

中国画传统教学体系研究

李东升

大连艺术学院美术学院 辽宁 大连 116600

作者简介:姓名:李东升,出生年月:1972.07.22,性别:男,民族:汉,籍贯:黑龙江省方正县,研究方向:传统中国画。

【摘要】中国画最早起源于汉代,被称之为丹青,现代又简称为“国画”,是我国传统艺术文化琴棋书画中的精髓之一。中国画在内容和艺术创作上,体现出人们对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。中国画传承历史悠久,中国画的教育也在每个时代有着不同的影响和特点,本文将对中国画传统教学进行研究探讨,以寻求在中国画教学工作中分析教学对策,为中国画在现代教育中发扬传承作出一些思考。

【关键词】中国画;传统教学;研究

中国画文化博大精深,注重艺术和技术的结合创作,鉴赏中国画,通过画中对人物、山水、花鸟、鱼虫等体现出关于性情、意志、理想、美与自由、希冀及向往等使人产生共鸣的人文精神。学生在研学中国画的经历过程之中,可以锻炼心性、陶冶情操、升华感情,通过画作表达人文思想意识,从而提高自身对中国传统文化的升华。

1 中国画的探索与研究,以及与西洋画的差别

中国画按照绘画题材可分为人物,山水、花鸟鱼虫三大类;按照绘画技法可分为工笔画和写意画。中国画的主要特点是追求神韵,特别注重意境之美,不局限于物体自身外表的模样,多强调体现内在的生动气质、韵律形成。南朝齐梁时期画家、绘画理论家谢赫一生善作风格画、人物画,他曾在《古画品录》中提出“中国画应‘以形写神’,追求一种‘妙在似与不似之间的感觉’”,这是画家对中国画的深层领悟已经达到一种超凡脱俗的境界,需要研习绘画者自身多画多看多想,去体会中国画的精髓。中国画主要使用毛笔、软头笔或手指画进行作画,在笔法上要求平、圆、留、重、变;墨色上要求焦、浓、重、淡、清;尤其讲究笔墨神韵之功底。从美术学的角度看,中国画轻背景重意境,善于用线条作画,而西洋画线条正好相反都不显著,中西文化对绘画的理念不同,故在绘画中所想要表达的思想就完全不同,这是中西方绘画的显著特点。如果用一句话来概括中国画与西洋内画的区别,那就是西洋画侧重于客观物象形貌逼真的呈现,立意在于绘画表面;而中国画则侧重于物象内在的精神以及作者主观情感的表达,立意在内涵。

2 中国画的传统教学意义

一幅好的中国画具备极高的艺术欣赏价值和收藏价值,从中体现的物体表面的形象以及内在的思想情感都是画作的精华之处,给予鉴赏者以感官和精神上的双重享受。因此,在高校中国画的传统教学当中,教师不光是传授学生绘

画的基础理论知识,还要引导学生剖析绘画作品的内在灵魂以及从中激发的哲学价值,这也叫作“赏析式教学”。通过对学生在精神层面的引入去欣赏分析绘画作品的品味价值,有助于学生提高对中国画的深层认知,提升学生的人文精神层次。故此,高校教师在开展中国画传统教学的过程之中,带领学生领悟绘画的灵魂,打破学生对绘画的固有认知思想非常重要。

中国画是高度追求“骨法用笔”的一种绘画手法,通过骨法用笔透露出绘画作品的灵性跳动,无形之中展现出中国画的内在涵养及文化魅力。因此,中国画对画法、画笔也有要求,不同画笔对绘画所要呈现的美感不同,作画者将笔法、对画作的理解以及个人感情融合起来,才能尽可能完善画的整体,而骨法用笔也是中国画与西洋画艺术最大的区别所在,西洋画用笔具备较强的随意性,而中国画用笔则更具灵活性及规律性。

3 中国画传统教学体系方案

3.1 科学合理设置课程内容及教学进度

中国画课程设置的合理与否,是考量教学效果的关键,同时直接关系到学生的学习成果。中国画发展到如今,在绘画工具和技法上都在不断更替变化,绘画的表现内容丰富、艺术形式也呈现多样不同化。就目前教育现状来看,高校专业学生对中国画的研习并不多,教学时间短,侧重理论知识的灌输,学生对中国画的艺术认知缺乏,学习效率和质量自然无法提高。因此,高校教学内容一定要科学化进行分配,在理论知识的基础之上,应着重将绘画技巧的传授摆在首位,再来提高学生对绘画作品的审美观点,才能有助于教学质量的提升,学生的专业拔高。另外,针对非专业美术生而言,应侧重一种绘画技巧的教学,突出重点教学特点,既达到了教学的实质目的也让学生切实收获绘画知识的积累。在课程的进度方面,要合理根据学生对之前所学知识的理解及运用,调整好节奏分阶段性授课,对于优秀拔尖、

悟性高的学生可以进行进阶跳跃式教学,而对于表现及理解能力欠缺的学生,则可以采取“帮扶”教学,使其共同进步。

3.2 教师队伍整体素养的提高

艺术院校美术学专业教师应具备扎实的绘画功底及深厚的艺术修养,才能发挥自身特长将绘画技艺传授给学生。据了解,目前我国艺术院校美术专业在师资力量建设上面还较为薄弱。以论文、科研课题为主要向导对教师进行职称的评定,存在一定的虚假因素,体现不出教师的真实教学水平。鉴于绘画的特有艺术专业性,有必要提高艺术院校的师资建设,加强对美术学教师自身作品,课程讲义的考核,从而提高他们的专业水平。制定合理的教学计划,要求教师认真落实,把自身的专业水平融入到教学当中。对于教师而言,专业职称的评定固然重要,但也要合理量化教学工作,摆正位置把“教书育人”的宗旨放在第一位,才能提高教师个人专业能力,提高艺术院校的美术学习氛围和环境,使教学得到良性发展。再有,加强对教师的专业培养,有条件的院校可以输送优秀的教师予以进修学习,提高他们自身对专业的业务水平。

3.3 教师要注重对学习方法的研究

之前提到的中西绘画的区别是中国画重意境而西洋画重写实,因此中国画中所表现的情感意境、哲学智慧令人领悟很多内涵,感叹至深。在教学当中,为了让学生理解中国画的博大精深,作为美术学教师不光要研究怎么教,教什么,还要引导学生如何学,学什么。因此,教学方法的运用,在师生之间相成一体,才能正确引导学生用心体会学习绘画给人带来的意趣,使学生提高绘画技巧,在心理上获得精神文化的熏陶培养,激发学生自主学习的积极性。举例,临摹与写生教学在绘画教学中帮助很大,让学生将所学绘画技巧和方法在实践当中进行突破提高,可加深学生绘画作品的韵味美感。需要强调的是,临摹学习不是单一的照本宣科,需要长期积累临摹经验,领悟原作品的画作灵魂运用到自身绘画之中。绘画写生教学则可以通过实物进行观察,通过观察再深入了解,使学生能够抓住物体形态特点还原物体本身,这样既达到了绘画技能的锻炼也融入了学生的真实情感,使绘画作品更为写实传神,有助于培养学生在绘画选题和构图方面的创作能力。临摹注重名家画作的结构形态和绘画意境对学生的植入,写生则注重对学生个人在绘画上自由发挥的表现,两种教学方法相结合的模式,方才可以激发学生的绘画功力,达到绘画以形传神、入木三分的教学目的。

3.4 教师要注重学生的审美观培养

艺术院校在课程体系上规划必须合理,美术学专业沿用的艺术概论及中外绘画史课程有必要性也存在一些缺点,学生没有更多机会去深入研读原创性的经典之作,缺乏对原创作品正确解读。教师要在实践课程当中,加强课堂的延伸性和趣味性,有引导和针对性的代入绘画理论经典,让学生提升绘画观念和思想,提高审美观点。比如,在花鸟画临

摹课上,可以让学生通过阅读一篇描写花鸟画意境的美文,从文字中了解花鸟画所要体现的思想源头,花鸟画孕育大自然的和谐美好,托物言志、借景抒情的表达方式,体会文中作者对花鸟画的欢喜愉悦之情,从而领会花鸟画要体现的意境之美,花鸟画注重的情、景、意、趣,在绘画中使意与景相互渗透,情与趣相互交融,所谓诗情画意,也就是如此。因此,教师要善于挖掘课题重点,引申寓意,调动学生主动对绘画作品进行审美分析,引导学生独立思考、反思。课堂教学是有限的,作为艺术类学习,自我启发是关键,让学生不再被动学习,在自我学习中获得提高,所谓“授人以鱼不如授人以渔”,教师只有明白这一点,才能将教学提到教育的更高深度。

3.5 教师要注重画理画法的研究

中国画的美学特点,是注重审美主体的内在精神,是对画作的直观美感和精神领悟,这就让中国画在表达意境上面比绘画技法更为重要,也从中延伸出绘画的哲学思想。因此,在中国画的创作中,形神具备、神韵一体是它的审美核心。中国画对画理画法的阐述较为简略,在塑造形式上更突显出“画之大意,无刻画之痕迹”的境界,这也是中国画的高妙之处。一幅中国画对画理画法的把握,是对画作本身客观物象的规律、形态、性质做出判断。因此,在教学当中,教师应当将绘画遵循的规律性内容传授给学生,这是中国画教学的另一要点。

3.6 教师要注重学生心性修养的提升

哲学是中国画的根基,中国几千年的历史文化,造就了中国画的光辉历史。在中国传统文化中,中国画本身所蕴含的历史意义和历代画家的人文思想精神是永远值得后人学习和追捧的。换言之,发扬和传承中国画的传统文化,不可以局限于某一种艺术形式,要善于钻研探究传统中国的文化底蕴,将中国画的传统文化精神继续发扬光大。教师应该要求学生多增加阅读,多读画多看画,古今现代的名画都可以去深耕,每一幅画作所体现出的不同气质,都有所不同,比如人物画在表情刻画上,有尖酸刻薄、华丽优雅、生硬豪放、婉转动人等许多种形态表现,每一个画家在表达时都有所不同意境的体现,与画家对当时人物的理解和揣摩有很大关系。因此,多看多读名画好画,从内心领悟画境和意境运用到自我学习之中,将可以提高学生的艺术修养和审美观,才有能力创造出具备灵魂的画作,体现出中国画的艺术风格。

在教学中,教师还要加强学生对中国传统文化的学习,体会传统文化中艺术家的真实感受与情感表达,不仅要提高学生的修养与内涵,更重要的还是提升学生的审美层次,为学生创造绘画教学的精神粮食。中国传统文化中对艺术的理解是“天人合一”,自古儒家思想文化根植在中华民族的血液中,中庸之道乃是天人合一的根本基础,中国画的最高境界就是内心的平和、天然的构图和中庸的思想。人只有在内

心平静、安宁的状态下才能体会这种境界，因此作画者需要遵循的是自然规律，把握事物发展永恒的定律，始终追求民族文化的精神。因此，在中国画教学当中，教师要指引学生将中国传统文化作为中国画创作的底蕴，通过对中国传统文化的研学，修炼出内心世界与人文自然的和谐统一，在绘画创作上呈现出刻意雕塑巧饰、追求自然、淳朴、归真的原始状态，形成自然无形的绘画本质，达到景、物、人与自然界在作画者心中的完美统一，内心深处构建出一个平和心境，开阔其视野又归于宁静的寻常。天人合一的品格修炼，对作画者来说反映的是中国画的高尚品格，同时也是对中华民族文化的传承。

【参考文献】

- [1] 张莉君. 中国画教学中传承传统文化的分析与探索 [J]. 河北广播电视大学学报, 2020, 25(1):87-90.
- [2] 王跃. 传统绘画在中国画教学中的指导意义 [J]. 魅力中国, 2019(30):209.
- [3] 董晓峰. 论中国文化固有理念在当代中国画教学中的再造与转化 [J]. 参花, 2020(4):134-135.
- [4] 陈敬友. 文化传承视域下高校中国画教学的几点思考 [J]. 黑龙江教育(理论与实践), 2019(12):46-47.

4 结语

在中国传统文化的引领下，中国画的艺术价值随着历史的演变所产生的人文思想和精神价值是不可估量的，只会越久越醇。中国画一路传承下来，在每个时代都刻画出经典的烙印，艺术院校教师要在有限的教学课程中，探寻中国画教学的真谛，使学生最大程度受到中国画文化的熏陶和培养，在教学实践过程中，提高自身修为，重视对学生在绘画方法、审美观点、心性修养等方面的提升，让具备有创新性的教学理念普及到教学课程中去，使中国画在未来艺术教学当中发挥出它应有的光芒。