

新时期初中美术教育中的写意花鸟画教学探讨

刘玉丽

莱西市经济开发区中心中学

[摘要] 新课改和素质教育理念的推进,让美术成为各阶段的必修课程之一,学校开始注重美术课程中写意花鸟画内容教学,并为学生提供资源支持,不仅仅是为了培养学生的艺术审美能力,也是弘扬和发展中国传统艺术文化,提升学生文化自信,在绘画创作中加强民族自豪感和认同感。为此,本文以初中人教版教材为例,并适当引入课外教学案例,综合分析教师组织学生开展写意花鸟画教学活动时的设计与规划,旨在夯实学生的绘画基本功,掌握国画绘画技巧,以此确立完善的教学策略,让学生在绘画的同时深入感受我国艺术文化。

[关键词] 美术教学; 国画教学; 写意花鸟画

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.276

引言

国画是我国艺术文化领域中的精华部分,融合诗、书、画为一体,展现了我国民族文化精神和文化内涵。写意花鸟画利用简单精准的笔墨营造出意境,并通过绘画技巧以及艺术文化修养,展现创作者的情感。同时,创作者运用“形神一体”以及写意中蕴含的韵味,活灵活现地展现花鸟的神态特征,让静态的画作焕发极强的生命力。在初中美术教学中融入写意花鸟画教学内容,教师可以激发学生兴趣和创造力,通过绘画强化爱国教育和提高学生民族文化自信。

一、分析写意花鸟画的美的体现

(一) 生活情趣美

“生香活态”这个词常被用来描述一幅画,其中“生香”表达的是生命之香,既体现了客观物象的生命气象,还展现了创作者的精神情态。国画大师齐白石的绘画艺术中蕴含着鲜明的个人情态特征和时代特征,在齐白石的画中融入了传统民间绘画艺术的质朴情趣,通过独特的表达形式彰显着齐白石内心的真挚情感和生活情趣,这与外在的绘画的色彩、造型、技法等相辅相成。齐白石的花鸟画在题材选择上主要采用乡村大自然中的客观事物,以强劲的笔法刻画丰富的花鸟种类。齐白石十分陶醉于乡村自然景物,这与传统文人所偏爱的梅兰竹菊等有着很大不同。同时,齐白石的画风也有变化,从原本的冷逸孤寂画风转变为对生活意趣的关注,从乡村自然中的花卉、虫草、鳞介等表现出作者乡村童年生活中的情趣和活力,这也更能引发观者的共鸣。

(二) 诗意境界美

每幅中国画都有独特的艺术特性,艺术性中的灵魂就是要体现诗意的境界美。所以,了解国画的意境美具有现实意义。国画中的写意花鸟画尤其强调意境的展现,其实质是人自身的思想境界对自然中美好事物的认知,人的精神境界以及对美的追求推动着社会审美层次的发展^[1]。因此,探究“意境”需要从人的精神层次上思考。美术教师可以从教材中的民俗内容入手,加深学生对美好事物和寓意的认识。比如:中国各地民俗虽然有差异性,但是也有相似的地方,就是在吉祥方面的追求是相同的。所以,中国民俗文化中包含了喜庆、吉祥等方面的美好题材。人们利用文字、图案、绘画等不同方式表达对特色自然物象的寓意,或者采用

谐音的方式,表达美好的愿望。例如:传统文人画中常常出现的松竹、梅花等意象,因松竹经冬不凋,梅花傲霜斗雪,蕴含着坚韧不拔的精神寓意。而且很多文人墨客还会以“诗画一体”的方式,表达诗意情怀,体现对生命情感和天地自然精神的感悟,超脱平凡生活,实现艺术升华,所以才有了国画中写意花鸟创作追求的“诗中有画,画中有诗”。

二、培养初中生写意花鸟画的创作方法

(一) 夯实学生基本功,做好创作准备

写意花鸟画创作主要以花卉、禽鸟飞鱼作为描绘对象,从自然中取材并展现自然的生命力,营造出欣欣向荣、生动有趣的情趣氛围和美好意境。而掌握写意花鸟画的创作技巧需要有扎实的基本功,所以,培养学生对自然界客观物象的观察力和扎实的绘画基础是首要的教学任务^[2]。在教学过程中,教师可以组织户外教学活动,让学生感受自然,进行一场校园花卉速写、动物标本素描等写生课。首先,教师需要先让学生明白什么是写意花鸟画,前文中也针对这个问题有详细阐述,这里不过多赘述。学生了解了花鸟画创作的内涵之后,还需要明白“写意”表达的涵义,“写”即写生,是学生通过对自然中物象的观察,将所看描绘在画纸上,这也是学习花鸟画的重要方式之一。而“意”即意境,是对自然界中的物象的情感、理解以及融入自己的情趣和素养。通过写生课教学活动,有助于学生对自然更加了解,掌握自然物象的结构特点以及生长规律,培养学生热爱自然的情感。但是由于初中生的学习能力和艺术素养相对有限,想要掌握好国画中花鸟画的创作方法还有一定难度。为了强化学生的基础,教师可以让学生从传统临摹着手,先从国画题材中梅兰竹菊开始,然后从易到难,逐渐掌握梅花枝干、花瓣、花蕊等绘画技巧。

(二) 详解笔墨技法,分点解析技法

国画中花鸟画的创作过程中,笔墨是描绘物象以及表现作品的情趣意境的一种重要的表达方式。可以采用中锋、逆锋等方法。中锋也称为正锋,勾勒出的线条呈现出浑圆、规整、厚重等特征,适合画花卉的轮廓、叶脉,勾勒禽鸟的眼、嘴、腿、爪等。但是在写意花鸟画中并不是只中锋方法就可以创作出疏放自如、潇洒刚劲的意境,还需要结合其他方法的配合,才能做到横涂竖写、挥洒自如。如逆锋,逆

锋又称戳笔，这种笔法常与捻笔、翻笔动作配合，线条富于变化，适合画石头、枝干、粗藤等。

三、初中美术课堂写意花鸟画的教学策略

(一) 进行课堂导入

课堂导入是整个教学中的起始环节，做好课堂导入教学可以为后续教学做好铺垫。为此，美术教师需要以初中生思维和心理特点，采用现代化教学设备和信息化方式落实课前导入。首先，教师可以设计多媒体课件，搜集相关写意花鸟画作品，让学生通过绘画内容相同但是风格不同的艺术作品来对比分析，掌握和总结出写意花鸟画的特点。比如：教师选择了张忠怀画家和薛俊华画家的绘画作品，教师之所以选择这两幅作品放在一起比较，是因为同样以花鸟为主题创作的绘画作品，其风格和类型不同，一组是写意花鸟，一组是工笔花鸟。例如：张忠怀画家所创作的“紫气东来”这幅作品，就具有典型的写意画特征，以浓淡有变的多维墨法和长短粗细、丰骨劲健的不同笔法，勾勒浑朴清穆、沉稳细腻的意境，通过刻画清丽淡雅、繁花似锦的紫藤，彰显了中国气象。而薛俊华画家笔下的工笔花鸟画以独特的表现形式给人以“欢喜”的感觉，让人不免想到令无数墨客心驰神往的宋代。画家薛俊华站在古人的工笔花鸟画基础上，寻求灵感，并形成自己的绘画风格。在薛俊华笔下的花朵是娇艳欲滴的，飞禽鸟兽是惟妙惟肖的，并且运用挺括的线条勾勒平常之物，从他的身上也可以看到中国文人的精神和文化渊源。

(二) 开设情景课堂

由于初中生思维比较灵活，结合生动形象的写意花鸟画特点，进行写意花鸟画教学十分适合初中学生现阶段的思维发展和艺术文化培养。但是在教学中也需要注意一些问题，毕竟初中生的学习能力、思维能力、理解能力和实践能力都比较有限，相比高中生以及大学生来说，初中生想要掌握写意花鸟画创作技法，理解写意花鸟对提高文化自信的作用，还是有一定困难的。因此，美术教师需要采用情景教学模式以及案例教学模式，综合利用，引导学生从实例中加深对写意花鸟画课程内容的理解。例如：教师通过现代化教学方式，带领学生体会中国画的形式美之写意花鸟画，营造写意花鸟画欣赏的情景课堂，课堂内容围绕三个方面展开，一是什么是花鸟画。二是中国花鸟画的特点，三是花鸟画的表现手法及作品欣赏。

首先，教师可以利用多媒体技术将搜集的图片资料呈现给学生，选择自然界常见的动物，如老鹰、飞鸟、锦鲤等，同时，再找出一些自然界植物的图片，如荷花、梅花、樱花等，在学生观看的同时，教师同步讲解花鸟画的概念是以花草、竹石、鸟兽虫鱼为题材创作的作品，这些都属于花鸟画的范畴，所以，其主要刻画的对象就是动植物^[3]。其次，通过自然界动植物与国画中写意花鸟画的动植物刻画的对比分析，找出有哪些不同。如自然界的鸡与写意花鸟画中的鸡；自然界中的荷花与写意花鸟画中的荷花。通过对比分析，中国花鸟画有如下特点：其一，花鸟画中注重“写生”，从现

实生活中选择创作题材，并通过艺术创作和作者的精神情态表现出来。其二，运用“拟人化”的手法将花鸟的自然属性与人的道德品质联系起来，如梅兰竹菊被誉为“四君子”，表现人的坚韧和不屈的品格。其三，表现“借物喻人、象征寓意”的内涵和功能。最后，教授花鸟画的表现手法，教师可以结合具体作品来分析。比如：结合宋代马远的《梅石溪凫图》分析，画中山崖侧立，一群野鸭正在嬉戏，腊梅枝条倒垂，这种画法也是马远有特有的一种表现形式。画面呈典型的对角线式构图，岩石、梅树都偏居画面的左上部分，梅树枝条的刚劲曲折强调了这种构图的形式感，与画中右下方的野鸭既起到了平衡画面的作用，营造出一种“春江水暖鸭先知”的景象，尽显生趣。

(三) 加强师生互动

美术教学过程需要教师和学生共同参与才能完成教学任务和目标，既需要学生主动参与教学，同时，教师也需要加强引导，在对学有全面了解的基础上，立足于因材施教观念，更新教学模式，指导学生进行写意花鸟画的创作。在教学之初，美术教师可以鼓励学生大胆调墨的颜色，并基于自己的理解和创作理念在宣纸上随意进行作画，教师要在学生自主创作过程中通过学生的调墨和创作的作品，以展示的形式指导学生需要改善的问题，由此，导出本堂课所学习的写意花鸟画的相关内容。在此基础上，教师可以适时为学生讲解写意花鸟画的绘画特点和绘画技巧，并指导学生画出笔墨浓淡不同颜色的作品的方法。另外，教师可以借助多媒体技术，为学生筛选和搜集网络教学视频，配合教材花鸟写意画课程内容，让学生更深入了解写意花鸟画的文化背景知识，提高学生绘画技巧的同时，还能落实传统文化教育，让学生拓宽知识面，并将文化传承观念落实到行动中。

结语

中国写意花鸟画是民族绘画艺术中重要的一种创作方向，经过历史文化变迁，在推陈出新的基础上，花鸟画也得到了繁荣和发展。很多写意花鸟画的画家将画、诗、书法等融为一体，以自身创作理念、独特的思考以及生活情感，创造了各具特色的写意花鸟画风。而将写意花鸟画内容融入初中美术教材，通过合理规划教学内容和教学活动，既是让学生了解花鸟画发展以及鲜明的风格特点与表现方法，又让学生从浩如烟海的艺术作品中体会画家的借物抒情的表现方式，以此增强对花鸟画艺术创作的理解和对民族文化的认同。

参考文献

- [1] 冯凯. 探究初中美术教育中写意花鸟画教学的有效方式[J]. 美术教育研究, 2021(03): 172-173.
- [2] 郭影. 中国传统写意花鸟画艺术在初中美术教学中的应用[J]. 吉林教育, 2020(12): 76.
- [3] 田二玲. 中国传统写意花鸟画艺术引入初中美术教学的研究[D]. 广西民族大学, 2018.