

# 创意境，重想象——利用古诗词启发中学生进行美术创作的探讨

陈宇园

(广西藤县第一中学, 广西 梧州 543300)

**【摘要】**新课标背景下的高中美术教学中,教师应转变传统的教育理念,创新美术课程教学方式,构建新型美术教学模式,注重通过创设意境,引发学生深入想象,指导学生进行美术创作。古诗词作为我国传统文化的重要代表之一,有着丰富的意境,能够为美术创作提供海量的资源。教师要探究利用古诗词启发中学生进行美术创作的策略:合理选择适合古诗词,创设情境引发构思,分析内容激发现象,引领学生鉴赏传统国画,教授学生绘画技法,指导学生手工操作技能,注重进行诗画交汇,根据成果质性评价。教师基于学情和目标落实以上策略,能够引领中学生积极参与到古诗词探究和美术创作中,更好地提高中学生的美术创作的效果。

**【关键词】**古诗词意境;联想与想象;美术创作;色彩技法;创作作品

在文化强国建设的背景下,基于立德树人根本任务,在高中美术课堂教学中可以融入中国古诗词,启发中学生进行美术创作,能够促进学生发现美和表现美,提高学生美术创作能力,发展学生美术学科核心素养。过去美术创作教学中,教师不太重视让学生通过诗画结合进行美术创作,新时期美术创作中诗画结合有着重要意义,能够形成多样创作形式,丰富美术创作内容,增添创作感情色彩。在新课标背景下,教师应当根据高中美术课程主题内容,结合教学目标与基本学情,探讨利用古诗词启发中学生进行美术创作的策略,引领学生积极主动参与到鉴赏古诗词和美术创作中,创作出更丰富、更有意境的美术作品。

## 一、美术创作中诗画结合的现状

长期以来的美术教学中,教师多是通过直接讲授与亲自演示的方式实施教学,学生在美术课堂上的主体地位不够突出,无法有效引领学生进行自主学习与合作探究,学生缺乏主动创作意识,美术创作能力不尽如人意。在高中美术课程教学中,很少有教师将古诗词和美术创作结合起来,鲜有教师实施诗画结合的教学。在新版的《普通高中美术课程标准》的基本理念中,提到创设问题情境,引导学生开展确定主题、观察感受、搜集素材等美术学习活动。古诗词作为一种传统文化资源,在学科融合的背景下,可以运用到美术创作中,有效实现诗画结合。

## 二、美术创作中诗画结合的意义

### (一) 形成多样创作形式

古诗词具有一定的节奏和韵律规律,蕴含着丰

富的内容和情感,具有意境深远和抒情达意的特点。根据古诗词的内容,可以将其划分为叙事诗词、抒情诗词、送别诗词、山水田园诗词等。在美术创作中实施诗画结合,教师可以让学生鉴赏不同类型的古诗词,深入探析其中内容,创作多种多样的美术作品,包括绘画、雕塑、摄影等,其中绘画又分为素描、国画、水彩、油画、贴画等。因此,教师要指导学生认真探析不同类型的古诗词,创作形式多样的美术作品。

### (二) 丰富美术创作内容

新课标背景下的高中美术教学中,教师应当注重培养学生美术学科核心素养,让学生在图像识读中获得美术知识和有益信息,联系生活参与美术表现。古诗词中含有丰富的实际情境,蕴含着各类意象,教师通过指导学生鉴赏古诗词,探析其中的情境意象,运用一定的美术创作手法进行创作,能有效丰富美术创作内容。如根据山水田园诗描绘的情境意象,教师可指导学生创作出一些中国传统山水画,在其中加入高山、流水、树木等内容,添加对应的诗句,丰富作品内容。

## 三、利用古诗词启发中学生进行美术创作的策略

### (一) 基于美术创作目标,合理选择适合诗词

在高中美术教学中,教师利用古诗词启发学生进行美术创作,首先要基于美术创作的目标,合理选择适合的古诗词,这样能为后续的鉴赏与创作打好基础。教师可以选择小学、初中、高中的教材中涉及古诗词,也可以选择一些经典的课外古诗词,将这些古诗词的原文、赏析、朗读音频、插图等内容制作成教

学资料，先推送给学生，让学生初步熟悉中小学阶段的古诗词，明确其中主要内容，思考基于古诗词进行美术创作的方向。

例如，在古诗词的选择上，教师要尽可能选择情境内容丰富的写景古诗词，也可以选择一些叙事抒情的古诗词，这些古诗词通常内容丰富，便于学生理解和运用，更好启发学生进行美术创作。如小学和初中阶段的《咏柳》《凉州词》《登鹳雀楼》《望庐山瀑布》《望天门山》等，高中阶段的《归园田居·其一》《登高》《念奴娇·赤壁怀古》等。在诗词作者的选择上，教师可以多选择有“诗中有画，画中有诗”之称的王维的作品，“诗中有画，画中有诗”是北宋苏轼对王维诗画风格的一种美学评价，如《山居秋暝》《山中》《使至塞上》等诗歌都能很好地反映这个特点。教师还要选择浪漫主义诗人、词人的作品，比如李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《望天门山》《梦游天姥吟留别》等。教师将这些古诗词制作成图文并茂、声像并茂的资料，让学生提前熟悉适合进行美术创作的古诗词。

#### （二）创设问题启发情景，初步感知进行构思

在新课标的基本理念中，提出创设问题情境，倡导探究式美术学习。基于古诗词的美术教学中，教师需要根据古诗词的主题内容，提前准备与之相关的图片和视频等资源，在课堂上利用多媒体将其播放出来，创设“诗画结合”的情景，并提出一些针对性的问题，这样可以引发学生认真观察、回忆过往、构思创意、探索表现方法等，进入到美术学习活动中<sup>[2]</sup>。通过这样的方式，可以促进学生进行初步感知与进行构思，教师要鼓励学生将所思所想的画面转化为视觉形象。

例如，《早发白帝城》这首古诗是唐代诗人李白所作，是在流放途中遇赦返回时创作的诗歌，描绘了自白帝至江陵一段长江水急流速、舟行若飞的情境。在这首诗歌中，诗人将自己愉悦的心情与江山的壮丽多姿融为一体，用顺水行舟的流畅轻快表达自己的情绪，其中运用夸张与奇想，给读者留下广阔的想象空间。因此，教师可以运用图片与动画将诗歌中描绘的画面生动展现出来，吸引学生认真观察，顺势根据诗中意象提出一些问题：首句的“彩云间”说明白帝城有怎样的特点？第二句“千里”和“一日”这样空间之远与时间之短的悬殊对比具有怎样的作用？你能想象出后两句描绘的怎样的景象吗？教师根据这首古诗中的意象，提出与情景描绘相关的问题，能够将古诗和美术创作联系起来，促进学生初步感知适合，

试着进行美术创作的构思，逐步提高基于诗句感知画面的能力。

#### （三）分析诗词语句内容，激发学生联想想象

教师通过运用古诗词相关的图文资料，创设问题启发情景，能够吸引中学生初步感知古诗词，试着进行美术创作的基本构思。为了更好提高学生美术创作的效果，教师还要带领学生分析诗词的语句内容，让学生参与诗句分析的小组合作探究中。根据古诗词的主题和语句内容，教师通过启发式和引导式的提问，激发学生进行联想与想象，思考如何在美术作品中表现古诗词中的内容<sup>[3]</sup>。教师根据学生的回答情况，适当进行点拨与指导，为更好进行美术创作打好基础。

例如，唐代诗人王维创作的《山居秋暝》，其中的意象有空山雨后的秋凉，松间明月的光照，石上的清泉之声，竹林中浣女归来的喧笑，渔船穿越荷池的形态等。其中的描写有静有动、有远有近、有虚有实，这些都可以与绘画中的空间、构图、色彩等要素有机融合，创作出相应的绘画作品。教师可以根据诗歌内容，提出一些与美术创作相关的问题，如：本诗中明确有浣女、渔舟等人物和事物，但是首句却说“空山”，这是为什么？教师先让学生基于现实生活进行联想想象，之后结合密林图、远景图等进行讲述：山中树木茂盛，这会掩盖人类活动的痕迹，《鹿柴》中也提到了“空山不见人，但闻人语响”，用“空山”点出此地如同世外桃源般，下雨之后空气清新，符合常识。

#### （四）引入诗画融合作品，引领鉴赏传统国画

美术课程教学中，教师利用古诗词启发中学生参与美术创作，教师还可以引入一些诗画融合的作品，一般是中国画的作品，引领学生共同鉴赏传统国画，让学生明确古诗词与绘画的关系，能够让学生更好通过古诗词进行美术创作。教师可以先引入相应的诗画融合的国画作品，遮蔽上面所题的诗词，引入一些与画作相关的背景资料，然后让学生基于画作进行鉴赏，思考应当题写怎样的诗词。在学生交流探讨、展示成果后，教师带领学生分析所题诗词，鉴赏传统国画。

例如，《墨兰图》是元代画家郑思肖所作的写意水墨画，也是作者留下的传世作品，是能够反映作者创作思想与艺术造诣的代表作品。教师先将图中所题写的诗歌遮蔽，将其展示在大屏幕上，引入有关兰花相关的背景资料：兰生深谷，不畏风雨，清雅幽香，质朴无华，被中国文人喻为孤傲、超凡脱俗的高尚品

格,与梅、竹、菊并称花中“四君子”。根据这个背景,教师让学生融合画作鉴赏,思考其中蕴含的情感内涵。教师根据学生的探究与表现情况,先鉴赏画作:画面中几片兰叶,两朵兰花,构图简洁、舒展;兰花是饱满的,兰叶互不交叉,用笔流畅沉稳、挺拔刚劲,婉转富于变化,表现出兰叶挺拔、韧性、刚柔并济的气质。

#### (五) 教授学生绘画技法,提高绘画创作能力

美术课程教学中,基于古诗词启发中学生进行美术创作,教师还要教授学生关于绘画的基本技法,打好绘画创作的基础,在反复训练中提高学生的绘画创作能力。教师可以根据绘画课程内容,结合绘画中的点线面、色彩、形体、空间、构图、表现等要素,从基本概念开始,结合一些经典画作进行相应的讲解,之后再引入一些古诗词,基于诗歌相关情境,要求学生进行绘画创作训练<sup>[4]</sup>。

例如,在绘画技法的基础教学中,教师根据点线面要素讲解落笔技法,根据色彩要素讲解生活、艺术和文化色彩,根据形体要素讲解认知形体和表现形体,根据空间要素讲解现实、矛盾和想象空间等。如参照中国传统门神的画作,教师结合水彩装饰画讲解色彩运用的技法:先构思整幅画的色调与大致色彩分布,再从人物头部开始上色;描绘人物衣服色彩时,注意帽子、头部与衣物的色彩搭配;毛笔细致描绘人物身上的色彩图案,与人物整体色调形成色彩互补关系;选择合适的色彩描绘马的形象,使其与人物色调统一和谐;再描绘马身花纹,使其与马的身体颜色构成互补色关系。

#### (六) 指导手工操作技能,提升手工创作能力

基于古诗词的美术创作教学中,教师不仅要指导学生绘画技法,指导学生进行绘画创作,还可以指导学生手工操作的一些技能,在学习与训练中,以此提升学生手工创作能力。通过手工创作出古诗词中的情境意象,也能够更好表现诗词的内容。教师需要提前准备丰富的手工创作材料,如黏土、KT板、吹塑纸、金属丝等,先基于具体古诗词内容指导学生创作,之后再让学生参与训练。

例如,在视觉艺术中版画是重要的分类,教师可以运用KT版的效果独特的特点,设计雕刻拓印的课程,指导学生关于版画制作的基本技术,可以让中学生体验版画创作的乐趣。如根据《三衢道中》中的“梅子、小溪、黄鹂”等景象,结合其中描绘的情境,指导学生创造构思,设计画稿、刻板 and 印刷等。吹塑纸能更好撕出造型、不吸附颜料,教师可以结合《凉

州词》的内容,指导学生创作吹塑画,制作“一片孤城万仞山”等景象,具有独特的纹理。

#### (七) 注重进行诗画交汇,促进学生以画悟诗

为更好启发学生基于古诗词进行美术创作,提高学生分析古诗词、鉴赏画作的能力,教师还要注重将古诗词与画作交汇,通过展现一些典型的绘画作品,让学生选择合适的经典古诗词,这样可以促进学生以画悟诗,培养学生思维能力,便于今后根据古诗词进行绘画创作<sup>[5]</sup>。教师可以引入各类经典画作,让学生先试着选择合适的古诗词,答案是开放的,只要言之有理即可,再展示参考古诗词。

#### (八) 根据美术创作成果,有效做好质性评价

新课标基本理念提出:运用质性评价,着眼美术学科核心素养。在以往的美术教学评价中,教师运用的评价方式不够科学,无法发挥激励和引导的作用。新时期的教学评价中,教师根据美术学科教学特点,运用表现性评价、档案袋评价、展示交流评价等方式,引导学生自我反思,确定适合自己的发展方向。评价中不仅要基于学生掌握美术知识与技能的情况,还要基于学生核心素养发展情况<sup>[6]</sup>。

#### 结语:

综上所述,基于当前高中美术教学的现状,利用古诗词启发中学进行美术创作具有重要的意义,教师应当积极探究相应的教学策略。以上基于多个方面进行分析与探究,教师需要选择适合进行美术创作的古诗词,指导学生美术创作方法与技巧,布置自主创作的任务,引领学生进行绘画、手工等创作训练,逐步提高学生美术创作能力,更好发挥古诗词的价值,提高美术教育教学的有效性。

#### 参考文献:

- [1] 金耀安.创意境,重想象——如何开展高中美术班语文古诗词鉴赏教学[J].2020(11):197.
- [2] 魏婧.用古诗词来启发中学生美术创作的研究[J].师道:教研,2020(6):112-113.
- [3] 陆静一.『浸』舞之美:丰子恺『古诗新画』平和化美学风格探析[J].美术教育研究,2021(3):22-23.
- [4] 卢禹君.静谧中体味自然——我的创作之路[J].美术观察,2020(1):130-131.
- [5] 刘梦琳,蔡涵涵,彭甜,黄金玲,陈钰莹.诗画合一:古诗与美术融合教学的分析与探究[J].青春岁月,2020(014):193.
- [6] 王吉永.再议傅抱石革命诗意主题美术创作的借鉴与启示[J].人文天下,2020(024):86-88.