

传统人文精神在中国画教学中的创新模式

王煜杰

齐鲁师范学院美术学院(2024 级专升本国画班), 山东 济南 250000

摘要: 本论文聚焦传统人文精神在中国画教学中的创新模式构建, 通过对传统人文精神内涵及中国画教学现状的深入分析, 探讨如何将传统人文精神有效融入中国画教学体系。文章从教学理念革新、课程设置优化、教学方法创新、师资队伍建设等多个维度, 提出具体的创新策略与实践路径, 并结合实际案例分析创新模式的应用效果。研究表明, 将传统人文精神融入中国画教学的创新模式, 有助于提升学生对中国画文化内涵的理解, 增强其艺术创作能力与文化传承意识, 对推动中国画艺术的传承与发展具有重要意义。

关键词: 传统人文精神; 中国画教学; 创新模式; 文化传承

中国画作为中华民族传统文化的瑰宝, 承载着深厚的人文精神与艺术价值。传统人文精神蕴含着中国人独特的宇宙观、人生观和审美观念, 是中国画艺术创作与发展的核心动力。在当代社会快速发展的背景下, 中国画教学面临着新的机遇与挑战。一方面, 全球化与现代化进程使多元文化相互碰撞, 为中国画教学带来了新的思路与方法; 另一方面, 传统文化的式微也使得中国画教学中传统人文精神的传承面临困境。如何在中国画教学中创新融入传统人文精神, 构建符合时代需求的教学模式, 成为当前中国画教育领域亟待解决的重要课题^[1]。通过创新教学模式, 不仅能够提升学生对中国画艺术的理解与创作水平, 更有助于传承和弘扬中华民族优秀传统文化, 增强民族文化自信。

一、传统人文精神与中国画的关系

(一) 传统人文精神的内涵

传统人文精神是中华民族在长期的历史发展过程中形成的精神文化结晶, 它涵盖了哲学思想、道德观念、审美情趣等多个方面。在中国传统文化中, “天人合一” “知行合一” “中庸之道” 等哲学思想体现了中国人对人与自然、人与社会关系的深刻理解; “仁、义、

礼、智、信” 等道德观念则规范着人们的行为准则; 而独特的审美情趣, 如对意境、气韵的追求, 展现了中国人对美的独特感悟^[2]。这些人文精神元素相互交融, 构成了中华民族独特的精神内核。

(二) 传统人文精神在中国画中的体现

中国画不仅仅是一种绘画艺术形式, 更是传统人文精神的视觉载体。在绘画题材上, 山水、花鸟、人物画常常蕴含着画家对自然、人生的感悟与思考^[3]。例如, 山水画中的高山流水、云雾缭绕, 体现了 “天人合一” 的哲学思想, 画家通过描绘自然山水, 表达自己对宁静、和谐境界的向往; 花鸟画中的梅、兰、竹、菊, 被赋予了高洁、坚韧等品格, 成为画家抒发个人情感与道德追求的象征。在绘画技法上, 中国画强调 “以形写神” “气韵生动”, 注重通过笔墨线条来传达画家的情感与精神内涵, 这与传统人文精神中对内在精神的重视相契合。此外, 中国画的题款、印章等元素, 也体现了诗、书、画、印一体的艺术追求, 展现了中国传统文化的综合性与整体性^[4]。

二、中国画教学现状分析

(一) 传统人文精神在教学中的缺失

当前,在中国画教学中,部分院校和教师过于注重绘画技法的传授,而忽视了传统人文精神的培养。教学过程中,学生往往只是机械地学习笔墨技巧、构图方法等,对中国画所蕴含的文化内涵缺乏深入理解^[5]。例如,在人物画教学中,学生可能只关注人物造型的准确性,而不了解人物形象背后所反映的历史文化背景和社会生活;在山水画教学中,学生对山水意境的营造缺乏理解,难以通过画面传达出传统人文精神中的哲学思想。这种教学方式导致学生的作品缺乏文化底蕴和精神内涵,仅仅停留在技术层面,无法真正展现中国画的艺术魅力。

（二）教学方法与课程设置的局限性

在教学方法上,传统的中国画教学多采用“师傅带徒弟”的模式,以临摹为主,虽然这种方式有助于学生掌握基本的绘画技法,但过于单一的教学方法限制了学生的创新思维和创造力。同时,教学过程中缺乏对学生个性化发展的关注,难以满足不同学生的学习需求。在课程设置方面,中国画专业课程往往侧重于绘画实践,而与传统文化相关的理论课程较少,如中国哲学、中国美学、中国文学等课程在教学计划中所占比例较低,学生无法从更广阔的文化视角去理解和创作中国画^[6]。此外,课程之间缺乏有机的联系和整合,导致学生对中国画知识的掌握较为零散,难以形成系统的知识体系。

（三）师资队伍建设的不足

师资队伍是影响中国画教学质量的关键因素。目前,部分中国画教师自身对传统人文精神的理解不够深入,在教学过程中难以将人文精神与绘画技法有机结合。一些教师由于受到现代艺术教育观念的影响,过于强调创新而忽视了对传统文化的传承,在教学中未能引导学生深入挖掘传统人文精神的内涵。此外,随着中国画教育的发展,对教师的综合素质要求

越来越高,不仅需要教师具备扎实的绘画功底,还要求教师具备深厚的文化素养和创新教学能力。然而,当前师资队伍在这些方面存在一定的不足,制约了中国画教学中传统人文精神的融入与创新。

三、传统人文精神在中国画教学中的创新模式构建

（一）革新教学理念

1、树立文化传承与创新并重的理念

在中国画教学中,应树立文化传承与创新并重的教学理念。既要重视对传统绘画技法和经典作品的学习,让学生深入了解中国画的历史发展脉络和艺术特点,传承中华民族优秀的绘画传统;又要鼓励学生在传承的基础上进行创新,结合当代社会的文化背景和审美需求,将传统人文精神融入到现代中国画创作中。例如,在教学中可以引导学生关注现实生活,从现代社会的题材中挖掘传统人文精神的内涵,创作出具有时代特色的中国画作品^[7]。

2、强调人文精神与绘画技法的融合

改变以往重技法轻人文的教学观念,强调人文精神与绘画技法的有机融合。在教学过程中,教师应将传统人文精神贯穿于绘画技法的讲解中,让学生在学习技法的同时,理解每一种技法背后所蕴含的文化意义和审美观念^[8]。例如,在讲解山水画的皴法时,不仅要让学生掌握皴法的具体操作方法,还要引导学生了解不同皴法所体现的地域特色和画家的情感表达,使学生明白绘画技法是为传达人文精神服务的。

（二）优化课程设置

1、构建多元化课程体系

构建多元化的课程体系,将中国画教学与传统文化课程有机结合。除了绘画实践课程外,增加中国哲学、中国美学、中国文学、中国艺术史等文化理论课程,让学生从多个角度深入了解中国传统文化,为中国画创作奠定坚

实的文化基础^[9]。例如,开设《中国美学史》课程,让学生了解中国古代美学思想的发展脉络,掌握“意境”“气韵”等美学概念,从而更好地理解中国画的审美追求;开设《中国文学经典导读》课程,通过对诗词、散文等文学作品的学习,培养学生的文学素养和想象力,使学生能够将文学意境融入到中国画创作中。

2、注重课程之间的衔接与整合

优化课程设置,注重课程之间的衔接与整合。在课程安排上,根据学生的学习进度和认知规律,合理安排不同课程的先后顺序,使学生能够逐步建立起系统的知识体系。例如,在低年级阶段,先开设基础绘画技法课程和中国艺术史课程,让学生了解中国画的基本特点和历史发展;在中高年级阶段,开设中国哲学、中国美学等理论课程,并结合绘画创作课程,引导学生将理论知识运用到实践中。同时,加强不同课程之间的互动与联系,如在绘画创作课程中融入文学、美学等元素,组织跨学科的教学活动,培养学生的综合艺术素养^[10]。

(三) 创新教学方法

1、采用情境教学法

情境教学法是一种通过创设特定的教学情境,让学生在身临其境的感受中学习和理解知识的教学方法。在中国画教学中,可以通过创设与绘画主题相关的情境,如模拟古代文人雅集、再现经典绘画场景等,让学生深入体验传统人文精神。例如,在教授花鸟画时,可以组织学生到园林中观察花鸟的形态、习性,感受自然之美,同时讲解古代文人对花鸟的审美观念和情感表达,使学生在真实的情境中理解花鸟画所蕴含的人文精神。此外,还可以利用多媒体技术,播放与中国画相关的纪录片、电影等,营造浓厚的文化氛围,激发学生的学习兴趣 and 创作灵感。

2、开展项目式学习

项目式学习是一种以学生为中心,通过完成具体项目来学习知识和技能的教学方法。在中国画教学中,可以设计与传统人文精神相关的项目,如以“传统节日”“历史典故”等为主题,让学生进行中国画创作。学生在完成项目的过程中,需要查阅资料、深入研究主题所蕴含的人文精神,然后运用所学的绘画技法进行创作。例如,以“春节”为主题开展项目式学习,学生可以通过了解春节的习俗、文化内涵,创作表现春节氛围的中国画作品。在这个过程中,学生不仅提高了绘画技能,还增强了对传统文化的理解和传承意识。同时,项目式学习还可以培养学生的团队合作能力和问题解决能力。

3、加强实践教学环节

实践教学是中国画教学的重要组成部分。为了更好地融入传统人文精神,应加强实践教学环节,组织学生开展写生、采风、艺术展览等活动。写生和采风活动可以让学生走进自然、走进生活,感受传统文化的魅力,收集创作素材。例如,组织学生到传统村落进行写生,让学生观察古建筑的结构、装饰,了解当地的民俗文化,将这些元素融入到中国画创作中。艺术展览活动可以为学生提供展示作品的平台,同时让学生在参观展览的过程中,学习其他艺术家的创作经验,拓宽艺术视野。此外,还可以鼓励学生参与社会文化活动,如为社区绘制文化墙、参与传统文化宣传活动等,让学生在实践中传承和弘扬传统人文精神^[11]。

(四) 加强师资队伍建设

1、提升教师的文化素养

教师是教学活动的组织者和引导者,其文化素养直接影响教学质量。为了更好地将传统人文精神融入中国画教学,应加强对教师文化素养的培养。学校可以组织教师参加传统文化培训课程、学术讲座等活动,鼓励教师深入学习中国哲学、美学、文学等方面的知识,提高教师的文化底蕴。例如,邀请专家学者举办关

于中国传统文化的系列讲座,组织教师到博物馆、美术馆等文化场所参观学习,让教师亲身感受传统文化的魅力,丰富教师的文化知识储备。同时,教师自身也应主动学习,不断提升自己的文化素养,以便在教学中更好地引导学生理解和传承传统人文精神。

2、促进教师的教学创新能力

除了文化素养,教师的教学创新能力也是构建创新教学模式的关键。学校可以开展教学研讨活动,组织教师交流教学经验,分享创新教学方法和案例,激发教师的教学创新灵感。鼓励教师积极开展教学研究,探索适合中国画教学的新方法、新模式。例如,支持教师申报教学改革项目,对在教学创新方面取得显著成果的教师给予奖励。此外,还可以组织教师参加国内外的学术交流活动,了解中国画教育的最新动态和发展趋势,学习先进的教学理念和方法,促进教师教学创新能力的提升。

结论

传统人文精神是中国画的灵魂,将其融入中国画教学并构建创新模式,是传承和发展中国画艺术的必然要求。通过革新教学理念、优化课程设置、创新教学方法、加强师资队伍建设等措施,可以有效提升中国画教学质量,培养学生的文化传承意识和创新能力。实践案例表明,创新教学模式在提高学生艺术素养、促进教师专业发展等方面取得了显著成效。然而,传统人文精神在中国画教学中的创新模式构建是一个长期的过程,需要不断地探索和完善。在未来的教学实践中,应进一步深化对传统人文精神的研究,结合时代发展需求,不断创新教学方法和手段,推动中国画教学的持续发展,为传承和弘扬中华民族优秀传统文化做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 黄景涛. 传统人文精神在中国画教学中的创新模式研究[J]. 美术教育研究, 2020, (2): 169-170.
- [2] 郭婧怡, 赵启航. 传统人文精神在中国画教学中的创新模式研究[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2021, 213(18): 118-120.
- [3] 邹飞, 陈晓钰. 高校书院美育的着力点——以汕头大学书院制下中国画研习课程为例[J]. 大学教育, 2021, (11): 110-113.
- [4] 王慧影. 初中美术中国画鉴赏教学的实践探讨[J]. 百科论坛电子杂志, 2020(12): 394.
- [5] 汪海燕. 文化自觉视阈下中国画教学创新研究[J]. 广西民族师范学院学报, 2021, 38(1): 131-135.
- [6] 吴秀丽. 文化自觉视域下师范高校中国画教学创新研究[J]. 湖北师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 42(3): 107-111.
- [7] 路智祥. 传统人文精神在中国画教学中的创新模式研究[J]. 科学咨询: 教育科研, 2020, (10): 115-116.
- [8] 黄景涛. 传统人文精神在中国画教学中的创新模式研究[J]. 美术教育研究, 2020, (2): 169-170.
- [9] 覃运秋. 以传统文人意识提升高职院校中国画教学质量的思考与实践[J]. 文教资料, 2020, (5): 108-110.

[10]吴晓君. 中国画教学提高中学生人文素养的现状与对策分析[D]. 广州: 广东技术师范学院, 2018.

[11]高伟. 论高校中国画教学中的文化缺失现象[J]. 湖南第一师范学院学报, 2010, (4): 85-87, 112.