

中国画应用于儿童审美教育中的要点分析

安然

(石家庄幼儿师范高等专科学校, 河北 石家庄 050228)

【摘要】中国画传递着我国千年历史,凝聚着浓厚的东方色彩,诉说着无数文人墨客之情怀,值得后辈不断传承与发展。儿童阶段是奠定审美基础,开发儿童心智的黄金时期。借助中国画开展审美教育,带领儿童赏析中国画,感悟中国画之美,陶冶儿童情操,提升儿童审美能力。本文就如何将中国画应用于儿童审美教育之中,展开详细讨论。旨在强化儿童审美素养,为儿童未来全面发展奠定基础。

【关键词】儿童; 审美教育; 中国画; 要点分析

人文素质教育要求,教师在教育过程之中要引导儿童去发现美、感受美并学会创造美。正确认知客观事物,学会自主地表达个人情绪,抒发个人感受。中国画凝聚着诸多文化特色、情感象征,有着独特的人文魅力。学习中国画,能够有效培养儿童的审美情趣,提升儿童的艺术素养。让儿童从小就具备良好的审美能力,具有一双发现美的眼睛,去欣赏生活中的美,并在生活之中,积极创造美。

一、欣赏中国画,丰富儿童的审美认知

中国画凝聚着中华民族千年的智慧与审美,传递着诸多优秀文化特色,蕴含着丰富的文化底蕴。在中国画之中,绘画技巧,意境构造,结构显现,留白艺术等等,都值得后辈去不断学习^[1],在学习的基础上进行继承和发扬。在带领儿童学习中国画时,教师首先要带领他们欣赏中国画,走入中国画的情境之中,感受中国画之美。但是由于儿童的理解能力有限,对于中国画并不甚了解,教学难度较高。在带领儿童欣赏中国画的时候,教师要结合生活,为儿童创设良好的教学情境,让他们自觉地走入中国画的世界之中,体会中国画的魅力,欣赏其笔墨情趣,丰富自身的审美认知,提升审美能力^[2]。

比如说,在春天来临之际,带领儿童欣赏与春天相关的国画。“亲爱的小朋友们,春天到了。老师很喜欢春天,因为这是一个象征着希望和美好的季节。你看那窗外盛开着的桃花,多么好看,走过去,还能够闻见一阵阵的芬芳呢?大家喜欢春天吗?为什么呢?你们觉得春天都有哪些美好的景物呢?”春天,是与儿童生活无法脱离的一个要素,面对教师的提问,他们能够快速找到回答的方向,积极回答问

题。“我喜欢春天。因为可以在花园里面见到各式各样的花花草草,这些花儿在冬天的时候偷偷跑走了,春天又回来了,所以花园又变得十分漂亮,尤其是黄色的迎春花,我最喜欢了!”“我喜欢春天,因为春天有桃花!桃花可漂亮了,上次我和妈妈去踏青,在山上见到开满粉色花朵的大树,妈妈说桃树会开花,到了秋天我们就可以吃桃子了!”“我也喜欢春天,河边没有冰块了,仔细一看,能够发现好多小动物呢。岸边还有柳树,还有小草,风一吹,柳条还随之晃动,真好看!”孩子们语言质朴,你一言我一语的,抒发表达着自己对春天的独到见解。眼见他们情绪被调动,此时带领他们欣赏中国画,可有效保证儿童的专注力,让他们更快速地走入中国画的世界之中。“看来每一个小朋友都很喜欢春天呢。今天老师就和大家一起去看看那些的画家心目中的春天,好不好?”孩子们自然齐声说好,之后,借助多媒体,为儿童展示多名画家笔下勾勒的春天景色。在画家手中,春天可以是静谧的大山,山顶一片青绿,山脚下盛开着桃花,山腰上还有行人,描绘出人和自然和谐相处的美好景象;春天还可以是一栋灰色的墙,许多小花从墙角钻出来,为这一抹灰色增添许多色彩;春天亦可以是飞舞的小鸟,游动的鱼儿,偷吃东西的野鸭子……带领儿童观看这些画作,他们被这些神奇有趣的山水风景所吸引,十分开心。原来春天也可以在纸上描绘出来!面对着画作中的多重元素与奇妙的画法,孩子们开始思考与讨论:“那是游动的小鱼儿吗?哇,真的和池塘里面的鱼儿一模一样,这是用什么彩笔画的?为什么画得这么好看?”“黑色的是墨水吗?墨水是要倒在纸上吗?墨水怎么能够画画,还不会把纸张浸湿

呢？”“这幅画只有黑白两个颜色，但是为什么一点都不难看呢？”“这幅画的颜色真漂亮，如果我能这么画就好了。”“这幅画好奇怪，画家怎么只在中间画了一点点，旁边都空白了呢？”

从孩子们的交流中不难看出，他们已然对中国画的形式，产生一定的印象，开始欣赏这种独特的形式美。和一般的蜡笔画，彩笔画不同，中国画有着独特的画法，他们在欣赏时，开始思考其用墨技巧，笔墨力度等等^[3]。想要快速学习中国画，掌握中国画的精髓，存在着较高难度。但是中国画所具备的独特韵味，已然带领儿童进入到奇妙的世界之中，引起儿童的广泛关注。

在他们初步接触中国画，开始对其意境与技巧产生兴趣时，教师可以带领他们欣赏更多名家的优秀作品，带领孩子们探析国画的创作过程。在探究之中，帮助儿童更为深入地了解国画，欣赏国画，加强与国画的情感联系，提升儿童的学习兴趣，培养其创作能力。在丰富多彩的国画世界中，汲取养分，提升审美认知。在欣赏名家大师作品时，能够对其风格产生初步认知，提升对美的敏锐性，学会正确的欣赏美。

比如说，我国著名的国画大师关山月。他的中国画风格与生活息息相关，同时充满着时代特色。在他的笔下，有气势恢宏的高山，有繁华似火的梅花，也有清丽秀美的青松。在带领儿童鉴赏关山月的国画作品时，要突出其创作意向与风格：“同学们，大家看这幅作品，叫作《绿色长城》，在这幅画之中，有绿色、黑色、白色还有黄色。这一作品是不是和我们之前看过的中国画有所差别呢？”有的孩子说道，这个像是油画。教师点头：“是的，关山月认为，作画不应该拘泥于传统的山水画构图，所以他的笔墨更为写实，在创作时，凝聚了许多生活中常见的元素。比如说我们看到的山林树木是绿色的，老先生就用这样的绿色，勾勒出美好景色。在画画时，老先生浓墨重彩，旨在能够突出美好景象。这样的画面看起来十分逼真，同时也不失国画的韵味。”还可以带领学生们欣赏徐悲鸿的国画作品：“徐悲鸿是我国伟大的画家，八骏图就是其代表作之一。在徐悲鸿的绘画生涯之中，马匹是不能忽视的关键元素。为了能够将马的姿态与神态生动地描绘出来，徐悲鸿长时间地和马接触，看马是如何吃草，如何运动，如何嘶吼，如何睡觉，如何行走。也正是这样，在徐悲鸿的笔下，马才能够栩栩如生，矫健奔放，

骄傲肆意。徐悲鸿在画马时，笔墨十分豪迈，尽可能地凸显出马的健康与生动。”

带领儿童欣赏名家画作，了解名家的创作过程，学习名家在作画时的用墨技巧，进一步感知国画之美。在不知不觉之中，儿童对国画的理解更上一个台阶，对于国画学习产生诸多兴趣。懂得从国画之中，感知多样美，开阔眼界，陶冶情操，提升审美情趣^[4]。

二、积极表达，强化儿童的审美情趣

审美并非一朝一夕的养成。在渗透审美教育的过程之中，教师要以儿童为主体，创设良好的教育氛围，让孩子们能够更自由地表达个人观点，抒发个人情感，帮助儿童更好的奠定自我风格，形成良好的审美情趣。在自由、平等的氛围之中，他们才能够发挥出自身的主观能动性，从而提升创作能力，形成独立人格，提升审美素养。比如说，在带领儿童创作中国画时，教师可以与儿童一起布置室内环境，将他们的作品挂在墙上，为孩子们提供充足的笔墨。他们在创作时，不受环境局限，可以随意挑选喜欢的作画材料，选择自己喜欢的墨汁、笔，进行自由创作。在创作的过程之中，教师要尽量减少干预活动，多多倾听孩子们的创作心声，观察他们的创作过程，为儿童们提供充足的创作空间，让他们的情感不被他人所转移，自主创作。在创作时还可引导儿童，积极与大家交流，分享创作心路。教师要扮演好引导者的角色，及时为儿童指明方向，当孩子们出现问题时，教师能够快速地点点迷津。尊重儿童，关注儿童，尊重儿童个性发展。每一个儿童都有着细腻的情感，对于同一个事物，可能有着不同的创作灵感。教师无须一刀切的形式，将孩子们的想法拘泥在同一个框架之中，而是要鼓励儿童，勇敢面对自我，表达内心感受。

比如说，在带领孩子们创作池塘里的鱼时。有一个孩子在宣纸上画了一个大圆圈，圆圈代表的是池塘。紧接着，该儿童又在圆圈里面画了几个小黑点，之后又慢条斯理地画了几个网格。紧邻着的儿童看到以后，忍不住地笑出了声：“老师，你看她画的是什么呀？鱼儿不是应该有尾巴，有眼睛的吗？可是她的鱼儿只是几个小黑点点。”看到这位孩子的画作，教师第一时间进行耐心询问：“你的画作的确和其他的同学有着很大不同。不过老师知道，你肯定有自己的想法，可以和老师说一说吗？”孩子乖巧点头：“这是我在楼顶上看到的池塘。我们家就有一个大池塘，

有一次我上楼以后，发现只能够看见池塘，里面游动的小鱼，都变成了小黑点，根本看不清样子，旁边这个是捞鱼的大网。”听到这位儿童的解释，教师了然。原来这个孩子是从俯视的角度来描绘鱼儿，这未尝不是一次有创意的实践。在教师的鼓励下，孩子按照个人想法，创作出《楼顶上看鱼》的中国画。以儿童丰富的想象力，有趣的创意，完成画作。在这一过程之中，孩子们的自主意识得以提升，敢于发挥个性，表达创意，从而强化审美情趣。

儿童需要结合个人的审美情趣，创作中国画，进一步地强化审美素养。所以在创作时，教师要鼓励儿童，大胆表达，勇于想象，积极体现个人的审美经验。中国画的创作元素多姿多彩，任何一个物品，一事物，一首诗，一首歌，都可以成为创作体裁。在带领孩子们创作时，教师要尊重儿童的心声，鼓励他们及时表达个人审美感受，以多元化的方式，提升儿童的思考能力。让孩子们在教师的引导下，积极思考与想象，创作出更具个人审美的中国画作品。比如说，在冬天下雪之际，带领儿童们以雪为主题，创作中国画，帮助孩子们掌握水墨的基本用法。关于雪的理解，孩子们各不相同，在创作时，他们纷纷发挥个人想象进行构图。有的学生用墨勾勒出雪人的形状，周围是几个细小的脚印，旁边是两三个嬉戏的孩童。浓墨描绘人物线条，淡墨则是飘扬的雪花，虽然色彩简单，但是却轻松将孩童雪中嬉戏的美好景象呈现出来。画面清新质朴，表达恰当，从儿童稚嫩的笔触之中，感受冬天之美，感受孩子们对于冬天的喜爱之情；还比如说，教师借助古诗词，以古诗词为引导，带领儿童进行中国画创作。以《悯农》为例，让儿童创作相关内容。有的孩子用大太阳和流汗的农民形象，展现出劳作的不易，用墨浓淡相得益彰，在欣赏画作时，能够感受到农民之辛苦，不由得产生节约粮食，珍惜劳动的情感。

当儿童能够结合自己的生活经验和审美体验，自由创作中国画的时候，就是他们不断强化个人审美，丰富审美情趣的过程。在创作过程之中，儿童能够更为自主地表达个人情绪，分享个人感受，发扬个人风格。教师要承担引导者的职责，帮助孩子们在创作的道路上越走越远，让他们学会用中国画表达情绪，传递审美，学会正确的认知美，感知美和创造美。

三、多元化评价，培养儿童的审美态度

儿童的审美态度，直接影响着他们未来的创作

之路。他们必须要有正确的审美观，养成良好的审美态度。学会以自信、阳光、乐观的情绪进行创作，激发潜能，战胜困境，收获成功。因此，在教学时，教师要进一步的培养儿童自信乐观的态度，对儿童展开正面评价，帮助儿童不断提升自我，强化其自信心。在儿童的内心中，包含着自强好胜的心理要素。所以在日常教学时，教师要鼓舞儿童，让他们勇于面对困难，挑战自我。比如说，在带领儿童绘画与春天为主题的中国画时，教师全程观察儿童，欣赏他们的创作过程，时不时地用“哇，画得真不错”“这个用墨很棒啊”“你可太厉害了”“加油”等字眼，积极的鼓励儿童，为儿童提供正向情绪价值。同时，还可以奖励他们小红花、小红旗等礼品，提升儿童的创作积极性。他们得以快乐地进行创作，课堂氛围愈发良好，实现快乐教学。在教师提供的正向激励中，儿童能够不断信任自我，提升自信心，以积极的情绪，面对学习过程之中的困境，激发儿童的无限潜能，促使其绘画技巧的进一步提升。教师需要多多观察儿童，及时与儿童沟通，寻找他们身上的闪光点。比如说，有的儿童性格内向，不善言谈。在创作过程之中，鲜少与他人交流自我思想，只顾着埋头创作。在观察儿童的绘画作品以后，教师给予肯定：“画得真好。可以和大家分享一下你是怎么画的吗？让大家共同学习。”激发儿童的分享欲，肯定儿童的创作能力，让他们大胆交流自己的想法，发表个人感受，在友好的氛围之中，不断提升自信心，锻炼表达能力，实现全面发展。

结束语

中国画是我国传统文化的重要体现。在带领儿童学习中国画时，教师需要从绘画技巧、构图、意境等方面，为儿童全面渗透审美教育，让儿童学会正确鉴赏其中的审美价值，提升儿童的审美情趣。

参考文献：

- [1] 米凤霞. 中国画的传承与创新路径研究 [J]. 艺术评鉴, 2021(15):32-34.
- [2] 高文静, 闫凤玉. 乡村小学美术教育发展困境分析及改进策略 [J]. 美术教育研究, 2021(15)
- [3] 郭晓丽. 乡村小学美术教育存在的问题及解决办法 [J]. 美术教育研究, 2021(19)
- [4] 李美娟. 农村小学美术教育保障机制的建立 [J]. 科学咨询 (科技·管理), 2019(12)