

基于多元融合的小学水墨画教学优化实践研究

王向阳

(江苏省宿迁市泗洪县实验小学, 江苏 宿迁 223900)

摘要: 本研究聚焦小学水墨画教学, 依据不同学段学生特点与认知能力, 融合地方文化资源, 构建多元融合的水墨画教学模式。通过水墨画与地方自然资源、人文历史、红色文化等相结合开展单元教学, 并开发系列数字课程资源在县域农村小学推广, 旨在提升学生水墨画表现能力, 构建多学科融合的教学范式, 为小学水墨画教学创新提供有益参考。

关键词: 小学水墨画; 多元融合; 教学优化; 数字课程资源

一、引言

水墨画作为中国传统艺术瑰宝, 在小学美术教育中占据重要地位。然而, 传统水墨画教学常面临形式单一、与学生生活联系不紧密等问题。为激发学生对水墨画的兴趣, 提高教学效果, 本研究探索多元融合的教学路径, 将地方特色文化融入其中, 借助大单元教学与数字课程资源开发, 提升小学水墨画教学质量。

二、小学水墨画教学现状分析

(一) 传统水墨画教学模式的局限性

当前小学水墨画教学多以技法传授为主, 侧重于临摹经典作品, 学生缺乏对生活素材的感知与运用, 作品往往千篇一律, 缺乏个性与创意。学校缺乏专业国画专业美术老师, 教学方法不够创新, 教学方式不够专业, 很难深入开展水墨画教学。

(二) 学生兴趣与参与度不高

由于教学内容与学生生活实际脱节, 且教学方式较为枯燥, 学生对水墨画的学习兴趣难以持续, 课堂参与度较低, 限制了教学目标的达成。学校除了社团外也很难有效持续开展水墨画教学, 缺乏系统性和连贯性, 这也会导致大部分学生没有机会参与到水墨画学习中, 进一步影响了学生的学习积极性。

三、多元融合的小学水墨画教学策略

(一) 水墨画与地方自然资源融合

1. 有效发掘家乡湿地文化资源, 精心设计水墨画学习活动

教师根据不同季节与地域特色, 精心规划户外写生活动。比如, 在春季, 带领学生前往洪泽湖湿地, 观察桃花盛开、柳树抽芽的美景。引导学生仔细留意形状特征, 以及随风摇曳的姿态。在写生过程中, 教师先进行现场示范, 带动学生实地观察和感受洪泽湖湿地的花草树木的魅力, 一边解决技法, 一边把最真实的感受通过毛笔表达出来。

开展“湿地精灵”主题教学活动。组织学生收集螃蟹、鱼、虾等图片材料, 并带领学生到湿地博物馆, 近距离观察动物标本, 让学生用手触摸、用眼观察, 然后尝试用墨汁和宣纸将其表现出来, 并在此基础上进行水墨画创作。例如, 有的学生单独画出几只鸟, 有的学生画出荷叶、荷花等, 有的学生画出螃蟹和水草, 教师就相机引导他们团结协作, 创作出一幅富有洪泽湖湿地自然情趣的水墨画作品。

2. 及时反馈教学效果, 搭建更好的展示平台

通过教学, 学生的作品更具生动性与生活气息, 能真切地表达对家乡自然景观的情感, 同时提高了对水墨画笔墨技法的掌握能力。主要体现在:

生动性提升: 学生在户外写生中观察自然细节, 如桃花颜色

渐变、柳枝姿态等, 作品更生动地展现自然景观。在“湿地精灵”主题活动里, 利用湿地梨园开展写生并创作, 使作品富有生活气息, 能更好地表达对家乡湿地美景的情感。

技法掌握增强: 写生过程中教师的现场示范, 解决了水墨画技巧的教学, 通过面对面的教学, 让学生对笔墨技法的掌握能力得到提高。

(二) 水墨画与人文历史融合

1. 深入整理家乡人物历史, 构建水墨融合育人举措

以本地传统戏剧《泗州戏》为引导。教师先向学生介绍泗州戏的起源、发展, 如服装、道具、表现形式等文化内涵。然后, 让学生分组创作以泗州戏为主题的水墨画。一组学生描绘泗州戏表演的精彩场景, 他们通过查阅资料了解古代泗州戏样式、人物的服饰特点, 用浓墨重彩表现舞台上演员的神情和身姿; 另一组学生则以细腻的笔触展现泗州戏服装道具的画面, 在画面中融入自己的理解, 体现中华传统文化的特点。

深入挖掘本地历史名人故事。例如, 鲁肃的故事, 挂剑台的由来等。教师讲述历史人物的生平事迹、诗歌风格及其在文学史上的地位。之后, 让学生根据对人物的理解创作水墨画, 有的学生以历史人物的生平为蓝本, 用淡墨营造出空灵悠远的山水背景, 再用简洁的线条勾勒出人物的形象, 使作品充满文化韵味。

2. 提升人文理解传承, 培养民族文化自信

学生在创作过程中加深了对地方人文历史的理解与传承, 作品富有文化底蕴, 提升了艺术表现力与审美素养。主要体现在:

文化底蕴加深: 以本地《泗州戏》主题创作水墨画, 学生通过描绘戏剧场景, 或挖掘本地历史名人故事进行创作, 加深对地方人文历史的理解与传承, 让作品富有文化韵味。

艺术表现力提升: 学生在创作戏曲或名人相关水墨画时, 需了解古代戏曲样式、人物服饰, 或历史故事意境等诸多细节, 这使他们学会用浓墨重彩、细腻笔触等多样手法来表现主题, 提升了艺术表现力和审美素养。

(三) 水墨画与地方红色文化融合

1. 结合红色文化设计教学, 厚植革命红色基因

组织学生参观本地的大王庄红色教育基地和淮北抗战纪念馆等, 如江上青革命烈士纪念馆。在参观过程中, 教师详细讲解革命烈士的英勇事迹、战斗场景以及当时的历史背景。回到课堂后, 开展“红色记忆”水墨画创作活动。教师引导学生思考如何用画面表现英雄形象与精神, 比如通过人物坚定的眼神、高举的旗帜以及战火纷飞的背景来体现。有的学生在创作中, 用浓重的墨色表现硝烟弥漫的战场, 用鲜艳的红色描绘烈士们的鲜血和飘扬的

红旗，生动地再现了那段壮烈的历史。有的同学用细腻的笔触表现红色文物，追忆当年的革命风采。

举办红色文化主题演讲与水墨画创作结合的活动。学生先进行红色故事演讲，分享自己所了解的本地红色故事，然后根据演讲内容创作水墨画。这样不仅加深了学生对红色文化的理解，也为他们的创作提供了丰富的情感素材，使作品更具感染力。

2. 感怀革命红色事迹，培养伟大家国情怀

培养学生的爱国主义情怀与民族精神，使水墨画成为传承红色基因的有效载体，同时丰富了学生的创作主题与表现手法。具体体现在：

创作手法丰富：学生通过参观红色革命纪念馆，思考如何用画面表现英雄形象和精神，如用浓重墨色表现战场硝烟、鲜艳红色描绘烈士鲜血和红旗，还通过演讲与创作结合的活动，丰富了创作主题和表现手法。

情感表达深入：红色文化主题的创作加深了学生对红色文化的理解，为他们提供了丰富情感素材，使作品更具感染力，也让学生能更好地通过水墨画这一载体表达情感。

四、大单元教学形式与数字课程资源构建

（一）大单元教学形式

1. 单元主题规划

以融合地方文化资源的水墨画主题为单元，如“家乡印象——水墨画中的湿地文化”单元。围绕该主题，设计一系列循序渐进的教学子课题，包括素材收集、技法练习、作品创作与评价等环节。

2. 教学实施步骤

在单元教学起始阶段，激发学生兴趣，引导学生进行资料收集与实地考察；中间阶段重点进行技法训练与创作实践，教师给予个性化指导；结尾阶段组织作品展示与评价，促进学生相互学习与反思。

（二）数字课程资源构建

1. 资源内容

包括教学课件、示范视频、学生作品展示平台、地方文化资源数据库等。例如，录制教师写生示范视频，按照分类分期分批通过公众平台推出，拍摄地方自然与人文景观图片、视频资料，整理学生优秀水墨画作品并建立线上展示库。

2. 资源推广与应用

通过县域教育网络平台，将数字课程资源推广至全县所有学校。既可以让教师根据教学需求灵活选用资源，也可以让学生自主学习与交流。还可以作为部分不仅具备水墨画社团开展条件的学校选为教程使用。

五、教学实践与效果评估

（一）教学实践

我们选取县内十几所城区和农村小学作为实践对象，在不同年级开展多元融合的水墨画教学实践活动，为期三学年。我们组织教师按照设计的教学策略与大单元教学形式实施教学，并充分利用数字课程资源，使这一形式在县域得到了有效开展。并通过开设研究课、示范课等方式，结合名师工作室活动，有针对性地到个别学校和乡镇展开指导。

（二）效果评估

1. 增强教学实效，提升以美育人水平

增强文化理解与传承：通过融合地方人文历史和红色文化，学生在创作过程中可以深入了解本地传统节日的起源、习俗、历史名人故事以及革命烈士事迹等内容，加强对地方文化的理解与传承。

提升综合素养：在多元融合教学模式下，学生的作品主题更丰富，表现手法更多样。他们既能提高对水墨画笔墨技法的掌握能力，又能提升艺术表现力和审美素养，还能培养爱国主义情怀、民族精神等综合素养。从作品的创意性、技法运用、文化内涵表达等方面进行评价。对比教学实践前后学生作品，发现学生作品在主题深度、表现手法多样性等方面有显著提升。

促进个性化表达：这种教学模式摆脱了传统临摹为主的教学方式的束缚，学生能够结合自己对不同融合元素的理解和感受进行创作，作品更具个性与创意。

2. 激发学习兴趣，发挥融合育人作用

通过问卷调查与课堂观察，了解学生对水墨画教学的兴趣变化。结果显示，将水墨画与地方自然资源、人文历史、红色文化等结合，如以本地传统戏剧为主题进行创作，或是开展户外写生，让教学内容贴近学生生活实际，使学习过程更加有趣，能有效激发学生对水墨画的兴趣。

3. 扎实推进教研实施，促进教科研稳步发展

教师反馈多元融合的教学模式丰富了教学内容与方法，数字课程资源为教学提供了便利，同时也促进了教师自身专业成长，提升了教学能力与课程开发能力。体现在：

丰富教学内容和方法：改变了传统教学模式中内容单一、方法枯燥的状况。教师可以从地方文化资源等多个角度设计教学活动，如组织参观、主题演讲等多种形式，让教学内容更加丰富多彩。

促进教学资源整合与开发：推动了大单元教学形式和数字课程资源的构建。教师能够围绕融合主题规划单元教学，还可以整合教学课件、示范视频、地方文化资源数据库等内容，构建数字课程资源，并通过网络平台推广，方便教学实施。

助力教师专业成长：为教师提供了更广阔的教学创新空间，教师在设计多元融合教学活动、开发数字课程资源过程中，能够提升自身的课程开发能力和教学能力。

六、结论与展望

（一）研究结论

本研究通过水墨画与地方自然资源、人文历史、红色文化的多元融合，大单元教学形式的运用以及数字课程资源的构建与推广，有效提升了小学水墨画教学质量，提高了学生的水墨画表现能力，培养了学生的综合素养，构建了具有地方特色的多学科融合的水墨画教学范式。

（二）研究展望

未来可进一步拓展多元融合的领域，如与现代科技、流行文化等融合，不断丰富水墨画教学内容与形式。持续完善数字课程资源，加强教师培训与交流，推动小学水墨画教学的创新发展，让这一传统艺术在小学美术教育中焕发出新的活力。

参考文献：

[1] 陈鹏, 王丹. 水墨风格在长安文旅产品设计中的应用探索[J]. 艺术科技, 2024, 37(7): 80-82.