

传统壁画对高校国画课堂的意义与影响

温 泉

大庆师范学院美术与设计学院 黑龙江大庆 163712

摘 要: 伴随着我国教育体制改革的不断深化推进,对于高校专业课堂的相关教学质量问题再一次提出了新的要求,在这样的时代趋势引导下,跨学科的相关内容结合问题越来越引起了教师群体的广泛关注和热烈讨论。本文针对高校国画课堂,就如何能够更好地提升传统壁画对这一课堂质量促进进行了深层次的研究和讨论,希望能够帮助相关高校教师进一步丰富自身的教学意义和跨学科内容应用影响,并为提升高校学生的专业素养能力打下更好的基础。

关键词: 传统壁画; 高校; 国画课堂

The significance and influence of traditional murals on traditional Chinese painting classes in colleges and universities

Quan Wen

College of Fine Arts and Design, Daqing Normal University, Daqing, Heilongjiang 163712

Abstract: With the continuous deepening of the reform of China's education system, new requirements have been put forward for the quality of teaching in professional classes in colleges and universities. Under the guidance of this trend in the Times, the combination of interdisciplinary content has attracted more and more attention and heated discussion among teachers. For Chinese painting classes in colleges and universities, the author of this paper on how to better able to improve the traditional murals on the quality of the classroom has carried on the deep research and discussion, hoping to be able to help the correlative college teachers further enrich their teaching significance and content of interdisciplinary application of influence. And it promotes the professional ability of college students to lay a better foundation.

Keywords: Traditional murals; Colleges and universities; Traditional Chinese painting class

引言:

高校国画课堂的有效开展不仅能够集中提升相关专业学生的核心素养能力,同时也能够为学生自身的创作发展和审美意趣培养起到极为重要的影响作用。因此为了更好地提升学生对于国画课堂的学习效果,相关高校教师应当进一步提升自身的教学理念,通过结合国内外先进的跨学科内容深度结合的相关教学思路和应用案例作为自身的理论基础,从而更好地结合传统壁画的相关绘画技巧和表达内涵进行国画教学内容的进一步引申,并为促进学生自身的审美和创作能力起到了极为深远的积极促进作用。

作者简介: 温泉(1968.03—),性别:男,民族:汉,籍贯:河南宜阳,最高学历:大学本科(或最高学位:学士),单位:大庆师范学院美术与设计学院,职称:副教授,研究方向:美术学、壁画、摄影。

一、传统壁画艺术表现的相关内容探究

1. 传统壁画的相关分类

由于整体的壁画艺术主要以独立绘画作为主要形式,并且整体的绘画形式应用历史相对较为久远,因此相关专业人员往往通过以下几个方面来对传统壁画进行有效分类。第一,基本壁画作为传统壁画的主要绘画形式,不仅曾经在古代中国的历史长河当中扮演着重要的历史地位,同时也因为相应的装饰作用和信仰文化传播途径广泛的出现在大众的视野当中。这样的实际情况不仅使得壁画中国古代的文献典籍当中得以普遍的记录与描述,同时也在历史考察的发掘过程中扮演着重要的角色。^[1]例如屈原的相关著作当中就对于宫殿的相关壁画内容进行了详细的描述,同时距今2000多年的咸阳秦朝宫殿中也发掘出了大量的手绘壁画碎片。这些相应的历史信息都呈现出壁画在古代各个历史时代的发展情况,同时也对中国历史信息的进一步补全起到了深远的影响作用。

唐朝作为壁画绘制历史最高峰，不仅将众多的神话故事内容和佛教传承的相关内容进一步与实际居民生活进行了广泛结合，同时也在整体的绘制手法发展上达到了历史的最高点，并在宋朝之后逐步由其他的绘画形式所代替，并慢慢淡化在了历史的长河当中。第二，墓室壁画作为中国传统壁画的另外一种呈现方式，主要集中在历史墓室的修建石壁四周和顶部。这一类壁画的主要内容更多的呈现在与精神和生死攸关的内容呈现上，并结合阴阳意识的相关表达形式呈现出具有中国独有特色的思想观念。第三，传统壁画的另外一种呈现方式主要是以石窟壁画为主，主要体现在佛教相关的石窟雕像故事的创作过程中，通过结合天马行空的山水花卉和场景描绘来呈现出中国古代艺术内容的表达精髓。^[2]石窟壁画以极高的艺术创作水平闻名于世界，并且为中国古代相关历史内容的研究工作开展提供了宝贵的信息，同时也对于提升中国古代历史的艺术发展水平起到深远的影响意义。第四，寺观壁画作为主要呈现在佛教寺庙和墙壁的图案绘制上，主要通过相应的佛教传说和典故作为创作内容，在汉晋和唐朝的发展过程中逐渐由萌芽走向兴盛，并为中国民族艺术的相关历史提供了更加多元化的精彩篇章。

2. 壁画的相关内容分类

由于我国的传统壁画发展历史相对较为优秀，同时不同的历史时期承载的艺术表达作用也各有不同，因此这样的实际情况造成了我国传统壁画的相关内容表达种类相对较为丰富，同时不同的内容和形式也呈现出较大的艺术魅力和艺术价值差异。在实际的传统壁画内容发展过程中，较早期出现的相关内容，主要以历史题材为主，通过作为相关历史典籍的补充途径，从而对于相应的民众产生一定程度的教化作用。除此之外，始终贯穿中国传统文化和传统壁画的设计内容，也包括对于相关神话内容的不断演绎和创新，这些独特的壁画内容呈现不仅体现了中华民族的浪漫主义情感，同时也在另一方面反映了中国古代人对于相关宇宙和世界观念的独特呈现，并为现代中国传统文化的追根溯源起到了深远的影响意义。此外传统壁画对于社会各个阶层的风土人情和人物生活状态的呈现也在壁画发展的过程中不断丰富和创新，不仅对于整体壁画的人物刻画，技术发展起到了深远的促进作用，同时也对相应的装饰类壁画产生了一定程度的影响。^[3]另外相关的宗教类传统壁画不仅大大影响了佛教文化对于中国历史不同阶段的深刻影响，同时也在不同宗教文化的不断碰撞和交织过程中提升了整体壁画文化内涵的进一步浓缩和发展。

3. 传统壁画的构图形式分类

在实际的传统壁画发展过程中，被应用最为广泛的构图形式主要是横列式构图。这样的构图方式，不仅能够更好的方便，将整体的壁画内容进行数层内容的分布排列，同时也有助于观看者通过不同壁画内容的情节顺序进行欣赏，并通过相应的植物和山水结构将不同的独立内容进行有效隔绝，从而更好地提升了单幅画面的信息呈现密度。这样的构图形式应用不仅大大提升了传统毕业化的实际艺术内容表达效率，同时也对后续的其他艺术形势发展起到了深远的影响作用。除了横列式构图形式之外，全景式构图的相关形式作为集中体现中国绘画艺术特点的相关壁画创作途径，不仅大大解放了整体艺术内容表达的局限性，同时也能够为整体传统壁画的三维化表达起到了深远的影响意义。在实际的全景式构图当中，壁画创作人员可以通过相应的形象交错和重叠方式来提升整体壁画近中远不同，空间结构的对比，从而更好地提升了壁画欣赏人员的实际沉静感，同时也为提升整体传统壁画的气势与场面起到了明显的促进作用。

二、传统壁画对高校国画课堂的意义与影响探究

1. 进一步拓宽了学生对于传统的相关认知

在实际的高校国画课堂教学实践过程中，相关教师往往将自身的教学侧重点集中在对于国画现代发展相关技巧的引导和培养上，这样的实际情况，虽然能够在一定程度上提升学生对于国画技术和内容发展的整体过程了解，但是也在一定程度上造成了相关专业学生过分机械和模式化的学习和创作理念。由于现代化的整体文化发展趋势和节奏越来越快，相关的高校学生往往会受到相应的文化趋势影响，逐步转向对于画面张力和视觉冲击力的盲目追求，最终失去了对于整体国画最核心创作意境的有效表达。^[4]为了更好地优化这样的实际问题，相关教师可以通过引入传统壁画内容的相关学习，从而更好地拓展学生对于传统艺术的相关认知界限，并结合相应的传统壁画作品和教学引导过程，进一步促进学生对于自身创作思想观念的深入与激发，并结合人性对于社会历史以及艺术本身的综合性思考，最终提升自身国画创作水平和相关创作思路的进一步优化。在实际的教学工作开展过程中，教师应当结合传统壁画的相关作品进一步找寻历史文化与学生实际生活学习体验的结合点，从而不仅能够更好的激发学生的创作共鸣，同时也能够结合传统文化的相关教学资源优势进行更加多元化的教学引导工作开展。这样的教学形式创新，不仅能够突破学生对于国画课堂中对于传统认知的相关界限，从而在文人画宫廷画的相关狭隘学习事业当中得以解放出来，从而更好地结合丰富多彩的民间绘画和壁画内容实现对于自身国画创作深度和广度的有效拓展。^[5]除此之外，

为了更好地加强学生对于传统绘画与国外绘画的区别认知,教师通过引入传统壁画的相关教学内容,也能够更好地加强学生对于中国传统艺术精神的有效感知,不仅大大提升了学生对于自身创作思维能力和想象空间的有效拓展可能,同时也为进一步提升学生的高校国画课堂学习质量打下了更为坚实的基础。

2. 进一步优化了学生对于国画空间造型的整体思考

在传统的高校国画课堂教学实践过程中,由于整体的教学形式往往集中在对于课程最后的应试考试成绩上得以体现,这样实际情况也造成了整体课程的教学内容朝着能够量化考察的相关教学使用技法逐步延伸和发展。这样的实际情况,不仅造成了学生在潜移默化的学习和考察过程中不自觉的养成对于技法形式的单一追求,同时也在另一方面忽略了对于国画空间造型的整体布局和审美追求。为了更好地解决这样的实际情况,相关教师应当进一步结合传统壁画中对于中国传统文化内在精神的有效表达,来加深学生对于空间造型布局的影响,并结合更加宏大而整体的壁画艺术表达思路来进一步优化和熏陶学生的整体绘画审美能力。由于国画的重要生命力体现在相应的空间造型之中,因此教师通过应用壁画相应的人物结构和画面分割能够有效地提升学生对于空间造型的重视程度,并结合同样的空间静态分布思路提升自身对于国画创作能力的进一步发展,最终实现整体高校国画课堂教学质量的不断优化。^[6]除此之外,由于传统壁画当中对于宗教题材的相关内容涉猎较为丰富,因此相应的壁画内容往往更加注重对于自身想象力的进行延展。这样不注重写实而注重写意的相关创作思路与国画创作不谋而合,能够更好地引导学生尽可能满足对于自身主观心理的创作需求,从而更好地提升自身对于艺术创作自由度的进一步拓展,同时也对自身的艺术化表达途径进行了有效的扩充,因为之后个人的创作发展起到了深远的影响意义。

3. 进一步优化学生对于色彩的有效应用

为了加强学生对于自身国画课堂的学习质量,相关高校教师还可以通过引入传统壁画的相关内容和形式,来进一步优化学生对于自身创作色彩的使用质量。由于中国传统绘画的创作过程中,作者往往通过相应的绘画色彩来强调对于主体艺术情感的直观表达,并结合相应的客体实物来实现主客交融的动态色彩审美观念。而传统壁画当中对于色彩的使用极其广泛,并且通过更加多元化的色彩应用来进一步强调人与自然的强烈色彩对比。这样的创作思路不仅能够引导相关学生进一步提升自身对于不同色彩进行选择搭配的敏感度,同时也能够在实际进行国画作品的创作时更加合理有效的加强对于色彩的使用选择,最终不

仅能加强自身创作作品的情感浓郁程度,同时也能够结合更加丰富的色彩搭配形式来表达自身的艺术创作能力。^[7]除此之外,由于传统壁画的色彩和空间组合能呈现出创作者的主观表达特点,并不仅仅约束于相应的客体呈现和真实刻画。因此这样的创作思路也能够相关高校教师广泛应用在对于国画课堂教学内容的实际教学工作开展中,不仅能够更好的鼓励学生进一步针对自身的创作情感和创作精神实质进行进一步的挖掘与剖析,从而更好地提升自身创作思路的延伸程度。同时也在另一方面提升了学生对于不同空间下色彩的整体变化和应用能力,从而最终实现自身创作作品整体感染力的不断加强,并在不同颜色的搭配选择过程中提升相应的艺术创作美感,最终实现自身国画表达技法和作品生命力的有效加强。

三、结束语

综上所述,在国家和社会对于未来年轻人才全面符合培养的核心要求指导下,相关高校教师应当进一步提升自身的教学积极性,通过结合不同学科不同专业内容的有效应用于结合从而更好的激发学生对于相关专业知识的学习质量和创作兴趣,因为响应国家提出的相关政策号召做出自己的一份重要贡献。这样的教学形式创新不仅能够进一步提升教师自身的教育教学水平,同时也能够结合传统壁画对于空间,造型,色彩等艺术形式的有效塑造和应用进一步提升学生的实际国画绘制能力,并为学生之后的学习发展起到深远的铺垫作用。

参考文献:

- [1]贾爱英.永乐宫壁画临摹课程设置对中国传统壁画传承及中国画艺术创作的影响[J].魅力中国,2015,29(12):100-105.
- [2]张导曦.中国传统壁画现状转换新技法运用——传统壁画材料对中国画保存的作用[J].湖北美术学院学报,2017(2):4.
- [3]卯芳.壁画临摹对高校中国画教学实践的意义——以西夏壁画临摹为研究[J].2022(9).
- [4]紫君祝.如何发挥教师的主导作用,让传统国画课堂变得更有活力——浅析高校国画课堂多元化教学方法[J].教学方法创新与实践,2020,3(13):194.
- [5]尹小晨.中国古代岩彩壁画临摹在当代高校中国画教学中的作用[J].国画家,2020(5):1.
- [6]邵媛.中国传统文化语境下美术专业免费师范生课程改革探析以国画教学壁画临摹课程为例[J].艺术教育,2016(3):1.
- [7]苗丽,王颖.嘉峪关魏晋墓壁画砖艺术对高校美术中国画教学的发散性影响研究[J].新课程导学,2021(13):2.