

中国画教学在小学美术类社团中的开展与实施

臧明倩

(陕西师范大学御锦城小学 陕西 西安 710028)

[摘要]中国画是中国传统文化中非常重要的一种艺术形式。随着传统文化的复兴,中国画教学在小学阶段越来越受重视,随之而来的便是丰富的课程开设。但是在具体教学中又有着各种各样的阻碍,包括硬件设施的不完备:画案、教室的配备,画稿和经典作品的纸稿等。学生对中国画的兴趣和教师的专业水平都急需提高。只有教师专业度提高,课程体系才能更加完备。具体指导实践中应遵循中国画的原则,以笔墨为主,以临摹为主,这样才能带领学生走真正的文化复兴之路,使学生得到长远的发展。

[关键词]中国画; 山水画; 社团; 笔墨; 临摹; 构图; 设色

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.267

一、课程开设背景

我国传统艺术源远流长,具有深厚的文化底蕴,其中,中国画作为历史悠久、内涵丰富的艺术形式之一,在我国众多优秀传统文化形式中占据重要位置,更是传统美术里一个很重要的部分。随着近现代西方艺术的冲击,中国传统美术逐渐被人摒弃,优秀的中国画作品也越来越少。在基础教育阶段加大学生对传统美术的喜爱这个过程,任重道远。让学生从看懂中国画到绘画中国画,这个过程也是小学中国画教学的主要过程。

近些年来随着艺术的普及和对传统文化的发扬与传承,中国画教学在基础教育阶段逐渐引发重视,并且有了更多的专门课程开设,学生对中国画的兴趣也越来越浓厚,接触中国画的学生也越来越多。

社团是近年来小学艺术类课堂的一个非常新颖且重要的形式。在常规课程之外,给了学生更多的选择可能性和发展空间。

二、课程开展现状

1、学生兴趣培养

学生加入社团的原因比较多样,在本身就给人刻板印象的中国画课程中,引发学生兴趣是比较有难度的一个过程。

中国画的运笔和用墨的技法与学生接受的美术教育是完全不同的体系。且中国画的构图是比较特别的,尤其是“留白”、虚实处理。在最开始的教学,很多学生就不明白为什么留有大面积空白,不明白留白究竟代表着什么,为什么水要用留白来表示。因此在课程设计中要注重贴近学生已接收的美术知识,让学生感到亲切易懂。不应讲授过多的理论知识,要多示范少理论。

2、专业教师资源欠缺

在小学教师招聘中,常常会有一个思维误区,认为学美术的就是什么都会画。但其实在大学专业设置中,美术分类很细。尤其是中国画这种体系相对独立的艺术形式。很多美术类高校毕业生是没有接触过中国画的,因此专业的中国画教师相对较少。因此专业、完备的中国画教学课程相对欠缺。

3、目标不明确

很多中国画课程的教学只是教学生绘画小写意花鸟类,如齐白石和吴昌硕的作品,通过一笔一画的方法让学生画出小幅画面,这类教学方法和内容对于刚接触中国画的学生来说是可以的,但对于学生长期的发展来说是限制的。学生并没有在学习过程中感受到中国画的特色,领略中国画的内核“笔墨”运用。

因此,笔者在开设社团课时主要教授山水类课程,以具体的运笔方法入手,从线条绘出轮廓,再到皴擦绘出结构,让学生感受到了中国画中的景物也是有体积感的,是灵动的。学生把握了景物的结构造型,与已经接受的美术知识产生重合,便不再觉得特别吃力。

三、实践策略

1、临摹

中国画的学习历来是以临摹为开端。古人言“师古人,师自然,师内心”。临摹是中国画学习很重要的一步,通过临摹经典作品,感受丰富的技法,感受构图的特色,逐步训练掌握运笔技巧。临摹不是简单地把看到的线条和皴擦点染等技法照搬在纸张上,而是要心领神会,知道每一笔在画什么,为何而画。通过临摹把古人的技法变为自己的技法。

在社团教学中,临摹以线条为开端,由于学校开设书法课程,学生的线条运用已经有了基础,所以在运笔方面没有太大难度。由于社团学生涵盖年级跨度大,因此在给学生选择临摹作品时是秉承的分层设置原则。根据不同的接受水平选择不同的作品。在开始临摹前整体讲授主要景物,树木和山石的运笔技法,学生再根据具体的画面进行吸收和处理。

但山水画的运笔变化多样,手腕的运用极其灵活,墨色的呈现也很灵动变化,很多学生用一种墨色,中锋用笔画完整幅画面,就会造成画面没有层次,不够灵动。改变学生蘸墨不调墨的习惯是一个漫长的过程,要一直提醒,墨色的变化,水分的控制,树木和山的运笔的不同,景物的层次处理。

2、“三远法”

构图也是中国画构成中的很重要的一点，丰富的传世作品中，传递出多样的构图形式，“马一角，夏半边”，“S”形构图等等，其中“三远法”是中国山水画构图中运用较普遍的一套方法。

在构图课程中，直接以绘画作品讲解可能学生难以理解，要以贴近生活的角度去引导学生自己观察发现，因此，笔者借鉴了关于三远法的理论研究，以及具体作品和实景图片的对比图，通过真实自然的照片让学生感受到观景人物（画者）的位置决定了画面构图形式，而山水的海拔和地域特点则影响了构图选择是深远或者平远。通过真切的自然画面带学生身临其境去感受自然山水，通过眼中看到的景色去对应绘画作品，就更能理解不同构图视角所蕴含的画家的真实感受。

3、设色

关于中国山水画的设色，很多人认为山水画就是水墨画，没有丰富的色彩，再加上近现代水墨山水画的兴盛，西方风景油画的冲击，使得大众对中国画设色的误解加深。其实中国画在元代文人画风靡前基本都是有设色的。传世名画《千里江山图》就是中国山水画设色的代表作，此画通过青绿设色，再现了生机勃勃的大美河山。

设色内容的教学，从带学生了解中国画颜料开始，了解生僻字的念法，了解常用色。通过有趣的视频带学生感受矿物质颜色的魅力，植物色的魅力。再了解颜色运用相对应的景物，以及中国画设色的色和水的比例，以及一层一层的上色方法，通过示范，和学生的尝试练习，使学生逐步掌握设色技法。

4、墨法的运用与掌握

提到墨，大部分学生对墨的认识就是书法中的墨，改变学生倒墨和调墨技法是一个很艰难的过程，很多学生不按要求准备墨盘，用书法的方法蘸墨，这对于了解墨的特性是很不利的。工具准备达到要求的基础上，应让学生大胆尝试墨和水的调和技法，感受不同比例下的“墨分五色”——焦、

浓、重、淡、清。只有在画面中呈现了丰富的墨法，画面的层次才会更好地展现，画面的运笔才能灵动自然。

5、感受纸张特性

中国画主要有工笔和写意两种表现方法。不同的表现方法借助不同特性的纸张。山水画主要以生宣为主，更能体现笔墨的灵动，但却不好控制。对于刚接触的学生来说偏熟一点的纸张比较适合，既能相对控制水分，又能展现墨法的丰富。

6、鉴赏辅助绘画

美术绘画，不单单是技法的掌握和熟练。要想在一类艺术中有更深的感悟，必需要了解这类艺术的文化和底蕴。中国画尤其具有代表性。中国画与中国历史的朝代变迁、统治理念、地域经济的关系密不可分，要想了解中国画，需要了解中国美术史和丰富的绘画理论，以及在某些特定的年代，经典的绘画作品。那么，鉴赏便显得尤为重要了。只有懂画，懂作品背后的内涵，才能跟好地绘画作品，把优秀的文化传承下去。

结语

中国画作为一种历史久远，文化底蕴浓厚的艺术形式，越来越受人关注。在小学阶段让学生接触、了解中国画是传承民族文化的一种强有力的方法，通过对小学生的熏陶，把他们的审美修养提高了一个层次，把民族自豪感深深印在学生心中，学生心中有知识，手上有技法，怀着对传统文化的热爱，一定可以画出优秀的作品，把优秀的传统美术形式带到更广阔的舞台。

参考文献

[1]柴方鸿.浅谈中国画在小学美术教学中的应用[J].软件(教育现代化)(电子版),2018(2):107.