

如何在小学美术教育中应用水墨画绘本

彭丽霞

河北省石家庄市灵寿县南宅学区

[摘要]水墨画绘本以简洁的画面布局、朴素独特的留白设计、古典的审美意境为儿童美术素养的提高提供了新的切入点。本文主要介绍了在实际的小学美术教育中,教师应如何运用水墨画绘本优化美术教学。

[关键词]小学美术;水墨画绘本;培养想象力;体验;教育策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.2221

绘本的英文名称为“picturebook”,直译为“画出来的书”,简称为图画书。绘本多为主题简单、内容易懂、情节简短的故事书。其主要的阅读受众为儿童。创作者运用简洁的文字、内涵丰富的图画共同创设、展现故事情节,用逐步呈现画面的方式帮助儿童认识并理解故事的内容,训练儿童的阅读能力与想象力。水墨画是我国传统绘画中极具民族特色的艺术形式,具有与众不同的特点:第一,画作的构思讲究朴实淡雅、虚实结合、细腻简洁;第二,画作的笔触注重线条的任意流动,力求描绘事物的形神;第三,画作的意境关注优秀传统文化与思想在美学上的体现,体现了优秀传统文化的伦理规范性与超然境界。将水墨元素融入现代儿童绘本作品,会带来令人出乎意料的艺术效果与审美表现,能在促进中国传统水墨艺术发展的同时,促进现代文化、传统审美观念的有机结合。

一、水墨画绘本的特点

1. 画面布局简洁水墨画绘本的设计和布局与中国传统水墨艺术高度一致,可以用“以少胜多,以简胜繁”概括。维度一,对物象的选择,对繁复、杂乱的物象加以取舍,以简洁的笔触勾勒,充分表达画家的丰富思想与深刻的文化内涵。以樱世界的《带方方看医生》为例,作品叙述了圆伯伯捡到一只熊猫并带其看医生的趣味故事。樱世界对选取物象尤为精心,挑选的具体物象十分简洁,以生活中常见的事物为主,包括天、地、人、山、树、熊猫(方方)等。维度二,图案的绘制,即通过流畅的笔法与墨法表现画家独特的创作技巧。在笔法运用层面,由点到线,再由线到面,逐层铺展,尽显画面的层次,有规律地展现画面的美感;在墨法运用层面,颜色变化相宜,浓淡结合,画面深入浅出,易于感受。维度三,图文搭配,以儿童生活的经历为绘本创作素材,糅合简练易懂的文字,使绘本的寓意深刻,朴素的语言有助于儿童理解。

2. 留白朴素独特留白不仅是中国水墨画的特色,而且是水墨画绘本不可缺少的核心艺术。所谓留白,指“通过事先构思的画面结构,以黑与白、实与虚、确定与未知的对比关系吸引受众体味画者的创作意念和意图”。在儿童水墨画绘本的创作过程中,边框留白不是部分画面中的空白或大片的

空白背景。与当前其他普通的全画面的绘本相比,水墨画绘本的留白设计更具独特的艺术价值与审美表现。合理的留白设计与墨色渲染的作品带有强烈的视觉冲击效果,表现了独特的艺术主旨,传递出创作者更丰富、更深层的思想内涵。

3. 绘画意境古朴质美水墨画绘本的审美意境主要体现在似与不似之间,体现出虚实相生之境。其一,大多数绘画创作中有关似与不似的讨论,本质上是关于形神问题的讨论:形似神不似,神似形不似。由此,内涵丰富的水墨画绘本应达到形与神的和谐统一。在形神不能兼得的情况下,创作者应力求神似,这也是中国传统绘画的核心追求与永恒主题。其二,虚实相生的实质是立足于中国古代传统文化思想,借助墨色的浓淡、墨线的粗细、主体与留白的对比,表达以虚写实、以实写虚、虚实相生的艺术效果^[5]。水墨画绘本是将传统水墨艺术形式融入儿童绘本的创作过程,使绘本具备古典、新颖、简洁等特点,在此基础上形成独特水墨风格的绘本作品。

二、水墨画绘本对儿童美术素养的影响

1. 感知形象美与意境美水墨画绘本的故事是以独特的形式创作出的具有特色的审美符号,具有形象性与意蕴性,是连接传统美学与现代美术的重要工具。独特的审美符号是创作者主观意识层面思维活动的结果,创作者应运用点、线、面以及色彩等元素的组合表现景物形态的变化、物象间的和谐关系。水墨形式与现代元素组合搭配形成新的形象符号,可以表达创作者丰富的思想与作品主题。水墨画绘本给人视觉上的美感,引导人们由视觉上的美延展至脑海中的思考。“形”主要指所绘事物的外形,“象”指该事物代表的意象,并借此形象表达情感、品质等。水墨画绘本在创作的过程中对物象进行夸张、美化处理,在形似与神似的选择中,更追求画作的神韵与精神气质。当代的水墨画绘本受到国外绘画思想的影响,在绘本的物象选择方面,更加贴近现代人的审美标准,融入更多的现代流行元素,以展现绘本故事的画面、情节,传达情感与品质。因此,读者能够通过感知水墨画绘本的画面内容、体验意境,领悟水墨画绘本传递的独特情感。

2. 完善品德与人格水墨画绘本的故事情节由一帧帧独

特连续的画面构成，极富生活意义。近20年来，绘本发展迅速，类型不断丰富，其内容也日益翔实。传统的水墨画绘本主要以中国传统故事为素材，如《灶王神》《二十四节气》等。义务教育阶段的美术教学主要以陶冶学生的情感为目标，通过具体的课程教授学生美术基础知识，让学生积累视觉感官经验，同时训练学生的感知能力、形象思维能力以及审美能力，引导学生追求人文性。将水墨画绘本引入美术教学，能够让学生认识美、欣赏美、拥有美的心灵与美的行为，完善学生的品德和人格。以《小蝌蚪找妈妈》水墨画绘本为例，其详细描绘了一群自在地生活于池塘里的小蝌蚪，不经意间看到鸡妈妈来到池塘边找小鸡，由此产生了对母亲的想象与好奇，于是，一群小蝌蚪决定踏上寻找妈妈的旅程的故事。这一绘本不仅向儿童教授了有关青蛙生长的生物学知识，而且通过描绘小蝌蚪一路坎坷的际遇，赞扬了小蝌蚪独立生活、主动探索的坚毅品格，旨在启发儿童深层思考，培养儿童坚持不懈、主动探索、自强独立的品质。

3. 培养想象力与创造力儿童绘本教材的显著优势在于尊重儿童认知的发展规律，以儿童的认知为主体。即使没有家长或教师的帮助，儿童凭借自身的认知能力，依然能够简单地了解绘本内容，粗略地赏析绘本故事情节，体验故事背后蕴含的情感。儿童绘本有助于转变陈旧的教学模式，以儿童为中心，促进儿童想象力、创造力的发展。绘本类阅读作品是儿童阅读量最大的书籍类型之一，也是最受家长欢迎的家庭教育用书之一。同时，绘本也逐渐走进小学，成为小学美术课程的重要组成部分。以儿童水墨画绘本为例，将水墨画绘本与小学美术教育相结合，水墨画绘本的留白、虚实结合等绘画技巧的应用能够创设充满趣味的美术课堂，使美术课堂焕发生机与活力。儿童水墨画绘本致力于培养儿童独特的想象力与创造力。在想象力培养方面，水墨画绘本以简洁的笔触绘制图案，能够激发儿童的好奇心，引起他们的反思与追问。在一问一答的指导过程中，儿童向家长、教师提出他们的问题，家长或教师做出引导性回答。通过这些指导性的话语，儿童被引入美术教育的世界。在创造力培养层面，随着绘本故事的展开，优秀的水墨画绘本会引导儿童进入绘本的世界，以达到丰富其情感体验的目的。当儿童投身于绘画教育的水墨画绘本阅读过程，他们内心的创作欲望也会得到激发，这有利于儿童创作出属于他们年龄阶段的、符合自身认知发展水平的绘本作品。这也符合当下小学美术教育的目标。

三、水墨画绘本教学的新体验

在以往的小学美术课堂中，以绘本为教学材料的美术教育实践较少，以水墨画绘本为美术教学素材的课堂教学更少。结合当前美术教育的现状、水墨画绘本的特点以及水墨

画绘本对学生发展的重要意义，我认为，教师应当利用水墨画绘本优化美术课堂教学。

1. 解读水墨画绘本情节内容在美术课堂的实际教学中，教师要考虑到学生的年龄、认知、能力、情感、体验等因素，在教学过程中以学生为中心，全面地解读水墨画绘本。在解读水墨画绘本之前，教师要运用提问的方式，借助与生活相关的事例激发学生的美术学习兴趣，让学生产生积极向学的心态。在具体的解读过程中，教师有责任、有义务扮演好指导者的角色，针对学生的具体问题，提供全面而正确的提示与解答。在解读水墨画绘本之后，教师可以让学生以小组合作的方式讲述相应的绘画内容，并从旁予以鼓励与指导。在水墨画绘本评价过程中，教师可以分享绘画心得、体验沙龙等方式，鼓励学生展示创作的水墨绘画作品，以此增强学生的自信心。

2. 指导水墨画创作技巧与传统的画作不同，水墨画绘本更关注光影的变化、色彩的转换、线条的流畅。由于部分学生绘画基础较为薄弱，对光影变化、色彩转换的掌握不够熟练，因此，在美术教学中，教师应该更加关注表现手法与绘画技巧的运用。教师可以在课下搜集光影专题、色彩专题的教学素材，为学生重点讲授绘画技巧。如，教师在为学生介绍《点点》这幅作品时，不仅要为学生介绍绘本内容（训练儿童睁眼就看的视觉像训练绘本），而且要引导学生将注意力放在绘画作品中点的分布上，体会创作者将点点从点、线、面，空间的上、下、左、右，从小到大、从整体到局部地排布，最后还原为墨点的整个绘画表现的过程。

3. 开展水墨文化教学活动以往的美术课堂难以真正做到以学生为中心，部分教师在美术课堂上较少设置相应的传统文化教育活动。教师以水墨画绘本为契机，能够开展具有继承性与创造性的美术活动。教师能够通过讲解水墨画绘本的故事，激发学生对“中国风”系列作品的学习兴趣与学习动机，让古典的美术教育植根于学生的心灵深处。以水墨画绘本为中介开展“中国风”系列美术教育活动，能够让学生在课堂活动、课外活动、创新活动等活动中感受并沉浸于美术创作带来的满足与欣喜中。活动情境的设置应当以问题化、娱乐化、生活化为主，鼓励学生在具体的美术活动情境中分享经验，交流心得。同时，教师还可以借助现代化的教学设备，将AR（增强现实）、VR（虚拟现实）技术引入校园，并逐渐融入美术课程的建设。

参考文献

- [1] 章磊. 小学美术教育中的色彩教学[J]. 魅力中国, 2020(38): 199.
- [2] 林朝琪. 论小学美术教育的教与不教[J]. 科教导刊-电子版(下旬), 2020(5): 109-110.