

Teaching Chinese Painting in Primary and Secondary Schools: Exploring the Integration of Traditional Techniques and Modern Texture Production

Xiyuan Shi

Shanghai Bowen School, Shanghai, 201700, China

Abstract

This paper focuses on Chinese painting teaching in primary and secondary schools, exploring the integration of traditional techniques and modern texture production in the context of the collision between traditional and modern art. Firstly, summarize the historical origins, characteristics, teaching value, and modern concepts and methods of texture production of traditional techniques. Continuing to analyze the necessity of integration, it can meet students' aesthetic needs, stimulate creativity, and promote innovation in traditional Chinese painting. Subsequently, docking strategies were proposed, including integrating teaching content, innovating teaching methods, expanding resources, and demonstrating effectiveness through practical cases and student works. At the end of the article, summarize the achievements, point out the shortcomings, and look forward to the future, providing reference for the reform of traditional Chinese painting teaching in primary and secondary schools, improving teaching quality and students' artistic literacy.

Keywords

Chinese painting teaching in primary and secondary schools; traditional techniques; modern texture production; teaching strategies

中小学中国画教学：传统技法与现代肌理制作的融合之路 探寻

施喜元

上海市博文学校，中国·上海 201700

摘要

论文聚焦中小学中国画教学，在传统与现代艺术碰撞的背景下，探讨传统技法与现代肌理制作的对接。先梳理传统技法历史渊源、特点、教学价值及现代肌理制作概念和方法。接着剖析对接必要性，可满足学生审美、激发创造力、推动国画创新。随后提出对接策略，包括教学内容整合、教学方法创新、资源拓展，并以实际案例和学生作品论证成效。文末总结成果、指出不足、展望未来，为中小学国画教学改革提供参考，提升教学质量和学生艺术素养。

关键词

中小学中国画教学；传统技法；现代肌理制作；教学策略

1 引言

1.1 研究背景

全球化时代，文化交流融合频繁。中小学中国画教学面临传统与现代的碰撞融合。传统技法承载千年文化底蕴，如线描、点染、笔墨、水墨等，具有独特表现形式和深刻文化内涵审美价值。现代肌理制作借助新材料新技术，为中国画带来新活力，如加剂肌理、冲洗肌理等可创造独特纹理效果。在此背景下，实现中小学中国画教学中传统技法与现代

肌理制作对接亟待解决，关乎中国画传承发展及学生审美、艺术素养培养。

1.2 研究目的与意义

目的：探索有效教学方式，让学生掌握传统技法精髓并运用现代肌理制作方法创作。如从传统技法入手结合现代方法，找到契合点提供理论与实践指导。

意义：一是有助于传承弘扬中华优秀传统文化，让学生了解掌握传统技法，感受古人表达，体会文化融合增强认同感。二是激发学生创造力和想象力，通过尝试现代肌理制作创造独特效果，培养创新思维实践能力。三是提升学生审美水平，丰富表现形式让学生接触更多风格手法，提高审美鉴赏能力。四是推动教学改革，带来新方法，教师创新教学，运用多媒体等资源，组织活动，评估反思改进教学^[1]。

【作者简介】施喜元（1977-），男，中国湖北黄冈人，本科，中学高级教师，从事小学美术教学、综合材料、中国画研究。

2 中国画传统技法概述

2.1 历史渊源

中国画起源于古代绘画，历经几千年发展。新石器时代有岩画和彩陶画雏形；商周时青铜器纹样和战国帛画标志其初步形成；秦汉国画逐渐成熟，壁画、漆画丰富，内容多为神话传说和历史故事；魏晋南北朝山水画、花鸟画等独立画科兴起；唐宋形成独特风格，注重意境和气韵生动；元明清文人画兴起，强调笔墨意趣和个人风格；现代在传承中呈现多元化。

2.2 特点与表现形式

线描：以线造型为主，点、面造型为辅，通过不同线与点、面配合勾勒物体形态神韵。运笔方法多样，可表现物体质感和空间感。

点染：用点描绘物体质感和色彩，广泛应用于花草画和山水画，可结合其他技法创造艺术效果。

笔墨：包括笔法和墨法，黄宾虹“五笔七墨”说拓展了笔墨表现力。笔墨能表现水墨画美感，营造不同艺术效果。

水墨：以水和墨融合营造层次感和意境，有泼墨、破墨、积墨等方法，可与色彩结合。

2.3 在中小学教学中的重要性

培养审美能力和艺术素养：让学生领略中国画独特审美价值，提高对线条美、色彩美、构图美的认知，培养审美感知力，提升日常审美品味。

传承中华优秀传统文化：承载中华文化底蕴，让学生了解民族历史、文化和艺术传统，感受中华文化博大精深，增强民族自豪感和文化认同感。

提高绘画技巧和创造力：提供绘画技巧和表现手段，结合现代肌理制作等新方法创新探索，培养创新思维和实践能力^[2]。

3 中国画现代肌理制作方法

3.1 概念与意义

概念：肌理是物体表面组织纹理结构。中国画中，现代肌理制作运用多种工艺技法，主要由水墨、毛笔与生宣纸相互作用产生细微变化，创造出传统笔法之外的新风貌。

意义：一是丰富表现形式，如冲染法、揉纸法等技法创造独特纹理效果，增强作品视觉冲击力和艺术感染力，像王奇寅的中国新水墨笔痕冲染造型法就丰富了国画水墨表现语言。二是满足当代审美需求，工笔重彩画中肌理运用推动材料丰富与改革，为艺术家个人风格形成提供平台；现代水墨画中吹云法等增添独特艺术风格，撒盐法、水冲法等特殊技法能创造漂亮效果。

3.2 常见制作方法

揉纸法：揉皱宣纸，大笔熏墨、色侧峰用笔，可表现粗糙树干等。可先团皱或折叠宣纸，也可在勾好白描稿后打湿揉搓，背面皱擦点染出斑驳效果。

冲染法：又称撞染法、积水积色法。先平涂墨或颜色，六七成干时点入清水或石色，最好裱在画板上进行。

涂蜡法：在画面涂抹石蜡，产生斑驳效果，可表现下雨特技。

挖补法：用于补救画坏部分，需用相同型号纸，趁湿撕去不要部分从反面刷。

控制法：用吸水纸或平底热水碗、电烙子控制生纸效果。

撒矾水法：撒矾水表现雨、雪效果，生纸上有矾处吸墨能力差显相应效果。

反衬法：从背面染色，使画面更柔和，不可平涂。

湿画法：刷湿纸后趁湿或潮干时画，营造湿润、含蓄调子。

撒盐法：加入明胶水，画面水分不多时撒盐，未干扫掉盐粒，装裱时吸走盐^[1]。

4 中小学中国画教学中传统技法与现代肌理制作对接的必要性

4.1 满足学生的审美需求

当代学生成长于信息时代，接触多种艺术形式。传统中国画技法虽有深厚文化底蕴和独特魅力，但有时难以满足学生变化的审美需求。传统技法以线描等方式表现物象，强调自然、情感和气韵表达，而现代学生易被有强烈视觉冲击力和新颖表现形式的作品吸引。现代肌理制作能为中国画带来新的视觉体验，如冲染法等可创造独特纹理效果，使画面更丰富生动，给人立体、有层次感的视觉感受。在中小学中国画教学中引入现代肌理制作，可让学生感受中国画创新发展，激发兴趣。还能与传统技法结合，如线描勾勒后用撒盐法等增添特殊质感和效果，让学生体会传统与现代融合之美。

4.2 激发学生的创造力和想象力

现代肌理制作方法多样，为学生提供更多创作空间和可能性。揉纸法可让学生通过不同折叠方式和绘画技巧创造独特纹理和质感；冲染法能让学生感受色彩交融变化，创造丰富层次感和立体感；涂蜡法可体验特殊材料效果；挖补法培养学生解决问题能力；控制法让学生掌握水分控制技巧；撒矾水法带来神奇效果；反衬法让学生学会不同染色技巧；湿画法让学生体验不同绘画氛围和效果；撒盐法让学生体验特殊材料的独特效果。学生在尝试不同肌理制作方法中，能创造独特艺术作品，提高绘画技巧和审美水平。

5 中小学中国画教学中传统技法与现代肌理制作对接的策略

5.1 教学内容的整合

将传统技法与现代肌理制作方法纳入教学内容，让学生全面了解中国画表现形式。一方面，深入讲解中国画传统技法，如通过分析经典作品展示线描、点染、笔墨、水墨的魅力；另一方面，引入现代肌理制作方法，讲解其概念意义

并展示现代画家运用冲染法等创作的作品。结合具体案例分析传统技法与现代肌理制作在作品中的应用,如以山水画为例分析传统笔墨技法与冲染法结合营造生动效果,以花鸟画为例讲解点染技法与撒盐法结合增强艺术感染力。引导学生体会二者融合之美,鼓励学生在绘画实践中结合传统技法与现代肌理制作,发挥创造力创作出独特作品^[4]。

5.2 教学方法的创新

教师示范法:教师在中小学中国画教学中至关重要。先讲解传统技法和现代肌理制作方法,如线描的运笔方法和揉纸法的步骤,再进行实际操作,为学生提供直观学习范例,让学生在观察和模仿中掌握技法。

个性化指导法:根据学生个性差异,在绘画实践中给予启发性问题和个性化指导。了解学生优势不足,引导思考探索,激发积极性和创造性,让学生展现个性风格。

5.3 教学资源的拓展

利用多媒体资源:为学生提供丰富视觉体验。播放视频、展示图片展示传统技法与现代肌理制作相结合的优秀作品,如画家创作过程视频和不同风格作品图片,激发兴趣提高审美水平。

组织参观:组织学生参观美术馆、博物馆,近距离接触大量中国画作品,了解发展历程和多样表现形式,听专业讲解员介绍创作背景和技法特点,参加艺术讲座和互动活动拓宽艺术视野。

邀请艺术家:邀请艺术家到校讲座和示范,分享创作经验心得,介绍传统技法与现代肌理制作的创新应用,现场展示绘画技巧,让学生提问互动,激发学习热情,提高艺术素养和创作能力。

6 案例分析

6.1 具体教学案例展示

在某中小学中国画教学中,教师积极探索传统技法与现代肌理制作的对接,成效显著。教学过程中,教师先深入讲解中国画传统技法,如线描、点染、笔墨、水墨等知识。通过分析经典作品,让学生感受传统技法魅力,如线描的生动变化、点染在花草画中表现小生物细腻质感、黄宾虹“五笔七墨”说体现的笔墨丰富表现力及水墨的层次感和意境。同时,教师引入现代肌理制作方法,如示范揉纸法表现粗糙树干和岩石效果,让学生实践不同折叠方式创造独特纹理;演示冲染法让学生感受色彩交融变化等,涂蜡法、挖补法、控制法、撒矾水法、反衬法、湿画法、撒盐法等也得到充分展示和实践。在作品创作阶段,学生将传统技法与现代肌理制作方法结合,有的先用线描勾勒轮廓再用撒盐法增添质感,有的用点染后结合冲染法营造丰富画面效果。这些教学过程和成果充分展示了传统技法与现代肌理制作对接在中小学中国画教学中的可行性和有效性,提高了学生绘画技巧

和审美水平,激发了创造力和想象力,为中国画传承与发展注入新活力。

6.2 学生作品分析

在中小学中国画教学中,学生通过学习和实践传统技法与现代肌理制作,创作出许多富有创意和艺术价值的作品。这些作品展现了学生绘画能力,也体现了传统技法与现代肌理制作对接对学生创造力的提升。运用线描技法时,学生能准确勾勒物体形态和轮廓,用不同线条组合表现质感和空间感,描绘人物时能以细腻线条展现神情和动态。点染技法运用中,学生巧妙用点描绘物体质感和色彩,花草画中粗中有细表现花草形态和小生物细腻质感,山水画中点染使山石纹理和树木枝叶更生动,营造丰富层次感和意境。笔墨技法运用也是亮点,学生掌握各种笔法和墨法创造丰富画面效果,在山水画中表现山水气势神韵,花鸟画中表现花卉、鸟类形态和生命力。现代肌理制作方法为学生作品增添活力,揉纸法表现粗糙树干和岩石效果,冲染法感受色彩交融变化,其他方法也在作品中充分展示。学生将传统技法与现代肌理制作方法结合,创造独特艺术作品,体现了传统技法与现代肌理制作对接在中小学中国画教学中的积极作用。通过分析学生作品可知,传统技法与现代肌理制作对接对学生绘画能力和创造力提升具有重要意义,丰富了绘画表现形式,激发了学习兴趣和创作热情,为中小学中国画教学带来新的生机与活力。

7 结论

7.1 研究成果总结

本研究探讨中小学中国画教学中传统技法与现代肌理制作的对接,成果如下:必要性上,满足学生审美需求,激发创造力,促进中国画创新。策略有整合教学内容、创新教学方法、拓展教学资源。案例分析验证了对接的可行性与有效性,对接具有重要现实意义。

7.2 研究的不足与展望

不足:教学实践有局限性,实际应用不广泛深入,教师受限制致教学方法单一;对学生个体差异关注不够。

展望:未来可从材料创新、技法拓展等方面深入融合传统与现代,如结合新型材料、融合不同文化背景。科技进步和教育理念更新将使对接更紧密,数字化技术提供资源工具,跨学科教育成趋势,注重学生自主学习和探究能力培养,以提高艺术素养和创造力。

参考文献

- [1] 芮樱.中国画的用色教学方法探究[J].流行色,2022(1):131-133.
- [2] 朱明月.中国传统工笔画的色彩研究[J].青春岁月,2021(16):62-63.
- [3] 丁以涵.现代水墨画中肌理技法的艺术风格解析[J].艺术品鉴,2018(24):62-63.
- [4] 苗建华.论中国画之笔墨创新[J].参花(上),2023(12):47-49.