

Analysis on the Appreciation of Scholar Painting in High School Art Teaching

Liwen Gao

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Art appreciation course is an indispensable part of high school art curriculum. Among them, the appreciation of Chinese paintings by Chinese people accounts for a large proportion. Literati painting is a unique and representative painting theme in Chinese painting. The literati painting adopts the unique brush and ink techniques of Chinese painting, which not only reflects the painter's painting level, but also shows the painter's thoughts, feelings and life perception. Through the course of appreciation of literati paintings, students can strengthen their understanding of literati paintings, master the methods of appreciation of literati paintings, and experience the unique aesthetic tradition and taste transmitted from literati paintings. The appreciation class of literati paintings can help students improve their aesthetic skills and establish correct cultural views and values. From the origin and development of literati painting, this paper explores the modern high school students' understanding of literati painting and expounds the influence of the spirit embodied in literati painting on students. Through their own teaching practice, students can enhance their aesthetic ability while learning and understanding the appreciation of literati paintings and take on the important task of inheriting our excellent traditional culture.

Keywords

literati painting appreciation; aesthetic ability; high school art teaching

浅析高中美术教学中的文人画赏析课

高立文

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

美术鉴赏课是高中美术课程中不可缺少的一部分。其中国画作品欣赏中文人画占很大比例。文人画是中国画中特有的一类极具代表性的绘画题材。文人画采用中国画独特的笔墨技法不仅体现出了画家的绘画水平而且也表现出了画家的思想感情和人生感悟。通过开展文人画赏析课,能够加强学生对文人画作品的理解、掌握文人画赏析的方法、体会文人画作品中传递出来的独特审美传统与审美趣味。文人画赏析课可以帮助学生提升审美本领,树立正确的文化观和价值观。论文由文人画的由来和发展来探究现代高中生对文人画的认识以及阐述文人画中体现的精神对学生的影响。并通过自己的教学实践让学生在学、理解文人画赏析的同时增强自身的审美能力担当起继承中华优秀传统文化的重任。

关键词

文人画赏析; 审美能力; 高中美术教学

1 文人画概述

1.1 文人画的由来

文人画作为中国特有的艺术形式,其发生发展是伴随着传统文化而逐渐形成的。文人画不同于宫廷画院重技巧的绘画,文人画讲求的是笔墨情趣即运用挥洒淋漓的笔墨表达画家的情绪和绘画的意境。表达这种意境往往带有诗歌、书法、绘画相结合的形式使得文人画所展现的画面别具一格^[1]。

自隋代始科举制诞生,文人通过绘画来表达自身以及自身的政治抱负,逐渐形成一种特有的风气与审美特点,这

些文人通过一系列手段,将自己的艺术经验进行传承,至宋代便出现了苏轼这样的文人画家和系统的文人画理论如“论画与形似,见与儿童邻”,苏轼对文人画理论进行了大量总结并在诗词中都有体现。作为宋代文人画中的典范,苏轼也积极践行自己的绘画理论,如在《枯木怪石图》当中就体现出了在笔墨中显露心境的画理,就是在每一代画家的实践创造和理论总结中体现文人画的发生和发展,文人将自己的审美标准和自身的认识全都在画面中流露,并且通过画论的形式让后人学习,使文人画的体系完整^[2]。

元代时期把宋代的理论与实践进一步的发展,而且在历史背景下,元代的文人有了最大的发展,赵孟頫的理论“书画等同”及其画作对元代的绘画起到了定调的作用,并且影响了“元四家”的出现,四家中不管是谁多少都受到了来自

【作者简介】高立文(1997-),女,中国河北唐山人,硕士,从事中国画艺术研究。

赵孟頫的影响，并且在元代的大环境下形成了一种孤冷、荒寂、避世、隐居等旋律的画作，共同体现出当时元代统治下文人的情感。赵孟頫还为文人画的体系横向上拓宽了道路，也就是为水墨花鸟的发展增添了新的绘画语言，通过书法笔法在绘画中的运用使花鸟的表达更加自由，以致到明清时期的文人画长盛不衰^[3]。

1.2 文人画在题材和技法上的拓展

文人在绘画过程中常以表达自己的情感、精神、抱负，使这些情感哲理都在笔墨中流露，在内容上表达丰富，自然在题材的选择上也非常谨慎，以求在简淡的画面中寻求不简单的内容，题材的具体选择上更是要符合自己的情感表达需求，宋代画家郑思肖的《墨兰图》就是表达了自身高洁君子以及对于宋朝的缅怀，仅仅用题材就表达出了深厚的自身情感。元代时期在花鸟的绘画中更是加强了对于特定题材内涵的开发，尤其是在水墨花鸟的母题既梅、兰、竹、菊中，开掘出了更具深层的哲学精神内涵，画家往往通过这些已经深度开发的母题上进行更加细腻的情感表达，使画面更具有可读性，使人自己的情感在题材上找到精神依托^[4]。

文人画在技法上来说，文人通过文章书籍不断总结和汇聚技法，让文人画的技法在横向和纵向上不断拓展，审美原则多元化，丰富和充实了绘画语言，使文人在表达自身的情感上更加准确和自由，以更加多元化的形式表达更加深层，极细腻的含义。在对墨的运用上画家进行了更加细致的分类，如泼墨、破墨等，更是有在理论上的“以书入画”使书法上的线条流转的美，在绘画上加以表现，让画面更富有生机使表达更加自由随意。

通过对于题材和技法的选择与拓展，文人画逐渐走出了自己作为一个独立画科的特殊性，以其独特的风貌立于中国画坛，让内容性、精神性、哲学性的内容在画面中得到更加充分的显现，加以充实人们的精神家园^[5]。

1.3 文人画所传达的精神

文人画通过外部语言、结构来塑造内容，搭建其精神内涵，从而表达自身抒发情感，这样的画面往往给人的感受更多，读起来也更有趣味，给予画的人更多的体会。

从宋代开始，在不同的历史背景下和身份立场上，历代文人画家他们都有着不同的表现内容和流露的情感。宋代的画家更加偏向抒发自身的抱负和理想，更多地把自己的感情留于画面中，到元代时，当时画家所表达出的是一种出世隐居的情感，更有荒寂、冷淡、孤独的情感在其中，这都是在特定的历史时期下的产物，而到了明代，此时的文人画家很多是于乡野的士大夫，他们更加贴近生活所表达的内容更加自由，追求世俗的审美趣味，不管是技法还是选题上都充分体现了世俗感情。即使文人画的内容、题材随着时间历史在不断地变迁，但是其中的精神内核和最深层的内涵都在不断地传承，都是对于自身、对于环境、对于社会的真理的表达从而反映他们自身^[6]。

2 现代高中生对文人画的认识

2.1 学生的基本状况

普通高中美术课程面向的是青少年，他们的年龄一般在十五岁到十八岁之间。随着年龄的增长高中生的身体器官以及各个部分的组织已经趋向成熟并且有一定的认知能力和理解能力。也是因为如此，长于表达观点的他们易受外界情况的影响，如学校教育、家庭教育、社会交往、同学交流等活动的过程都会对高中学生产生不同的影响。这些或大或小的外界因素都会使学生的身心发生变化。

了解高中学生的基本状况大致分为两个部分，分别是高中生生理上的变化和心理上的变化。在生理上，对于正处于发育期的青少年而言，他们身体内部的各个器官以及机能不断地完善逐渐走向成熟，心脏和大脑的发育已达到成人的水平。在心理方面，青少年的心理认知能力在不断地增强，高中生经历了小学阶段和初中阶段，他们参与的学习活动和实践活动比初中生多得多。这些活动以及外界各种信息的影响使他们形成了自己的审美认知，丰富了自身审美观念。他们的观察能力不断增强能够通过观察进行感知事物，通过独立的思考对美术课堂中所学习的内容进行探究、创造与评价，获得审美经验从而在文人画赏析课堂中形成美术学科核心素养，促进全面发展。美术学习内容的选择要根据高中生的发展情况制定^[7]。

2.2 赏析课教学中学生对文人画的认识

文人画赏析课属于美术鉴赏课的范畴。在普通高中美术课程标准中提出的美术鉴赏是运用感知、经验和知识对美术作品和美术现象进行观察、体验、鉴别与评价，获得审美经验，提高艺术品位的美术活动^①。文人画赏析课中不仅能看到许多的文人画作品而且对于理解中国优秀的美术作品具有重要的作用。高中生具有一定的知识储备量和历史基础，赏析不同的美术作品时有自己的理解，并从赏析课中培养自己的审美能力。

文人画是中国特有的绘画风格，开展文人画赏析课能够加强学生对中国传统文化的认识与理解。文人画注重强调绘画的意境，学生在赏析文人画的过程中能够体会文人画的深刻内涵，培养学生积极向上的审美能力。在文人画赏析课教学中，文人画的掌握程度与教师的讲授方式和引导是分不开的。教师在文人画赏析课教学中必须遵循由浅到深的原则，把文人画的知识点讲懂讲透，使学生重点掌握美术作品的赏析步骤。例如在鉴赏文人画作品《虞山林壑图》时，讲授的过程中教师将运用一系列教学策略，在初步赏析阶段学生将会了解倪瓒的相关信息，作品的尺寸、材质、馆藏地，了解画作的题材为文人山水画，布局为“一河两岸”式构图等等。深入探究阶段则要从《虞山林壑图》的笔墨技法以及空间位置出发，赏析出远山近坡的皴擦较繁密，笔法苍劲干笔超然、墨色变化多样等特点。此画与早年时期的画作有所不同，把简淡疏荒进一步发展，体现出倪瓒晚年时期对于隐

逸生活的享受与满足和对人生的感悟。

2.3 文人画中体现的精神对学生的影响

在美术鉴赏课中想要真正地理解文人画只谈自己的视觉印象是远远不够的,必须对文人画进行深刻解读。要使学生了解文人画作品的背景、题材、皴法、笔法、墨法等去体会文人画作品所展现的精神世界还要正确地引导学生认识文人画作品中展现出的积极向上的一面,树立正确的审美观念。文人画赏析课教学绝对不仅是对文人画知识的讲授与梳理,更重要的是体会文人画背后所蕴含的意境与精神。

文人画作品中往往蕴含着大量的知识点,不仅涉及到文人画的绘画技法还涉及到许多历史文化方面的知识。伴随着科举制的兴起,文人、士大夫都善于诗文和书法。书法和绘画的工具也相同而且早在远古时期就存在用线造型的技法,所以文人在绘画方面更加的容易上手。由于当时所处的时期,文人画家用绘画自娱或用绘画的形式为政治统治服务。因此,文人画中必定含有文人的思想感情、人生观、世界观以及所谓的“风度”“人品”等主观情绪。他们将心中所想经由画作表达出来,聊以自娱。

文人画赏析课的教学任务不仅仅是使学生懂得如何去鉴赏一幅文人画作品,还包括文人画背后蕴含的画家的心境和价值观。或许文人画精神对于学生而言是抽象的,但这种精神却在潜移默化地影响着学生的审美观念。画作中体现出的画家的心境往往与画家的经历和所处的环境有关。增强学生的艺术修养与审美,学生在欣赏美术作品时就是在增强自己对美的感受力,在老师的积极引导下继续深入作品时,学生的所观所听所感就会深入到画作的本身从而去体会画家的人生价值观。在这个思想过程中,学生就多一份对价值观的思考。

文人画把人品放在第一位,其次才是画品。文人画崇尚的“人品”对学生的品德也会产生影响。例如,文人常常将所画之物予以象征寓意,文人常以“四君子”梅兰竹菊为代表。梅花代表着不畏困苦坚守的初心和永不屈服的精神。兰花素雅天真淡泊名利最好的象征。竹子无论什么情况都屹立不倒,挺直地站立着。菊花从不与百花争艳象征不随波

逐流,默默地付出,坚守自己的初心。画家通过这一题材借以自喻启发了人们高尚的情操。对于学生品德的培养不是速成的,而在于在学习过程中对学生潜移默化的影响,文人画精神对于学生品德的影响也有一定的积极作用。

3 结论

文人画赏析课作为美术课类型中的一种,对于培养学生审美认知具有一定的意义。根据高中美术课程的设定,美术鉴赏类课程安排在高一第一学年进行讲授。其目的是在高中的第一学期,通过大量的美术作品增加学生的审美认知,使学生的对于美的认知发生变化,不仅仅局限于一部分的美术作品身上。让学生更多地了解中国特有的美术作品,了解属于中国的独特的美。综上所述,论文选择文人画赏析课的主要目的是为了丰富高中美术课堂的教学内容,进而通过赏析大量的文人画作品培养学生赏析作品、审美和感知等能力。文人画作为中国画特有的一种绘画风格,不仅能够使学生了解中国独特的笔墨情趣,而且对于学生而言体会文人画中蕴含的精神和人生感悟也极其重要。学习文人画赏析课对于弘扬中国优秀的传统文化也起到了一定的积极作用。

注释

①普通高中美术课程标准[M].北京:人民教育出版社,2017:1.

参考文献

- [1] 王宏建.艺术概论[M].北京:北京文化艺术出版社,2010.
- [2] 黄宗贤.中国美术史纲[M].北京:北京人民美术出版社,2017.
- [3] 杨姣.科举制与文人画的崛起[M].太原:山西美与时代美术学刊,2018.
- [4] 翁东亭.试论高中美术中国画教学方法的创新策略[J].高考,2019(31):189.
- [5] 程鑫.比较法在高中美术鉴赏中的应用[J].美术教育研究,2019(20):152-153.
- [6] 宋葛.简论中国文人画统的审美趣向[J].开封大学学报,2019,33(1):80-82.
- [7] 杨莉萍.传统文人画色彩的文化表征研究[J].文化产业研究,2020(1):321-329.