



# 大学美术国画课程教学改革策略探寻

刘琪 高良博

(齐鲁理工学院 山东 济宁 273100)

**【摘要】**国画作为传统绘画形式，在我国美术发展历史上占据重要地位，大学美术国画课程教学改革是弘扬传统文化的关键一环，利于增强国画艺术对大学生的吸引力。下文集中分析大学美术国画课程教学改革策略，以期加速大学生美术素养发展。

**【关键词】**大学美术；国画课程；教学改革；策略研究

## 引言

中国画作为传统文化中的艺术瑰宝，在高校美术专业课程建设中，国画作为重要课程备受重视。伴随高等教育改革工作推进，国画课程教学改革策略研究工作也取得显著成果，但是在课程体系依然有待完善，无论是课程设置，还是教育理念和方法，都存在缺陷，基于此高校应该引入全新的美术教育理念和方法，提高学生的国画创作能力，突出国画课程教学的意义与价值。下面笔者尝试立足从事教学工作的经验，对大学美术国画课程教学改革的思路进行简述：

### 1 理解和掌握国画的学科分支

对美的认知、感知是学生开展美术创作的基础，因此在大学美术国画教学环节需要强化美术理论教学，引导学生理性理解国画的学科分支情况，建立完善课程教学结构。国画的三大分支为人物画、山水画、花鸟画，其中人物画创作过程中遵循研究人体的基本形体、比例及人体运动的变化规律，常用的艺术表现手法包括白描法、勾填法、勾染法等；而山水画的构成要素比较丰富，比如楼台、桥梁、山、水、石、雨、雪、云等；花鸟画又可以划分为工笔花鸟和写意花鸟。在了解国画的基本学科分支情况下，由临摹教学阶段开始，循序渐进地组织教学活动。

### 2 培养绘画兴趣，丰富教学素材

国画的艺术表现形式比较丰富，在指导教学活动的过程中需要教师以学生需求为中心，关注对学生的兴趣培养，拓展教学空间，给学生提供艺术想象的契机。入门教学阶段，选择典型的、新奇的作品，让学生对国画课程产生兴趣，比如近现代的国画名家是学生们所熟悉的，像齐白石、徐悲鸿的经典作品中虾和马，可以给学生提供临摹的案例参考，利用这些经典的名家名作来激发学生参与国画学习的兴趣，此外，还能够充实学生的国画知识。比如山水画临摹教学中，指导学生结合自己的旅行经历，尝试创作国画作品，在创作过程中可以参考名家名作的创作思路，同时要求学生表达自己的独特感受，展示自己的创作风格。

### 3 培养观察能力，优化作品的视觉效果

大学美术国画教学改革侧重于实践教学环节的改革，旨在提高学生的色彩判断能力、形态描摹能力和作品布局能力。因此，在实践教学环节要督促学生重视生活化观察，通过细致的观察、视觉分析，寻找不同事物的共性与特性，积累创作素材和经验，提高国画创作能力。训练学生生活化观察能力的时候，引导学生变幻观察距离的角度，如整体到局部、远景到近景之间的切换，以多角度、不同距离的观察去尝试创造艺术视觉空间，增强国画的艺术表现力。以意象观察法为例，客观观察是基于人的视网膜对外部世界的感应规律，主要体现为整体到局部、局部到整体，二者具有统一关系，表现物象在同一环境中的对比表现。而主观观察则不能够像客观观察一样体现清晰的条理性和逻辑性，它更遵循观察者内心情感的变化，客观事物身上会体现出人的主观情感色彩<sup>[1]</sup>。两种观察方法相互补充，在相悖中实现共通。而我们所说的意象观察法作为第三种观察方法，有其特殊性，应用了客观观察法，但不是“冷眼旁观”，运用了主观观察法，但同时注重“内省”，在艺术创作中可以达到“触景

生情，情景交融”的艺术效果。当然，意象观察方法也体现整体和局部的关系，做到“立万象于胸怀”（姚最《续画品》），也能够体现“静、动结合”的观察视角。

### 4 艺术创作的价值观传递，教学方法灵活多样

在国画课程指导下，我们既要强调有效临摹，同时也要激发学生的艺术创造力，不能让学生在机械化的临摹学习中陷入被动学习状态。在艺术创作中鼓励学生创新、想象、大胆尝试，建立容错机制，不拘泥于固定的创作模式。通过灌输正确的艺术创作观念，可以激发学生的创造力和艺术灵感，开创国画教学的新局面。

#### 4.1 形式多样的尝试教学

在尝试教学中，教师在示范教学环节要给学生提供艺术想象的广阔空间，给学生提供丰富的艺术创作要素，比如随意勾勒的几笔或者颜色的混合搭配，让学生尝试基于教师给出的素材展开艺术创作<sup>[2]</sup>。学生是差异性的个体，他们在艺术创作能力和理念上有显著差别，形式多样的尝试教学方法给学生提供了个性化的学习环境，利于激发学生的创作潜力，不同的色彩，形态各异的事物，有偏静谧的山水画、有偏动态的花鸟画……不同类型国画作品，可以体现学生的创作能力，同时也能够映射学生的性格特点，教师要建立允许学生尝试的教学环境。

#### 4.2 时时换用表现手法

揉纸法、没骨法、填色法、点染法、晕色法、平涂法、擦染法等都是国画的常见表现手法<sup>[3]</sup>，在创作国画作品的时候不同的艺术表现方法营造出来的作品风格也有差别，在创作过程中可以指导学生选择一种或者多种方法，提高作品的艺术表现力。比如没骨法应用过程中，需要学生了解该方法的概念内涵，以此为基础结合艺术作品了解没骨法的艺术表现特点，提高学生的艺术创作能力。

#### 4.3 善用辅助工具指导创作

国画创作中使用毛笔作为基本工具，为了创新教学模式我们可以尝试指导学生选择其它的辅助创作工具，激发学生的创新意识，比如树枝、草叶、碎布等，都可以应用到国画创作中来，为国画课堂注入创新元素。

### 总结

综上所述，国画是我国传统美术艺术的重要形式之一，国画教学是弘扬传统文化的重要方式，但是现阶段我国高校美术专业国画课程体系有待完善，专业课程建设与发展速度缓慢，教学方法单一、教育理念落后，影响学生的国画创作能力发展。面对专业国画课程教学实践中存在的问题，本文尝试提出几点教学改革对策，以期提高专业学生的国画创作能力，渗透美育目标，弘扬传统文化，最终提高专业学生的综合素质。希望上文观点可供同行参考。

### 参考文献：

- [1] 段少军.《国画》课程教学弊端及改革思路刍探 [J].科技展望, 2017, 27 (26): 211-212.
- [2] 白珂.大学美术国画课程教学改革的路径分析 [J].企业文化 (中旬刊), 2018 (03): 234-235.
- [3] 李荣.试析如何深入开展大学美术国画课程教学改革 [J].文存阅刊, 2018 (07): 70-72.