

高校美术教育专业国画课程探究式教学研究

蒋雯

(泰州学院 江苏泰州 225300)

摘要:当前经济全球化下,各国政治、文化、科技等方面均带来了新的持续变化和新的的发展,对于我国的传统文化既带来了新鲜养分也带来一定的冲击。在高校美术教育活动中,中国美术教育体系也受到西方美术教育理念和模式的影响,美术专业课程逐渐西化,国画课程教学缺乏新的改革创新举措,坚持文化自信,弘扬中华优秀传统文化等就势在必行。面对这样的浪潮与挑战,高校美术教师需要重视传统文化的保护、传承与建设,重视中国画课程的教学改革,运用有效的教学策略,开展探究式教学,激发学生学习主动性及积极性,赋予优秀传统文化新的内容和新时代价值。

关键词:高校教育;美术专业;国画课程;探究式教学

在高校美术专业课程设置中,国画课程教学占据重要位置和一定数量的课时。然而目前高校美术教育专业招考和教学中,西方美术的分量更受到重视,对于中国本民族美术发展产生较大阻力,国画课程教学中大部分采用的是西方绘画教学的体系和模式,使得学生的文化认知产生偏差,对于我国优秀文化的传扬和传承具有不利影响。因此,高校美术教育专业要进一步深化课程改革,在国画课程中开展探究式教学,为国画课程的高质量运行和创新发展提供支持。

一、高校美术教育专业中国画课程教学的问题分析

(一)受西方绘画体系影响

美术专业的学生考进大学之前,基本上接受的都是西方绘画的教学体系培训,在此之前少数的有学习和接触中国画的学生,但大部分经过高考美术西画造型的训练,并没有与国画相关的理论知识以及绘画技巧,缺乏对国画的兴趣,甚至有的学生认为中国画比较落后。出现这样状况的原因一是高考美术专业的体制;二是在文化交流融合中,没有注重优秀传统文化的继承和发扬。在我国高校美术教育专业课程考查之中,西方绘画的课程占比例较多,相对传统美术的内容比较少,学生缺乏对传统艺术的关注,很难深层次的学习^[1]。那么对于已有西画基础的高校学习中国画的学生来说,如何认识中国画?如何学习中国画?如何将中国画进行创新融合?是我们中国画课程教学中所有教师所要认真思考和解决的问题。

(二)缺少思想政治教育联系

中华传统文化是多种文化的复合体,单一或单向的教育是不够的,脱离或缺少思想政治教育的所谓认同与发扬不能长足发展。国画课程教学时,教师仅仅关注国画技法教学,机械地重复技法训练,长此以往,学生比较容易产生厌烦心理。更重要的是由于没有正确思想的指引,缺乏对国画的正确认知,没有深入国画教学内容去研究中华文化的精髓,浮于表面,只注重形式表现,使得国画课程教学发展受到阻碍。《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》明确要求,在新时期大学生思想政治教育中要充分发挥中华优秀传统文化的作用。同样,在学习优秀传统文化的同时,大学生的思想政治教育领域重要的理论和实践课题也要有相应的联系和融合。

(三)教学方式缺乏创新性

中国画的教学在长期的发展过程中,没有什么变化,授课方式比较单一,主要还是以教师讲授、示范,学生练习为主,整体课堂以教师为中心,学生被动学习,教学活动的评教环节也以主课教师的评价打分为主。教师在实际教学中,沉浸于固定模式,少有教学方法的创新。在教学中还存在“师傅领进门,修行靠各人”的单兵作战,闭门造车的状态,各自领悟,缺乏合作、分享、交流,教师

引领的平台与机会。在中西文化艺术交流中,有相当一部分的画家运用比较多元化的方式进行革新创作,借助比较新颖的方式呈现。在教学中也需要向学生进行前沿艺术发展的传输,及时提供最新的信息,激发学生的创作。如果学生不能自觉创作,很难深刻意识到国画的艺术魅力,不能有效的继承和发扬我国的国画艺术,使得国画发展受到阻碍^[2]。从而后继发展无力。

(四)宣传传统文化的力度弱

为了有效保障国画艺术长远的发扬,需要重视文化艺术的宣传工作。国画要想有效的继承和弘扬,高校要运用多元化的方式进行宣传推广。国画是我国传统绘画,代表着东方绘画的精髓。国画独特的艺术表现方式,在中西文化交流中占据重要位置,在世界艺术史上有璀璨辉煌的成果。伴随世界文化的不断融合,加之国外文化的冲击,西方文化的宣传不断增加,中国画艺术宣传工作发展受到局限并逐渐减弱。在与“国际接轨”的所谓教育改革下,盲目夸大、照搬、吹捧西方现代艺术思潮与美学观点,忽视或贬低中国传统绘画的美学精神和内涵,有崇洋媚外的势态,对待中国画的发扬和发展有所消极懈怠。

二、高校美术教育专业国画课程探究式教学策略

(一)重视塑造学生的传统文化素养

我国著名的文学家苏轼曾经对王维的诗与画做过如下评价:“诗中有画,画中有诗”。由此,文人画标准逐渐形成,中国画与中国文学二者相辅相成,缺一不可,不断发展。各种不同的文学形式让绘画得以满足文人的志趣将事物的思想情感进行展现,以此让中国画得到新的发展。苏轼曾经说过,诗书画的内在特征是文人心灵和思想的呈现,并且是为了迎合文人精神的需要进行创作的,比较符合诗画一体性原则。到了元代,我国的文人画逐渐趋于成熟,元代山水画的主要代表人物提出了“诗书画印,四合一”的理论,文化底蕴在中国画中具有重要影响。可见塑造学生的综合文化素养在高校美术教育专业国画课程教学中重要性。

以中国画倪瓒的绘画作品《六君子图》为例,教学中教师可以让学生先相互合作探究画作中黄公望的题诗,让学生相互之间对古诗词进行深入的剖析,以更好的了解作品的背景、寓意和作者当时的创作心境,为后续的作品绘画风格的学习提供基础。同样在写意花鸟的学习中,对明末清初的画家朱耷的花鸟作品中的题款,画押等,可以作为一个小课题,在实际的教学活动中让学生对其中的诗句进行深入的探究,深刻的体会到创作者的内心感受,分析作品想要展现的思想情感,感受绘画作者对于亡国的感伤之情,运用这样的方式,让学生自主学习,先重在理解,融汇通共后再学习技法。将优秀的传统文化与艺术作品相融合,可以有效的延展学习者的认知和实践空间,将“技”与“道”融合,把塑造学生的综合文化素

养放在重要位置,让学生更加深刻的探究中国画的价值内涵,爱上中国画这一画种,喜欢上这一门课程,自觉主动投入中国画的学习。

(二)合理借鉴西方绘画与传统中国画的整合

中国画在长期的历史发展之中,逐渐构成了比较完整的艺术系统,中国画的艺术面貌具有自身独有的特性。近现代开始在国画领域中逐渐出现了很多新颖的艺术表现形式,一系列的中西文化的交流发展推动了我国中国画的新发展。在当前社会发展的新时期,中国画的发展进入新的阶段,西方文化思想与现代美术中的创新性的艺术形式发展促进了中国画的进步。在中国画艺术领域中,一些比较著名的画家有徐悲鸿,吴冠中,田黎明,何家英等,将传统的中国画与西方艺术进行整合革新,使得中国画的发展进入新时期。因此,高校美术教育专业在进行中国画教学时,需要教师引导学生进行大胆的探究,寻找中国画与西方绘画的融合点,借鉴、理解、消化西方美术中的精华,有效创作出新的艺术作品,促进中国画的多元化发展,以此更好的继承和弘扬我国的中国画艺术,为中国画的可持续发展贡献力量^[3]。

(三)探究新的材料与技法

在中国画教学活动中,教师可以带领学生一起探究绘画的传统技法和其它画种的绘画技法,让学生观察、分析、研究不同技法带来的新的效果,从中得到训练和启发,学生可以通过实践观察探寻事物的本质特征,训练学生的判断力,让学生手脑可以不断调整,互相配合。同样在中国画特有的作画工具材料的实验中融合其它画种的画材工具,不断地实践和分析,以学生为主体解决实践中所遇到的问题,总结出经验,拓展思路,培育创新意识。这些在实际的训练活动中,进行的探究学习能有效的分析、掌握国画的知识、内涵、程式,体会国画艺术的魅力,让学生的抽象思维得到训练,有效的将抽象与具体事物进行转换,学习运用多种绘画方法,接触多种绘画媒介为国画学习和创作提供有效保障。

(四)挖掘民族文化和民间艺术特色

在国画教学中,教师可借助美术史论和美术基础知识理论的讲解,增强学生对美术文化的认知,立足于中国社会发展的新阶段,让学生对不同历史时期我国美术的内在价值进行探究。还可以结合我国的民族文化、民间艺术进行科学规划教学内容,借助这样的方式,让国画课程内容更有生命力更加精彩,正如鲁迅在“且介亭文集”中写道,“只有民族的,才是世界的”。经过千百年传承、提炼、升华的才更具有生命力和持久力,才能立足于世界。教师利用和挖掘民族和民间艺术对学生进行教学,不断提升对我国优秀传统文化和民族文化的认知,促进学生的综合发展^[4]。

在工笔人物《簪花仕女图》的教学中,可以引导学生在绘画临摹的基础上进行搜集整理作品相关的服饰、发饰、动植物等信息与知识,让学生更好的理解和学习我国优秀的历史文化和精湛的多样艺术。在《韩熙载夜宴图》中分析理解作品中的家具、舞蹈、乐器、执扇等让学生可以更好探究国画作品的绘画技巧以及画师顾闳中巨细入微的观察,潜移默化记忆与描摹精湛的画艺,为学生绘画综合技能的提高提供路径研究和支持。

(五)注重教学方法和手段的多样性

国画课程教学为了推进教学改革,实现教学目标,提升教学质量,在教学方法和手段上可以进行创新的举措。第一,在传统的讲授、示范环节,教师可以把现代信息技术手段融合进去,发挥信息化技术的优势,让课程教学更加多样化,创设学习情境,开展立体式的教学。第二,教师在教学中可以加强与学生之间的交流互动,及时了解学生的不足,给予学生有效指导,与学生之间建立良好的师生情谊,让学生可以在比较轻松的环境中学习。第三,国画教学

的场地可以不局限于专业教室,例如:在学习白描花鸟相关的知识内容时,教师可以带领学生走进校园,把课堂现场教学安排在校园之中,对着校园的花草树木进行讲解和写生,将课堂教学活化。在分小组共同探究《灯盏花》这一绘画作品时,可以让学生观察花卉的生长规律,近距离了解花卉的结构,自由选择自己构图中的折枝。既生动了课堂教学,也让学生更加了解自己的校园,爱上校园的一草一木,一石一水,美术课堂也成为校园的一道美丽风景。第四,挖掘国画课程中的思政内容,国画教学内容中有很多诸如“梅兰竹菊”四君子寓情于物表现高洁人品,郑板桥“一枝一叶总关情”的爱民廉政的题材,还有石鲁《转战陕北》的传统山水画表现革命历史重大题材的画作,均有不同的思想政治教育的意义。第五,因材施教关注学生的个性发展,艺术教育除了共同性,更应关注不同性,在国画教学中强调个性的表现,提出独出心裁,别具一格,才可能促进学生的创新与探索的欲望,提升个人能力,培养个人见解,扬长而优长。第六,增强其他画种的学习体验,例如在借鉴民间美术对中国画创作的启发中,可以让学生借助网络、图书馆、美术馆等资源收集整理年画、剪纸、民间玩具,草编和竹编等相关的材料,加强对民间美术的认知,了解民间美术的应用和特征,拓展学生知识面,融合不同画种的技能,使之转化为国画的素材和丰富的表现形式,进行国画艺术创作的探究,促进学生美术综合知识的积累和发展。

(六)建构多维度评价体系

教学中教师力求开展丰富多样的教学环节,多采用观察、赏析、谈话、探讨、合作、讲评等多元化的方式,让学生融入到学习之中。在此期间,师生之间、生生之间可以建立多维的评价系统,有自我、他人、小组、过程性评价、总结性评价等。也可以在评价队伍中聘请校外专业领域的人员参与,尽量改进和完善教学的评价体系,不再让评价环节“只有一根尺量人”,只有一种声音。通过评价让学生增强对自身的认识,与同学之间构建良好的友谊。此外,学生与教师之间可以进行有效的沟通对话,教师可以给予学生有效的鼓励,让学生不断增加国画艺术学习的自信心,为学生后续的就业发展做贡献^[5]。

为了推进高校美术教育专业国画课程的改革,需要对国画课程进行科学整合,运用适度的教学策略让学生自主融入到国画学习之中,增强学习的兴趣和主动性,以课程教学为主阵地传承和发扬我国优秀文化,培育和提升大学生的综合素养。

该文系江苏省教育科学“十四五”规划2021年度课题“美术师范教育课程学研一体教学改革研究”重点课题(B/2021/01/36)研究成果

参考文献:

- [1]黄永建. 高职院校美术教育专业中国画课程的发展与探索[J]. 美与时代(中),2022,(4):90-92.
- [2]彭正翔. 美术教育专业视阈下中国画教学改革策略探析[J]. 美与时代(中),2020,(10):101-102.
- [3]张欣. 高职高专美术教育专业国画教学核心素养能力的培养探析[J]. 中国民族博览,2020,(16):23-24.
- [4]张海生. 高校美术专业中国画课程教学改革浅谈[J]. 美术文献,2020,(8):102-103.
- [5]宋雅迪. 高职高专类美术教育专业中国画教学改革研究[J]. 内蒙古教育,2020,(24):27-29.
- [6]郭兴. 美术教育专业中国画教学改革的探讨[J]. 艺术评鉴,2020,(8):137-138.