

国画教学中传统文化资源的创新与衔接

孙晓菡

(广饶县文化和旅游事业中心)

[摘要] 实践表明,教师在开展国画教学活动的时候,必须实现传统文化资源和现代化文化教学信息的有效结合,因为只有这样才能真正增强学生的国画专业创作和审美能力。而要想实现这一点,国画教师要从让学生掌握传统文化资源、自主欣赏和热爱传统文化资源入手,让学生掌握国画创作的技巧和方法,感受浓厚的人文意蕴,增强学生的国画文化意识和创作水平。

[关键词] 国画教学;引入;传统文化资源;创新;衔接

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.650

在我国当代传统绘画体系当中,国画是最常见的,国画创作者往往以墨、毛笔以及绢和纸等创作作品,主要按内容分人物画和山水景画和花鸟画等。大量教学实践表明,在国画教学过程中主要注重我国传统文化资源和信息,可以促进学生对各种古代文化资源的认知和掌握,引发学生深入思考,提升学生的国画创作水平和综合素养。

一、合理运用小组教学法,实现国画教学和传统文化资源的创新与衔接

在我国,往往有独特的国画管理体制和国画理论体系,国画教学基础知识极其复杂和枯燥。如果教师单纯传授给学生国画基本知识,就会适得其反。在这种情况下,教师可以结合学生情况合理分组,让学生在小组学习中激发兴趣,让学生在有趣的小组学习中认真创作中国画,从而体验国画的风格,并进一步促使学生提高自身的学习和训练主动性。教师在开展国画创作课时,可以运用国画创作中的墨调法,向学生抛出发散性思维问题,例如“中国许多国画中都使用了灰黑色的色浆”。

“在我们国家使用灰黑色的色浆很简单,但如何展现山水万物的诗意?”引起学生深入思考后,老师合理分组,各小组展开讨论,最后选出代表发言,发言结束后各小组讨论,教师做总结。在小组合作教学中,教师要正确引导学生讲解难点和重点。在浓淡调配的操纵下,往往可以表现出五彩缤纷的景色,正如古人常说的“墨分五色”,墨色浓度、湿区的控制,可以表现出不同层次、不同风景的国画作品^[1]。这也是为什么我们国家的中国传统国画虽然常用淡墨,却能表现出多种变化。教师还可以根据小组合作教学的方式,进一步加强学生对淡墨的认知能力,充分掌握淡墨调配技巧,从而促使学生积极参与学习和训练,改善学生之间的感情,增强学生的合作学习能力和团结协作能力。

二、合理运用互动教学法,实现国画教学和传统文化资源的创新与衔接

教师在塑造学生的国画方法体系时,可以在互动课堂的基础上建立良好的师生关系。教师可与学生交流并进行国画创作,鼓励学生在教师的示范下“传移摹写”。例如,教师在国

画课程教学中,针对国画审美相关内容的讲授,可以为学生讲解《早春图》中的常用皴法,之后采取“传移摹写”的绘画方法,鼓励学生自主进行国画创作^[2]。首先,国画教师可以以北宋杰出画家、绘画理论家郭熙的作品创作过程为例,合理选择皴法,并采取自身示范创作教学的方法,完美呈现皴法的合理运用过程。其次,教师还要积极和学生交流与合作,共同参与《早春图》国画作品的创作与涉及,在这一过程中,教师最好先做简易图绘制,让学生做后期的填补和完善,只有这样学生才可以真正借鉴到教师的国画绘制经验,并深入思考,增强自身的创作能力。最后,教师需要组织学生开展课堂教学和讨论主题活动,鼓励学生积极参与自己对国画作品的回顾和反思,讲述国画作品的不足和作品的亮点,从而加强学生对国画作品的理解,增强学生的学习积极性。基于这种互动式的国画教学模式,学生可以一边进行国画创作,一边进行学习思考。进行艺术国画绘制和创作,可以防止学生不跟随学习的脚步,以在“传移摹写”的学习方式下进一步自主创新,增强学生的国画学习自主创新能力和审美能力。

三、合理运用鉴赏教学法,实现国画教学和传统文化资源的创新与衔接

教师通过对经典国画作品的欣赏和分析,可以让学生感受中国国画的魅力。教师要鼓励大学生积极参与经典美术作品鉴赏和主题设计活动,力图表达画中之意。如果能达到标准,国画老师还可以将古诗词和经典艺术作品融为一体。为此,我们可开展古典艺术作品鉴赏课,让学生感受中国传统文化国画中的“画中诗”,营造艺术氛围。教师可以在“视觉山水国画”课教学中优先展示经典国画作品,然后让学生研究和总结。例如,竹子是我国古代历史人文艺术作品创作的重要主题。教师可让学生对郑板桥、苏东坡等名家创作的竹子进行鉴赏分析,并搭配与竹有关的古诗词,力图交融和融汇,概括其国画艺术作品的思想意义,充分表达竹子的指代含义和古人爱画竹子的缘由。之前,有一名学生实现《墨竹图》和与竹子相关的诗词有效融合之后,向教师提出了一系列问题,郑板桥创作过得诗中有这么一句“虚心竹有低头叶,傲骨梅无仰面花”^[3]。从这

个诗句当中可以看出，竹子是代表人是具有一身傲骨的，但文同国画创作当中的竹子是一种曲型的模样，无法体现出竹子是有“一身”傲骨的，在经过详细分析之后可知，竹子虽然是曲型的，但依然屹立不倒，文同往往通过介绍竹子的曲型特点来展现竹子的傲骨特性。通过对国画作品的欣赏和思考，学生不但能够掌握创作人创作出的作品的风格和特点，还可以充分领域国画作品背后隐藏的历史和人文意蕴，真正热爱上中国传统国画文化，增强自身的艺术审美能力。

四、合理运用小组教学法，实现国画教学和传统文化资源的创新与衔接

老师可以按照小组的交流方式讨论山水画和国画讲座的内容，在合作模式下按照资源检索的方式将科研成果与其他合作成果一起提交给老师，实现明确的责任分工，然后老师协助学生总结和引导解决问题，最终提高学生的国画作品鉴赏能力。很多学生会以人物服饰为题材，对那个时期的国画作品进行科学研究。这时，老师需要让学生扔出一些古代旅游景点的艺术作品，供学生进行参考。老师在教学生如何区分故事情节后，可以在工作组中分享材料，区分不同时期国画作品中故事情节的不同。合理运用小组教学法，不仅可以让学生深入分析山水国画的创作问题，还可以让教师在绘画观察的全过程中掌握学生的学习现状，在积极快乐的课堂教学环境中进一步加强学生对中华传统文化的认知，成为传播中华传统文化、传承优秀传统文化的新时代青年。

五、合理运用创新教学法，实现国画教学和传统文化资源的创新与衔接

为了在国画教学中引入中国传统文化资源，完成国画教学自主创新，教师首先要加强社会实践活动的设计和开展，让学生解决过去依靠模仿美术绘画的问题，自主创作山水国画，用自己对中国画的掌握情况尝试写山水国画的诗意图案^[4]。开展培训主题活动后，教师可以让学生对自己的作品和其他大学生的作品进行点评，相互讨论艺术作品和绘画技巧，让学生真正融入传统学习文化氛围当中。提出问题后，教师可以鼓励学生主动创作出新时期的国画作品，并在与其他学生相互评论的基础上端正学生的创作观念。总之，教师通过合理运用创新教学法，传授给学生多元化的绘画创作方式，可以从根本上增强学生的国画自主创新能力，使得学生感受到国画创作的魅力，掌握创作技巧，做好国画传统文化传播人员和继承者。

六、发掘传统文化资源，深化国画教学现代化改革

努力实现中国传统文化在中国山水画创作中的运用，最重要的是挖掘中国传统文化的艺术资源，为学生基于中国传统文

化的创作和进步提供设计灵感和素材内容。虽然在我国现阶段的美术教育管理体制中，国画属于一门技术性专业，但中国国画的资源很难理解，当然也不是一门可以简单概括的学科，自隋唐以来，我国国画开设出现发展历程比较长，最终形成了系统化的“绘画十三科”的绘画体系，且结合国画绘画内容，能够做出人物、山水、花鸟等画种的划分^[5]。要提高中国国画教学水平，对中国传统文化资源的科学利用必不可少。根据对民族文化的熏陶，中国国画创作可以更加深入，推动我国民族绘画文化的发展。随着社会的发展，我国传统国画艺术文化资源逐渐丰富，出现了技术资源和内容资源两大类。这两大类的内容可以有机融入目前国内的国画教学中。例如，教师在教授具有浓郁地域特色的国画知识时，可以有目的地介绍该地域独特的民族文化元素，如剪纸、刺绣图案等方面的内容^[6]。如果把这些优秀的中国传统文化融入国内的国画创作中，或许会表现出一种具有丰富文化内涵的差异性。与上面提到的基于技能的资源，基于内容的资源类别更为笼统。中国传统文化的国画艺术资源可以看作是内容型资源。不得不说，西安市秦始皇兵马俑、洛阳龙门石窟、白马寺等，这些资源的出现，为国画的发展壮大奠定了基础。中国国画也是一种遗产。

七、科学设置课程，实现国画教学和传统文化元素的有效衔接

随着我国社会经济的发展，国画教学和创新的条件和方法正在慢慢发生变化，因此推动我国高校国画教学改革创新十分必要。对于我国高校国画专业，以中国传统文化为核心，传承中国传统文化核心理念是改革发展的导向，我们要塑造学生的经典和哲学思想。国画精神的本质是优化中国国画评论方式，是中国国画技术改革创新的总体目标。在实践方面，我们一方面要注重国画技法课程教学的内容。高校应重视开设一些能与国画内容紧密结合的国学课程。与其他类型的艺术创作不同，中国国画对国学的要求更高。中国国画经典作为一种涵盖艺术方法、通俗文学等多方面的优秀文化艺术，可以合理建构中国国画的创作体系，增强国画绘制的表现力。因此，为了培养学生的国学文化素养，高校可以在学生低年级时开设相关的国学课程，比如说《国学基础》等内容，让学生对于我国优秀的传统文化有初步的了解，同时还可以就某一部分的国学知识通过开设选修课的方式呈现出来，同时到大二、大三等比较高年级时，就可以针对学生的学习内容和学习情况进行更加深入的国学内容学习，比如说与国画专业密切相关的《古画鉴赏》等作品，这能够充分鼓励学生去接触我国优秀的传统文化，提高自身的文化底蕴，丰富自身的文化内涵^[7]。同时各大院校可

以根据学校所在地的特色文化开设相关的传统国画文化课程，促使地域传统文化积极融入国画教学当中。同时为了丰富学生的文化底蕴，学校要做到定期组织相关的专家和学者通过讲座等形式和学生展开交流，这一能够更好地带动大学生对于传统文化学习的兴趣和求知欲，促进其不断增强自身的国画创作能力，提高自身的国画文化涵养。

八、打造实践基地，增强国画教学实效性

一方面，要建设相应的实践活动产业基地，将高校国画教学置于中国传统文化艺术资源应用的氛围中，促进国画教学水平的提高。国画教学实践活动产业基地不仅对大三学生开放，还需要从大一新生开始应用，在学生国画学习之初就接触到中国传统文化和艺术资源，有利于更好地将所见所闻的国画艺术转化为设计素材，使得学生迸发出设计灵感。实践活动产业基地建设要尽可能多样化，紧密依托当地历史文化艺术资源，利用地方历史博物馆、艺术展览、历史文化遗址等，结合国画艺术资源类型，打造中国画教学实践活动的产业基地，实现中国传统艺术资源与国画教学的紧密结合。另一方面，要加快国画教学方法和模式的自主创新，选择多样化的教学策略，如项目教学法、订单信息教学法、项目教学法、情景教学法等，完成国画教学和传统文化资源的无缝融合^[8]。例如，教师可以选择项目教学法，以科研课题的方式，正确引导大学生开展国画主题活动，利用当地的中国传统文化国画艺术资源，如石窟、壁画、民画等元素，以主题风格设计实施科研项目，通过制定评审报告、立项，正确引导新项目融入国画创作，培养学生的国画创作科研能力，同时提高学生的国画艺术创作水平。

九、完善教学评价体系，实现国画教学与传统文化艺术资源的有效融合

中国国画教学评价指标体系应用者应以国画展览和学生教学评价为主导。国画展览应包括课程内容、艺术展览内容、学年艺术展览、商业服务艺术展览等，有利于深入展示中国传统文化和艺术文化^[9]。资源与国画教学相结合的实际效果，往往以不同的类别展示。同学们根据展览加强交流和合作，了解国画创作的不足，有利于积累学习经验。其中，国画课程内容和艺术展涉及的内容主要包括中国传统文化艺术资源和教学内容、权威专家专题讲座的内容等，有利于国画教学综合效率的提升，在短时间内检测教学效果，获取相应的报告和信息内容，方便后期即时升级课堂教学理念和具体方法。对于国画学年艺术展，它反映了课堂教学改革、实践活动中心等各个阶段的教学方法、教学效果、学习效果等综合成果，也包括课堂教学综合评价的关键部分。对于国画商业服务艺术展，重点是对

新项目订单信息所塑造的教学成果进行考察和点评，即时反映出更真实合理的社会发展检验结果和点评实际效果^[10]。学生教学评价调查者向教师展示课堂教学反馈信息合内容，有利于课堂教学理念的不断调整，优化学习效果。中国画教学与中国传统文化艺术资源相结合的评价指标体系的构建，必须依赖教师的深入科学研究和教学方法体系的自主创新研究，以促进高效、科学、评价指标体系的合理运行。其中，国画基础研究涉及两者结合与对接的本质影响因素，教学方法的自主创新必须依赖高校教师的发展、中国传统国画文化艺术资源的研发等，而评价指标体系成为两者的结合，成为发展的驱动力。

结语

总的来说，在我国的国画作品中有成千上万人的鲜血、汗水和手艺。在教授国画时，教师需要对中国传统文化和艺术资源有足够的了解，并将其添加到国画教学中，让学生感受我国国画民族文化的风采，带领学生欣赏中国传统国画作品，进一步提高学生的审美能力和创作水平。

参考文献

- [1]江晶. 贵州红色文化资源融入高校国画教学实践研究[J]. 大众文艺, 2021(07): 157-158.
- [2]曹陈华. 关于“游戏”情境在小学国画教学中的实践探究[C]//华南教育信息化研究经验交流会2021论文汇编(十三). 2021: 782-786.
- [3]张敏. 小学国画单元中“三园”教学资源的校本化应用——以四年级第六单元“鸟中的大熊猫”课堂教学为例[J]. 现代教学, 2020(21): 59-60.
- [4]胡伟. 国画教学中引入传统文化资源的创新与衔接[J]. 智库时代, 2019(30): 205-206.
- [5]刘春苗. 试析高校国画教学的优化与创新——评《国画教学》[J]. 新闻爱好者, 2019(06): 100.
- [6]黄墨. 浅析综合性大学国画专业的教学实践与创新[J]. 国画文献, 2018(11): 61-62.
- [7]李军, 李明. 院校转型背景下艺术专业中国画课程建设初探[J]. 保定学院学报, 2018, 31(03): 117-121.
- [8]张扬. 邱石冥新中国时期中国画教学、思想及创作的考察与研究[D]. 中国艺术研究院, 2018.
- [9]李秋玉. 如何在高校国画教学中融合与衔接传统文化艺术[J]. 艺术家, 2018(02): 63.
- [10]崔文学. 高校国画教学中传统文化艺术资源的融合与衔接[J]. 山东农业工程学院学报, 2018, 35(01): 151-154.