

传统中国画在高校美术课堂中的价值与开展路径

惠祥海

南昌职业大学 江西南昌 330500

摘要: 传统中国画是中华优秀传统文化中不可或缺的组成部分,也是历代文人墨客的智慧结晶,在当今社会艺术教育领域中仍旧具备极高的价值。尤其在高校美术课堂中,传统中国画能够强化学生艺术修养,提升学生审美能力,因此将传统中国画渗透于高校美术课堂是现代美术教育的必然趋势。但在实际教学中,传统中国画在高校美术课堂中的开展仍存在一定困境,亟待相关教育工作者加以改善。本文以高校美术课堂教学实际情况为依据,分析了传统中国画在高校美术课堂中的价值与困境,并就其开展路径提出了相关提议,以期为同行业人员提供教学新思路。

关键词: 传统中国画; 高校美术课堂; 价值; 开展路径

前言:

在素质教育不断深化的当今时代,美术课程已获得越来越多的关注,且在引导学生身心健康发展方面发挥了极大作用,高校美术课堂也相应在各方推动下日臻完善。与此同时,传统中国画在文化自信大背景下也日渐为人所重视,在高校美术课堂中融入传统中国画教学已成为每位相关教育工作者应当深入研习的重要课题。

一、传统中国画在高校美术课堂中的价值

传统中国画具备悠久的历史,经历了数千年时光洗礼而历久弥新。传统中国画蕴含了浓厚的历史文化底蕴且自成体系,其传承脉络清晰,作品意境高远,形式内容丰富,在现代社会也是不可多得的艺术瑰宝。在当今倡导文化自信的大背景下,传统中国画所发挥的作用尤为重要,学习传统中国画不仅能陶冶情操,培养爱国主义思想,提升民族自豪感,也能为学生营造更为良好的学习氛围,提升其艺术与文化修养,引导学生在学习传统中国画的过程中了解相关历史,进而体会为人处世的道理。例如在明代“八大山人”朱耷的画中常出现的朱耷鱼、八哥、鸭子、猫等形象,往往气质较为倔强,都处于昂头瞪眼的状态,尤其眼睛更为夸张奇特,朱耷笔下生灵的眼睛普遍呈方形,眼珠大且黑,顶在眼眶的上方,显出白眼看天下的神情。乍看之下似乎不具备过多审美价值,但对其历史背景进行深入了解后即可得知,朱耷作为明代皇室后裔,对于清代统治者始终抱有不认同的态度,他一生的画作无一不表达了生灵的蔑视、仇视、傲视、逼视、怒视,每幅画都极具个性,寄托了自身一腔孤寂与高傲、愤世嫉俗等情感。在高校美术课堂中传递此类情感,能在提升学生审美水平之余,引导其了解传统文化,树立民族自尊心,进一步传承与弘扬民族精神^[1]。

二、传统中国画在高校美术课堂中面临的困境

学生缺乏专业基础与文化素养是传统中国画在高校美术课堂中面临的困境之一。在现阶段高校美术专业学

生中,相当一部分学生存在艺术修养不高的问题,对中国画缺乏应有的了解且学习缺乏深度,尤其传统中国画中的配色,如群青、赭石等颜色的调配及运用,部分学生仍难以明确,且对传统中国画的各类技法,如皴法中的斧劈皴与披麻皴等,部分学生也仍难以有效掌握,且难以在自身作品中合理运用。且大部分传统中国画都体现了中国古代哲学思想,释、儒、道都对传统中国画产生了深远影响,但极少高校美术专业学生对其具备深入了解,因此仍需加强此类基础性教学^[2]。

高校美术课堂的传统中国画教学更偏重技法,理论教学所占比重过小是另一困境,在此教学思想下,学生缺乏传统中国画理论知识,仅学习绘画技巧,而对与传统中国画紧密相连的书法、文学等知识都处于一知半解的状态。此情况使得学生难以运用传统中国画理论指导自身绘画实践,也无法抓住传统中国画的精髓^[3]。

三、传统中国画在高校美术课堂中的开展路径

(一) 注重基础性教学,提升学生艺术素养

为使传统中国画在高校美术课堂中进一步落实,教师应当提升基础性教学的比例,提升学生对传统中国画理论知识的了解程度,使其明确传统中国画背后的历史与文化相关内容,从而更具审美能力^[4]。传统中国画的学习对画外功夫尤为重视,囿于画中笔墨技法难以替代作画者的审美理想与精神追求,为使艺术创作达到表达内容与表达形式相统一的目标,在培养学生必要技法之余,兼修画外课程也格外重要。在中国画的数千年历史中,大量画家同时也是书法家、诗人或哲学家,中国古典哲学、中国古代文学与书法都对传统中国画形成了一定影响,因此为使传统中国画在高校美术课堂中发挥更大价值,应当调整传统文化在传统中国画教学中所占比例,以此提升学生文化修养。例如在带领学生赏析清代画家沈容圃所绘《同光十三绝》时,教师应当先为学生讲解同光十三绝相关背景,使其了解同光十三绝是清

代同治与光绪年间涌现的十三位杰出的戏曲演员的统称,而这十三位戏曲演员正是京剧艺术的奠基人,其中不仅有后期位列“四大名旦”之首的梅兰芳的祖父梅巧玲,也有京剧余派老生创始人余叔岩的父亲余紫云,更有“杨三已死无昆丑”的丑角演员杨鸣玉。且在“同光十三绝”中与杨鸣玉同为丑角的刘赶三,不仅开辟了“活驴上台”的先例,借助动物为戏曲增添了观赏性与趣味性,更曾在《十八扯》中为侍立于慈禧太后身边观演的光绪皇帝鸣冤,临时改动台词,说出了“别看我是假皇帝,还能有个座位,那真皇帝天天侍立,何曾得坐呢”一句,逼得慈禧太后不得不为光绪皇帝设立了座位。在此类相关背景介绍下,学生既能提升学习兴趣,也能提升文化修养,在兴趣与修养双重提升的基础上,学生也能更为深入地探索传统中国画的奥秘。

但在新时代中,传统中国画的也需要与时俱进,以保证传统中国画的生命力与创造力,一旦固守传统,也易出现被历史淘汰的问题。传统中国画从某种角度可看作是农耕文明的结晶,在工业化与信息技术高度发展的当下,传统中国画也应当吸收现代文明,以提升自身生存能力。因此在高校美术课堂中,传统中国画也需要融入天文学与生物学、信息工程学等各类新学科,以此丰富学生视野,使传统中国画在新时代更具活力,能在飞速发展的文艺世界中立于不败之地。

(二) 注重教师队伍建设,提升教师整体素质

教师队伍的整体素质与传统中国画教学发展前景息息相关,教师是教学活动的组织者与引导者,也是学生在专业领域内的标杆,因此教师自身的专业水平极为重要。为加强教师队伍建设,提升教师整体素质,高校应当对传统中国画教学现状进行深入分析,积极寻找其中存在的不足,并加大对教师队伍建设的投入。在建设教师队伍过程中,高校可为教师提供定期培训与教研活动,在各类活动中及时传达先进的教学理念,使教师随时更新自身知识结构,掌握当前教学目标。高校也应当积极为教师提供机会,使其能与传统中国画相关专家学者定期交流,以此提升教师对传统中国画的认知水平。此外,高校可开展相关教学竞赛活动,组织教师彼此分享经典教案,提升教师创新能力,教师也可自行组织教学分享会,探索创新教学方法的途径,使多媒体等各类教学手段与教学资源得以更好利用^[5]。例如在《同光十三绝》的赏析教学中,教师可运用多媒体为学生播放相关戏曲片段,如2014年春节联欢晚会中的京剧联唱《同光十三绝》,以此调动学生的学习积极性。教师自身也需要树立终身学习意识,不断探索传统中国画的发展态势,为自身教学注入新的活力^[6]。

(三) 注重课时分配的合理性,提升课程有效性

传统中国画历史悠久,发展至今已形成较为完备的艺术体系与艺术面貌,但在高校美术课堂实际教学中,传

统中国画的有效性始终具备较大的提升空间。学生对传统中国画缺少应有的文化素养,普遍停留在肤浅的认知层面。为解决此问题,高校应当对传统中国画课时进行合理分配,着重提升学生文化素养,积极运用先进的科技手段对内容进行优化,从而促进传统中国画的继承与发展。教师也应当加强传统中国画教学中的历史与人文、哲学等教学比例,使学生充分意识到传统中国画蕴含的意境美,并激发其创作灵感。例如高校可从传统中国画内容出发,选取花鸟、山水、人物中的一方面内容作为主题开展教学,并围绕此主题重新设计教学课程,使学生能够由浅入深地接受传统中国画相关知识,建立相关知识结构^[7]。如将人物画作为主题时,可从时间顺序入手,将战国楚墓出土的《人物龙凤》与《人物驭龙》帛画作为切入点,为学生展示各大历史时期所涉及的人物画,引导学生结合创作背景分析不同历史时期内人物画的特征,深入了解传统中国画的不同形式,使其树立时空观念,全面认识传统中国画。与此同时,高校也可在美术课堂中加入美术心理学与美术教育等其他科目,共同为传统中国画教学注入生命力,使学生在传统中国画的同时提升自身素养^[8]。

四、结语

综上所述,传统中国画在高校美术课堂中发挥了重要作用,相关教育工作者应当在教学过程中对学情进行深入分析,在此基础上渗透传统中国画教学,以此强化学生对传统中国画的认知,鼓励学生积极参与传统中国画教学活动,进一步探索传统中国画的魅力,使中华优秀传统文化得以继承与发展。

参考文献:

- [1]高念华.普通高校公共美术实践类通识课程的开展与思考——以浙江大学中国画课程为例[J].艺术教育, 2021(10): 163-166.
- [2]陈晨.论核心素养视角下高校开展美术教育的途径和策略[J].美术教育研究, 2021(17): 120-121.
- [3]姝娜.基于高校美术基础课上的教学构架[J].艺术研究, 2021(02): 136-138.DOI: 10.13944/j.cnki.ysyj.2021.0114.
- [4]靳森媛,龚彬彬.民族高校美术教育中壮族服饰文化融入析探——以广西民族师范学院为例[J].美术教育研究, 2021(06): 126-127.
- [5]刘大业,高馨雨.中国画色彩表现及在高校美术教育中的应用[J].时代报告(奔流), 2021(03): 92-93.
- [6]石烨华.蒙古马精神在师范类高校美术专业课堂中的融入研究[J].时代报告(奔流), 2021(02): 122-123.
- [7]李亚明.转型背景下高校美术专业《中国画》课程教学改革研究——以河套学院为例[J].教育教学论坛, 2020(05): 204-205.
- [8]郭继鹏.高校美术教育中国画如何汲取地方文化精华[J].大观(论坛), 2019(09): 163-164.