

带孩子们畅游大师的艺术世界

——专访杭州师范大学美术学院教授
教育部全国中小学美育教学指导专业委员会委员孔耘

■本报记者 黄俊娟 通讯员 黄尉

74年前(1948年)有一位85岁的老人来杭出任国立艺专(今中国美术学院)教授。山水清幽的西湖唤起了他心灵深处对大自然的共鸣,他以一句“愿做西湖老画工”表明准备长居西湖的心迹。这位老人正是现代中国画坛著名艺术大师、杰出的艺术教育家黄宾虹先生。

如今,在西湖边的玉皇山脚下,杭州师范大学新时代美育研究中心耘美育团队循着黄宾虹先生的脚步,携手少年儿童及其家长,透过中国山水文化的独特窗口,去探寻中华艺术的时空之美。

3月10日,“畅游——走进黄宾虹的艺术世界”耘美育成果展在杭州师范大学美术馆展出。此次展览是杭州师范大学新时代美育研究中心主任孔耘教授带领“耘美育”团队以“畅游国内外经典大师”为主体的少儿美育实践项目成果展示。

数十位天真烂漫、年龄大小不一、性格各具特色的孩子们尽情表达,创作形式开放且多元,绘成作品共计700余幅。本次展示的部分画作可见孩子们跟随宾虹先生视角看世间万物的明媚多彩,大胆将自我对“水墨痕之感受、古文字之朴美”一一融入画面,率性意临宾虹先生浑厚华滋的笔墨格调,临习其貌、感受其韵,无羁无绊挥洒盎然童稚艺趣,呈现祖国新一代天骄单纯而饱满的情感、有序而跃动的心灵之美。

希希
写生作品

点评:希希大大的眼睛一转,仿佛在诉说着她对某一事物产生了奇思妙想!这种思考和妙想来源于三天“静的下来”的“必修课”。灵动的希希游走于课下的活泼和课上的安静,这种鲜明的对比和古朴与鲜活的西泠遥相呼应,因此才有了华严经塔的动与变。

——刘梦冉(杭州师范大学美术学院研究生)

打破具象桎梏 感知抽象美感

记者:黄宾虹先生是近现代中国美术史上开派山水巨匠,其九十载人生八十六年绘画路,卓越独具的绘画艺术吸引着一代又一代人畅游其中。但对孩子们来说,要理解黄宾虹的艺术是不容易的,您为何选择这一课程主题?

孔耘:从九岁起至今五十多年,我一直在研习中国画山水创作,我们这一代人都是以实践为重,所以在实践上感触很深。艺术最高境界,除了个性之外,还有审美高度。特别是中国画背后的文化气息,生命流动和三维到四维的时空认识,是美育教育中特别升华迷人的部分。所以我们就从被时间认可的大家着手,与小朋友直接对接。

艺术教育,必须要因材施教,如何引导孩子们找到自己最好的一面?如何保护他们的个性和自我的认知,唤醒每个人柔软的一种情感和灵动的生命感?由此我带领我的研究生们研发了“畅游黄宾虹爷爷的艺术世界”这一课程。

课程以“打破具象桎梏,感知抽象美感”的主旨,以洞察、审美、表达为核心理念,以黄宾虹先生丰富的文献、诗词、书法、画稿等资料为依托开展课程专题设计,并采用多种形式引导进行表现。以情景体验、实地研学、笔墨实验、涂鸦游戏、创意写生、美感培养为教学特色,培养儿童具备用艺术方式表达自我、交流情感与思想的能力,发掘自身的抽象能力、丰富感官和审美经验,提升美术素养。

五感沉浸式美育 培养未来人才

记者:如何带领孩子们畅游黄宾虹爷爷的艺术世界?如何与大师进行零距离对话?

孔耘:课程过程中我们特别重视画与画家、作品与背景的解读,将内心世界的近观感受与外化画景的远眺欣赏结合,让作品活化成宾虹先生的为人、为学、为艺、为师的生动写照,引导孩子们进入黄宾虹先生的世界体悟其德才兼备的人格魅力、自强不息的奋斗精神、满怀苍生的家国情怀,将返璞归真的大师与天真无邪的儿童之间建立链接,保护孩子纯粹的认知、唤醒他们灵动的生命感。希望于宾虹艺术的高山上撷取一石一水,启悟智慧、润泽生命,在少年儿童真心灵中播下家国情怀的种子,让中华传统艺术生根发芽,代代相传。

时代飞速发展、科技日益更迭、ChatGPT智能时代的来临,脑力、想象力、思维开发将成为少儿教育的主流,我们耘美育团队主张以“眼、耳、口、鼻、触”五感进行沉浸式美育教育冲击,用国内外领先、典范的信息源进行课程输入,让少年儿童打开国际化视野,尊重孩子个性与人格完整,激发抽象思维获得“有弹性”的脑力,为培养兼具挑战性、跨越性的未来科技、国防等多方面人才助力基础。

新时代青年美育人才培育初探

记者:据了解,参与此次项目的成员均从跟随您多年学习的研究生中择优选拔,他们也一直以中国传统教育典型的师徒相授模式跟随您学习,此项目对于研究生的培养起到了怎样的作用?

孔耘:从2022年春季起,我的研究生们历经项目总体规划、历代经典大师梳理、“黄宾虹”主题美育实践课程研发、浙江省博西泠印社集中授课、“黄宾虹”美育成果展展览策划、展览前期筹备展厅布置、展出导览后期宣发等全过程美育实践,这也是符合新时代美育人才注重科研与应用、教学与实践、做事与做人复合化培育目标。

而参与此项目的研究生从课堂内外到生活中点点滴滴,专业知识得到巩固提升,同步深化对于黄宾虹艺术的认识,并在实践中推动实现自我更新发展,拓展了视野格局,为勇于担当和善于担当新时代美育教育事业多渠道多路径夯实基础。