具有广泛的影响力和认可度，可以通过推广和宣传，打造出品牌效应，引领更多人关注和学习。同时，也需要加强对于笔墨精神的传承和保护，通过组织展览、讲座、培训等活动，传授给更多的年轻人，以及加入到相关教育课程中，使更多人了解和认识到其独特的价值。

(3) 融入现代生活和社会问题：笔墨精神可以更好地融入当代社会和生活中，通过艺术创作来探索、表达对当代社会问题的关注和思考。例如，通过表现环保、人文关怀等主题，让笔墨艺术更有现实意义和社会影响力，引起观众的共鸣和思考。

教师还可以鼓励学生尝试多种艺术媒介的结合和创新。如数字艺术、行为艺术、装置艺术等，这些都是当代艺术中非常流行的形式。通过引导学生使用不同的媒介进行创作，可以帮助他们更好地理解和切实应用笔墨在当代艺术中的地位和作用。

总之，高中美术教育中理解笔墨当随时代需要教师引导学生跟随时代的发展和变化进行创作和表达，让学生了解传统笔墨技法的同时，也能结合现代艺术的趋势和特点去开拓创新。这样不仅可以培养学生的审美能力和创造力，还可以使他们更好地适应和应对当代社会的艺术需求。

(4) 国际交流与对话：随着全球化的推进，笔墨精神可以与其他国家和文化进行交流和对话。促进东西方艺术的融合，创造更广阔的国际舞台，让笔墨精神能够在世界范围内传播和发展。教师还可以通过组织参观艺术展览、展示学生作品、邀请专业人士进行讲座等方式，提供更多当代艺术的实践和学习机会。这样可以帮助学生了解和接触到更多关于当代艺术的信息和资源，拓宽他们对艺术的认知和理解。

(5) 注重跨学科交流合作, 随着科技的进步和社会的发展, 艺术与其他学科之间的联系越来越紧密。例如, 数字艺术、动画设计等都需要涉及计算机科学、工程学等领域的知识, 所以教师应该引导学生进行跨学科的合作和交流, 拓宽他们的视野和思维方式。最后, 高中美术教育教学应该注重培养学生的审美能力和艺术素养。艺术作品不仅仅是一种表达方式, 更是一种文化的传承和精神的追求。教师应该引导学生欣赏优秀的艺术作品, 培养他们的审美能力和艺术鉴赏力。同时, 教师还应该传授一些基本的艺术知识和技巧, 帮助学生提高自己的绘画水平。

笔墨精神的未来展望是多元化、创新性和国际化的。通过创新融合、品牌传承、社会关注和国际交流, 笔墨精神可以继续当代社会中焕发出独特的魅力和意义。

六、中国家庭对艺术教育的看法

根据调查显示, 96.41%的家长认为艺术修养对孩子来说是重要的。其中, 52.32%的家长认为孩子具有艺术的好奇心和学习的兴趣最重要, 32.65%认为对艺术作品的欣赏能力重要, 8.31%认为具有艺术方面的专业知识或能力最重要, 3.13%认为艺术创作的欲望最重要。

近年来, 中国政府也在积极推进素质教育, 加强艺术教育。我国教育部将音乐、美术等科目纳入中考必考科目范畴。2019年, 教育部又出台了《关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》。

七、艺术的未来前景及对世界的影响力

(1) 艺术学科的未来前景是一个很大的话题, 不过, 根据中国艺术学理论学会2021年年会的发言摘要, 艺术学理论成为一级学科十年以来的历程中, 通过共享数据介绍学科的发展成果, 并对今后需要着力开展的工作加以展望。在新文科背景下构建中国艺术学学科体系、学术体系和话语体系, 需要认真研究中国古代艺术的独特体系, 在此基础上建设中国艺术学理论大厦。

(2) 艺术对世界的影响是多方面的。自欧洲文艺复兴以来, 艺术对现实世界的影响可分为三个维度: 自然秩序、社会结构和人类情感。自然秩序是通过视觉单帧定格方式研究自然事物处在某个事件中的那个特殊性, 人的视觉是停不下来的, 既被不断变化的环境影响, 又被变化的自身影响。如果环境没有发生特殊的事件, 人基本就无法察觉环境的存在; 如果走上横亘山涧的窄桥会担心掉下去, 那么这个担心是跟一系列类似的事件的经验有关。即使在今天, 一幅画上是高悬山涧的

窄桥, 窄桥上有人, 只要是一个不被现代理性洗干净的人都会引发出恐惧、孤寂之感。视觉艺术就是在做这样的一件事: 把跟你内心感受变化有关但在日常生活中无法预知、觉察的事件以单帧定格的方式呈现出来, 帮助我们把握这个特定事件。这是一种极高明的视觉训练!

中国传统艺术在全世界也拥有着精彩绽放。从莫奈到毕加索这本书主要以绘画艺术为切入点, 探讨了中国传统艺术在全世界的精彩绽放。认识中国艺术“东学西渐”的现实价值对于人们树立对中国文化的自信具有积极的现实意义。

八、结束语

要使得教学效果的提升, 高中美术教育教学应使学生全方面的了解美术, 激发学生自身的兴趣。改进教学方式, 使得学生对美术学科的认识真正上升到艺术层面, 而不是简单的考试科目。综上所述, 高中美术教育教学也应该理解并应用“笔墨当随时代”的理念, 注重培养学生的时代意识和创新能力, 促进跨学科的合作和交流, 以及培养学生的审美能力和艺术素养。只有这样, 我们才能培养出适应时代需求的高素质美术人才。

参考文献

- [1] 张谦. 高中美术教学渗透中国传统艺术文化的有效途径探究[J]. 华夏教师, 2022(30): 64-66.
 - [2] 勾崇智. “笔墨当随时代”内涵探析——论石涛的学古与创新[J]. 美与时代(中), 2022(9): 54-56.
 - [3] 张丽丽. 以美育美 向美而行——浅论高中美术课堂教学策略[J]. 黑河教育, 2022(7): 75-76.
 - [4] 崔钰. “笔墨当随时代”艺术大师黄宾虹, 傅抱石山水作品与写生[J]. 艺术品鉴, 2022(18): 5-8.
 - [5] 苗菁菁. 高中美术鉴赏教学中提升学生审美素养的策略探讨[J]. 美术教育研究, 2022(3): 184-185.
 - [6] 田文溥. 笔墨当随时代——当代戏曲人物工笔画的承传与创变[J]. 艺术品鉴, 2021(18): 23-24.
 - [7] 李继开. “笔墨当随时代”——黄宾虹与傅抱石的“中国画改良”实践[J]. 美术文献, 2020(1): 58-60.
 - [8] 李育, 吴越. 笔墨当随时代在历史痕迹下刻画中日文化交流的印章——访上海吴昌硕纪念馆执行馆长、书画家吴越[J]. 留学, 2019(15): 47-51+7.
- 作者简介: 邓新宇(1991—), 男, 汉族, 新疆石河子人, 最高学历: 本科, 职称: 初级教师(二级教师), 研究方向: 美术教学。