

新时代中国画教学的创新探索

王国朋

(安阳工学院, 河南 安阳 455000)

摘要: 中国画是中华文化的重要组成部分, 与中国传统文化融为一体, 具有其独特的审美价值。在源远流长的历史长河中, 中国画在中国传统文化的熏陶和浸染下, 随着时代的变革, 岁月的变迁, 不断创新发展, 一直延续至今。在中国画传承与发展过程中, 中国画教育一直承担着为中国画发展培养人才, 提升中国画创作者综合文化素养的重任, 并取得了辉煌的成就。但在新时代背景教育机制体制改革背景下, 中国画教学仍面临诸多问题, 中国画教育发展仍任重道远。本文以中国新时代为社会背景, 对中国画教学创新的必要性及教学现状进行深入分析, 并提出探索新时代中国画教学路径的对策策略, 以期能够为新时代背景下中国画教育发展提供助力。

关键词: 新时代 中国画 教学 创新

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.28.82

中国画是中国美术系统中尤为重要的一个画种, 具有鲜明的中国传统文化特色, 和悠久的历史积淀, 在我国漫长的绘画历史中, 占有极其重要的地位。在这样的时代背景下, 结合中国画发展实际及社会文化发展环境, 积极强化中国画教育与教学, 为中国画发展培养和输出人才至关重要, 势在必行。因此, 本文对新时代背景下中国画教学进行深入研究, 探讨其创新发展路径, 对中国画长期稳定发展, 培养和输出创作型、创新性人才具有一定现实意义。

一、新时代中国画教学创新的必要性

中国画是中国传统文化的重要组成部分, 也是中国绘画艺术中一种非常重要的绘画形式, 具有其独特的风格和构图方式, 在中国画漫长的发展历程中, 经历了朝代的更迭, 社会形态的变化, 赋予了中国画更为丰富的时代内涵和历史意义^[1]。在新时代背景下, 如何使中国画能够得以继续发扬与传承是当今中国绘画艺术领域亟待解决的问题, 也对中国画教育与教学提出了更高的要求, 需要其不断创新教学方式与教学理念, 以适应新时代中国画的发展。新时代中国画教学创新的必要性主要可以从三个方面进行分析。首先, 新时代中国画的绘画技法已呈现出多样化的趋势。新时代的发展, 使得各国家的文化交流日益频繁, 中国画也在这种文化交流中得以丰富和完善, 绘画技法越来越丰富, 绘画语言越来越多样化, 使得优秀的中国画作品层出不穷, 为广大中国画受众带来了不一样的视觉体验。而中国画教育与教学也应紧跟新时代发展步伐, 将最新的中国画创作理念、绘画技法以及绘画语言向学生们传递, 使其能够及时了解最前沿的中国画创作思想及中国画创作

技法, 只有这样才能为中国画发展培养与时俱进的优秀人才。其次, 新时代背景下, 人们物质生活水平得到了普遍提升, 也更为注重精神文明的发展, 画作受众的审美发生了改变, 对中国画的鉴赏能力和鉴赏水平也随之大幅提升。传统中国画创作理念和情感倾注已经无法满足中国画受众越来越高的审美层次需求, 这就给中国画创作者的创作水平和创作能力提出了更高的要求, 也就为中国画教育教学发展及人才培养工作提出了更为艰难的挑战。要求中国画教育者能够以新时代中国画受众需求为依托, 不断强化教学水平和教学能力, 提升中国画人才培养水平, 助推中国画顺应新时代发展潮流, 满足中国画多元化、多元化的发展要求。最后, 从中国画教学实际出发, 虽然中国画教学取得了相应成绩, 为中国画发展培养了大批人才, 但在新时代背景下, 中国画教育教学仍存在诸多问题, 亟待解决。因此, 中国画教学创新探索迫在眉睫, 中国画教学改革实践势在必行。

二、高校中国画教学的现状

中国画的教育主要集中于课外培训班和高校, 课外培训班开展中国画教育存在的问题较为明显, 主要是教师专业水平参差不齐, 课外培训班不正规, 中国画教育缺乏系统性等^[2]。虽然相对课外培训班的不正规, 高校中国画教育具有其系统性完整性, 但在开展中国画教学过程中仍存在诸多问题。

(一) 教学内容有待调整

当前, 高校开展中国画教学中, 存在教学内容针对性不强, 过分侧重西方绘画理论课程讲授, 而忽略中国画笔

墨运用等问题。首先,从教学内容过分侧重西方绘画理论课程来看,相较于西方绘画理论的发展,中国绘画理论内容更为丰富,但却缺乏系统完善的绘画体系,增加了教师课堂讲授的难度,且很多高校所选用的教材也多与西方绘画理论相关,导致学生无法从专业课程中学习到丰富的中国画理论知识,进而使其中国画绘画基础不够扎实,对本专业理论知识掌握程度不深,为后续进行中国画自主创作带来了负面影响。同时,西方绘画技法与绘画理论基础与中国画绘画技法和理论存在诸多差异,如果在中国画教学过程中过分强调西方画理论知识,会导致学生在创作中无意识的融入西方文化和西方画的绘画技法,反而忽略了对中国传统文化的融入,甚至无法扎实掌握和运用中国画传统绘画技法,进而影响中国画的传承与发展。其次,从中国画教学缺乏笔墨运用方法方面来看,笔墨的运用是中国画气韵得以展现的灵魂,也是中国画独有的绘画特征,为中国画增添了魅力与生命力。然而,当前中国画教学更倾向于理论知识的讲解,而忽视了对笔墨运用的教学,使得很多中国画专业学生不会用笔墨进行中国画创作,难以提升自身的绘画能力和水平。

(二) 学生绘画基础差异较大

国内艺术院校招收学生时,会通过专业课和文化课两方面的考核进行,但对于专业课的考核并没有进行绘画类别的细分,且专业课要求也不够严格,因此,很多中国画专业学生并没有扎实的中国画绘画基础,也缺乏相应的理论知识。但同时,也有很多学生从小在中国画教育培训机构进行培训,拥有扎实的中国画绘画基础,能够在教师授课过程中紧跟老师思路,进行绘画创作。不同的成长环境和绘画学习背景,使得中国画专业学生绘画能力参差不齐,存在较大差异,这也为中国画教学平添了许多难点,增加了很大的难度,如果高校不考虑学生中国画绘画基础差异,进行无差别教学活动,将会很多学生无法跟上教师上课节奏,严重影响中国画授课成效。

(三) 传统文化教育存在缺失

中国传统文化是中国画创作的重要素材来源,也是影响中国画创作者创作灵感、创作思路及创作手法的关键,在中国画创作中融入中国传统文化元素,能够使中国画所传递的情感更为深刻,更能够引起中国画受众的共鸣。然而,当前艺术院校在进行教学设计或开展教学活动过程中,往往会忽视对学生的传统文化教育,而专注对艺术专业本身的教育,中国画专业也未能例外。在中国画教学过程中,教师大多以绘画技法练习、绘画理论知识传授为主

要教学目标,而对传统文化思想相关内容的讲解却少之又少,仅在进行名画品鉴过程中,才会对其涉及的传统文化内涵和精神实质进行简要探讨。这种重视专业教学,而忽视传统文化教育的教学方式,使得学生虽然能够精准把握中国画绘画技巧,并能够临摹名家画作,但却也导致学生中国画绘画创作过程缺乏创造力和创新性,无法形成属于自己的独特创作风格和创作理念,极易出现创作瓶颈或跟风创作的问题。同时,中国画教学中对传统文化教育的缺失,也会导致学生的画作品鉴能力不足,无法从画作中感悟到文化的精髓和情感的传递,而自己所创作的中国画作品,也会缺乏文化韵味和情感表达,无法突出中国画作品所独有的艺术特色。由此可见,中国画教学应弥补教学不足,强化对中国传统文化的教育,丰富学生的文化底蕴,使其能够形成独特的创作风格和创作理念。

三、新时代中国画教学的创新路径

(一) 更新和丰富教学内容

中国画教学内容的设计和丰富是新时代中国画创新教学模式,提升教学能力和教学水平,也是最为重要的一个方面。首先,应该对本校中国画专业学生进行详尽的调研,了解学生中国画绘画基础,并有针对性的制定符合不同绘画层次学生的教学方案,使中国画专业学生能够充分理解教师课堂所授知识,扎实掌握中国画绘画基础。其次,应该对当前中国画教学中存在的主要问题进行分析,并借鉴先进国家和地区的优秀教学案例,结合本地教学实际及时代发展要求,对现有教学内容进行调整,使教学内容能够更符合学生发展需求,更符合中国画发展实际。同时,还应根据中国画发展环境变化,适时对中国画教学内容进行调整更新,以确保能够将最为前沿的中国画理论、中国画知识及中国画绘画技巧传递给学生,以保证新时代背景下,中国画教学能够有效开展,并取得积极成效。

(二) 创新教学方式,因材施教

有效的教学方式是保证教学目标达成的关键。但当前艺术高校中国画教育方法存在欠缺,教学方式较为单一,缺乏优势性,大多数中国画教师的授课方式主要以一对多讲授为主,绘画示范为辅,这种单一的教学方式很难激发学生的学习兴趣,且比较容易产生厌烦心理,更不利于学生中国画绘画思维的开拓,以及独特绘画理念的形成。因此,艺术高校教师应积极探索教学方法,创新教学方式,做到因材施教,为中国画专业学生绘画理论知识的掌握和绘画技能的提升提供保障^[3]。首先,教师应积极展开学习,

向优秀的中国画老师学习前沿的教学方法,改变传统僵化的教学方式,以丰富多样的教学方式对中国画专业学生进行思维引导,促使学生养成独立思考,自主创新的思维方式,以便使学生在高校学习期间,形成自己独特的中国画创作理念。其次,中国画教师可以合理进行课程安排,增加户外采风课时,使学生能够融入自然,感知自然,在开阔的户外环境中,感受大自然的清新,感受生命的魅力,以激发学生的学习热情和创作灵感,这样可以保证中国画专业课程教学目标的达成,也能够为学生枯燥的学习增添几分乐趣,使学生所创作的中国画作品更具生机与活力。同时,需要注意的是,中国画教师对教学方法的应用及教学方式的选择,应以达成教学目标和激发学生学习兴趣为目的,结合学生学习情况及教学实际进行,不能盲目效仿或照搬照抄,以免事倍功半,得不偿失。此外,针对当前中国画专业学生绘画基础差异较大,学生层次参差不齐等问题,中国画教师可以开展分层教学的方式,在充分了解本班学生基本情况的前提下,根据其绘画基础将学生划分为不同层次,并有针对性的制定教学方案,因材施教,以保证学生能够在中国画教学中有所收获,不断提升。而针对极具天分或基础极差的学生,可以采取一对一针对性教学,以保证学生的天分可以得到充分的发挥,绘画基础也能够在学习中得以扎实掌握。总之,中国画教师应根据学生实际进行针对性的教学方式创新,以使全班学生都能够在学习生涯中大有进展。

(三) 强化传统文化的融入

中国传统文化具有悠久的传承历史,有丰富的精神内涵,是中国画创作的重要素材,为中国画发展奠定了坚实的基础。而中国画的传播与发展,也为传统文化的传承提供了便利,使更多人能够从中国画画作中感知中国传统文化的魅力。高校中国话教育应充分认识到中国传统文化对中国画创作及中国画发展的重要意义,在开展中国画教学设计中,融入中国传统文化^[4]。首先,中国画教师应重视中国传统文化对中国画的重要影响,在开展中国画教学过程中,不断将中国传统文化渗透其中,结合中国文化对中国画创作理念、绘画手法等进行讲解,使学生能够更深刻理解中国画的发展与中国传统文化之间的关系,使其能够在

进行中国画创作过程中,自主将中国传统文化融入其中,以提升中国画创作的文化内涵。其次,艺术类高校可以通过增设中国传统文化相关课程来提升学生的文化素养。如开设国学课、艺术赏析课等,通过对传统文化的学习,使学生能够感受传统文化的魅力,自主提升文化素养,进而创作出更多具有深刻精神内涵的中国画画作。

(四) 加强中国画教师培训

艺术类高校应重视教师群体在中国画教育中的重要作用,积极开展中国画教师培训工作。首先,应该对教师教学方式和教学方法进行培训,使其能够紧跟时代变化,提升自身教育水平与教育能力,为中国画学生提供更富激情,更有活力的中国画课堂。其次,应该对教师自身绘画能力进行培训,通过不定期的培训与学习,使中国画教师能够掌握最前沿的中国画绘画技巧和绘画手法,以便于更好的开展中国画教育工作。最后,还应重视对教师传统文化知识的培训,使其能够在中国画教学过程中,实现传统文化与中国画教学的有机融合。

四、结语

高校中国画教学是为中国画发展培养和输送绘画专业人才的重要路径,也是使中国画发展得以顺应时代要求,符合受众审美需求的关键。本文对中国画教学创新的必要性及当前国内中国画教育发展困境进行深入分析,并提出应丰富中国画教学内容,创新教学方式,在中国画教学中融入传统文化以及加强对中国画教师进行培训四项措施,以期能够为中国画教学改革和教学创新提供参考。

参考文献

- [1]朱建伟.新时代中国画教学的创新探索[J].美与时代(中),2022(09):79-81.
- [2]乔亚峰.中国画教学中文化缺失现象研究[J].延边教育学院学报,2022,36(01):118-119,122.
- [3]刘山花.国际视野下类型化高校中国画教学改革[J].中国高等教育,2020(Z3):58-60.
- [4]叶春荣.高等师范院校中国画教学新思路[J].艺海,2020(04):126-127.