

高校美术教育中国画专业如何汲取地方文化精华

马芳

绵阳师范学院 美术与艺术设计学院 四川 绵阳 621000

摘要:中国画作为中国美术教育的核心内容之一,在高等院校的美术专业中占据重要地位。其独特的艺术风格集中体现了中国丰富的历史文化,而且深深植根于各地的地方文化之中。中国各地区文化的多样性为中国画的发展提供了丰富的资源,便于艺术家将地方的文化元素巧妙地融入作品之中,使中国画突破视觉艺术形式的局限,真正成为文化传承的重要载体。探讨高校中国画教育如何有效吸纳并展现这些地方文化的精髓,对于促进学生的艺术修养和文化认同感有着重要意义。

关键词:高校美术教育;中国画专业;地方文化精华;教学策略

引言:

中国画的艺术价值在于其深厚的文化底蕴和独特的审美与表现手法,这些特质使其在高等艺术教育中始终占有重要一席。随着艺术教育的改革和深入发展,地方文化特色日益受到重视,高校美术教育中国画专业也开始思考如何将这些丰富多彩的地方文化精髓融入教学和创作之中。地方文化不仅能为中国画创作提供丰富的题材和内容,为学生带来学习探索中国传统文化的独特视角,还能为地方文化的传承保护提供助力。因此,高校中国画教育的发展策略应着重考虑如何有效地整合这些地方文化元素,以拓宽学生的艺术视野,增强其文化自觉和创作动力。

一、地方文化对提升中国画专业教育品质的影响

地方文化对提升高校美术教育中国画专业的教育品质的影响主要有以下几个方面:

第一,丰富教学内容,推动中国画教育的多元化发展。地方文化作为中国文化的组成部分,具有独特的地域特色和人文风情,可以为教学提供丰富的资源和素材,使教学内容更有吸引力和感染力。如江南地区的水乡文化、园林建造等,可以让学生更容易理解中国画的水墨表达和意境。同样,中国各地区的民族文化和民间艺术,也为中国画教育提供了多元化的文化符号与独特视角,如民族服饰、民间习俗、地方戏曲、非物质文化遗产等等。通过对地方文化的学习了解,可以丰富中国画的内涵拓展中国画的外延,增强学生对多元文化的理解和尊重,提升学生对中国文化的认同感和自豪感。

第二,提高学生的艺术实践能力和综合素质。地方文化往往与当地的社会生活紧密相连,学生通过参与地方文化的活动和实践,可以锻炼自己的艺术实践能力提高综合素质。这种实践能力对艺术专业的学生来说尤为重要,有助于学生们在艺术创作中更好地把握生活中的细节和情感。

第三,有助于促进地方文化的传承保护和发展创新。丰富多彩的地方文化融合汇聚,成就了中国文化的博大精深,虽然因为种种原因,很多地方文化面临传承的困境,但随着高校美术教育对地方文化精华的汲取,地方文化和高校美术教育都将迎来新的机遇和活力。高校的中国画专业院系可以通过与地方文化机构、艺术团体、非遗传承人等合作,开展各种形式的文化交流与艺术展览活动,推动地方文化的传承保护和发展创新。

二、高校中国画专业与地方文化融合的实践策略

1. 地方文化项目的调研与策划

首先,精心挑选具有丰富文化内涵和艺术价值的地方文化项目。老师应带领学生走出课堂实地考察,深入了解项目的背景文化,把握地方文化的独特性,并与当地文化传承人交流,以获取一手资料和真实的感受。师生们还应积极参与地方文化活动,与当地社会互动交流,如文化艺术节、民间民俗活动等,更深入了解地方文化的内涵和特点,同时也为自己的中国画创作收集素材、提供灵感。

此外,在组织学生进行地方文化项目调研之前,教师需要充分准备,制定详细的调研计划与行程安排、进行相关的文化背景研究、对学生进行前期培训,介绍地方文化的基本知识和研究方法。例如,在参与某个地区的传统节庆项目之前,教师需要向学生介绍该地区的历史背景、节庆的起源和文化意义,民间活动的禁忌等等,以便于及时引导学生进行深入的观察和理解。教师要鼓励学生积极互动、主动探索,并指导学生做好记录和总结工作。

2. 将地方文化融入中国画专业教学与创作

(1) 发掘地方文化元素,引入地方文化题材。地方文化是中国画创作的宝贵资源。在选择中国画创作题材时,可以考虑引入地方文化题材,例如,以当地的历史事件、人文故事、自然景观、民俗活动等为创作主题,并积极发觉地方文化元素,如建筑风格、服饰特点、民间工艺等,将其融入到中国画创作中,这样既能突出地方特色,又能丰富画面内容。在这个过程中,教师应引导学生如何发掘与提炼地方文化符号并与中国画创作相结合。以江南地区为例,徽派建筑、苏州园林、水乡古镇、苏绣、蓝布印染等都是中国画创作很好的素材,再

如徽派建筑的造型与色彩之美、苏州园林的空间与意境之美，昆曲的动态与服饰之美等等都具有很强的文化象征意义，需要教师对学生进行耐心的讲解与指导。

(2) 创新地方文化表达。中国画专业应尝试创新地方文化表达方式，可借鉴其他艺术形式的优点，运用现代技术手段，如数字绘画、动态绘画、文化创意产品等，将传统中国画与现代艺术相结合，使地方文化的表现形式更加丰富多样，以吸引更多年轻人的关注。教师应注重培养学生的创新思维，鼓励他们发挥想象力和创造力，勇于突破传统框架的限制，创造出既有传统底蕴又有地域文化特色、符合当代审美的中国画作品。

(3) 中国画专业可结合地方文化特色，开展跨学科合作，设计多样化的课程内容并引入地方艺术元素。地方艺术元素是中国画创作的重要素材，包括地方戏剧、音乐、舞蹈、民间手工艺等。中国画专业应提炼这些艺术元素，并引导学生将其应用到中国画创作中。跨学科的合作与创新是推动中国画与地方文化特色结合的重要途径。中国画专业可与当地的文化机构、博物馆、非遗传承人等合作，共同开展课程、展览、研究等活动。通过跨学科合作，可以拓展学生视野，激发创新思维，促进中国画与地方文化的深度融合。

3. 中国画与地方文化推广

艺术是文化的使者和桥梁，从古至今它一直肩负

着文化与传播的使命。龟兹壁画、敦煌壁画默默诉说着丝绸之路的历史兴衰，又承接现代工笔重彩的开端；“岁寒三友”“四君子”画体现了中华文人的风骨；高校美术教育中国画专业汲取地方文化精华，师生们广泛参与到具体的文化项目中，这些项目可能包括对传统民间艺术的学习、对文化遗产的数字化整理或是对地方民俗活动的记录，事实上都是以实际行动践行对地方文化的深入理解与保护，并利用艺术这种令人尊重与喜爱的形式促进其传播。

中国画是中国本土生长的艺术形式，数千年的悠久历史、广大的群众基础使中国画专业在推广地方文化方面有着独特意义与积极作用。首先，中国画专业能够深入挖掘地方文化的独特魅力和价值，通过艺术升华，令地方文化的特色和内涵以更美好的形态呈现，激发人们对地方文化的兴趣和热爱。其次，中国画专业通过跨学科合作，利用艺术交流、展览、多媒体运用等形式，将地方文化推向更广泛的受众，促进地方文化的传播和交流，增强大众对地方文化的认同和地方文化自信。例如师生们可以将考察调研过程中收集的资料与创作的中国画作品进行汇总，编制成专题展览或出版物，以此向更广泛的观众展示地方文化的魅力。此外，中国画专业还可以结合现代技术和创意产业，创新发展地方文化，推动文化产业的繁荣和发展。

结束语：

高校美术教育中国画专业汲取地方文化精华是一个双向交互的过程，地方文化是一种独特的文化遗产，它包含了一个地区的传统、习俗、艺术和生活方式，不仅为高校美术教育提供丰富的教育资源，还可以为促进创新思维、提升实践能力、强化美术素养、培养文化认同提供强有力的支持。高校美术教育中国画专业要深入挖掘地方文化资源、理解地方文化的精髓，并将其合理地融入教学和创作之中，创造出既有传统韵味又不失时代感的艺术作品，从而推动中国画艺术的发展与创新。这一过程要求教育者、学习者和地方文化工作者共同努力，既使得中国画这一传统艺术形式得以更好地传承和发展，同时也有助于地方文化的保护和弘扬。在未

来，我们应该继续推动中国画与地方文化的融合，为彼此注入新的创意和活力。

参考文献：

- [1] 吴志刚. 高校美术教育与文化传承发展的关系[J]. 新美域, 2023, (08): 145-147.
- [2] 赵红云. 基于文化传承的地方高校美术课程建设研究[J]. 南宁师范大学学报(自然科学版), 2021, 38(02): 197-200.
- [3] 李卫平. 高校美术教育服务地方文化创意产业发展的路径探索[J]. 教育教学论坛, 2018, (52): 216-218.
- [4] 秦芹. 探析高校美术教学中地方文化与国画专业的融合[J]. 美术文献, 2018, (08): 39-40.