

Research on the method of writing by memory in flower and bird painting course of art major in senior high school

Shuai Che

Academy of Fine Art & Design NWNLU, Lanzhou, Gansu, 730070, China

Abstract

As a widely used teaching method, recall-based drawing is not only common in theoretical knowledge courses but also an effective tool for learning techniques, including in the study of Chinese painting. This paper analyzes the current teaching situation of bird-and-flower painting courses within fine arts programs in normal universities. It delves into the prevalent issues within the current professional training model and comprehensively explores and summarizes the necessity of implementing the recall-based drawing method in bird-and-flower painting instruction, along with specific pathways for its integration. The research demonstrates that the recall-based drawing method can effectively compensate for the shortcomings of traditional copying-based teaching. It strengthens students' image memory and image-based thinking abilities, laying a solid foundation for future teaching practice and artistic creation, thereby enhancing the teaching quality and practical effectiveness of technique-focused courses.

Keywords

Bird-and-flower painting; Recall-based drawing; Teacher-training; Visual thinking; Image memory

高师美术专业中花鸟画课程的默写教学法研究

车帅

西北师范大学美术学院, 中国·甘肃 兰州 730070

摘要

默写作为一种应用广泛的教学方式, 不仅常见于讲授知识的理论课程, 也是技法学习的有效手段, 在中国画的学习过程中同样如此。本文通过分析高师美术专业中的花鸟画课程教学现状, 深入阐述了当前专业培养模式下存在的普遍性问题, 全面探讨并总结了默写法在花鸟画课程教学中实施的必要性和具体结合路径。研究表明, 默写法能够有效弥补传统临摹教学的不足, 强化学生的图像记忆与形象思维能力, 为未来教学实践和艺术创作奠定坚实基础, 进而提升技法类课程的教学质量与实际效用。

关键词

花鸟画; 默写法; 师范类; 形象思维; 图像记忆

1 高师美术专业花鸟画课程的教学现状与困境

1.1 花鸟画课程教学现状

花鸟画课程在当前大多数国内高等师范类美术专业的课程中属于必修部分。与纯艺术专业的中国画专科教学相比, 高师美术专业的花鸟课既有诸多相似点, 也有其自身的特殊性, 即师范类课程要求学生掌握该画科的背景知识和常规技法即可, 并希望他们能够在未来大概率从事的中小学教育领域中做到学以致用, 这与专业美院教学通过强化基本功训练以实现个性化艺术表达的教学目标存在着较大差异。因此, 高师花鸟画课程的主要教学任务在于如何能在规定的课堂时间内, 通过有效的教学设计来快速提高学生对于花鸟画的认知水平, 并让他们达到与之相应的技法训练要求。

值得注意的是, 高师院校的课程设置更注重通识性与普及性, 而花鸟画作为传统绘画的重要分支, 其教学需要兼顾技法传承与教育实用性的双重目标。然而这种定位导致课程训练强度常弱于专业院校, 学生在课堂上虽能掌握基础技法, 但对传统美学的深层理解往往不足, 作品易流于表面形式, 这种现象在高师毕业生中尤为普遍。

1.2 课程教学问题反思

师范类花鸟课程除了大四阶段的毕业创作, 在前六个学期侧重于传统临摹与户外写生, 作业提交形式以临摹为主, 写生训练则较少。无论是工笔、写意还是没骨画, 这些技法训练环节的教学质量将会直接影响到未来创作的收效, 是学生艺术能力培养的关键阶段。当前大多数任课教师在结课的评分标准上习惯于通过对比习作与范本图片的相似度来判断不同学生作业间的优劣。虽然多数花鸟课的作业主要是学生依据课上讲授的技法进行绘制, 但是为了获得较高的

【作者简介】车帅(1987-), 中国山东淄博人, 硕士, 讲师, 从事花鸟画的形式表现与理论研究。

课程分数，他们经常会通过“制作”（临摹工笔画时“做旧”或临摹写意画时“择笔”、“择纸”）的方式来增加作业的“仿真度”，其间不乏任课教师的“经验传授”。这种现象反映了教学导向的偏差，将艺术学习简化为技术复制的过程，忽视了艺术思维的本质培养。

当然，这种教学方式并不仅仅局限于高师类型的院校，国内纯艺术类的美术专业也经常采取同样方法，所以此类教学问题具有一定的普遍性。从短期的课程效果来看，这种方法确实“立竿见影”，且便于总结为一种程式化套路，方便学习者在日后根据个人需要进一步归纳运用。但是根据笔者多年教学实践的观察和反思，此种方式也存在着潜在问题，其中最突出的是学生在形象思维和发散思维能力上的培养并没有引起足够重视，导致图像记忆和生成的能力相对薄弱，国画技法所特有的形式美感也难以真正发挥出来。学生可以画出形似的作品，却无法理解作品背后的审美逻辑，这种能力的缺失将严重影响其未来的艺术发展和教学能力。

这里不得不提到当下美术联考模式给学生留下的持久影响。历年来的花鸟画课程教学实践表明，除了个别学生，几乎所有进入大学的新生在接触花鸟课时都属于“一张白纸”状态。虽然他们此前也掌握了一定的造型技法，但在进行新的技法训练时，都会受到“考前”惯性的强烈干扰。比如用毛笔刻画画面细节时，“应试”的处理方式会不自觉地影响到传统“勾染法”与“点写法”的训练状态。另外，最为普遍的情况是对联考“抄照片”模式的过度依赖，这种认知对应到花鸟画教学则涉及到学生对于“准确程度”的判断标准如何把握的问题。由于对传统美学体系和文房用品特性比较陌生，他们的作业也常会因此显得生涩稚拙，即使有些看起来比较准确，多数也是“空有其表”，很少能看到“内美”，学生们很难真正理解传统花鸟画的技法要点和审美诉求。所以，为了减少这种教学问题的反复出现，笔者认为在教学设计中加入“默写法”是一种行之有效的应对措施，它能够帮助学生从被动复制转向主动建构，真正内化传统花鸟画的艺术语言，突破联考思维的限制。

2 默写法在高师花鸟画课程中的运用价值

2.1 有利于深入掌握作品技法

无论花鸟画课程的具体内容是工笔、写意还是没骨法，临摹都是研究传统的主要学习方式，这一点在美术教育领域已形成共识。在多数情况下，“临的像”是很多学生努力的目标，但经过学情分析和实操检测后的结果往往并不乐观。绝大多数学生在离开范本参照后是很难画出合格的花鸟画造型的，这种现象在高师院校尤其普遍。除了训练时间不足导致的不够熟练，最主要的原因是没有经过系统的形象思维和图像记忆的训练，各种技法的操练环节都是松散的、片段的，脱离临本就会难以成型。而这恰恰需要通过默写的方法才能有效贯穿起来，这不仅是一种“完型训练”，更是深入

掌握作品技法的关键步骤。因为只有以一种相对连贯的“书写”方式来完成画面，才能契合古代书画传统的核心要义，理解特定作品的技法难点。

默写的过程本质上是知识内化的过程，在工笔、写意或没骨画训练中，学生需经历“对临→背临→意临”的阶梯式训练，这种渐进式的学习路径符合认知规律。背临阶段要求学生脱离范本后凭记忆复现作品，迫使大脑整合零散的技法知识，形成连贯的“书写性”表达；而意临阶段则在形似基础上融入个人理解，逐步接近“似与不似”的传统美学境界。默写训练不仅能提高技法熟练度，更重要的是培养学生对画面关系的整体把握能力，理解每一笔在整体结构中的功能，避免陷入局部描摹而忽视整体气韵的误区，使学生在有限的学习时间内获得最大效益。

2.2 培养学生的构图意识和创作意识

花鸟画课程的最终目标是引导学生画出一张完整的创作，这项教学任务一般安排在大四学年的毕业季。由于师范类院校的学科特点，课程设置在专业方面的互补性有所不足，学生们在以往临摹课和写生课上的训练成效也因此而打了折扣。通过默写法的调和作用，可以提前为以后的创作打下坚实基础，提供更多处理画面关系的宝贵经验。在默写训练的过程中，除了能解决具体的笔墨技法问题，更重要的是可以系统培养出构图意识，也就是我们常说的作品感，这也是完成后期毕业创作的基本素质。

默写训练对构图意识的培养具有独特价值。当学生脱离范本进行背临时，必须自主安排物象位置与空间关系，这一过程避免了临摹时被动复制构图的弊端。值得一提的是，尽管师范类院校的花鸟写生课不多，但是运用默写经验来进行辅助则是一种事半功倍的灵活做法。这种方法不仅可以防止学生死板套用笔墨技巧，或者被自然表象“牵着走”，还可以帮助他们活学活用临摹习得的技法，并在这个过程中逐渐培养起自己的创作意识。

2.3 加深对作品内涵的感悟与理解

能否让自己的创作更加具有“可读性”是一个值得深入思考的问题。现下多数毕业季的花鸟画作品尽管尺幅巨大，绘制精细，但是普遍缺乏感染力，这就涉及到前期学习阶段的综合收效是否充分显现，对经典作品的研习是否仅停留在技法层面的问题。用默写法来达成这一目标可以加深对经典作品内涵的理解与感悟，以第一人称和“从无到有”的证悟方式体会原作的生发过程，这种亲身体验是单纯临摹无法替代的，也是解决当前毕业创作“有形无神”问题的关键。

默写通过“重构创作历程”来推动深层理解，当学生尝试默写经典作品时，需要协调笔墨、章法、心境等创作元素，亲历原作的生发过程。在具体实践中，例如背临宋人小品时，学生需体会其“格物致知”的严谨观察态度；默写徐渭大写意作品则需感悟“草书入画”的笔墨挥洒性。这种对比实践有助于学生理解不同时代、不同流派的审美诉求和精

神内涵。通过默写,学生不仅学习了技法形式,更能领悟形式背后的文化观念和情感表达。这种深层次的理解是培养学生艺术鉴赏能力和创作能力的基础,使他们在未来的教学工作中能够超越技法传授,引导学生感受中国花鸟画的艺术精神。

3 默写法在高师花鸟画课程中的应用与实践

3.1 默写法在临摹课程中的运用

临摹是高师花鸟画课程的主要训练方法,也是教学成果的基本检验形式,所以如何临摹就成了授课重点。当下多数院校的花鸟课在涉及临摹时,都是以“形似”为基本标准的,特别是在工笔花鸟画的临摹过程中尤其如此。因为“拷贝”法的普遍运用,有些院校的教师甚至要求学生的临摹作业要达到“精准”的程度,这往往会造成“为了临摹而临摹”的问题,最终让学习过程变成一种复制图案的流水作业,进而偏离了教学应有的价值导向,这种现象在师范院校的工笔画教学中尤为突出。

老一辈的花鸟画教学传统中曾有过“背临”和“意临”的说法,其本质就是默写法,该法多用于写意画教学,工笔画领域相对较少。如何在今天重拾这一教学方式将关系到能否从根本上提升花鸟画课程的教学质量。“背临”和“意临”的区别主要在于临摹者的主观参与程度,从前者到后者已经是向创作形态进行过渡了。所以在用“拷贝”精准临摹了一两遍之后,有必要让学生进行背临训练。具体实施可以从局部开始尝试,再逐步扩大到画面的完整效果。尽管乍一脱稿后的表现会让人很难适应,但这也是调动学生形象思维和记忆能力的开始,在此基础上呈现的进步才是最真实的进步。如果能够在背临的过程中逐渐调整好自身状态,有条不紊地画出原作七八分的神韵,就说明学生对作品的理解达到了新的高度,这种能力培养对师范生尤其重要。

3.2 默写法与写生创作的整合

师范院校因课程设置特点,花鸟写生课时普遍有限,默写可成为衔接户外写生与课堂创作的高效工具,弥补课时不足的缺陷。在具体实践中,教师可以要求学生在现场速写后,离场凭记忆完成默写稿。这种方法迫使大脑过滤自然物

象中的琐碎细节,强化对物象结构特征、动态韵律的捕捉能力,培养艺术提炼的意识。

在创作意识培养方面,建议在大三阶段即引入“默写创作”训练。具体操作可要求学生选取经典作品中的某个局部,通过背临熟练掌握其技法特征后,重组构图元素进行二次创作。此法可提前激活学生的创造性思维,改变被动学习状态,既巩固了传统技法的掌握,又培养了创新意识,为毕业创作打下坚实基础。值得注意的是,默写创作需遵循循序渐进原则,避免学生因能力不足而产生挫败感。通过这种阶梯式训练,即使是基础薄弱的学生也能在毕业前掌握基本的创作方法,这对于未来从事基础美术教育的师范生至关重要。

4 结语

默写法在高师花鸟画课程中的应用,不仅是一种教学方法创新,更是对传统师徒制“心传”精髓的现代转化。它通过系统强化学生的图像记忆与形象思维能力,有效破解了临摹教学中长期存在的“形神割裂”困局,并为学生创作意识的长线培养奠定坚实基础。师范类院校需正视自身培养目标与专业艺术院校的差异,在课程设计中平衡技法训练与教育实用性的关系,使默写教学成为贯通“技”与“道”的桥梁。真正实现花鸟画教学从“传移模写”到“迁想妙得”的价值升华,培养出既能掌握传统技法精髓,又具备艺术创新能力的中小学美术教育人才,最终达成高师美术教育服务基础美育的核心使命。

参考文献

- [1] 徐曦.高校美术花鸟画教学中地方资源的融合与教学设计[J].陕西教育(高教),2024(6):94-96.
- [2] 徐万诚.高校花鸟画教学与课程思政的融合创新研究[N].大河美术报,2024-9-20(10).
- [3] 鄂玉梅.谈高校工笔花鸟课临摹教学方式[J].艺术研究,2013(3):90-91.
- [4] 杜喜俊.“默写”在中国画创作中的价值体现[J].西部文艺研究,2023(5):109-114.
- [5] 曲刚.“精研古法”的遗憾:于非闇与现代工笔花鸟画教学体系的创建[J].山东艺术,2020(6):8-19.