

How to Play the Leading Role of Teachers to Make the Traditional Chinese Painting Classroom More Dynamic——Analysis of the Diversified Teaching Methods of Chinese Painting in Primary School

Zijun Zhun

The West Campus of Yangzhou Yucai Primary School, Yangzhou, Jiangsu, 225100

Abstract

Chinese painting is the essence of Chinese traditional culture. Children learn Chinese painting and accept the influence of Chinese traditional art from childhood, which can cultivate national pride. However, the learning process of traditional Chinese painting is boring, in the process of repeatedly training techniques and copying, students not only lose interest and enthusiasm for the art of traditional Chinese painting, but also stifle children's imagination and creativity. So what are the causes of this phenomenon? How can we let children keep their interest in traditional Chinese painting while learning and innovating traditional brush and ink techniques? The leading role of teachers is particularly important.

Keywords

traditional Chinese painting; brush and ink; teacher; leading role

如何发挥教师的主导作用，让传统国画课堂变得更有活力——浅析小学国画课堂多元化教学方法

祝紫君

扬州市育才小学西区校，中国·江苏 扬州 225100

摘 要

中国画是中国传统文化的精髓，儿童学习中国画，从小接受中国传统艺术的熏陶，能培养民族自豪感。然而，传统国画学习的过程是枯燥乏味的，学生在反复训练技法、临摹的过程中，不仅对国画这门艺术失去了兴趣和热情，同时儿童的想象力和创造力被扼杀。那么，导致这一现象的原因是什么？我们又如何让儿童在学习、创新传统笔墨技法的同时又能保持他们对国画的兴趣呢？教师的主导作用就显得尤为重要。

关键词

传统国画；笔墨；教师；主导作用

1 为何学生对国画失去了兴趣和热情

中国画的课堂上教师都会很认真地教授学生在绘画时所要掌握的笔法和墨法，所谓的“侧锋”和“中锋”也就是笼统地被称为笔法，而古人所说的墨分五色——“焦、浓、重、淡、清”就是我们讲的墨法，笔者想这些都是学习中国画的基础，是教学中必不可少的技法传授，然而，笔墨的学习需要的是文化修养和时间的不断积累，孩子（4~16岁）的心理发展水平是无法达到能理解和掌握笔墨的。况且，临摹是成人接触中国画以及传承中国画的方式，成人对中国画“笔墨”

的认识和理解，一般是从具体的临摹开始。这样去学得“笔墨”的方法，个别的孩子可能还能接受，但是对于儿童群体的大多数来说，孩子们会是很不适应的。强制性的临习（临帖），在中国各地的书法教学里比较普遍，也尚无他法可以替代。但是，儿童水墨画学习过程，如果按照学校班级制的设立，实施强制性临习教学，很多学生的心理上可能会受到某种压抑。教师如何去调节，让孩子既可以对传统国画作品心理上的顺应，又可以在临习过程之后个人的水墨当中保持个性，成为美术教师们需要研究的难题。下面，笔者从以下几点谈谈如何发挥教师的主导作用，让传统国画课堂变得更有活力。

2 师古人之心，而不师古人之迹

在儿童水墨画教学中，美术教师应该都明白何谓“六法”。中国画的“六法”中的“传移模写”之说，是南朝齐谢赫的著名论断^[1]。但是，如果教学中简单地将对“笔墨”的认识放在临习过谁的画，就得了谁之法，那就是谬以千里。因为，不同的人对于同一幅中国画历史名作，对其“知”的程度，存在着一个人认识能力强弱的问题，存在着这个人文化素养深浅、厚重的问题。

学习、继承传统并非是指紧紧能非常相似地仿制某家、某法的笔迹，更重要的是能读解出形成这种笔墨感觉的笔墨程序，能认识到如何用笔、用墨的规律，特别是能跳出画面的视觉器官表征感觉，发现和认识到笔墨痕迹之外的“无形”之意。石涛言：“师古人之迹，而不师古人之心，易其不能出人头地也，冤哉。”说的就是这个意思，因此，在儿童学习传统的“笔墨”时，我们不是让学生去临摹名作的“外形”，而是以美术欣赏为引领的中国美术文化的学习，这样打开了孩子们的眼界，引导他们的作业样式的临习，作品中呈现出具有童趣的个性画面。在临习古人作品的基础上，寻找孩子们个人的水墨表现语言，逐步理解和认识中国美术的精髓。

3 材料多元化的运用

传统国画创作，我们要用到的材料就是笔墨纸砚，国画颜料等，这些传统的材料将儿童的思维紧紧的束缚，无法激发儿童的创作热情和培养他们的创造力、想象力。那么，教师的正确引导就显得尤为重要。

在笔者国画教学课堂上，一开始引导学生去感受手工毛边纸的质感，并且鼓励学生大胆尝试在手工毛边纸上作画，再引导学生：“我们还可以运用哪些绘画工具来丰富画面呢？”有的学生想到了他们非常熟悉的油画棒^[2]。在国画山水这一课，除了传授传统的国画技法（皴，勾，染）以外，笔者让学生在毛边纸上进行创意山水的创作，学生对这种探索性的画法非常有兴趣，在毛边纸上先用毛笔进行了山体的一些勾勒，然后用淡墨进行皴染，最后用油画棒在画面上增添了一些树木，色彩对比强烈，学生的想象力是无穷的，也是老师无法预知的，有的学生直接用油画棒进行皴染，使画面有了青山绿水的味道，但是这种青绿山水又不同于传统的青绿山水，学生的创作热情被尽情地激发出来，再后来的一些创作中，学生大胆运用丙烯颜料进行电线杆的作品创作，让整个画面

充满了色彩的活力，传统的国画与现代的创新有机地结合在了一起，形成了属于学生的创意国画。多种材料融入，不仅成就了一幅幅有创意的作品，更重要的是它还激发了学生学习国画的热情，充分发挥了学生学习国画的积极性，让学生成为课堂真正的主人^[3]。

图1 国画展示图

4 让教学内容更加贴近孩子的生活

传统的国画课堂中，我们总是在画一些诸如花鸟、山水系列的国画作品，这些作品是我们学习笔墨的源泉，不能成为儿童一直绘画的范本。在教学实践中，笔者紧紧地抓住学生们感兴趣的内容，如生活中的闹钟、电风扇、书包、茶壶系列，包括孩子喜欢的小动物——昆虫系列，生活中孩子感兴趣的物品，场景都可以成为他们笔下的作品，在构图上，笔者也给孩子们做了相关的引导，有些孩子在绘画昆虫系列的作品时，作品中留白较多，笔者引导学生在空白处写一首关于昆虫的小诗，整个作品加上画面上的题款文字，都体现出画面的完整，更体现出儿童特有的稚朴和童真。

作为中国扬州人，扬州包子是我们熟悉的，笔者也将这个具有地方特色的内容运用到国画课堂中，孩子们很感兴趣，因为这是他们熟悉的，在画面中，孩子根据包子的不同颜色进行了皴染，色彩非常丰富，他们用自己独有的笔墨语言，绘制出了对家乡的热爱。在此基础上，笔者还带领部分孩子来到校园的一角，进行写生的作品创作，在笔者的引导下，

孩子们通过自己的观察,用自己的笔墨语言去创作了一幅富有生命力的作品,这一尝试性的教学实践,摆脱了传统课堂教学资源的束缚,让孩子在更广阔的视野中汲取艺术的养分^[4]。

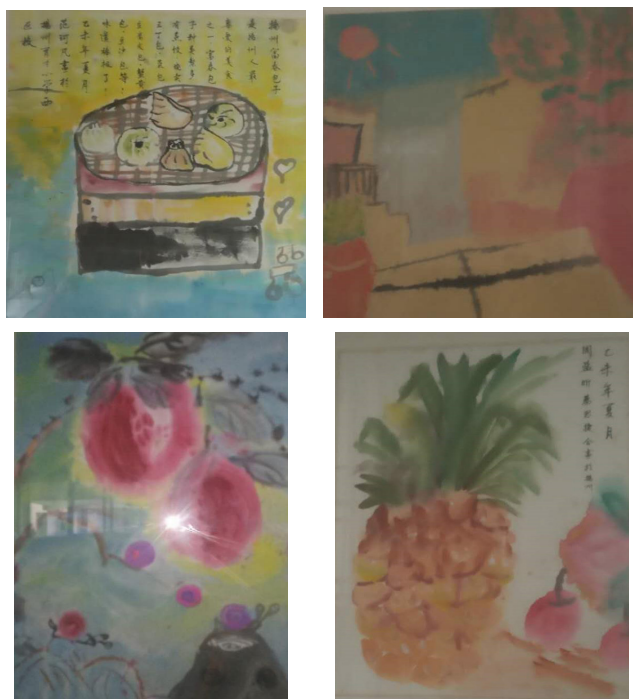

图2 学生的国画展示图

5 结语

哲学家说:“适合的就是最好的。”对于儿童国画的教学方法,只要是适应儿童的心理发展水平的,就是最好的,在当今这个飞速发展的信息时代,学习传统是必需的,从传统中继续创新,创造出适应儿童国画的教学方法,值得我们每一个美术老师去思考,探索,实践,检验,再实践,相信只要我们努力引导孩子去探索、去尝试,未来的孩子们一定会将祖国的传统文化发扬光大。

参考文献

- [1] 周悦. 浅谈小学美术国画课教学方法 [J]. 基础教育论坛, 2019(34):135-136.
- [2] 袁益娇. 寻民族文化之根——浅析儿童水墨画教学多元化评价的作用 [J]. 名家名作, 2018(01):77.
- [3] 许春荣. 浅谈学前教育专业国画课堂教学方法的研究 [J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2013(01):94-95.
- [4] 蒋玉华. 小学中国画教学活动的综合性与多样性研究 [D]. 福州: 福建师范大学, 2012.