

论中国山水画在小学美术教育中的应用

王 丽

鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾第八小学 内蒙古鄂尔多斯 010399

摘 要: 山水画是中国画的一种形式。山水画主要描绘的是山川、树木、河流等自然景色的一种绘画形式。山水画主要以卷轴的形式居多,是因为卷轴便于保存,以至于古代留有大量的名画保存至今。我了解到山水画的种类主要有工笔、写意、没骨山水等方式。

山水画在我国的小学教育中占有非常重要的地位。为什么这样说呢?我了解到现在很多的孩子做什么事都没有耐心,没有一个好的素养,甚至没有一个好的审美观缺乏对传统文化的了解。导致儿童出现了懒散、学习上出现枯燥的现象,不能形成独立思考的能力,没有一个缜密的思维能力可以去判断事物的好坏。所以我说:山水画在小学美术教学中是非常关键的。

关键词: 山水画; 审美观; 小学教育; 素养; 绘画; 思维能力

On the application of Chinese landscape painting in the art education of primary school

WangLi

The Eighth Primary School of Xuejiawan, Zhungeer Banner, Ordos City, Inner Mongolia, Ordos 010399

Abstract: Landscape painting is a form of painting that mainly depicts natural scenery such as mountains, rivers, and trees. The main form of landscape painting is the scroll because the scroll is easy to preserve so a large number of famous paintings have been preserved in ancient times. According to my years of experience accumulation and learning, I learned that the main types of landscape painting are meticulous, freehand brushwork, splashing ink, boneless landscape, and other ways.

Landscape painting plays an important role in primary education in China. Why do you say that? As far as I know, many children nowadays have no patience to do anything, no good accomplishment or even a good aesthetic sense. As a result, children are lazy and dull in their studies, unable to form the ability of independent thinking, and unable to judge whether things are good or bad with rigorous thinking ability. So I said: that landscape painting is very critical in the art teaching of primary school.

Keywords: Landscape painting; aesthetic; Primary school education; literacy; Painting; ability of Thinking

一、山水画的概述

在中国长期的历史发展过程中,简单来说就是从人类的诞生开始,聪明的人类便开始用画画来表示他们所要记忆的东西,画画便开始悄悄地进入了人类的社会中。经过漫长历史的发展,出现了山水、花鸟、人物等形式的绘画。

山水画作为中国古代的一种传统绘画方式,它不仅体现了古代的自然景观和社会人民的社会意识,还表现了社会人民的生活状态。包括(宫廷生活、贫民百姓的生活状态)因此有大量的惊世骇作流传至今。例如北宋范宽的《溪山行旅图》、元代黄公望的《富春山居图》、北宋王希孟的《千里江山图》等(如图1-1所示)

二、中国山水画在小学教学中的现状

在我通过实习和孩子们接触的这段时间并教授他们画画中发现:其实有大多的孩子都对画画有着浓烈的兴趣和好奇心。那为什么孩子兴趣这么高,却一直处于低

作者简介: 王丽,1985年2月,女,准格尔旗人,小教高级职称,大学本科,2012年参加工作,一直从事小学美术教育。

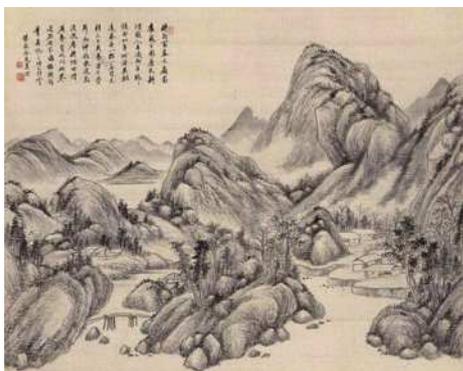

图 1-1 元代黄公望《富春山居图》

谷的状态呢?而且真正落实到孩子身上的时候却是少之又少。

这个年龄段的孩子他们正处于天真烂漫的时候,不经社会环境等一切因素的雕琢,心无旁骛。处在这个年龄段的孩子也正是接受绘画的关键期,却无人注意到画画对孩子的重要性。一部分是处于学校的原因:随着年龄的增长和年级的升高,我们国家越发注重孩子们的的成绩,认为成绩的高低才是决定孩子是否成才,是否成为国家之栋梁。其次是家长的原因:他们认为只要孩子成绩好,就不需要任何的爱好,把一切的爱好都要变成学习,宁愿花大把的时间和金钱给孩子上文化课的补习班,也不愿意花一点钱买支画笔,让孩子拿起画笔画下他们的爱好。有的家长在采访中说:“学习画画孩子以后有什么出路,什么工作都找不着,能干什么,有时间学习画画,还不如利用画画的时间多背背古诗,多写写练习题,或者是背诵几个英语单词呢。”多背古诗固然是好的,可是绝不能放弃学习画画的这一步。因为家长们根深蒂固的思想认为没有任何事情有学习重要。成为了阻碍孩子们对绘画的兴趣,以至于淡化了绘画对一个孩子来说是关键一步的重要性。导致学校、家长、学生没有人会注意到这一点,从而使美术课成了副科,得不到人的重视。

三、中国山水画在小学美术教育中的重要性

那么,究竟山水画在孩子们的生活中起到什么样的作用呢?

我想说的是:每个孩子从出生到现在其实都有绘画的潜质存在。经过心理学家大量的实验表明:儿童早期通过绘画所获得的知识在原有的接受知识技能上可提高30%之多,而且对孩子的心理和生理健康都是非常重要的。

经常有家长们问孩子:“你们长大想成为什么呢?”孩子们常说:“想成为一名画家、想成为一名建筑师、想

成为一名工程师等。那么我想说的是,不管是画家、建筑师、工程师还是科学家,哪一个职业没有与绘画有着密切的联系。所以山水画在孩子一生中的比重是非常大的同时山水画能对人的品质有很大的帮助,决定你成为什么样的人,什么样的性格,都是有非常大的关系。

四、山水画在小学美术教学中的具体实施

(一) 5-8岁儿童学习山水画

我们都知道,处在这个时期的儿童对于山水画的了解是一无所知的。在实习期间有一个较明显的比对就是:“处于低年龄段的儿童还没有形成一个构图的概念。”所以,在这时,是对儿童学习山水画最关键的一步。这时期要以欣赏为主,老师找一些名人的山水画卷在课件上播放让儿童欣赏,在欣赏的同时老师要适当的提问学生,在这些山水画中你们看到了什么,看到这些画你们想到了什么?在教师的引导下使学生感悟山水画的社会背景和作者的思想情感。因为山水画主要是以祖国的大好河山,青山绿水为主,所以,在欣赏的同时也培养了学生热爱祖国的优良传统。激发了学生学习山水画的兴趣,一举多得。(如图2-1所示)

图 2-1

(二) 9-12岁儿童学习山水画

这一时期的儿童思想中已有简单结构的出现。就要开始学习画简单的水墨画,临摹一些简单的名人名画,感受中国画的笔墨韵味,加深学生们的兴趣。这时基本功是最为关键的,打好基本功是你坚实的基础。而山水画的基本造型是比较自由的,对这个年龄段的孩子来说是稍简单的,孩子们便会对山水画增加兴趣。

在老师教授学生画山水画的时候,切记要以学生为主体,用学生可以理解的语言去教授和简单的游戏互动。一方面可以激发学生的积极性,另一方面还可以让学生快速接受山水画的绘画技能。在教学的过程中,教师首先要教授学生认识毛笔、墨和宣纸等国画用具。(因为儿童是第一次接触毛笔,不知如何握笔、控笔,所以教师要知道学生进行握笔和控笔)临摹一些简单的山石和树木等的基本造型,感受毛笔在宣纸上的浓淡、干湿变化,是儿童激发好奇心和兴趣。(如图3-1所示)

图3-1

(三) 12-15岁儿童学习山水画

这个阶段的儿童属高阶阶段，处在这时期的儿童就要开始认识、了解、喜欢和会画山水画了，欣赏大量的名人名画，了解其历史背景和作者想要表达的思想情感，以及揭露的社会背景。产生审美观和创造力，这是学习山水画的主要任务。但是其用笔、用墨以及调色和对水分的掌握等方面是有一定的难度的，这方面需要对作画者有很高的要求。

在教学过程中，我将山水画的主要教学形式分成两类：一类分为理论教学——就是让学生学习中国美术史。另一类分为美术实践——就是让学生用毛笔在宣纸上作画、临画、写生、创作等方式。这种方式可以让学生在实际操作的过程中形成欣赏美、感受美得思想。就我个人认为儿童画水墨画更容易上手，形象夸张，有动物、人物、花鸟、植物花卉、建筑等内容。激发学生的兴趣、好奇心、想象力和创造力。使学生在作画的时候能大胆的创造使画面灵动有趣。而这一时期的儿童运用色彩较为丰富和鲜艳，在山水画上也会有不一样的视觉感受。（如图4-1所示）

图4-1

中国画传统的学习方法是首先要以临摹的方式进行。在临摹的过程中，要注意培养儿童的观察力和想象力、勤于思考、善于发现的技能。学会适当的去分析画家们是怎样对日常生活中的事物进行艺术表现的、尝试了解他们所要表达的内心感受，以此来领悟绘画所带给人的用语言无法进行表达的情感，是可通过绘画去实现的，也在此过程中，让孩子学会在画画中表达自己的天真烂漫。另外，还要注意培养儿童举一反三的创造能力。还要不断地发散他们的思维，激发兴趣和好奇心，发挥他们的想象力。

五、学书法艺术，打国画基础

书法是我们中国的一门传统艺术，从最开始的甲骨文，历经数千年的变化发展成现在的书法艺术。从纸的制作工艺上，书法同国画是一样的，用的也是宣纸。在技法上，书法也讲究用笔用墨。而由于中国画是以线条为主的笔墨艺术，所以练习书法也正好为学习中国画打下基本功。二者即相对独立，又相辅相成。

所以，小学美术教师在思想上要让学生知道山水画与中国书法是相辅相成的。一笔好字对一幅画的重要性。在进行山水画的教学中要与小学书法教学紧密联系，把儿童在书法课堂上掌握运笔控笔能力运用到山水画的课堂之中，这样会大大提高儿童在山水画的表现能力，促使小学山水画课的教学效果会有让人意想不到的效果。

(一) 中国画艺术特点与儿童创作心理的接轨

纵观中国画的发展史，确立了“外师造化，中得心源”的创造原则，形成了“生机勃勃”的审美标准和“以形写神”等艺术理论。在这些理论的指导下，逐渐创造和形成了写意的表现风格。并逐步发展成为中国画的主流之一。

中国画的这一技能技法激发了儿童青少年们运用他们想象力和创造力来自由的表达他们内心情感。我们都知道，儿童是天真活泼的、有着独特的感受能力、形象思维和空间概念、想象力都是十分奇特的，这是成年人无法比拟的。他们作画体现了更多的无拘无束，绘画作品从内容、构图、用色往往不拘一格，大胆夸张变形，丰富多彩，作品单纯而简练，稚气十足。不经社会的任何雕琢。所以儿童的心理特点也正好体现了山水画写意的这一大特色。因此儿童一旦掌握了山水画画法的绘画技能，其他对山水画的兴趣就会日益增加。同样，虽着对绘画的深入了解，审美情趣也会越来越好。思想观念也会越来越高。

六、结语

山水画在小学美术教育中的影响力是很大的。除此之外，我们要知道，山水画是儿童表达自己内心的感受和他们的精神世界的一种重要的方式。山水画在儿童教学中不求形似，只要具有本身的意义和身份的表达就好。充分发挥儿童的创造力和想像力，释放他们的潜能，更重要的是山水画可培养孩子们的耐性、造型力和逻辑思维能力，帮助他们形成沉稳、对自己更加自信、看待事物理解方面更深入、品位的提高、形成良好的审美品质都是有非常大的帮助的。通过对山水浓、密、厚、重等方式的作画，表现得层次、虚实、前后、色彩的搭配都会让孩子更加努力去感受生活，并且会对世界上美好的

东西达到别人达不到的境界。而且在用笔用墨和画法都是有很大的技巧的，每落一笔都会有你意想不到、眼前一亮、焕然一新的感觉，这样你便对它充满了兴趣，使你慢慢平复自己的心情，想心中所想，画心中所画时，看到自己所作的画时，会让你有一种全新的认识 and 情感。久而久之你会形成沉着、冷静的去思考问题的积极态度。并且随着你的山水画技法不断地提高，你的想象力、创造力、动手能力和你的学习能力都会随之提高。使你更加自信，更加热爱生活，你的气质也会越来越高。能理解的境界，让他们保持一种宁静和丰富的美。

学好山水画，是你人生旅途的重要起点，是民族的希望和祖国的未来。也会让你的人格魅力有显著的提高。