

美育视角下的高校国画课教学创新

楚 梵

(韩山师范学院, 广东 潮州 521041)

摘要: 在中国的教育体系中,艺术教育一直占据着重要的地位。其中,国画作为中国传统文化的瑰宝,具有独特的艺术价值和教育意义。在高校教学中,国画课不仅培养学生的审美能力,还传承了中国传统文化。从美育视角出发,进行高校国画课教学创新,符合学生美学素养发展需求与文化复兴潮流。基于此,本文首先分析美育的内涵,国画作品中的美学元素及其美育价值,而后立足于教学实际探讨美育视角下的高校国画课教学创新路径,以期为各位同行提供参考。

关键词: 美育视角; 高校; 国画课; 教学创新; 路径

国画作为一种视觉艺术形式,具有独特的艺术魅力和丰富的文化内涵。通过国画教学,可以促使学生深入了解中国传统文化的精髓,提高学生审美能力和艺术修养。人才培养过程中,应重视国画课美育作用的发挥,通过创新教学内容、融合现代科技、拓展实践教学渠道、构建多元化的评价方式等措施在教学创新活动中融入美育视角。

一、美育的内涵

美育,强调对美的感知、理解和追求的过程,它通过培养学生的审美能力、创造力和表达力,使学生能够更好地理解和欣赏生活中的美好事物,提升自己的生活品质和幸福感。在新时代,美育的内涵是十分丰富的,它不仅包括对艺术作品的欣赏和理解,还包括对生活中的美好事物的感知和体验。在美育的过程中,需要引导学生通过观察、思考、实践和体验等多种方式,去发现、感受、理解和创造美。首先,美育是一种情感教育,它能够激发学生内心的情感,使学生能够更好地感受到生活中的美好事物。在美育的过程中,需要引导学生通过感受和体验不同的情感,去理解不同的艺术形式和表达方式。其次,美育也是一种创新教育,它能够激发学生的创造力,使学生能够更好地表达自己的想法和感受。在美育的过程中,需要引导学生通过观察、思考和实践等多种方式,去发掘自己的创造力和表达能力,以促使他们更充分、准确地表达自己的想法和感受。

二、国画作品中的美学元素及其美育价值

国画不仅是一种艺术形式,更是一种心灵的表达和文化的传承。它作为中国传统文化的重要组成部分,具有丰富的美学元素和独特的美育价值。国画作品中的美学元素,主要体现在线条、色彩、构图和意境等方面。线条是国画的基本构成元素,它通过粗细、曲直、虚实等变化,传达出独特的韵律和节奏感。色彩则以淡雅为主,通过墨色的深浅、明暗、冷暖等变化,呈现出独特的画面和氛围。构图方面,国画讲求留白和布局,注重画面的整体感和均衡感。意境方面,国画作品则强调对生活和大自然的感悟,通过物象的描绘传达出深远的精神内涵。国画的丰富美学元素,决定了其美育价值主要体现在对人格的塑造、对审美的提升以及对传统文化的传承等方面。通过欣赏国画作品,可以陶冶学生情操、开阔学生心胸,培养学生形成高尚的人格和良好的审美趣味。同时,国画作品也是传承中国传统文化的重要载体,通过对国画的学习和欣赏,可以加深学生对传统文化的理解,增强学生对传统文化认同感。在现代社会,国画作品的美育价值更加凸显。面对

多元化的文化冲击和快节奏的生活方式,教师需要引导学生从国画中汲取传统文化的智慧和力量,使他们获得心灵的平静和精神的滋养。通过欣赏和学习国画作品,可以使学生更好地认识自己、理解生活、感悟自然,从而更好地面对现实和未来。

三、美育视角下的高校国画课教学创新路径

(一) 强化教学内容创新,提升学生美学素养

1. 选择具有代表性的国画作品,提升美育作用

选择具有代表性的国画作品,引导学生进行深入剖析,是培养学生审美能力和文化素养的重要手段。教师要代表性的国画作品为例引导学生深入剖析国画作品,创新高校国画课教学路径。比如,出自北宋张择端之手的《清明上河图》是一幅大型画卷,描绘了北宋都城汴京清明时节的繁荣景象,展示了当时的社会生活、建筑风格、交通工具等,具有极高的历史和文化价值。在教学中,教师可以引导学生从以下几个方面进行深入剖析。首先,是作品的艺术风格。画家绘画风格在《清明上河图》中得到了充分体现。教师可以引导学生观察画中的人物形象、构图布局、线条勾勒等,分析画家的绘画特点,让学生领略到国画作品的独特魅力。其次,是作品的历史背景。《清明上河图》描绘了北宋都城汴京市井景象,当时社会经济发展迅速,城市繁荣。教师可以引导学生了解当时的社会背景,探讨作品中所反映的历史现象,增强学生对国画作品的理解和认识。再次,是作品的文化内涵。《清明上河图》中蕴含着丰富的文化内涵,如传统建筑、民俗风情、交通工具等。教师可以引导学生从这些角度入手深入挖掘作品中的文化元素,提高学生的文化素养和审美能力。

2. 结合地方文化特色,引入本地美育元素

地方文化特色是一个地区独特的文化风貌和精神内核,是本地美育元素的重要组成部分。在高校国画课教学中,教师应充分挖掘和利用地方文化特色,引导学生深入了解和体验本地文化,增强其对本地文化的认同感和自豪感。首先,教师可以引入具有地方特色的国画作品,引导学生欣赏并分析其中的文化内涵和艺术特点。比如,引导学生欣赏本地画家的作品,促使他们更深入地理解地方文化的独特魅力,更为有效地提高审美能力。其次,教师可以结合地方文化特色,创新国画教学方式。例如,引导学生将地方文化元素融入作品中,通过绘画表达对本地文化的理解和热爱;组织学生参观历史文化遗址、博物馆,让学生亲身感受本地文化的深厚底蕴,并将其通过自己的国画作品展现出来。最后,教师还可以通过合作教学的方式,邀请本地艺术家参与国画课教

学,共同指导学生进行绘画实践活动。这种教学方式不仅可以丰富国画课的教学内容,提高教学质量,还可以加强学生与本地艺术家之间的交流与互动,拓宽学生的艺术视野。

(二)融合现代科技,丰富美育实施手段

1.运用多媒体技术,创新课堂展示形式

在传统的国画教学中,教师通常是通过讲解和示范来呈现技巧和艺术理念。这种方式往往存在一定的局限性,不利于学生把握细节、培养兴趣。而多媒体技术的运用,可以使得课堂展示更加生动、形象、立体,使学生学习更加富有趣味性。从美育视角进行高校国画教学时,要通过不同措施加强多媒体技术应用,进行课堂展示形式创新。首先,教师可以运用多媒体技术对国画作品进行细致入微地展示。通过高清投影仪等设备,将国画作品放大至屏幕,让学生能够清晰地看到每一笔的细节和各处色彩的细微变化。这不仅可以提高学生的观察能力,还能够加深学生对作品艺术特色的认知和理解。其次,教师可以运用多媒体技术将国画与其他艺术形式进行结合展示,提升教学活动对学生思维与情感的激发作用。例如,将国画与音乐、诗歌、舞蹈等艺术形式相结合,让学生在欣赏国画的同时,感受到国画所蕴含的文化内涵和艺术价值。这种多元化的展示形式,可以增强学生对国画艺术感知力,丰富学生对作品的审美体验。最后,教师可以运用多媒体技术进行模拟演示。通过动画、视频等方式,模拟演示国画的创作过程和技巧,让学生更加直观地了解作品的创作方法和艺术特点。相比于传统教学方式,它更加细腻地呈现出创作过程的细节,更加容易激发学生对国画学习的兴趣和热情。

2.构建虚拟环境,丰富学生审美体验

随着科技的进步,VR虚拟实现技术已经越来越深入到人们的日常生活之中。对于高校国画课教学来说,VR技术提供了一个全新的、创新的教学路径。通过模拟画家在真实环境中的创作过程,让学生在虚拟环境中进行艺术创作,能够丰富学生审美体验,提升学生艺术创作能力。高校国画课教学中,教师要通过构建虚拟环境提升美育实效。首先,教师构建虚拟环境。通过VR技术,可以根据教学内容和学生的需求,构建一个虚拟的绘画环境。在这个环境中,学生可以看到真实的自然风光、古建筑、人文景观等,身临其境地感受这些场景中的细节和氛围。同时,为了凸显自然与人文之间的相互关系,还可以在虚拟环境中设置不同的天气、时间等条件,进一步丰富学生感性体验。其次,教师引导学生模拟画家欣赏美景的过程。在虚拟环境中,引导学生模拟画家的身份,从不同的角度、不同的距离欣赏美景,并提示学生观察景物的色彩、线条、明暗等细节,帮助他们提高对艺术的敏感度和认知能力。最后,教师引导学生模拟画家进行艺术创作的过程。通过这一过程,不仅可以让学生们更加直观地了解名画创作的过程,感受大师们的艺术思想和技巧,而且能够提高学生们对国画的认识和欣赏能力。

(三)拓展实践教学渠道,提升学生审美能力

在当今的高校国画课教学中,不仅要注重理论知识的传授,更要关注学生审美能力的培养。审美能力对于国画的学习与欣赏至关重要,它关乎着学生的艺术视野、文化素养以及创作水平。因此,教师应积极拓展实践教学渠道,为学生提供更多实践与探

索的机会,从而提升他们的审美能力。首先,教师可以带领学生走进博物馆,使其近距离感受国画魅力。在博物馆中,学生可以欣赏到历代国画名家的作品,了解国画的史与传承;可以通过与专业讲解员的交流,深入了解国画的艺术特点、绘画技巧以及文化内涵。其次,教师要鼓励学生参加各类画展比赛,这是提升审美能力的重要手段。在比赛中,学生需要将所学知识运用到实践中,通过创作国画作品来展示自己的才华。这样的体验不仅锻炼了学生的实践能力,还帮助他们发现自己的不足之处,有针对性地提高自己的绘画水平。

(四)兼顾过程与结果,构建多元化的评价方式

在美育视角下的高校国画课教学中,整合结果性评价与过程性评价是推进教学评价模式多元化的关键,也是实现教学创新的重要环节。其中,结果性评价关注学生的学习成果,而过程性评价则侧重于学生在学习过程中的表现和进步。将二者有效结合,全面、客观地反映学生的学习情况,能够使教学创新获得更多数据支撑,使美育工作的实施更有针对性。教师应通过以下措施整合结果性评价与过程性评价,夯实高校国画教学创新的基础。首先,是制定综合评价标准。将结果性评价与过程性评价相结合,制定综合评价标准,以全面反映学生的学习情况。在制定标准时,应充分考虑技术水平、学习态度、合作能力等多方面因素,确保评价的客观性和公正性。其次,是强化过程性评价的比重。适当增加过程性评价在总体评价中的比重,以更好地关注学生在学习过程中的进步和表现。

四、结语

总之,国画作品中的美学元素及其美育价值,是不可忽视的重要财富。教师应引导学生深入学习国画课程知识,从中汲取智慧和力量,共同传承和发扬中国优秀的传统文化。具体到高校国画课教学创新实践上,要从美育视角出发强化教学内容创新、融合现代科技、拓展实践教学渠道、构建多元化的评价方式,引导学生感知美、欣赏美、创造美。

参考文献:

- [1]梁舒婷.高校国画教学中中学生创新能力的培养[J].美与时代(中),2023(08):93-95.
- [2]左涵露.微课寻水墨国画育本真——微课在校外国画教学中的应用探究[J].中小学信息技术教育,2023(07):58-59.
- [3]刘大琳.高校国画教学多元化模式的构成[J].美术教育研究,2022(16):142-144.
- [4]邹孟染,陈桃梅.国画写生教学问题再思考[J].书画世界,2021(12):22-24.
- [5]杜秀萍.高校国画教育多元化模式构建思考分析[J].中国民族博览,2021(12):71-73.
- [6]张星波.国画课堂趣味浓策略多维显实效[J].内蒙古教育,2019(27):48-49.
- [7]叶屈秩.高校中国画美术鉴赏课教学研究[J].现代职业教育,2019(10):110-111.

(2019年广东省韩山师范学院校级科研项目资金资助)