

初中美术教学中传统意象绘画教学对策研究

白小娟

清涧县昆山中学，陕西省榆林市，719000；

摘要：随着我国教育改革的深入推进，初中美术教学正逐步从单一技能培训向综合素质教育转变。传统意象绘画作为我国美术史上的一颗璀璨明珠，它不仅承载着丰富的文化内涵更在培养学生的审美情感、提升想象力及创造性思维等方面具有重要意义。将传统意象绘画引入初中美术教学既是对传统文化的传承与发扬，也是对现代教育理念的创新及实践。本文将对初中美术教学中传统意象绘画的教学对策进行深入探讨，以期提升教学质量、培养具有美术素养的学生提供有益参考。

关键词：初中美术教学；传统意象绘画；实践意义；教学对策

DOI：10.64216/3080-1494.25.01.003

1 引言

在初中美术教学中，传统意象绘画作为中国传统文化的重要组成部分具有独特的艺术魅力与教育价值。但是在当前的教学实践中，传统意象绘画教学尚未得到足够的重视并且教学方法也有待创新与完善。所以研究初中美术教学中传统意象绘画教学的对策具有重要的现实意义。

2 传统意象绘画的特点

第一个特点是注重意境的营造，传统意象绘画强调通过画面传达一种深远的意境不是仅仅对客观事物的如实描绘。画家常常借助山水、花鸟等自然元素并且运用虚实相生、疏密得当的构图手法营造出一种令人遐想的气氛，使观者在欣赏作品时能够感受到画家所表达的情感与思想。第二个特点是强调主观情感的表达，与西方写实绘画不同，传统意象绘画更注重画家个人情感及主观感受的抒发。画家在创作时会将自己的心境、志趣融入到作品中使作品具有强烈的个性色彩。这种主观情感的表达并非随意而为，而是在对客观事物深刻观察与理解的基础上进行的升华。第三个特点是蕴含丰富的文化内涵，传统意象绘画往往与诗词、书法、哲学等中国传统文化元素相互融合，它承载着中华民族的历史记忆、价值观念以及审美理想。例如，文人画中常常体现出儒家的仁爱思想、道家的无为思想以及禅宗的顿悟思想使作品具有深厚的文化底蕴^[1]。

3 传统意象绘画在初中美术教学中的实践意义

3.1 有利于青春期学生通过美术宣泄情感

青春期是学生身心发展的关键时期，他们在这个阶段往往会经历各种情绪波动与心理压力。美术是一种非语言的表达方式，它能够为学生提供一个宣泄情感的渠

道。传统意象绘画注重主观情感的表达，学生可以通过画笔自由地抒发内心的喜怒哀乐从而缓解压力并且保持心理健康。例如，在面对学习上的挫折时学生可以借鉴传统意象绘画中豪放洒脱的笔墨风格尽情地挥洒自己的情绪，将其内心的苦闷转化为艺术创作的动力。同时在欣赏传统意象绘画作品时学生也能够从画家的情感表达中找到共鸣，从而获得情感上的慰藉与支持。

3.2 能够培养学生的综合素养

其一是能够提高学生的审美能力，传统意象绘画具有独特的审美价值，它的意境的营造、笔墨的运用以及色彩的搭配都体现了中国传统美学的精髓。通过学习传统意象绘画学生能够学会欣赏作品中的形式美、意境美与文化美，从而提高自身的审美水平以及培养敏锐的审美感知能力。其二是可以培养学生的创新思维，传统意象绘画强调主观创造以及个性表达并且鼓励画家在遵循传统的基础上进行创新。在教学过程中教师要引导学生学习传统意象绘画的创作方法与思维方式，它能够激发学生的创新意识与创造能力，让他们学会从不同的角度思考问题并且大胆地表达自己的想法与见解。紧接着是增强学生的文化自信，传统意象绘画是中国传统文化的瑰宝，它承载着中华民族的精神追求及文化基因。通过学习传统意象绘画学生能够深入了解中国传统文化的内涵记忆魅力并且增强对本民族文化的认同感与自豪感，从而树立文化自信以及自觉地传承及弘扬中华优秀传统文化。随后是提升学生的人文素养，传统意象绘画不仅是一种艺术形式，它还蕴含着丰富的人文精神与道德观念。在欣赏与创作传统意象绘画的过程中学生能够接触到古人的智慧与思想并且领悟到仁爱、和谐、包容等人文价值，从而提升自身的人文素养以及培养良好的道德品质及社会责任感^[2]。

4 初中美术教学中传统意象绘画教学策略

4.1 重意轻形经典作品提升想象力

(1) 在教学中教师要引导学生欣赏重意轻形的经典传统意象绘画作品,如八大山人的花鸟画。八大山人的作品常常以简洁的构图与夸张的造型表达深刻的情感及思想,通过对这类作品的分析让学生理解画家如何通过“意”的表达来传达内心的感受从而打破学生对形似的固有认知,提升他们的想象力。例如,在欣赏八大山人的《孤禽图》时教师可以引导学生关注画面中那只孤独的鸟,它的造型奇特,眼神中透露出一种孤寂与悲愤。让学生思考画家为何以这样的方式来描绘这只鸟,它所传达的“意”是什么。通过这样的引导学生能够逐渐领悟到传统意象绘画中“意”的重要性进而激发自己的想象力,从而使学生能够尝试以独特的视角去理解以及创作艺术作品。

(2) 在初中美术教学中教师选择具有代表性的重意轻形的传统意象绘画经典作品能够激发学生的想象力。例如,八大山人的作品常常以简洁的构图与夸张的形象表达内心的情感。在欣赏其作品《孤禽图》时教师要引导学生关注画面中那只单脚独立、白眼向天的孤鸟,让学生思考画家通过这样的形象想要传达怎样的心境。教师可以通过提问的方式引导学生展开想象,比如“这只鸟为什么会是这样的姿态?它可能经历了什么?”通过对作品的深入解读,学生能够体会到画家不拘泥于形似而是通过独特的形象表达深层情感空思想的创作手法。同时教师可以组织学生进行临摹或创意改编经典作品的活动。在临摹过程中学生能够更近距离地感受画家的用笔、用墨与构图进而理解其中的“意”。创意改编则可以鼓励学生在保留原作“意”的基础上加入自己的想象与创新从而培养学生的创造力及想象力。

4.2 深挖意向,运用多媒体提升思维能力

传统意象绘画中的意象往往蕴含着丰富的文化内涵与象征意义。为了帮助学生更好地理解这些意象教师需要深入挖掘其背后的文化、历史以及哲学背景。例如,在讲解“梅兰竹菊”四君子题材的绘画时教师不仅要让学生欣赏画作中梅的傲雪凌霜、兰的清幽高雅、竹的高风亮节、菊的隐逸淡泊,还要向学生介绍中国传统文化中赋予它们的品德象征意义以及这些象征意义在文学、诗歌中的体现。还有,教师可以利用视频、动画等形式展示画家的创作过程,让学生了解画家如何从观察生活到构思意象再到落笔成画。还可以通过多媒体展示同一题材在不同历史时期、不同画家笔下的不同表现形式,引导学生分析其中的异同并且思考造成这些差异的原

因,从而培养学生的比较、分析及综合思维能力^[3]。

4.3 从学生身心特征出发开展教学,尊重美术教学规律

(1) 根据初中学生的身心发展特点与认知水平设计合适的教学内容及教学活动。在教学过程中教师要注重激发学生的学习兴趣,并且采用生动有趣的教学语言与形象直观的教学手段。例如对于初一学生,教师可以从简单的意象元素入手,如花卉、动物等让他们逐步掌握意象绘画的基本表现方法。对于初二、初三学生,教师则可以适当增加教学难度引导他们进行更复杂的主题创作。同时要尊重美术教学的规律,教师要给予学生足够的时间进行实践与练习让他们在实践中不断提高自己的绘画技能。

(2) 初中学生正处于身心发展的关键时期,他们具有较强的好奇心与求知欲,但他们的抽象思维能力及审美水平相对有限。所以在传统意象绘画教学中教师要充分考虑学生的身心特征,然后采用适合他们的教学方法与内容。其一在教学内容的选择上要从简单到复杂、从具体到抽象逐步递进。比如,先从一些形象较为鲜明、寓意较为直观的意象绘画作品入手,如民间年画中的吉祥图案。让学生感受其中的美好寓意以及喜庆氛围,随着学生理解能力的提高再逐渐引入更具深度与内涵的作品。其二在教学方法上,教师要注重趣味性与互动性。采用游戏、竞赛等形式激发学生的学习兴趣让学生在轻松愉快的氛围中学习。例如,开展“猜意象”的游戏,教师展示一幅意象绘画作品的局部让学生猜测画面所表达的意象并且猜对的学生给予奖励。同时要尊重每个学生的个性差异及审美偏好,鼓励学生在传统意象绘画的基础上发挥自己的创意与个性并且表达自己独特的感受与理解。对于学生的作品教师要以鼓励与肯定为主,指出不足之处时要注意方式方法从而保护学生的自尊心及自信心^[4]。

(3) 传达赏析方法,培养美术素养

在初中美术教学中培养学生的赏析能力是理解传统意象绘画的基础,教师应向学生传授系统的赏析方法帮助他们从多个角度欣赏与理解作品。其一教师要引导学生观察画面的构图,传统意象绘画注重构图的虚实相生、疏密得当通过巧妙的布局营造出独特的氛围。例如,在欣赏南宋马远的《寒江独钓图》时教师可以引导学生关注画面中大片的空白所营造出的空灵、孤寂之感,以及那一小片垂钓者所在区域的紧凑与集中体会画家通过构图所传达的意境。其二教师要分析色彩的运用,中国传统绘画中的色彩具有象征意义及情感表达功能。教师可以以王希孟的《千里江山图》为例让学生感受青绿

山水所展现的生机勃勃与恢宏壮丽,从而理解色彩在表达画家对大自然赞美之情中的作用。紧接着是教师可以解读笔墨技法,笔墨是传统意象绘画的灵魂,教师要让学生了解不同的笔墨形态,如中锋、侧锋、逆锋等所产生的线条效果以及干湿、浓淡、疏密的墨色变化所带来的韵味。如齐白石的虾,通过简洁而富有变化的笔墨生动地表现出虾的形态与神韵。随后是教师要体会作品的文化内涵,每一幅传统意象绘画都蕴含着丰富的文化信息。教师应引导学生了解作品所反映的时代背景、哲学思想以及审美观念。例如,八大山人的画作常以简约、夸张的形象表达其对世事的悲愤与无奈,这与他所处的时代与个人经历密切相关。

(4) 借物抒情交流中提升艺术素养

第一教师可以组织学生观察生活中的自然物象,让他们选择自己感兴趣的事物作为情感表达的载体。例如,有的学生可能会选择梅花,因为其坚韧耐寒的品质;有的学生可能会选择竹子,因其挺拔正直的形态。第二是教师要鼓励学生分享自己选择该物象的原因与想要表达的情感。在交流过程中学生能够互相启发,拓宽思维并且深入理解物象与情感之间的联系。第三是教师引导学生学习传统意象绘画中借物抒情的表现方法,比如如何通过物象的形态、姿态、色彩等方面来传达情感。以郑燮的《竹石图》为例,画家通过竹子的坚韧挺拔、竹叶的凌厉洒脱表达了自己坚定的意志与不屈的精神。第四是让学生进行创作实践,运用所学的借物抒情方法将自己的情感寄托于所选的物象中。在创作过程中教师要给予学生充分的指导及鼓励并且帮助他们克服困难,从而提高作品质量。

(5) 情景交融实践中升华思想情感

情景交融是传统意象绘画追求的一种境界,在教学中教师可以通过创设情景让学生在实践中体验与领悟这种境界从而升华思想情感。其一教师可以利用多媒体手段,如播放与传统意象绘画相关的音乐、视频等营造出特定的氛围及情境。例如,在欣赏元代黄公望的《富春山居图》时可以播放一段舒缓的古典音乐,让学生在音乐的陪伴下仿佛置身于富春江边并且感受山水的宁静与悠远。其二是教师可以组织学生进行实地写生,带领学生走进自然让他们亲身感受大自然的美好与变化在真实的情境中观察、思考以及创作。例如,在春天教师可以带领学生到公园写生让他们描绘盛开的花朵、嫩

绿的枝叶,在创作中体会自然之美与内心情感的交融。紧接着还可以开展角色扮演活动,让学生扮演画家,根据给定的情境进行创作构思与表达。通过这种方式学生能够更加深入地理解画家在创作时的心境及情感,提高他们的艺术感知能力^[5]。

(6) 融合绘画的意境内容,提高学生的审美能力

教师要引导学生理解意境的概念与内涵,通过欣赏经典作品让学生明白意境是画家通过描绘景物所传达出的一种深远的、富有韵味的情感氛围。然后教师要分析作品中意境的营造方法,如五代董源的《潇湘图》,画家通过运用淡墨轻岚、平缓的山峦、流淌的江水等元素营造出一种迷蒙、清幽的意境。接着教师要鼓励学生在欣赏作品的基础上展开想象用文字或语言描述自己所感受到的意境,这有助于培养学生的想象力与审美感受力。随后教师要引导学生在自己的创作中尝试营造意境,教师可以给出一个主题如“秋意”,让学生运用所学的知识与技巧通过构图、色彩、笔墨等手段表现出自己心中的秋之意境。

5 总结

传统意象绘画是中华优秀传统文化的瑰宝,在初中美术教学中具有重要的地位与作用。我们通过采用科学有效的教学策略,如重意轻形、深挖意向、选用合适教学法、关注学生身心特征、传授赏析方法、开展交流活动、创设实践情境以及融合意境内容等可以激发学生对传统意象绘画的兴趣与热爱并且提高他们的美术素养以及审美能力,从而传承与弘扬中华优秀传统文化。在今后的教学实践中,我们应不断探索与创新为初中美术教学中传统意象绘画教学注入新的活力。

参考文献

- [1]何文.初中美术教学中传统意象绘画教学对策研究[J].成功密码:综合版,2022(4):109-110.
- [2]邓妮.传统意象绘画在初中美术教学中的实践研究[J].成功,2021,000(007):P.1-1.
- [3]张丽芳.传统意象绘画在初中美术教学中的实践探究[J].家长,2020(8):2.
- [4]王晓敏.淡妆浓抹总相宜"意象绘画"教学中的示范类型[J].儿童绘本,2020(23):37-38.
- [5]王晓敏.因“示”而谋,乘势而为——意象绘画教师示范方法和时机[J].第二课堂(D):2021(11):73-74.