

“凝视—对话—修行”——对话中国画中的学科素养

崔丽娟¹ 崔小娟²

1. 山西省文水中学; 2. 山西省文水教育科技局

[摘要]《普通高中美术课程标准》(2020年修订版)关于学科课程标准明确提出了凝练美术学科核心素养的理念。在高中美术学科实施中,中国书画从绘画体系中独立出来,成为新课改后的一重要门类,如果把培养学生核心素养的理念落实到中国画的教学实践中,需要解决很多实际问题。目前,中国画中的学科素养探究还有很多空白。多年的教学实践中,对此做了一些探索,目的促进学科核心素养的落实。

[关键词]美术学科; 中国画; 核心素养

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1855

一、研究的背景

在国际教育环境的影响下,我国的基础教育已经进入核心素养时代。中国画中的学科核心素养一词是核心素养概念的延伸。教育部印发的新课标正式提出美术学科核心素养内容五个方面,这标志着以培养学生学科核心素养的教育目标已经在普通高中美术课程确立,而核心素养在普通高中课程的落实仅仅是我国教育改革的开始。

二、促进学科素养在高中中国画教学实践中的应用

学科核心素养是学科育人的价值体现,是学生通过学科学习形成的正确价值观、必备品格和关键能力。论文结合高中美术模块中的中国画内容,探讨新课标基本理念下的素养教育,创设以美术学科核心素养为背景的教学方案,为实际教学提供一些理论思考、实践经验和方案。本研究将有助于改善高中美术学科素养的提升,帮助学生把有限的形态变成无限的表现力,获得中国画学习的最高境界。

三、中国画教学实践中的学科素养体现

中国画教学是将中国画作为教学内容,在整个教学过程当中探讨画中所辐射出来的学科素养。在这个过程中,教师如何选择资源、提出问题、创设情景、将问题情境与教学目标相结合进行了深入的探讨。

美术学科五大核心素养在课程中并不是孤立进行教学的,本文将素养分开讨论,是为了在论述中有所侧重(篇幅有限,只选三个素养分析)。在中国画发展进程中,艺术的特质也在发生着调整,从“宣物莫大于言、存形莫善于画”到“气韵生动”,从“外师造化中得心源”到“不似之似”中,深入探究中国画的表现方法及形式,以简单物象为基本载体来对应其背后的文化逻辑系统,达到培养学生学科核心素养的目标。

(一) 凝视——“图像识读”素养下的中国画教学案例

以《溪山行旅图》为例解读,“图像识读”的过程是观看、识别和解读,方式是搜索、阅读、思考和讨论,对象是造型、色彩、空间、材料、肌理、技法、风格等形式语言;目标是识别和解读图像的内涵和意义。教学中落实“图像识读”素养,就是将识读图像的过程、方式、对象以及达成的目标融入教学活动的全过程。

图像识读后会产生疑问:这张画究竟好在哪里?中国山水题材作品似乎给人一种大同小异的印象,因此图像识读过程中区分不同作品上造型、色彩、空间布局所构成的独特性,形成第一视觉感知,从感性认识上升到理性分析创作形式,充分理解创作意图。其次运用移动的、多视角来看,一座静止的山水在我们的知觉里瞬间活泛了起来。而画卷的三个部分也隐喻了人生的三重境界。反思其间,是愿做一只只看眼前的蝼蚁?或者执着求道的修炼者?亦是与天相接,感受宇宙的最高意志。

“图像识读”的过程就是凝视作品的过程,范宽让我们领略到了那个把时光凝固在空间里的山水。

(二) 对话——“审美判断”素养下的中国画教学案例

以《洛神赋图》为例解读,“审美判断”的过程是感知、评价、判断与表达,方式是用语言、文字和图像等表达自己的

审美感受,对象是美术作品和现实中的审美对象,目标是形成基本的审美能力,显示健康的审美趣味,理性理解不同时代、不同文化下的审美需求。

高中生对于美有着独特的见解,为学生创设了“什么是美”的问题,既符合年龄特征,又容易引起学生的兴趣。在对《洛神赋图》观察、感受、评价和判断的过程,就是在进行审美判断的过程,学生的评价和判断需要依据,而这些依据除了观察和感知这个作品的视觉画面信息,还需要了解它的历史背景、时代特征、创作目标等。品读曹植《洛神赋》,就如当年的顾恺之去感知当时的曹植,俯则未察,仰以殊观,睹一丽人,于岩之畔。而洛神有多美?翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。将文字用视觉画面叙述出来,体会中国画中的诗意性。他们用了各自的方式,让我们隔着千年与曹植、顾恺之共享同一种澎湃。

组织进行推举说明,既能锻炼学生表达审美感受的能力,又能让学生多样化的审美趣味产生碰撞,增加学生对不同审美的理解和尊重。

(三) 修行——“文化理解”素养下的中国画教学案例

以《富春山居图》为例,“文化理解”的方式是观察和了解,结果是创作有创意的美术作品,对象不需要拘泥于一种形态,文化融合的任何形式的艺术作品,目标是形成创新意识。

七米长卷没有富丽绚烂的色彩,独用墨色的干湿浓淡来表达。经历了一生的跌宕起伏,黄公望将他淡泊的人生哲学藏匿于山水间。“江流天地外,山色有无中”,或许当年怀着空灵之心、面对的就是这江河湖海,看江水流入大荒,看山色在有与无之间,似乎领略着生命的繁华与幻灭吧。

庶使之其,成就之难也。作品的创作过程,犹如一颗种子的成长,生命的成长并不容易,我们在植物的成长中、在艺术作品创作中,往往看到的也是自己的成长。引导学生站在创作者的角度去思考,用创作者的眼光去建构创作过程。在思考、深化的过程当中,建立起对创作者的深入了解、文化的认同。

四、充分整合学生综合学科知识与社会资源

美术与各个学科之间有着千丝万缕的联系,在进行情境创设时需要充分挖掘美术与其他学科交叉资源,在这样的情境下,学生的综合认知水平被调动,对作品的理解更加多元。

艺术与人生,也许原本就是一体的两面,从两个角度观照艺术行为的前文,为我们找到了不同的视点。但是,不妨借助前人的视点,扩展自己的视野,以更包容宽大的角度,看艺术,也看人生。

参考文献

[1] 尹少淳.《尹少淳谈美术教育》北京:人民美术出版社,2016

[2] S.W.波西尔《中国美术》浙江人民美术出版社,2014
作者简介:崔丽娟(1982-),女,山西文水人,本科,中小学一级,研究方向:“凝视-对话-修行”——对话中国画中的学科素养。