

美术与诗歌融合是珠联璧合

张小梅

(湄潭县浙大小学 贵州 遵义 563004)

[摘要] 美术学科包罗万象, 集聚人文气息, 有着非常独特的美感, 可以带动学生会审美判断, 让孩子们在课堂上能够创意实践。诗歌教学配和情景图画, 是诗歌的形象化表达, 也是诗歌表情达意的第二次创造。诗歌的语言特点是文字很简洁, 图画的特点是既形象直观又生动。利用美术学科表现手法丰富的优势, 把诗歌与美术教学有效的相融合, 可以开发学生的想象力, 挖掘学生的创造力。既可以让学生在课堂中得到传统文化的渗透和美育的熏陶, 使学生身临其境。全方位地培养学生的认知能力, 体会中国传统文化的别样魅力。

[关键词] 小学美术; 融合; 诗歌

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.1136

自古以来, 无论是大漠边关的边塞诗人, 还是悠然恬静的山水田园诗人都是将诗画融合, 诗中有画, 画中有诗, 例如大诗人王维的诗就堪称是诗中有画, 画中有诗, “明月松间照, 清泉石上流。”美感极强, 仿佛听到了大自然的声音。

一、诗画合一, 诗情画意

我们都希望学生可以在课堂上走进美的世界, 走向经典。而诗歌是浸润心灵的传统文化之一, 它不仅能提高审美, 还能激发学生的分析能力和表达能力。

比如在教学《江南》中的“戏”“田田”“间”等词语时, 对小生理解起来有点难。因此教学时要先把“鲜艳的莲花”“茂密如盖的荷叶”“鱼儿嬉戏”等画面用多媒体展现出来, 指导学生在看图的基础上诵读, 从而引导他们置身其中。

“诗画合一, 诗情画意”的课堂是培养学生的思维能力和表现能力的课堂。从本质来说, 诗与画的结合是学生自我搭建“诗情”的平台, 学生可以根据自己对诗歌情感和意境的理解来构图。比如在课堂教学唐代诗人孟浩然写的《春晓》这首诗时, 我就运用了诗画合一, “春眠不觉晓, 处处闻啼鸟。夜来风雨声, 花落知多少”作者用简练的文字把我们引向了美丽的春雨风光中, 极有自然意境。在讲解教学的环节中, 我就同步播放相关画面, 让学生根据自己内心的理解找“诗眼”, 再根据各人的理解进行表现。

诗配画要求引导学生将诗中表达的文字内容付诸于画面, 完成由“抽象语言”到“形象画面”的转换。比如, 这样的一幅图画展示出来: 在大雪纷纷的江面上, 一位老翁披着蓑衣独自在一叶小舟上垂钓。结合这画面, 这里可以引导学生这样思考: 天地之间是如此纯洁而寂静, 一尘不染, 万籁无声, 一个穿蓑衣戴笠帽的老翁, 在大雪的江面上钓鱼, 因此, 画面中的“渔翁”和“孤舟”是作者描绘的重心, 要占据画面的主体地位。

二、以画配诗, 画中有诗

美随处可见, 艺术无处不在, 看是遥不可及, 却是触手可及。美育作为德智体美劳中的重要一环, 对教育的影响是深远而纯粹的。通过诗画融合课堂的学习, 学生对课堂所学诗词的审美和表现意图有了方向, 绘画欲望也随之强烈。怎样才能将诗歌配图画课堂上完成一幅作品呢? 我们可以选用时较短、表现方法灵活的速写作为绘画主要方式。用线的轻重、强弱、疏密、曲直、缓急、长短, 表现各种景物的形象

特征与质感, 然后再用明暗深浅关系丰富画面的层次, 突出画面中心或重点。

我国古诗词的艺术成就是多方面的, 其中色彩美的勾画极具特色, 为了使诗富有层次感和立体感, 诗人们常用色彩对比的手法写诗。比如用冷色暖色对比的: “接天莲叶无穷碧, 映日荷花别样红。”在这首诗歌的配画中, “碧”和“红”两种颜色的鲜明对比使情感表现得更加明朗清晰, 增强了诗歌情意的感染力。

三、诗画结合, 珠联璧合

学生的想象力是非常丰富大胆的, 可说是具有无限的想象力。然而每一首诗都是一幅精美绝伦的图画。由诗引美, 以画启智, 触发学生的创作能力, 是教学出现的交融美。

众所周知古诗词里同时注重的还有不同自然色的协调与对比, 明度高的色彩给人的感觉华丽, 明度低的色彩给人的感觉朴素, 而几近“无色彩”的低明度则表现的最为消极。

大诗人陆游诗中写道“山重水复疑无路, 柳暗花明又一村。”青山与绿水相融, 并由柳树红花予以陪衬, 画面情景非常协调, 感情基调明快且高昂, 以景物描写突出作者的乐观态度, 面对人生要积极向上。逆境的后面往往隐藏着希望, 只要我们坚持前行就能找到。“千里黄云白日曛, 北风吹雁雪纷纷”, 明暗色调之间协调对比, 表现了作者对友人远行前途的担忧。这些诗比较适合教给学生运用表现性色彩搭配。

由此可见, 艺术想象是可以通过诗画有效融合来促进的, 是可以极大提高学生对于诗歌的认识的, 是能够将美术教育落到实处的。在美术和诗歌融合的过程中, 不仅使学生在诗情画意中完成绘画创作, 而且能培养学生的创新能力。提高学生的欣赏能力。我相信, 只要教师在课堂中能充分融合诗画, 发挥学生的想象力和创造力, 让其感到身临其境, 学生一定能对诗词背后的内容以及文化含义进行深入理解, 摒弃“死记硬背”诗词学习模式, 能让学生更加热爱生活并感受到中国传统文化的魅力, 让学生的思维拓展得到无限延伸。不管教育如何发展, 深信它都离不开美术教育, 离不开诗情画意, 因此诗画合一是珠联璧合, 也是天作之合。

参考文献

- [1] 潘亚. 泼得水墨更淋漓——浅谈初中水墨画有效教学[J]. 考试周刊, 2014, (84): 183-183.
- [2] 章洪艳. 泼得水墨才淋漓——初中美术课水墨画教学初探[J]. 教师, 2013, (30): 96.