

艺术漫润童心 水墨留住乡愁

——桐乡市崇德小学教育集团乡野水墨美育课程

■蔡林章

桐乡市崇德小学教育集团语溪小学遵循“德润童年 福泽人生”的办学宗旨,对学校现行的校本课程及本地乡土资源进行了深度整合与拓展。在这一宗旨的指导下,学校将具有鲜明校园特色和地方特色的、深受学生欢迎的学习项目融入水墨课程体系。致力于通过多维度、项目化的课程开发、实施与管理,提升教育品质。乡野水墨美育课程以“乡野寻趣、魅力家乡、多彩水墨”为中心版块,以实践研究活动为依托,引导学生观察、描绘家乡的风土人情、果蔬物产、经典民间艺术等。通过该课程引导学生积极参与教学活动,激发学生对水墨画和家乡的热爱,促进学生个性化发展。

学校水墨课程以田园花果飘香、乡野风景悠远、蓝韵水墨静谧三方面表现地方特色之美,以水墨呈现方式传达那份乡情乡愁。

田园花果飘香,融入笔墨情感

杭嘉湖地区素有“上有天堂,下有苏杭”的美誉,历来被称为百花地面、丝绸之府、鱼米之乡。为了达到用乡土传达乡情,用笔墨滋生乡愁,教师带领学生寻找乡土素材。如乡间的菜园子、黄瓜、葫芦、杭白菊、鸡冠花都是路边随处可见的平凡风景。可越是平凡的越是有人间烟火味,越能引起学生情感的共鸣。

清代画僧石涛曾说:笔墨当随时代。水墨技法要遵循艺术发展的规律,只有在不断地在变化中前进,朝正确的方向迈进才能勇攀高峰。对于儿童而言,激发他们学习水墨画最大的法宝莫过于“玩乐”。因此,教师尝试了各种水墨玩法,通过尝试让学生体验了各种方法,如勾、皴、点、擦、滴溅、卷、拓印、破笔法、水破墨、墨破水等方法。学生在一次次地体验中获得了学习的乐趣和成功的自信。另外,在绘画工具的选择上也可以触类旁通,如利用抹布、海绵、刷子、树枝等特殊工具,水墨效果千变万化,不外乎对立和统一。学生掌握了基本的笔墨意趣和形式美感,作画时一定能起到事半功倍的效果。

乡野风景悠远,追求乡土情怀

江南水乡,小桥流水、老宅古桥、一派烟雨朦胧,这是令人流连忘返的人间天堂。这些魅力的风景都是乡土水墨好题材,它可以激发学

吴滔故居书画展作品

乡野农具写生

蓝天下的课堂——悠悠菊香

生爱家乡、爱生活的美好情感。

江南文化在整个中华文化中占有很重要的一席之地。其地理位置优越,历史积淀深厚,特别是江南建筑更是以粉墙黛瓦、小街深巷闻名于世。因此,开展水墨画古镇写生很有意义。鉴于儿童造型能力不强,可以选择简单可行的教学手段进行指导。课程中教师收集了桐乡或周边县市内的一些古色古香的老建筑。通过老房子图片的欣赏观察,让学生理解房子的结构特点,介绍背后的人文故事,让学生感受老房子的沧桑历史和厚重的文化底蕴。另外,尝试通过欣赏古今优秀作品的构图知识,让学生理解主体布局在哪儿比较适合。还可以通过重组、叠加、变形、颠倒等手段解决

组合的困境。艺术贵在创新,在学生初生牛犊不怕虎的胆魄下,一笔一画笔触风格中水墨意境油然而生。

本地土地广袤,河港众多,一派温婉柔美的境地。特别是各不同的土地富有构成美感。让学生回忆自家旁边的田野景象,让学生描绘出美丽田野风光以及自己在那儿留下的动人故事。学习现当代名画家们的构成方式,引导学生尝试利用填空式绘画方式进行表现。在玩乐中,让学生在学习活动中体验水墨美育带给他们的心灵感悟。

蓝韵水墨静谧,体现文化情愫

蓝印花布是江南特有的工艺品,历史悠久,富有民间特色。我校

一直致力于蓝印花布教学与研究,卓有成效。而蓝韵水墨开发是基于蓝印花布艺术特点研究的基础上开展的拓展探索,尝试将水墨画的笔墨与蓝印花布的形与色有机融合,从而创造出源于传统、新于传统的蓝韵艺术。

传统的蓝印花布制作时间长,成本高、工艺繁琐。为了进一步简化制作流程,拓宽蓝韵艺术,我们尝试在宣纸上进行模仿绘制。蓝印花布图案以单独的点或短线组合而成,蓝白相间。图案丰富多彩,有凤穿牡丹、喜上眉梢等等,其中蕴含的吉祥美好意义寄托着人们对于美好生活的向往和追求。为了表现出蓝印花布原创艺术的特点,可以临摹蓝白相间的点点图案画,从植物、动物、人物、适合纹样四个方面展开教学研究,创作出浓淡渗化的清幽韵味。江南特殊的地理环境造就了独特的江南文化,蓝印花布作为江南民间非物质文化的代表,在古镇中当然少不了它的影子,只有跟古色古香的宅院、幽远绵长的石板路和烟雨朦胧中的小桥在一起才能显现出它独特的精神内涵和文化价值。因此,将水墨江南风情与蓝印花布结合是非常合适的选择。

乡野水墨画立足生活,通过慧眼挖掘身边的乡土题材,表现美好生活。这些具有乡野味、泥土味、人情味的儿童乡土水墨画将极大地丰富教学资源。建立在泥土气息和人文背景下的美育必将能培养学生独立学习的人格精神,激发学生热爱家乡的民族自豪感,以此进一步继承和发扬水墨画艺术,体现民族自信心。

Tongxiang Chongde Primary School
Education Group Yuxi Primary School

吴家聪

浙江桐乡市崇德小学
教育集团语溪小学校长

浙江桐乡市崇德小学教育集团语溪小学,位于历史悠久的崇福镇。学校遵循“大德至善”的校训,坚守“德润童年,福泽人生”的教育理念,以及“让幸福之花开满每个人的心田”的办学宗旨。从本土资源的校本化顶层设计出发,学校开发并实施了众多富有地方特色的艺术课程。诸如“蓝印花布”“乡野墨趣”“朱白有韵”等拓展性课程,深受学生及家长的喜爱。我们深信,艺术是孩子成长过程中不可或缺的养分。在充满乡土情怀的课程学习中,孩子们能够体验乡野之趣,展现田园之美,并对家乡文化怀有更深的敬意。