

传统意象绘画在初中美术教学中的实践探究

杨姣慧

衡阳市衡南县北斗星中学

[摘要] 历史悠久的传统美学，总是会与意境密切相关。传统意象绘画的特征，表现在中国传统文化的方方面面。这种意象绘画对初中生来说，可以有效提高美术学科的素养，培养和提高思维发散和创新能力。本文针对意象绘画的特点，结合美术教学的具体相关内容，为培养学生的综合素养水平，以及提高学生的美术鉴赏能力，进行了相应的探究和分析。

[关键词] 初中美术；传统绘画；教学应用；实践探究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.324

一、传统意象绘画的概念

所谓的“意象绘画”就是指画家不是局限在客观存在的事物中，而是通过主观意识和情感的创作，在画作中进行相应的具体表达^[1]。其中笔法、墨韵等，都和绘画作者的情感表达密切相关。很多时候，作者凭借意象化的绘画手法，整体上给人呈现出一种混沌而又模糊的印象，但是很多意象的表达，不仅仅是存在于整体的绘画结构上，而是通过利用每一笔的灵动变化，缀织成幅所形成。所以在古代的文人绘画作品中，其独特的审美习惯和原则也相应可以充分体现出来。

二、传统意象绘画在初中美术教学中实践的意义

随着素质教育在初中教学课程中的不断深入，可以在初中美术课程的教学中融入传统意象绘画的内容，培养美术学生的核心素养，进而提高学生的艺术感知能力。中国传统绘画是在中国特有的历史文化氛围中形成的，在中国传统绘画艺术中的意象绘画，可以使绘画空间不脱离客观存在的事物空间形态，而且也不局限于现实空间的表现形态。学生可以通过对传统意象绘画中的特殊美，对绘画手法和作品进行反思研究，并且要集聚情感，不随意添加任何浮夸的修饰。在这种解构分析中感受到艺术的核心素养，同时可以提高自己的情感体验以及审美能力。

所以，意象绘画同样也可以体现出中国传统绘画的意象化特征^[2]。总的来说，传统意象绘画在美术教学中的作用，可以体现在以下几个方面：

（一）可以促进学生情感的有效宣泄

初中生已经走进了青春期阶段，这个时期的学生，拥有着特殊的心理变化特征。而且很容易会受到外界环境的影响，产生各种不一样的情绪。比如渴望独立，不想被家长或学校束缚和管制。但是由于社会经验的不足，自我认知能力尚有欠缺，有时候又不得不寻求父母和教师的帮助。因此，他们对待事物都有自己的想法，容易出现情绪化，比较善于隐藏和压抑自己的情绪。这非常不利于初中生的健康和成长发展。通过意象绘画的美术教学，可以指导学生利用美术教育，宣泄和表达自身的情绪，而意象绘画的本质意义，就是可以摆脱传统美术的束缚，通过自身的学习，形象地表达自己的情感。从而可以获得情感的宣泄，提高自身的审美情

趣。

（二）可以有效提高学生的综合素养水平

在新课标教育改革的背景下，美术教育也逐渐成为新时代素质教育的主要组成部分。在初中绘画的教学过程中，学生需要用心欣赏名家的画作，感受和体会意象形态的形成过程，进而和画家的表达情感达成一致的共鸣。只有通过观察和探究，才能够在画作中寻找找到细微、特别的地方。这也同样可以培养学生的鉴赏能力与观察能力^[3]。

其次，意象绘画虽然来源于现实生活，但远远高出现实生活，例如，经典意象绘画作品《鹈鹕图》，表面上看起来画的是一只水鸟，实际上这只翻着白眼的鹈鹕，正承载着画家对自己身世坎坷与命运不公的不满情绪，这正是画家想象力与情感的碰撞。所以，在初中美术教学中开展意象绘画教学，让学生欣赏甚至学着画意象画，有利于培养学生的想象能力和创新能力。最后，意象画中往往承载着一定的道德价值导向或人文素养，蕴含着大量的精神内涵，教师在美术课堂中开展意象绘画教学，能渗透人文和道德教育，有利于培养学生的人文素养。总之，学生接受传统意象绘画教学，对其综合能力的培养有着极重要的作用，能够真正实现美育的价值^[4]。

三、传统意象绘画在初中美术教学中的实践和探究分析

（一）可以渗透作品的背景文化知识，提高学生的艺术认知

在了解作品时，教师首先可以向学生介绍作家的生平事迹和创作背景等相关知识，从意境绘画的角度出发，获取新的灵感进行具体的创新创作。在帮助学生更好地理解画作的基础上，提高学生自身的创作能力，进而提高美术核心的素养。教师要明确意象绘画教学的内涵意义，不能够只是简单讲解意象绘画的技巧和方法，而是重在引导学生进行自我鉴赏，在理解和掌握的基础上，引导学生进行自由创作。

例如，《卷心菜和木鞋》是著名艺术家梵高比较早期的作品，也是所有作品登记目录中的第一张。教师在进行相关背景和文化知识的讲解之后，可以让学生根据自己的理解，对这幅作品中的绘画手法和情感表达进行思考和分析。之后，教师可以让学生根据自己的认知和思想，基于这幅作品进行科学合理的自由创作。通过探索装饰设计和实物之间的

关联，仔细体会传统意象绘画的奥秘。

（二）融合绘画的意境内容，提高学生的审美能力

意象绘画的特点在于尽可能的表达作者的主观世界以及思想情感，在进行美术教学的过程中，意象绘画的核心要素是绘画作品背后的意境，和绘画作者自身真实想要表达的思想与情感。中国文人在面对自然物象时，采取的是物象与情感交织相融以后，转化成脑海中主观化的一种表现形态，并不是对物象进行直接的模仿和创作。而且，意象绘画的表现形式也比较丰富，所以，教师需要根据绘画的意象内容为中心内容，不断让学生研析绘画作品中的思想意识，促进和提高学生的情感体验和作品审美的能力。

例如，对《个性鲜明的木刻人像》这个美术作品进行讲授时，教师可以在进行相关背景和文化知识的讲解之后，可以让学生根据自己的理解，对这幅作品中的绘画手法和情感表达进行思考和分析^[5]。之后，教师可以让学生根据自己的认知和思想，基于这幅作品进行科学合理的自由创作。通过探索装饰设计和实物之间的关联，仔细体会传统意象绘画的奥秘。

（三）传达赏析方法，培养学生的美术素养

在初中美术课堂的教学中，教师不仅要让学生掌握基础的美术知识，也要指导学生拥有自主鉴赏美术作品的能力。因此，教师在开展美术教学的活动时，要立足于美术绘画的作品，传授作品赏析的技巧和方法，进而满足新教育改革中对美术课堂教学的目标和要求。比如，在讲解绘画作品《鸟语花香》时，教师先对作品的相关文化知识进行阐述，再对画作的画法和色调进行具体的分析，最后对画作中蕴含的意境和情感进行细致的探讨和解读，最终由学生进行归纳和总结，促进美术素养的进一步形成^[6]。

一般来说，写实性的美术作品大多运用现实生活中的具体色彩进行作者审美感受和思想感情的表达，通过作品的真实性与具体性来使人产生相应的感染力。而意象性的美术作品相对写实性的作品更加直接和简洁，重点强调的是对意境的一种追求，更加注重对主观意识和情感表现以及宣泄的一种感性表达。教师可以结合绘画作品，给学生讲解各种不同的鉴赏方法以及相关技巧，进而满足新课标对于初中美术教学的具体要求标准。比如教师在给学生布置美术作业的同时，要注重引导学生以欣赏和感悟美术作品为主，积极的把生活中的细微观察融入绘画创作中，将自己的创作提高到新的阶段层次，鼓励学生把自己对于美术作品最强烈的感受体现在美术的画作中。

（四）尊重美术教学的相关规律，提高学生的鉴赏能力

教师在开展美术教学的活动指导工作时，要遵循美术教学的相关规律，从学生的身心特点出发，充分尊重学生的课堂主体地位。由于学生对于本国的传统文化了解比较多，对于西方的文化了解比较少，所以教师可以按照先讲授中国意

象画、再讲授西方意象画的顺序，从易到难，从鉴赏到创造的规律，指导学生稳步提升。如果一上来就要求学生进行创作，学生缺乏体验学习的过程，就会降低学习的热情，减少学习的兴趣。因此，掌握了客观的学习规律，才可以有效提高美术教学的效率^[7]。

此外，对于意象绘画的教学方法有很多，教师可以结合学生的学习兴趣和学需求，有针对性的选择合理的方法。常见的教学方法有以下几种：首先，教师常用的是历史讲解法，也就是给学生创建意象绘画的基本学习框架，在此基础上，展开细节化的指导，促进学生形成意象绘画的创作理念。其次，意象绘画的学习，离不开对作品的深刻赏析，提高鉴赏能力，教师可以更加高效的展开意象绘画的教学指导。比如教师可以通过利用小组讨论的合作学习方式，促进学生之间的思想交流和讨论，浅谈对作品的理解。在探讨的过程中，学生通过对意象作品的正确鉴赏，可以感悟到作者的多样化情感，进而尝试进行自我创作^[8]。而且，意象画的创作题材十分丰富，教师需要鼓励学生进行大胆尝试、勇于创新，促进学生从不同的角度和途径，把握意象绘画的创作特点。

结语

综上所述，意象绘画教学的教学方法可以对初中美术课堂起到十分积极地促进作用。教师可以通过各种有效的途径和方法优化美术教学中的相关内容，完善和创新自身的教学方式。与此同时，教师也要指导学生要牢牢把握住美术学习中，传统意象绘画的主要内涵，并且提高对绘画作品的认知程度，以及有效提升美术核心的学习要素，进而可以全面提高学生的美术素养，以及审美能力和鉴赏能力等综合素质与能力。

参考文献

- [1] 刘洋. 传统意象绘画在初中美术教学中的实践探究[J]. 华夏教师, 2019(24): 47.
- [2] 王雪松. 传统绘画艺术与现代艺术设计的结合[J]. 包装工程, 2020, 41(4): 302-305.
- [3] 杜丽丽. 论意象表现主义绘画语言的有机抽象因素[D]. 浙江: 浙江师范大学, 2016.
- [4] 刘仪. 论抽象造型方式在中国当代油画中的运用——以意象表现绘画为例[D]. 浙江: 浙江师范大学, 2018.
- [5] 张丽芳. 传统意象绘画在初中美术教学中的实践探究[J]. 家长(中、下旬刊), 2020(5): 147-148.
- [6] 杨雪. 传统意象绘画在初中美术教学中的应用探究[J]. 百科论坛电子杂志, 2021(17): 1335.
- [7] 刘洋. 传统意象绘画在初中美术教学中的实践探究[J]. 华夏教师, 2019(24): 47.
- [8] 钱凯旋. 意象油画对中国传统绘画精神的借鉴[J]. 文艺生活·中旬刊, 2020(6): 150.