

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》，愈建华的《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發展。對山水畫傳統中要求掌握的樹石畫法、皴擦技法和構圖布局規律的知識要結合具體理論，逐一掌握。山水畫臨摹是個艱苦複雜的過程，山水畫景物繁多，層次豐富，繪制過程中要有耐心，臨摹過程中還要做到膽大心細，教師要不斷激發學生的臨習熱情，變枯燥臨摹成為主動的求知過程。臨摹中應注重臨摹廣度和知識的全面性，一般先要側重一個時代的一家之法學好吃透，然後再換另一家學習，山水畫的臨摹應該遵循從隋唐臨本開始，先進行工筆山水畫的學習，等學生有了一定筆墨造型基礎後，再從宋代山水畫名家中选择几家作為學習對象來重點研究。

在臨摹教學中，教師要做學生審美方向的輔導，要讓學生從臨摹教學的一開始就學着用個人審美眼光和個性化的觀點審視傳統山水文化，用自己之個性去感悟古人之個性；用自己之特殊去感悟古人之特殊；用自己之創造去感受古人之創造。在臨摹課堂上，必須對學生高標準嚴要求，把學習路子走正，還要保證學生的臨摹時間，學生必須在教師的指導下花大力氣臨摹一批傳統山水畫經典名作。畢竟厚積才能薄發，傳統山水畫教學的最高要求就是用最大的力氣打進去，還要用最大的力氣打出來。

其次，教師要重視學生寫生教學環節的訓練和生活感受的整理。山水畫寫生是很好的提高學生繪畫水平及能力的有效途徑，自徐悲鴻引西方對景寫生之法以來，無數畫家得到益處。寫生教學的要求是讓學生在寫生中做到真正消化好從臨摹中學到的筆墨規律，並努力找尋屬於自己的表現形式和繪畫語言。山水畫寫生的訓練可以培養學生的觀察能力、概括提煉能力和綜合表達的能力，是山水畫教學不可缺少的環節。高校的全日制教學有着優越的寫生條件，應多組織學生下鄉寫生采風，把寫生的重點放在觀察方法的轉變和筆墨語言的組織上。因為寫生是創作的搜集素材階段，所以還要有意識去探索地域特征，找到事物的典型性並盡量與自己的內在追求統一起來，從寫生開始積累感受和表達衝動。寫生環節就是到自然中具體研究客觀事物，尋找規律，學生應在老師指導下深入研究消化傳統知識和技法，去開掘自然之妙，打開自己的心靈，找到表現自然和內心情緒的筆墨語言和審美圖式，克服缺乏情緒調動和缺失個性化認識等通病，打開屬於自己的精神狀態。寫生是直接面對自然的藝術行為，既要寫景又要寫情，不應只是關注自然物像的表面形態，還要研究其內在變化規律，找出共性，並滲透進自己的思想情感和主觀期待。

山水畫寫生造境應是長時間關注的教學重點，教師在教學中要做到以身示範，循序漸進。山水寫生環節中，教師要對學生不同時期記錄的不同感受做定期輔導，把學生產生的不同心境作全面紀錄和整理，還要引導學生多想像，與記憶中的某些場景發生聯想並鍛煉學生組合能力，正所謂“移花接木”、“迂想妙得”。寫生中我們主張穩扎穩打，利用個體的独特感受去觀察自然，表達自然，從情感深處貼近生活，练就學生的主觀洞察力，學會將美的事物加工組合，踐行從生活中來又高於生活的藝術原則。

三、積極組織學生進行山水畫創作

強化富有開拓精神的山水畫創作教學是高校山水畫教學的延伸環節。山水畫創作的教學是最終檢驗學生學習效果的重要手段，在全面繼承吸收古典山水繪畫資源後，學生應拋棄急功近利和浮躁的情緒，走向生活，走入自然，走進內心，嘗試展開屬於自己的山水創作之路。教師的教學應通過給學生分析大量的創作實例，使之逐漸找到自己的切入點並深入挖掘，教師要做好解決突發事件的準備，對於當下學術界普遍關注的創作問題，學生要泰然處之，教師要因人而異、因材施教；對於西方藝術思潮的諸多影響，教師要幫助學生建立個人堅定的民族文化立場。我們主張學生應在教師的輔導和鼓勵下選定屬於自己研究的繪畫方向，並深入探索和用於實踐，從而繪制出一系列有說服力的山水畫作品。我們在山水畫創作教學中要始終堅持以獨特、創造為核心的教學思路，既要印證傳統又要擺脫束縛走向自由，正所謂“隨心所欲不逾矩”。

四、山水畫教學要處理好的幾個重要關係

首先，是教與學的關係。美術教學有其自身特點，心靈交流非常重要。教師要與學生經常談作品、談感覺、談心情，隨時了解學生的思想狀況。外出寫生時，教師盡量與學生同吃同住，保持親近，在指導寫生時，要密切關注每個學生的作品進度和學習規律，隨時挽救一些轉瞬即逝的好想法與好感受，這樣才真正起到教師的點撥作用並使學生可持續進步。教師還要在教學過程中盡量多的用自己良好的修養、熟練的技巧影響感召學生，並做到與學生一起探索，一起進步，讓學生明確知曉自己的探索道路是正確的。

其次，是數量和質量的關係。教師在布置作業和留給學生獨立思考命題時要有一定的量和深度，並且最好因人而異並有關聯性。沒有數量的要求難以提高質量，但盲目追求數量也會影響質量的提升，由於學生接觸山水畫時間有限，在繪畫工具和藝術語言的訓練中，要適當安排學生多練習寫字和體會用筆。山水臨摹課程期間要保證質量並很好的控制數量，山水寫生與創作環節中需要多畫稿子，反復修訂，力求逐漸找到自己的語言符號。

再次，是畫內功夫和畫外功夫的關係。學生往往過於重視山水畫技法的掌握程度，忽視人品、修養、學識等的學習。其實，學習山水畫更應該在古典哲學、文學、詩歌、游記等有關的精神性知識資源上多下功夫。對於專業技巧的教學，各個高校都有其獨立的一套辦法，唯獨畫外之功多半靠自己領悟，畫外功夫是技法的靈魂所在，需要時間去堅持和磨練，一般教學的灌輸往往收效甚微，所以，要給學生多創造藝術氣氛和人文環境。

最後，要正確處理學生的作品像與不像老師的關係。學生在最初寫生中，模仿教師的技法語言和風格特點是常見的事情，對於此類問題教師應正確引導和有效幫助學生形成轉化。初學像自己的老師是有原因的，但不能一味照搬套用，要學會獨立思考。學生要學習的對象應該很多，教師要告訴學生自己探索的經歷並鼓勵學生找尋適合自己

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