

小学美术水墨创作教学的实践研究

钟柳生

(龙岗区横岗街道梧桐学校 广东 深圳 518115)

【摘要】水墨画是中国画的一种独特绘画形式。水墨创作是一项综合性、系统性极强的艺术活动。本文从“源于生活，提升构思创作力”“物象表现，开发学生的想象力”“笔墨语言，培养学生的创造力”等三方面开展小学美术水墨画创作教学的实践探索，提高了小学美术教学的质量，学习和感受艺术的魅力。

【关键词】小学美术；水墨画创作；实践

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.1009

水墨画是中国画的一种独特绘画形式，其意境美中蕴含着丰富的人文精神。在中小学美术教学中，国画课程已成为学生学习、实践，传承中华优秀传统文化重要载体。水墨创作是一项综合性、系统性极强的艺术活动。创作绘画作品同创造物质产品一样也是一种劳动，它同样也要从观察体验生活入手。在美术课堂上，开展水墨创作教学让学生了解水墨画，体会中国水墨画中的笔墨神韵，学习和感受艺术的魅力，不仅能开拓视野、陶冶情操，还能提高审美情趣和美术欣赏能力。

一、源于生活，提升构思创作力

创作源于生活。对生活的观察体验，是进行创作的基础。构成绘画作品的诸多因素都是由实际生活提供的，包括搜集故事情节和当地人文、物象的塑造、物象与物象之间的关系、以及笔墨语言。收集足够丰富的素材，发掘主题思想，塑造艺术形象，酝酿结构，将生活中的素材在头脑里升华为全新的、完整的艺术形象。

开展《有趣水墨游戏》课堂教学设计时，课程环节设计定位，重在游戏、趣味、体验、探究、创新让学生在玩中学，在游戏中自由体验笔墨的特殊效果，愉快地感受水墨游戏的乐趣。

考虑到学生身心发展水平和学习接受能力，由浅入深，循序渐进，分为“游戏导入 激发兴趣”“欣赏分析，讲授新课”“自主表现，创作体验”“作品展示，师生评论”和“课堂小结，课后拓展”等五个部分。如在欣赏大师作品环节，欣赏国画大师吴冠中的水墨作品，领略了水墨的神奇效果：感受千变万化的点和线，感悟点线结合的魅力和水墨在生宣纸上浓淡干湿变化，体验水墨画的意境，进一步体会水墨的技巧和情趣。

本课的教学设计我尝试用一种新的教学理念，运用游戏形式来引领学生在自由探究的学习活动中拓展思维，在游戏中感受传统文化的魅力，体验水墨交融的独特情趣，提升了构思创作力。在“自主表现，创作体验”环节，教师演示探究、示范：运用象形文字进行有趣的水墨游戏，教师笔尖蘸墨大胆落笔，写出“羊”“牛”“马”字，像画像字。把象形文字运用到水墨游戏中，使墨画活了，激发了学生的探究兴趣，更好地掌握水墨的情趣创作，让水墨画更体现中国文化的精神。

二、物象表现，开发学生的想象力

物象塑造也是一种语言。因为我们观察物象时，每一个人观察之后在纸上形成的形式都是不一样的，会形成个人差别。这种差别，就会形成个人物象塑造形式时的不同风格。比如说我们有的人在画一棵树的时候，他理解的是这棵树的枝干的斑驳苍茫，有的人在理解这棵树时是它的枝繁叶茂。这便是每个人的观察点不一样。正因为不同的观察点就会导致作者有不同的侧重点去塑造。最终就形成符合你画面的风格。

物象是自然景物，即客观事物，不依赖于人的存在而存在。它有形状、颜色，有声音、味道，是具体可感的。不同的人对物象有不一样的感知和情感。中国画创作，要很好地表现物象，就要去了解物象的成长规律，以富有情感、思想

的笔墨去表现、展示。

儿童水墨画教学的重点是在基本了解、掌握传统笔墨技法的基础上，通过水墨语言大胆表现，开发学生的想象力，培养学生的创造力。去年，我去粤北山区农村支教。因条件所限，山区的四年级孩子对中国画的认识还是在初步阶段。

《快乐的黑天鹅》在取材上选择了想象动物的创作，笔墨更为大胆，形象更为生动，更能体现学生的个性和审美情趣；在欣赏《蛙声十里处出山泉》过程中引导学生探究水墨画的神韵、意境，突出水墨画的“神韵”“似与不似”的特点。

指导儿童创作水墨画，表现儿童的天真与稚拙，表现不同儿童独特的个性及审美情趣，同时要具有水墨画特有的笔墨情趣，创造出更多的生动有趣的笔墨效果。

三、笔墨语言，培养学生的创造力

任何艺术的学习都是语言的学习，都有其特定的表现方法和造型程式，水墨画的学习也如此。绘画语言的学习是传统文化的传承与发展，发展在于创新。儿童水墨画教学的重点是在基本了解、掌握传统笔墨技法的基础上，通过水墨语言大胆表现，培养学生的创造力。

创作的目的是提炼语言。笔墨是水墨画艺术的基本语言，是水墨画家表现自己艺术理想的载体，是中国画关于点、线、面的一门学问，是中国画语言的承载者，是画学精神的体现者。它在水墨画中有独特的地位。笔墨，原本是中国画作画的工具材料，但由于画家对笔墨高度地运用与发挥，使笔墨表现达到了极致，转化成了艺术技巧，丰富了国画的表现力，取得了卓越的效果。

改变传统的传授式美术欣赏教学，以问题探究式欣赏教学有助于明确欣赏方向，有效落实教学目标，培养学生的创造力。小学阶段的水墨画教学涵盖了国画中花鸟、山水等的画法，着重于单个题材的教学演示，通过大量精选的实例，从局部到整体，深入浅出、循序渐进地讲解与示范，便于孩子掌握水墨画基础的笔墨与造型技巧，有助于提高绘画水平。

在欣赏作品的时候，了解水墨画元素，比如留白、写意、想象，并深入结合运笔和用墨两方面的知识内容展开学习，系统讲解国画的表现技法，同时穿插学习国画基本理论常识，让学生了解和掌握国画的基本技法和特点，掌握以线造型和追求意象的特征及绘画技法，使他们的造型能力、色彩能力和创造能力得到提高。

总之，由于中国水墨画构成是一个复杂的综合体。绘画创作过程中这三个环节，实际上不是孤立存在的，而是相互作用、互相联系、交替进行的，甚至有的时候是同时进行的。

参考文献

- [1] 王华程. 关于小学美术水墨画教学的实践探索[J]. 汉字文化(教学卷), 2016(07).
- [2] 王伟娟. 小学阶段美术课国画教学研究[D]. 鲁东大学, 2018.
- [3] 豆立壁. 谈如何通过水墨画培养小学生美术素养[J]. 学周刊, 2020(02).