国画教学中的文化理解

摘要：文化理解是指从文化的角度看待美术作品和现象，认同中华优秀文化、尊重人类文化的多样性。文化也是每一门学科的内涵所在，是使学生思想得到升华的重要部分，激励学生在热爱艺术的同时理解和热爱文化。

国画注重写意，追求神似，笔墨之间有效结合，收到形神兼备的效果；国画中蕴含的文化内涵还折射出我们传统文化背景下的人的思想。文化理解还不能单一的建立在本学科的知识上，有效的促进学科融合，可以让学生更全面的去思考和学习文化知识，提高学生核心素养。文化理解还可以是多元的，不同的美术作品中，有不同的文化知识和背景，而文化理解最重要的主体首先是教师，只有我们首先成为一个真正有文化思想的人，才能教授出具有文化内涵的学生。

关键词：国画、文化理解、文化内涵、思想

文化理解是美术的五大核心素养之一，尹少淳老师在《美术核心素养大家谈》一书中是这样定义的：文化理解是指从文化的角度看待美术作品和现象，认同中华优秀文化、尊重人类文化的多样性。文化也是每一门学科的内涵所在，是使学生思想得到升华的重要部分；因此作为美术老师，我们要首先自己理解美术中的文化内涵，再传递给我们的每一位同学，才能激励学生在热爱艺术的同时理解和热爱文化。

在湘教版八年级上册美术教材中第一课到第三课都是关于国画，这也是我这一学期的教学重点。国画是我国文化的精髓，读懂国画，才能更好理解我们古人的哲学思想和国家传统文化；理解国画中的文化内涵，才能更好的树立民族自信心和自豪感。

这三课在教学内容上是知识的递进，在思想上却是共融的。于是我开始总结归纳，不同课程内容之间，如何如融汇贯通文化理解，整合教学。国画注重写意，追求神似，笔墨之间有效结合，收到形神兼备的效果，如梁楷的《泼墨仙人图》等；国画因为文人的参与而形成了集诗书画印于一体，借诗言志的独创情趣，如王冕的《墨梅图》等；国画以想象为本质，但却建立在画家长期游历写生及用心观察感悟的基础上，做到胸有成足，得知于心，运之于笔，如郑燮的《竹石图》、黄公望的《富春山居图》等；国画灵魂在于意境，如朱耷的《游鱼图》，还有如《寒江独钓图》中一叶扁舟、独钓渔翁，寥寥数笔，却营造出江上寒意萧瑟、孤独渺远的意境，留给观者无限遐想的空间。当我把这些内涵传递给学生，希望他们善于观察和思考；不要过于苦恼于形不准，担心不够像，行笔运墨时要更大胆和自信。

国画中蕴含的文化内涵还折射出我们传统文化背景下的人的思想。如果西方人的思维是一根直线，那么我们的思维就是一根曲线，我们大多数人在表达自己情感上是内敛而含蓄，细腻而委婉的；在为人处事上讲气节、有原则，做事光明磊落，为人谦虚、谨慎。就如同我们大多数的父母和老师，也许没有经常把爱放在嘴边，却用自己的行动和付出表达着对学生的关爱。再反过来用这样的文化思想去欣赏我们的国画作品，就不难理解国画之独特的审美价值之所在。

文化理解还不能单一的建立在本学科的知识上。诗词和国画有着密不可分的联系，我将诗词加入到课堂中，运用语文课中教授的赏析诗词的方法去学习，带领同学们去理解国画。比如我运用郑燮的《竹》作为导入学习画竹：

竹

清 郑燮

一节复一节，千枝攒万叶；

我自不开花，免撩蜂与蝶。

其中前两句重点描绘竹的结构特征，后两句重点突出竹的精神品质的；当同学有感情的诵读的时候，课堂中的文化内涵得到了更好的提升。整首诗通俗易懂，琅琅上口，文化知识融入其中更明了清晰。在欣赏写意梅花作品的时候，播放一曲谭维维演绎具有中国风骨的《墨梅》。这首歌体现传统与现代的结合，唱出梅的气节，将学生带入中国文化的古韵之中，诗歌、朗诵、绘画，语文、音乐、美术、历史等，艺术是相通的，学科与学科之间也可以互通。“文化是跨学科的，可以将很多方面和学科整合于其中。”有效的促进学科融合，可以让学生更全面的去思考和学习文化知识，提高学生核心素养。

当然教学中的文化理解还可以与与地方文化、校园文化、班级文化、家庭文化等相结合，还可以互相服务。比如介绍出土于长沙的帛画《人物龙凤图》，我讲述一些我们长沙当时的文化背景，加深同学们对作品的文化理解；课程中还拓展了以校园文化为主题的水墨小品创作，学习李知弥等艺术家的创作手法，细微处见境界。学校校训石、池中小桥、自由伸展的枝丫；或者教室里的一盆水仙、同学的一副耳机、一个陈旧的书包等，任何一个景一物都可以成为国画笔下所表现的对象。而这个过程也是文化知识的一种新的理解和再创作，也能真正的做到授之以渔，而不是授之以鱼。这样的美术课也让我感觉到是充满生命力和创造力的，也能真正的让学生获取和掌握文化知识。

当然，文化是多元的，不同的美术作品中，有不同的文化知识和背景，而文化理解最重要的主体首先是教师，这就对我们教师提出了更高的要求，需要我们广读书籍、储备知识；要多走出去，多看多思考，体会不同的地域文化去理解不同文化背景下的美术作品，去感受作品创作背后的文化根基等；需要我们多与外界联系，听专家讲座，通过网络等手段获取更多有价值的文化思想。只有我们首先成为一个真正有文化思想的人，才能教授出具有文化内涵的学生。

文化可以将我们变成更好的老师去教授更好的学生，文化将课堂中的师生、课堂内外生活、学科与学科之间，跨越时空与地域紧密的联系在一起，共同进步、发展，这也是我对美术教学中的文化理解。

参考文献：

〔1〕尹少淳.《核心素养大家谈》〔M〕.长沙∶湖南美术出版社，2018.3

作者姓名:蔡靖     单位：湖南师大附中星城实验学校

地址：长沙市望城区银星路            邮编：410219

联系电话：13469079776 电子邮箱：51417732@qq.com