

Teaching Thinking and Practice of Chinese Painting in Junior High School Art Class

Qinghong Lu

Guanghua Junior High School, Jiangnan Oilfield, Qianjiang, Hubei, 433124, China

Abstract

As a cornerstone of junior high school art education, Chinese painting embodies the essence of China's traditional culture, preserving millennia of aesthetic wisdom and humanistic values. Integrating Chinese painting instruction into art curricula not only enhances students' artistic literacy but also cultivates their cultural confidence and aesthetic sensibilities. However, current teaching practices face multiple challenges. To address these, educators must develop more effective pedagogical approaches tailored to students' learning contexts and classroom realities.

Keywords

Chinese painting, classroom teaching; integration of techniques and history; innovative ink and brush cognition; application effects

国画在初中美术课中的教学思考与实践

鲁庆红

湖北潜江江汉油田广华初级中学, 中国·湖北 潜江 433124

摘要

中国画在初中美术的重要组成部分, 国画是中华优秀传统文化的瑰宝, 承载着千年的审美智慧与人文精神。在初中美术课堂中开展国画教学, 不仅能提升学生的艺术素养, 更能培养其文化自信与审美情趣。但当前初中国画教学仍面临诸多现实困境, 需要结合学情与教学实际, 探索更具实效性的教学路径。

关键词

中国画, 课堂教学; 技法与历史融入; 创新笔墨认知; 应用效果

1 引言

中国画是中华优秀传统文化的璀璨瑰宝, 承载着中华民族的审美情趣、哲学思想与人文精神。在初中美术教学中融入国画教学, 不仅能提升学生的艺术素养与绘画技能, 更能引导学生感知传统文化的魅力, 增强文化自信与民族认同感。然而, 当前初中国画教学面临着教学理念滞后、教学方法单一、学生兴趣不足等诸多问题, 亟待教育工作者结合教学实际进行深入思考与积极实践。

2 初中美术课中国画教学的价值意蕴

2.1 涵养审美情趣, 提升艺术素养

国画讲究“外师造化, 中得心源”, 强调以形写神、情景交融, 其独特的笔墨语言、构图方式与色彩运用, 构建了别具一格的审美体系。在初中国画教学中, 学生通过临摹经典作品、观察自然物象、练习笔墨技法, 能够逐步体会线条

的刚柔疏密、墨色的浓淡干湿、意境的虚实相生, 从而提升对美的感知力、鉴赏力与创造力。例如, 在学习山水画时, 学生可领略“咫尺山林, 多方胜景”的意境之美; 在接触花鸟画时, 能感受“一花一鸟皆有情”的生命之美。这种审美体验不仅能丰富学生的精神世界, 更能为其艺术素养的提升奠定坚实基础。

2.2 传承文化基因, 增强文化自信

国画历经数千年的发展, 积淀了深厚的文化底蕴, 从魏晋风骨到盛唐气象, 从宋元写意到明清工笔, 每一幅作品都折射出特定历史时期的社会风貌与人文思想。初中阶段是学生价值观形成的关键时期, 通过国画教学, 学生可以了解画圣吴道子、文人画家王维、水墨大师八大山人等名家的艺术成就, 知晓“梅兰竹菊”的君子寓意、“山水田园”的隐逸情怀, 从而触摸中华传统文化的脉络, 感受民族精神的传承。当学生在笔墨挥洒间体悟到国画背后的文化内涵时, 文化自信便会油然而生, 传承与弘扬中华优秀传统文化的责任感也会随之增强。

2.3 培养静心定力, 塑造健全人格

国画创作是一个需要静心、专注、耐心的过程。从调墨、

【作者简介】鲁庆红(1968-), 男, 中国湖北天门人, 本科, 中教一级, 从事艺术教育研究。

运笔到构图、落款，每一个环节都要求学生凝神聚气、心无旁骛。在初中阶段，学生面临着学业压力与成长烦恼，容易心浮气躁。而在国画课堂上，学生通过一笔一划的练习，能够沉下心来，在笔墨的韵味中平复浮躁的情绪，培养静心定力与持之以恒的毅力。同时，国画创作鼓励学生表达内心的感受与思考，无论是临摹后的创新，还是对自然景物的写生，都能让学生在艺术表达中释放自我、完善自我，从而实现人格的健全发展。

3 初中美术课中国画教学的现存困境

3.1 教学理念滞后，重技法轻文化

在当前的初中国画教学中，部分教师仍秉持着“技法至上”的教学理念，将教学重心放在毛笔的执笔姿势、线条的勾勒方式、墨色的晕染技巧等纯技能的传授上，忽视了国画背后蕴含的文化内涵与审美价值。课堂上，教师往往要求学生机械临摹范本，力求“形似”，却很少讲解作品的创作背景、画家的精神追求、画面的意境营造。这种教学模式使得国画教学沦为单纯的技能训练，学生难以真正理解国画的精髓，也无法体会到传统文化的魅力，进而导致学习兴趣逐渐淡化。

3.2 教学方法单一，缺乏创新活力

受限于教学时间与教学资源，许多初中国画课堂仍采用“教师示范—学生模仿—教师点评”的传统教学模式，教学方法刻板、枯燥，缺乏互动性与趣味性。教师在讲台上一笔一划地示范，学生在座位上亦步亦趋地模仿，整个教学过程缺乏学生的主动参与和探究。此外，部分教师未能充分利用现代教育技术，课堂上没有展示丰富的国画作品图片、名家创作视频，也没有组织学生开展小组讨论、主题创作等活动，使得课堂氛围沉闷，学生的学习积极性与主动性难以被激发。

3.3 学生基础薄弱，兴趣动力不足

初中生大多缺乏国画基础，在接触国画之初，需要面对执笔难、运笔难、调墨难等诸多挑战。毛笔的柔软特性与硬笔截然不同，学生难以掌控线条的粗细、轻重、缓急；墨色的浓淡干湿变化莫测，稍不注意便会破坏画面效果。这种“上手难”的现状容易让学生产生挫败感。同时，在快餐文化与流行艺术的冲击下，部分学生对传统国画的兴趣远低于对动漫、插画等现代艺术形式的兴趣，认为国画“老土”“过时”，缺乏学习的内在动力。

3.4 教学资源匮乏，支撑力度不足

国画教学需要一定的物质资源作为支撑，包括毛笔、宣纸、墨汁、颜料等工具材料，以及国画教材、名家画册、教学视频等教学资料。然而，部分学校由于经费紧张，难以配备充足的国画工具，学生只能几人共用一套毛笔、宣纸，无法保证充足的练习时间；部分学校的美术教材中国画内容占比极少，且内容浅显、缺乏系统性，难以满足教学需求；

此外，专业的国画教师数量不足，许多美术教师并非国画专业出身，自身的国画素养与教学能力有限，也制约了国画教学的质量提升。

4 初中美术课中国画教学的实践路径

4.1 更新教学理念，融合技法与文化

国画教学应打破“技法至上”的局限，树立“技法与文化并重”的教学理念，将文化内涵的渗透贯穿于技法教学的全过程。在教学过程中，教师不仅要传授执笔、运笔、调墨等基本技能，更要结合作品讲解其背后的文化故事与审美意蕴。例如，在教学《墨梅图》时，教师可以先向学生介绍元代画家王冕的生平事迹，讲述他借梅花“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”的诗句表达自己不与世俗同流合污的高洁品格；再示范梅花的勾勒、点染技法，让学生在了解文化背景的基础上进行临摹。这样的教学方式，能够让学生在掌握技法的同时，深刻理解作品的精神内涵，真正做到“以技载道，以道驭技”。

此外，教师还可以将国画与诗词、书法、哲学等传统文化元素相融合，开展跨学科教学。例如，在学习山水画时，结合王维的“诗中有画，画中有诗”的特点，让学生品读山水诗词，再尝试用画笔描绘诗中的意境；在练习书法时，引导学生发现书法与国画在笔墨运用上的共通之处，体会“书画同源”的文化理念。通过这种方式，拓宽学生的文化视野，让国画教学成为传承传统文化的重要载体。

4.2 创新教学方法，激发学生兴趣

兴趣是最好的老师，要提升国画教学的效果，必须创新教学方法，增强课堂的趣味性与互动性。

情境教学法是激发学生兴趣的有效手段。教师可以利用多媒体设备，展示古今名家的国画作品、创作过程视频，播放与国画相关的纪录片、动画短片，营造浓厚的国画艺术氛围。例如，在教学花鸟画时，播放《百鸟朝凤》的视频片段，让学生直观感受花鸟的灵动姿态；在教学人物画时，展示《韩熙载夜宴图》的分段赏析视频，让学生了解古代人物的生活风貌。此外，教师还可以带领学生走进校园的花园、树林，开展户外写生活动，让学生在自然中观察物象的形态、色彩、神韵，激发创作灵感。

小组合作学习法能够充分调动学生的主动性与参与性。教师可以将学生分成若干小组，布置主题创作任务，如“校园一角”“四季花鸟”等，让小组成员共同讨论构图方案、分工合作完成作品。在创作过程中，学生可以相互交流技法心得、互相点评修改作品，在合作中提升技能、增进友谊。同时，教师可以组织国画作品展览活动，让学生将自己的作品展示出来，邀请其他班级的同学参观、点评，增强学生的成就感与自信心。

游戏化教学法适合初中阶段学生的身心特点。教师可以设计一些与国画相关的小游戏，如“笔墨猜猜猜”——教

师在纸上用不同的笔墨技法画出简单的物象，让学生猜测画的是什么；“国画知识抢答”——提出关于国画名家、作品、技法的问题，让学生抢答。通过游戏化的教学方式，让学生在轻松愉快的氛围中学习国画知识，提升学习兴趣。

4.3 分层设计教学，关注个体差异

初中生的国画基础、接受能力与学习兴趣存在明显的个体差异，因此，教师应实施分层教学，满足不同学生的学习需求。

在教学目标设定上，教师可以将目标分为基础层、提高层与拓展层。基础层目标要求学生掌握基本的执笔姿势、运笔方法，能够临摹简单的物象；提高层目标要求学生能够运用所学技法进行小幅创作，把握墨色的浓淡干湿变化；拓展层目标要求学生能够结合自己的生活体验进行主题创作，表达独特的情感与思想。

在教学内容选择上，针对基础薄弱的学生，教师应从简单的线条练习、单个物象临摹入手，如先练习画兰草的叶子、梅花的花瓣，降低学习难度；针对有一定基础的学生，教师可以引导其进行复杂的构图练习、意境营造，如创作一幅小山水画，表现出近景、中景、远景的层次；针对兴趣浓厚、能力较强的学生，教师可以鼓励其进行创新创作，如将国画元素与现代设计相结合，创作具有时代感的作品。

在作业评价上，教师应采用分层评价的方式，对不同层次的学生提出不同的评价标准。对于基础层的学生，重点评价其技法的掌握程度，及时肯定他们的进步；对于提高层的学生，重点评价其作品的构图与墨色运用；对于拓展层的学生，重点评价其作品的创意与情感表达。通过分层教学，让每个学生都能在原有基础上获得提升，体验到学习国画的乐趣。

4.4 整合教学资源，强化教学支撑

充足的教学资源是开展国画教学的重要保障，学校与教师应积极整合各方资源，为国画教学提供有力支撑。

在物质资源方面，学校应加大经费投入，配备充足的毛笔、宣纸、墨汁、颜料等工具材料，保证每位学生都能拥有一套属于自己的国画工具；建设专门的国画教室，陈列名家画册、国画作品，营造浓厚的艺术氛围。教师可以引导学生利用身边的资源，如用废旧报纸练习线条，用树叶、花瓣进行拓印创作，降低学习成本。

在师资资源方面，学校可以聘请校外的国画专家、民间艺人走进课堂，开展专题讲座、示范教学，弥补校内教师专业能力的不足；组织校内美术教师参加国画培训、教研活动，提升教师的国画素养与教学水平。教师之间可以相互交流教学经验，共同编写校本教材，丰富国画教学内容。

在数字资源方面，教师可以充分利用网络平台，如“学习强国”的文化板块、故宫博物院的线上展览等，下载国画作品图片、教学视频，为学生提供丰富的学习资源；利用在线教学平台，开展课后辅导，解答学生在练习过程中遇到的问题，实现课堂教学与课后学习的有效衔接。

5 结语

国画在初中美术课中的教学思考与实践，是一项兼具文化意义与教育价值的系统工程。它不仅要求教师更新教学理念、创新教学方法，更需要学校与社会提供充足的资源支持。在教学过程中，唯有将技法传授与文化渗透相融合，将个体差异与分层教学相结合，才能真正激发学生学习国画的兴趣，让学生在笔墨挥洒间感受中华优秀传统文化的魅力，提升美术素养，增强文化自信。相信在教育工作者不懈努力下，国画这颗传统文化的明珠，必将在初中美术课堂上焕发出新的生机与活力。

总的来说，中国画是中学美术教育的重要组成部分，是引导学生学习和掌握传统绘画艺术的重要形式，可以提高学生对传统文化的认识和理解水平，也有利于学生美术理解和创作技能的发展。当然中国画的教学方法是多种多样的，学生在变化，我们的教学方法也在不断变化，前路漫漫，我们在探索的道路上将永无止境，勇往直前。

参考文献

- [1] 潘莹 磨喝乐图像考 《中国书画》2022, (8): 10-15
- [2] 邹屹雯 图像中的君臣之交：从《灵岩积翠图》到《灵岩山图》 《中国书画》2022, (11) 19-23
- [3] 顾丞峰 吴毅作品的历史定位及其他 《中国书画》2022, (11) 102-109
- [4] 吴洪亮 延月梳风——对丘挺笔墨情境的思考 《中国书画》2022, (11) 110-115
- [5] 许宏宇 李可染山水作品之构图关系的研究——从写生速写到水墨创作的转换 《中国书画》2022, (11) 120-121