

诗画合一巧育课堂

——浅谈诗配画在小学美术教学中的运用

曾倩馨

(江西省丰城市秀市镇蒋家小学 江西 丰城 331119)

[摘要]诗画结合是中国画创作的传统风格,经过诗意画、画上题诗的先期艺术准备,形成了诗与画在内容和意境上全面合一的文人画,诗画交融构成中国画鲜明的民族特色。但目前小学国画美术教学中存在诗性缺失的现象,以此为切入点提出国画美术教学中诗画分离的问题,从方案与实施环节探讨当下国画教学中诗意的带入,分析国画课堂中的诗意教学模式,具有重要的理论价值和现实意义。

[关键词]诗画合一; 小学美术; 教学模式

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.03.1930

引言

从古至今,人们就认可美术与诗歌是相通的,把诗歌和绘画巧妙地结合在一起进行美术教学,能够吸引学生注意力,打破传统教学方式,提高美术教学质量。通过诗歌与绘画的渗透融合,学生能够更深刻理解诗词作品的意境与内涵,对绘画作品色调、笔触、构图也能有更加深刻的感知,从而达到“诗中有画,画中有诗”的绘画层次。那么,具体怎么开展“诗画合一”教学实践是一个值得探讨的问题!

一、“诗”与画的分离

(一) 教学形式的僵化

当前尤其小学国画教学中,往往过于注重步骤的技术程序,而使得程序僵化。比照主题或任务的设定,作画步骤分为特定的程序,国画变成了如工艺复制般既定思维模式。墨具五色、素玄之美这时仅仅成为工具所指黑白而已,甚至出现墨色勾勒外形再向内填充涂色的儿童画方式,这种国画课堂没有实现对发现美、感受美的引导,理性化的模式消解了诗意的心灵。

(二) 诗意素养的缺失

少有学生心怀诗意的生活,自觉去关注、感受到生活中每一分美。“诗中有画,画中有诗”“诗画合一”“诗画一律”这是中国特有的诗画关系;诗画合一的文人画是多种文化综合。这种诗画结合的模式首先对绘制者提出要求,学习者往往注重技术和程序,而缺乏对中国传统文化的掌握,导致进行诗画创作时不能很好地体现诗意境界。

(三) 审美概念的偏颇

许多国画学习者对诗画相融的审美意境理解不够深刻,往往出现题诗与画境疏离的情况。背诵的诗作脱离了诗境,将其放在画面上而非从“诗画合一”的有机结构去出发,让孩子对中国画“诗画合一”概念的理解产生误解,将国画孤立于其他文化艺术的教学模式模糊了“诗书画印”四位一体的整合特征。

二、诗配画在小学美术教学中的运用要点

(一) 设计多样化的“诗画合一”课堂,激发学习兴趣

1. 美术课堂形式多种多样。

随着教育教学的不断改革创新,“诗画合一”教学实践通过手工课、彩画、国画、剪纸课等不同的课程在美术课堂生根发芽。手工课通过手工制作,强化空间概念,激发学生的诗画创新思维;彩画是通过彩笔等原料来练习,奠定绘画基础,提升诗画创作能力;国画通过毛笔和宣纸,感受古人书画创作的意境;剪纸通过剪刀、纸张的配合,感受中国传统文化,寻找书画创作灵感。

各式各样的美术课堂,能够让学生掌握多种美术表达方式。如电脑绘画也成了美术教学常用的手段,尝试应用一些简单的绘图软件来实现美术创作也是不错的选择。所以说透过不同的工具、材料感知“诗画合一”的教学理念,能够大大提高学生学习的兴趣。

2. 美术课堂活动多种多样。

有意义的课堂文化活动设计也有利于“诗画合一”教学。一是通过赏析诗画作品,从视觉直接感知,体会画里画外如诗般的感情;二是开展主题性绘画比赛,选择一首较有代表性的

诗,学生透过绘画的方式将诗里面描绘的场景表达出来,每个学生都可以有自己的理解,当然呈现出的绘画作品也会是风格迥异的;三是自由习作课,学生自由想象,自主寻找自己喜爱的诗词歌赋,细品字里行间的诗情画意,尝试用自己的方式将脑海中的画面表达出来。

(二) “综合·探索”: 诗画助构, 催化创想

在小学美术教学中,“综合·探索”学习领域的诗画合一教学方法可以表现为“诗画助构,催化创想”,即利用诗词开展绘画构图训练。考虑到学生正处于陈述写实期和符号期,因为经验少、知识浅,经常会出现布局欠合理、画面构图单一和内容无主次等问题,甚至有个别学生无从下笔。为了解决上述存在的问题,教师可以让学生结合诗词内容插画,鼓励学生合理想象,启迪学生绘画构图思维,继而掌握绘画创作技能。如《校园合影》一课,杨万里的诗词《晓出净慈寺送林子方》就能够帮助理解散点透视构图教学。这首诗中描绘的场景是作者在铺满荷叶的湖面,看到映日荷花所描绘的天空背景。场景画面中,作者利用荷叶掩映的荷花作为散点,然后发散到荷叶,最后拉伸到无边无际的天空。诗词中的画面构图方法,就很好地表现出西湖荷塘的景象,是那么的阔达和辽远。在教学中,结合诗词给学生讲解构图,再训练构图,利用诗词激发学生想象,学生可以很好地掌握构图知识与技能。

通过与学生谈话了解到,相较以前的美术课,学生更喜欢诗歌的加入,如四年级学生小馨说:“把我们学过的诗歌画在纸上真是太帅了。”五年级学生小曦说:“为自己画的画配上一首诗,我都感觉我是文人骚客了。”六年级学生小金说:“诗中有画,画中有诗,听起来很文艺,美术课也可以上得如此文艺,真棒!”

(三) “欣赏·评述”: 诗画助赏, 提升素养。

在小学美术教学中,“欣赏·评述”学习领域诗画合一教学方法可以表现为“诗画助赏,提升素养”。即将诗词和绘画作品相结合,通过诗词和美术作品高度概括、提炼蕴含的典型意义。在中年级《认识中国画》一课中,诗画合一成了我们解读中国画的钥匙。例如南宋画家马远的《寒江独钓图》,运用大量留白描绘了茫茫江面上的一叶小舟,令人印象深刻。不禁让观者联想起一句耳熟能详的古诗:“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”。明清文人画家的山水图,也给我们营造“看庭前花开花落,望天上云卷云舒”的悠闲氛围。

结束语

在小学美术教学中运用“诗画合一”教学模式,能够提高学生的学习热情和文学素养,增强学生的绘画技巧和创作灵感,培养学生的创新能力,形成积极健康的情感、态度和价值观念,以达到巧遇课堂的目的。

参考文献

- [1]李超香.小学美术“诗画合一”教学研究[D].山东师范大学,2011.
- [2]王圆圆.试论小学美术“诗画合一”教学实施[J].读写(教育教学刊),2012(8):228.
- [3]张颖.诗画结合:小学美术教育发展新途径[J].读书文摘,2014(8):176.