

浅谈高校山水画教学

作者：王小飞 张玉坤

出处：www.shuhuayanjiu.com

时间：2012-03-14 15:56

中国山水画几千年的发展演变形成了我们民族在山水文化上的优秀传统，她是中国传统绘画的重要组成部分，她伴随着我们的文明发生并发展，逐渐地形成了自己独特的个性语言和审美境界，成为了古代文人和现当代山水画家们毕生追求的一门优秀艺术。中国文人寄情山水田园的思想特质在山水画里体现得最为突出，许多文人雅士喜欢山水并绘制山水画。自魏晋以来，山水画艺术得到长足发展，到宋元时期达到顶峰。古人历代创造的不朽杰作在召唤我们努力学习的同时，也为当代的山水画艺术创新提出了更高的要求。

山水画作为当今高等艺术院校重要的专业课程，经历了从师徒言传到学校教育的发展过程，当代山水画的教學要求也在不断发展和演变着。今天，山水画艺术的教学呈现出多元探索的状态：一部分教师重视古代山水画传统的教学，注重追求古代文人画的符号化、抽象化的境界并付诸实践；一部分教师则重视师法造化，面对自然，走写生和创作相结合的道路，更加注重追求人生回归的艺术情怀；还有的山水画家受西方现当代艺术流派的影响，求助于特殊肌理和抽象语言的綜合表现，在倾向于现代水墨的探索中通过现代人文意识去触摸天人合一的境界。这三路教育理念和教学思想的共同发展和相互交揉形成了当代山水画坛新的教学格局。然而，作为高校美术学科中国画专业教学内容之一的山水画教学实践该何去何从，如何转变教学理念，如何进行创新教学，如何更新教学内容等诸多问题一直困扰着每一个教育实践者，笔者想结合自己多年的教学实践谈以下几点看法。

一、提高学生理论修养和增设相关理论课程

山水画的学习，理论知识是关键，只了解山水画理论的基本方面是不够的，中国的山水文化和山水画艺术博大精深，其构图布势、风格意韵、人文关怀诸方面的认识才是根本，然而这类知识学生往往难以理解，不愿触及，这使学生在宏观上失去坐标，迷失方位。教师作为先行者，应提前对相关理论材料进行梳理加工，在教学过程中根据教学进度与学生需要分发下去供交流参考，使班级教学形成研究理论的良好氛围。

学生需要的理论课程是多方面的，其中应至少包括哲学、文化、历史和美学理论著作等，还应有与山水画艺术相关的理论文献的阅读。根据笔者个人经验，学生应该阅读的有关山水画理论著作有郭熙的《林泉高致》，宗炳的《画山水序》，顾恺之的《画云台山记》，潘运告的《唐五代画论》、《宣和画谱》、《宋人画论》、《元代书画论》、《明代画论》、《清代画论》，朱良志的《中国艺术的生命精神》，宗白华的《美学散步》，杨大年的《中国历代画论采英》，张强的《中国山水画学》、《中国画论体系》、《国画现代形态》、《中国绘画美学》，陈传席的《中国山水画史》，俞建华的《中国画论类编》，杨成寅的《视觉美》等诸多对学习山水画有帮助的理论书籍和绘画文献。

阅读应在任课教师指导下，将有关理论著作和文献资料，细致分析，合理分解，找出规律，使学生理解起来比较容易。另外，最好定期与学生谈阅读感受，或者经常组织主体鲜明的理论知识辩论和论坛。千万不可忽视学生的理论修养，当然，教师要不断提高自身的理论水平才能做到在教学中有源源不断的知识带给学生。

二、要注意临摹的深度并加大写生教学环节的训练

首先，教师要加強学生临摹的深度和广度。山水画的临摹教学是学习山水画艺术的重要一课和基础一课，历代山水画家都非常重视学习传统技法。对于临摹来讲，其前提是赏析，山水画赏析的必要性往往被我们在山水画教学初期忽视了，其实，只有读懂了作品的内涵，了解了作品产生的时代背景、构思立意、形式技巧、笔墨语言等等，实践起来才不致于盲从，才会有分寸，才能深入挖掘传统资源，达到学习、借鉴、转化、吸收、提升的最终目的。古人讲“师其意不师其技”，师其意者为上，要学好山水画就要临对范图，更要领悟古人用意所在。

传统山水画的教學是要让学生了解山水畫在美術史上的獨特意义，賞析山水畫的经典作品和繼承发展。对山水畫传统中要求掌握的樹石畫法、皴擦技法和构图布局規律的知识要结合具体理论，逐一掌握。山水畫临摹是个艰苦复杂的过程，山水畫景物繁多，层次丰富，绘制过程中要有耐心，临摹过程中还要做到胆大心细，教师要不断激发学生的临习热情，变枯燥临摹成为主动的求知过程。临摹中应注重临摹广度和知识的全面性，一般先要侧重一个时代的一家之法学好吃透，然后再换另一家学习，山水畫的临摹应该遵循从隋唐临本开始，先进行工笔山水畫的学习，等学生有了一定笔墨造型基础后，再从宋代山水畫名家中选择几家作为学习对象来重点研究。

在临摹教學中，教师要对学生审美方向的辅导，要让学生从临摹教學的一开始就学着用个人审美眼光和个性化的观点审视传统山水文化，用自己之个性去感悟古人之个性；用自己之特殊去感悟古人之特殊；用自己之创造去感受古人之创造。在临摹课堂上，必须对学生高标准严要求，把学习路子走正，还要保证学生的临摹时间，学生必须在教师的指导下花大力气临摹一批传统山水畫经典名作。毕竟厚积才能薄发，传统山水畫教學的最高要求就是用最大的力气打进去，还要用最大的力气打出来。

其次，教师要重视学生写生教學环节的訓練和生活感受的整理。山水畫写生是很好的提高学生繪画水平及能力的有效途径，自徐悲鴻引西方对景写生之法以来，无数画家得到益处。写生教學的要求是让学生在写生中做到真正消化好从临摹中学到的笔墨規律，并努力找寻属于自己的表现形式和繪画语言。山水畫写生的訓練可以培养学生的观察能力、概括提炼能力和综合表达的能力，是山水畫教學不可缺少的环节。高校的全日制教學有着优越的写生条件，应多组织学生下乡写生采风，把写生的重点放在观察方法的转变和笔墨语言的組織上。因为写生是创作的搜集素材阶段，所以还要有意识去探索地域特征，找到事物的典型性并尽量与自己的内在追求统一起来，从写生开始积累感受和表达冲动。写生环节就是到自然中具体研究客观事物，寻找規律，学生应在老师指导下深入研究消化传统知识和技法，去开掘自然之妙，打开自己的心灵，找到表现自然和内心情感的笔墨语言和审美图式，克服缺乏情绪調动和缺失个性化认识等通病，打开属于自己的精神状态。写生是直接面对自然的艺术行为，既要写景又要写情，不应只是关注自然物像的表面形态，还要研究其内在变化規律，找出共性，并渗透进自己的思想情感和主观期待。

山水畫写生造境应是长时间关注的教學重点，教师在教學中要做到以身示范，循序渐进。山水写生环节中，教师要对不同时期记录的不同感受做定期辅导，把学生产生的不同心境作全面纪录和整理，还要引导学生多想像，与记忆中的某些场景发生联想并锻炼学生组合能力，正所谓“移花接木”、“迁想妙得”。写生中我们主张稳扎稳打，利用个体的独特感受去观察自然，表达自然，从情感深处贴近生活，练就学生的主观洞察力，学会将美的事物加工组合，践行从生活中来又高于生活的艺术原则。

三、积极组织学生进行山水畫创作

强化富有开拓精神的山水畫创作教學是高校山水畫教學的延伸环节。山水畫创作的教學是最终检验学生学习效果的重要手段，在全面继承吸收古典山水繪画资源后，学生应抛弃急功近利和浮躁的情绪，走向生活，走入自然，走进内心，尝试展开属于自己的山水创作之路。教师的教學应通过给学生分析大量的创作实例，使之逐渐找到自己的切入点并深入挖掘，教师要做好解决突发事件的准备，对于当下学术界普遍关注的创作问题，学生要泰然处之，教师要因人而异、因材施教；对于西方艺术思潮的诸多影响，教师要帮助学生建立个人坚定的民族文化立场。我们主张学生应在教师的辅导和鼓励下选定属于自己研究的繪画方向，并深入探索和用于实践，从而绘制出一系列有说服力的山水畫作品。我们在山水畫创作教學中要始终坚持以独特、创造为核心的教學思路，既要印证传统又要摆脱束缚走向自由，正所谓“随心所欲不逾矩”。

四、山水畫教學要处理好的几个重要关系

首先，是教与学的关系。美術教學有其自身特点，心灵交流非常重要。教师要与学生经常谈作品、谈感觉、谈心情，随时了解学生的思想状况。外出写生时，教师尽量与学生同吃同住，保持亲近，在指导写生时，要密切关注每个学生的作品进度和学习規律，随时挽救一些转瞬即逝的好想法与好感受，这样才真正起到教师的点拨作用并使学生可持续进步。教师还要在教學过程中尽量多的用自己良好的修养、熟练的技巧影响感召学生，并做到与学生一起探索，一起进步，让学生明确知晓自己的探索道路是正确的。

其次，是数量和数量的关系。教师在布置作业和留给学生独立思考命题时要有一定的量和深度，并且最好因人而异并有关联性。没有数量的要求难以提高质量，但盲目追求数量也会影响质量的提升，由于学生接触山水畫时间有限，在繪画工具和艺术语言的訓練中，要适当安排学生多练习写字和体会用笔。山水临摹课程期间要保证质量并很好的控制数量，山水写生与创作环节中需要多画稿子，反复修订，力求逐渐找到自己的语言符号。

再次，是画内功夫和画外功夫的关系。学生往往过于重视山水畫技法的掌握程度，忽视人品、修养、学识等的学习。其实，学习山水畫更应该在古典哲学、文学、诗歌、游记等有关的精神性知识资源上多下功夫。对于专业技巧的教學，各个高校都有其独立的一套办法，唯独画外之功多半靠自己领悟，画外功夫是技法的灵魂所在，需要时间去坚持和磨练，一般教學的灌输往往收效甚微，所以，要给学生多创造艺术气氛和人文环境。

最后，要正确处理学生的作品像与不像老师的关系。学生在最初写生中，模仿教师的技法语言和风格特点是常见的东西，对于此类问题教师应正确引导和有效帮助学生形成转化。初学像自己的老师是有原因的，但不能一味照搬套用，要学会独立思考。学生要学习的对象应该很多，教师要告诉学生自己探索的经历并鼓励学生找寻适合自己

的有效资源，去自然中发现，最终形成一套自己的处理办法，古今山水画大家的成长道路无一不是这样。教师要根据每位学生的经历、学识、修养、爱好等多样选择，要知道“离经叛道”是创新的前提。

总之，山水画的教学既要最大限度让学生深入传统去挖掘和吸收，又要最大限度地融入生活和自然中去消化、感受，还要最大限度地认识自我并走出属于自己的山水创作之路。这就要求教师必须结合学科特点和学校人文环境来主动调整教学思路，从而较好地展开教学。

关于本站 | 广告合作 | 书画留言

中国书画研究网 京ICP备10020870号