

Exploration of Teaching Practice in Middle School Art Class *The Charm of Chinese Painting*

Shuming Zeng

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Chinese painting is an artistic treasure in traditional Chinese culture, which combines traditional Chinese culture with art and has a moving artistic charm. The study of Chinese painting builds a bridge for students to explore Chinese painting and traditional culture. In order to better inherit and develop Chinese painting art, it is necessary to attach importance to the position of Chinese painting in art teaching. In the teaching of Chinese painting in middle school art classes, through the study of brush and ink techniques, students can not only lay a foundation in Chinese painting techniques, but also perceive the beauty of Chinese painting materials. This paper focuses on the core literacy of the art subject and explores the teaching of the middle school art course *The Charm of Chinese Painting* from two aspects: teaching content and teaching methods.

Keywords

middle school art; teaching chinese painting; pen technique; ink method

初中美术课《中国画的笔墨情趣》的教学实践探索

曾淑茗

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

中国画是中华优秀传统文化中的艺术瑰宝, 它将中华优秀传统文化与艺术结合起来, 具有动人的艺术魅力。中国画的学习为学生搭建起一座探索中国画与传统文化的桥梁。为了让中国画艺术获得更好的传承与发展, 必须重视中国画在艺术教学中的地位。在初中美术课的中国画教学中, 通过笔墨技法的学习, 学生既可以奠定中国画技法基础, 又可以感知中国画的材料之美。论文围绕美术学科核心素养, 从教学内容、教学方法两个层面对初中美术课《中国画的笔墨情趣》一课进行了教学探索。

关键词

初中美术; 中国画教学; 笔法; 墨法

1 初中美术学科核心素养

美术学科核心素养的提出和在教学中的运用, 是美术课程改革进入新的阶段的一个信号。在美术教育中重视对学生核心素养的培养, 有利于增强学生的创新思维。在美术课上, 教师应采用创新和多样化的教学方法向学生展示美传达美, 提高学生对美术学习的兴趣, 培养学生的美术基本技能, 提高学生的审美能力。

基于美术核心素养, 在《中国画的笔墨情趣》一课中, 笔者将其分为三个模块, 即中国画作品欣赏、中国画笔墨实践、中国传统文化拓展, 按照这三个模块一一进行, 并且这三个模块分别体现了各自对应的核心素养要求, 帮助实现本课的教学目标^[1]。

【作者简介】曾淑茗(2002-), 女, 中国湖南邵阳人, 硕士, 从事中国画艺术研究。

第一, 中国画作品欣赏模块, 体现了美术核心素养中的图像识读和审美判断素养。在本模块学习中学生会欣赏和评价中国画作品, 有利于提高学生的美术鉴赏与审美能力。教师应积极地引导学生从多个角度鉴赏美术作品, 让学生学会寻找优秀美术作品中的闪光点。并且能够激发学生的求知探索欲和国画学习兴趣, 为后续的中国画学习打好基础。

第二, 基于美术表现素养的中国画笔墨实践模块。通过上一模块的学习, 学生已经初步掌握了判断中国画作品好坏的能力, 把从鉴赏中国画作品时学习到的知识运用于笔墨实践中, 再运用实践习得的知识完成作品。在《中国画的笔墨情趣》一课中, 就要求学生运用所学的中国画笔墨知识, 将理论应用于实践, 绘制一幅水墨画^[2]。

第三, 基于文化理解素养的中华优秀传统文化拓展模块。在进行这一模块时, 学生已经经历了鉴赏阶段和实践阶段, 对中国画知识已经有一个初步的掌握。在本模块中, 主要通

过中国画的材料特性以及其所展现出的独特效果,引导学生体会中华传统文化的艺术美,增强学生的民族自豪感^[1]。

就《中国画的笔墨情趣》这一课而言,教师在教学中不仅应帮助学生掌握必要的绘画技巧,而且应关注学生在美术作品鉴赏、美术文化理解等多个方面的提升,以全方面培养学生,帮助学生实现全面发展。分模块教学能整合本课中零散的知识点,能够帮助学生提升学习效果。

2 《中国画的笔墨情趣》的教学内容

2.1 中国画作品的艺术之美

中国画的艺术美,承载了中国人在悠久历史中积累的独特的审美精神与思想文化,正是其承载的精神内涵和独特的艺术之美,使得中国画成为独立于世界画坛的一朵奇葩。在赏析经典水墨画作品时,教师带领学生不仅要看到作品表现的物象内容和画家创作时的背景等,还要引导学生在观察画面的同时,学会站在画家的角度,感受画家在作品中为什么要使用这种表现手法,体会画家在作品中抒发了怎样的个人情感^[4]。

例如,在《中国画的笔墨情趣》教材上展示的郑板桥的《兰竹册》,郑板桥是一位擅长画兰竹的文人画家,以“胸有成竹”闻名,他画的兰不仅追求外表画的形似,还体现出兰花高雅坚韧的品格。通过鉴赏这一课中的中国画作品,学生能感知中国画作品的美,理解画家寄寓在画中的对生活的感慨,另外中国画作品也是艺术家品格的反映。

本课引导学生学会欣赏体味作品中传达给我们的意境之美,感受中国画不同于其他画种的独特的美。学生通过分析画家是如何通过笔法、墨法、构图、虚实对比等美术语言来达成对画中个人精神世界的营造,从而理解中国画的精神与特点,体会品味画家通过作品传达的意境与精神内涵。

2.2 引导初中生感受中国画的笔法墨法

在中国画创作运笔用墨的过程中行笔的力度轻重、节奏快慢以及墨色的浓淡干湿,是画家的创作心态在画面上最为直接的表现,两者相辅相成。水作为画面的媒介使墨产生了“焦、浓、重、淡、清”五色,并且赋予了墨色彩感,即使没有其他色彩,画面也不会显得单调乏味,可以说正是水墨使中国画产生了独特的“东方韵味”。在《中国画的笔墨情趣》一课中,我们正是要带领学生体会这种独特的“东方韵味”,再通过进行笔墨实践,学生掌握中国画如何运用笔墨创作出具有美感的画面,并且学会用笔墨来传达自己的情感,敢于大胆地尝试,在作画的过程中体会笔墨的艺术魅力^[5]。

《中国画的笔墨情趣》一课的教学难点在于学生能够区分并且利用好干笔和湿笔的特性,初学中国画的中学生容易将干笔湿笔与浓墨淡墨混为一谈,在作画时影响画面效果。我们在教学中应该让学生理解,虽然控制加入水量的多少可以使墨色发生改变,但并不是墨色越浅墨就越湿,让学生明白浓淡墨和干湿墨的不同。通过课堂实践学生理解

是在要使用的墨色已经调和完毕之后,才区分干笔和湿笔。例如,已经调出淡墨后,毛笔蘸取比较饱满的墨水量时作画的就是湿笔,而通过挤压等手法让毛笔中的墨水量减少时再落笔的就是干笔。因此告诉学生浓墨和淡墨都可以区分出干笔、湿笔。

2.3 中国画绘画材料的特点

在本课教学中的传统文化拓展模块教学中,学生通过观察和使用中国画多样并且独特的绘画材料来领略中华传统文化的魅力,帮助中华传统文化更好地传承。中国画的绘画材料最具代表性的就是“笔墨纸砚”,有着鲜明区别于西方绘画材料的特性和质地。中国画材料的特性影响了中国画独特的艺术语言,中国画材料中毛笔的运转自如、墨色层次的丰富多变、宣纸的“润”和“渗”等特性、绘画颜料的多彩绚丽等,正是中国画材料区别于西方绘画材料的主要特点。通过本课学习,学生能够初步掌握中国画材料的这些特性,实现本模块的教学目标^[6]。

3 通过实践任务驱动达到核心素养的目标

在《中国画的笔墨情趣》一课中组织学生分小组尝试不同的墨法,感受不同墨法的效果,同学之间互相交流讨论,大胆运用所学的笔墨技法绘制一幅水墨画,最后教师进行总结,帮助学生巩固所学知识并对其作品进行评价、指导。通过进行笔墨实践,学生能够了解不同笔法墨法的特性,区分干笔和湿笔,初步掌握不同笔法墨法的绘制方法,并且最终能够将掌握的知识整合起来绘制一幅水墨画。学生通过本课堂的学习,能够提高对中国画笔墨的掌握程度,加深对中国画意境的理解,提高审美素养和美术能力^[7]。

3.1 采用微课等方法使学生直观感受

微课具有针对性强、不受空间限制等特点,适用于当前初中阶段的美术教学。不同学生之间存在着差异,我们应根据不同学生的差异进行针对性微课教学,以确保学生能够根据微课学习到自己所需要的知识。我们需要以此针对不同需求的学生选取不同的微课。在《中国画的笔墨情趣》教学中,对于已经具有国画基础,且美术动手能力较强的学生,准备关于讲解泼墨法、破墨法、积墨法、宿墨法等形式多样的微课;对于对美术接触甚少的学生,准备关于中国画最基础的笔法墨法(即教材上展示的用笔用墨方法)的微课。通过微课,让学生清晰直观地观察应该如何进行实际操作,以便于进行课堂后续的笔墨实践。

3.2 引导学生自主、探究学习

美术是一门综合性学科,其中不仅包括了美术方面的知识,还掺杂了想象力、抽象思维等许多方面。在美术课堂上应以学生为主,教师为辅,教师应当引导学生主动学习,在学习中发现乐趣,获得成就感,从而帮助学生养成良好的学习习惯,形成一个良性循环。在《中国画的笔墨情趣》教学中:第一,笔者让学生们进行简单的自学,对所学内容有

一个初步的了解,并且设置一些比较简单的问题来检验自学成果。第二,在重点内容的学习时将学生分成小组进行讨论和探究,请小组同学之间相互协作,有助于提高学生的自主学习能力。学生自主探究学习要取得较好的效果,美术课堂的教学方式也至关重要,老师的鼓励引导、多元的教学内容、丰富的课程教学资源 and 活跃轻松的课堂氛围缺一不可。

3.3 学生以小组合作形式进行笔墨实践

在《中国画的笔墨情趣》一课中主要给学生讲解中国画的笔法和墨法,让学生在赏析优秀经典的中国画作品后进行笔墨实践练习,最后让学生按照所学知识完成一幅水墨画。考查学生在实践的过程中运用笔墨的能力,也为之后的中国画学习打下坚实的基础^[8]。

3.3.1 设置不同形式的笔墨实践任务

将学生分成若干个学习小组进行合作学习,学生先观看几种墨法的微课视频后,然后分小组进行笔墨实践(泼墨法、破墨法、积墨法、宿墨法),并且运用所学知识临摹或者创作一幅水墨画,各小组完成之后选出小组代表上台展示和分享自己小组的实践成果和体会,并且进行学生自评,同学之间互评,最后教师给出评价和建议,最后全班同学一起进行总结。

3.3.2 归纳总结实践成果

例如,教师总结破墨法:我们第一次在纸上画的墨迹即将干涸但是还未完全干透时,用比它稍重或稍浅的墨在这团墨迹边缘或勾或擦,两团不一样的墨色相撞,呈现出自然的晕染的效果,这种墨法不仅能够表现出物象苍茫深厚的感觉,而且墨色变化灵活自然,有一种处在雨雾之中的朦胧美感;教师总结泼墨法:同学们作业时用到的泼墨法,分别是用不同墨色的墨块和墨块与墨线勾勒相结合进行泼墨,因为墨块与墨线相结合能够画出更丰富的效果,所以在画面中运用得更为广泛。在画中用纯粹的泼墨,更加肆意洒脱。泼墨后在适当的地方勾勒墨线,能够形成墨和线的对比,丰富画面。

在进行总结评价时,我们应注意进行鼓励式教育,积极地引导学生发现自己的优点,有助于提高学生对中国画学习的兴趣,取得良好的教学效果。

3.4 建立奖惩机制

不管是什么学科,在课上建立恰当的奖惩机制,能够激发学生的竞争力和学习热情,促进教学工作的开展,让学生在良性竞争中不断取得进步。在课上,针对表现好、积极

参与课堂活动的学生,教师应当及时给予鼓励或者适当的小奖励。对于有用心学习但学习效果不佳的同学,也应该多多激励他们,用表扬和奖励作为鞭策的手段,在他们遇到困难的时候引导他们,帮助学生完成一幅不错的美术作品,让他们感受到小小的成就感,从而获得继续前进的动力。针对课上不积极的学生,是要以温和耐心的姿态引导他们端正学习的态度,多展现课堂趣味的一面,使他们产生美术学习的兴趣。但如果出现敷衍作业,恶意扰乱秩序的学生,应当给予一定的批评和惩罚,使他们能够认识到自己的做法是错误的,并且能够改正。

4 结语

中国传统文化历史悠久,种类繁多,能一代一代流传下来的中国画,散发着吸引人的艺术魅力。所以我们不能够停下进行中国画传承与发扬的脚步,还需要加强对中国画教学的重视。通过进行中国画的学习学生能够更加了解我们博大精深的民族文化,增强民族认同感,还能够提高学生的审美能力和动手能力,有利于帮助学生实现全面发展,这正是美术教育中学科“核心素养”要求的集中体现。中国画的传承,需要教师们的不断努力,利用多样的教学方式帮助学生提高中国画美术能力和审美能力。此外,教师还需要不断地提高自己,多学习多研究,保证自身具有优秀的中国画素养,这样才能结合实践教学工作找到更多提升中国画教学效果的方法和策略,为中国画的传承和发展奠定良好的基础,使中国画的传承更加具有生命力。

参考文献

- [1] 宋晓波.浅议中国画的笔墨技法[J].美术大观,2010(3):16.
- [2] 巴雪峰.浅谈中国画教学中笔墨技法的运用[J].河南教育(职教版),2013(Z1):102-103.
- [3] 郑雅楠.中国画笔墨技法教学探索[J].美术教育研究,2017(8):182.
- [4] 简睿.实验水墨在初中美术教学中的实践研究[D].海口:海南师范大学,2018.
- [5] 徐达.浅谈中国画教学中的笔墨情趣[J].当代家庭教育,2019(11):187.
- [6] 刘靳然.农村初中美术“微课”教学案例研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2019.
- [7] 何蓉.中学美术教育中中国画教学的问题及措施分析[J].当代家庭教育,2020(5):100.
- [8] 马志礼.中国画教学中笔墨技法的运用探析[J].智力,2020(23):57-58.