·专题研究·

DOI:10.20004/j.cnki.ujn.2025.02.017

中小学中国画鉴赏体系的构成、特征与意义

刘艺华

(山东师范大学 美术学院,山东 济南 250014)

[摘　要]中国画是整个中小学美术课程体系中的重要组成部分,它贯穿于学生不同学段的美术学习活动中,对学生身心的成长发挥着重要的教育作用。中小学中国画鉴赏体系具有综合性、人文性、迁移性、连续性等基本特征。构建与发展中小学中国画鉴赏体系,引导学生从文化的、综合的视角出发,学习与掌握中国画鉴赏知识,促使学生展开积极的思维活动,让学生将其所学应用到真实的生活情境中,使知识与生活建立起有意义的联系。另外,中国画课程的开设,对于丰富学生的中国画鉴赏及知识储备,提升学生的中国画鉴赏能力,加强学生的品德修养,促使学生能够更加坚定文化自信等方面同样重要。因此,中小学中国画鉴赏体系的构建与发展,既与社会发展的实际需求相契合,也与学生的成长与发展需要相贴合,对推动美术学科的建设性发展及文化的传承与创新等方面都具有积极的影响作用。

[关键词]中小学;中国画鉴赏体系;中华优秀传统文化;核心素养;文化自信

[中图分类号]G642;J212　　[文献标识码]A　　[文章编号]1671-3842(2025)02-0175-06

中国画是中华优秀传统文化的重要组成部分,在整个中小学美术课程体系当中占据了重要的位置。中国画课程体系是以小学与初中阶段的“欣赏”为基础,逐渐上升与发展到高中阶段的“鉴赏”中来。这既是中小学美术课程学习的重点,也是难点部分,它贯穿于学生各个学段的美术学习活动中。构建与发展中小学中国画鉴赏体系,教师以了解学生的基本情况与个性特征为基础,把握中国画鉴赏知识体系的逻辑特征,由浅入深,引导学生从文化的、综合的视角出发,掌握与理解中国画的基本知识,尝试运用中国画工具进行艺术创作实践,促使学生开展积极的思维活动,将其所学的知识应用到真实的情境中,将中国画鉴赏知识与生活建立起有意义的联系,形成以迁移与创新为导向的学习能力,使学生能够丰富自身的中国画鉴赏知识储备,提升学生的中国画鉴赏学习能力,体会中华优秀传统文化的丰富内容与深刻内涵,加强其品德修养,循序渐进,从整体上促进学生的核心素养发展。

一、中小学中国画鉴赏体系的基本构成

构建与发展中国画鉴赏体系,凸显中国画鉴赏学习所具有的综合性、体验性、迁移性、人文性等特征,教师需要引导学生学习书法方面的知识,把握中国哲学的发展脉络,提高学生的文学素养。在学习中国画鉴赏知识的同时,还需要发展学生的想象力、创造力、观察力、组织力与跨学科学习能力,持续提升学生的道德修养。由此,逐步构建一个具有顺序性、逻辑性与合理性的中小学中

[作者简介]刘艺华,山东师范大学美术学院博士研究生,邮箱:86679936@qq.com。

国画鉴赏体系,引导学生从小学与初中阶段的“欣赏”上升到高中阶段的“鉴赏”,逐步实现学生中国画鉴赏能力的提升。

(一)丰富学生的知识与技能储备

唐代张彦远认为:“故工画者多善书。”元代赵孟頫的“石如飞白木如籀”,柯九思的“写竹竿用篆法”[①]等,都说明了书法与绘画之间有着密切的联系,二者虽然具有不同的艺术特点,但彼此之间相互影响并相互成就。加强学生在书法方面的学习,能够引导学生对中国画作品进行更加深入的感悟与理解。中国画是以线为主来塑造形象的艺术,而书法艺术也需要对线进行运用与变化,书法字体的间架结构和起承转合当中都体现着书法的审美价值。基于“书画同源”的艺术创作理念,中国画对书法中线的运用进行了吸收、借鉴与融合,持续提高了艺术语言与创作技法的表现力。引导学生注意观察书法作品中线条在粗细、疏密、刚柔、曲直、干湿、浓淡、虚实等方面对立统一的丰富变化,逐渐体会线条所体现出的形式美、表现力、节奏感,认识到线的运用既是对客观事物的概括,也是对主观情感的凝练。引导学生理解中国画作品当中的每一根线条都是具有意义的存在,线条的变化与运用影响着中国画作品从局部到整体的整个创作过程。由此,通过学生加强对书法的学习与认知,引导学生对中国画绘画语言产生更为深入的理解与把握。

绘画与文学本是两种不同的创作门类,二者既有着各自的独特之处,也存在着一定的相通之处。加强学生在文学素养方面的积累,能够帮助学生更加深入地解读中国画作品。绘画中的“形”与文学中的“词”都是一种表情达意的路径与媒介,艺术家对客观事物的内在本质进行提炼与把握,超越了“形”与“词”的限制,不囿于画面当中所表现出来的艺术形象,直达艺术创作意象的“质”与“神”,运用独特的艺术语言呈现在“画”与“文”当中,言说着艺术家所追求的艺术意境与人生理想。学生在阅读文学作品的过程中,优美的文学辞藻总会调动起学生积极的思维活动。学生以文字为基础,在头脑中进行想象与创造,联想起与文字描写内容相关的艺术形象。同样,学生在进行中国画鉴赏的过程中,看到富有诗情画意的中国画作品,脑海中也会出现与之相关的文学作品描写。文学作品在表达形式与题材内容等方面给予了中国画艺术创作以启发,中国画作品也丰富着文学作品的创作表达。学生要对中国画作品进行深入体验,就需要增强自身的文学素养积累。

“中国艺术的理想,不是没有它的哲学背景的。”[②]为使学生能够更加深入地解读中国画作品,需要引导学生对中国哲学发展脉络有一个基本的认知与把握。中国画在创作价值取向与审美文化观念方面渗透着中国哲学的智慧与深度,如中国哲学中“天人合一”的境界就影响着中国画的创作理念。人们视宇宙万物为一个整体,以内心节奏来体察宇宙生命的流通与变化,以生命来感悟万物所蕴含的生机与生意。人类个体既是整体当中不可分割的一部分,同时也具有其本身所存在的重要意义,天、人、物、我构成了一个整体贯通的有机整体,这也是中国画创作的精神理念与理想追求。中国画所体现的是个体心灵与宇宙生命之间的交融,体现的是“物我合一”的辩证创作思维,既是观物也是观我。艺术家的主观意识、思想情感体现在具体的艺术形象当中,其所创作的中国画作品既与客观规律相协同,又超越了客观物体表象。既是主观与客观的协调统一,又是官能审美感知与心灵深刻体察的高度契合,以此构建而成了一个完整的审美理想体系。中国哲学思想为中国画的理论研究与实践创作提供了思想滋养,也为学生开展中国画鉴赏学习活动增添了活力与动力。教师需要考虑到学生的知识积累水平,引导学生认识与把握中国哲学的发展脉络,使学生能够了解中国哲学发展对中国画创作的影响与启发,并将所学知识运用到中国画鉴赏的过程当中,体会艺术家的创作动机与创作意图,感悟中国画的艺术语言与内涵意蕴。

①王伯敏:《中国绘画通史》(上册),北京:生活·读书·新知三联书店,2018年版,第559页。

②冯友兰著,涂又光译:《中国哲学简史》(下册),北京:中华书局,2017年版,第544页。

（二）提升学生的能力与素养

学生在进行中国画鉴赏的过程中总会遇到难点，仅凭借单独学科知识或者单一思维方式并不能完全解决问题，这需要学生具备一定的跨学科学习能力，才能更好地开展中国画鉴赏学习活动。世界万物之间本就存在着各种联系，每个人都在完整的生活环境中经历着连续的成长过程。学科知识来源于生活，由此各个学科之间也存在着联系与整合的可能性，这是学生进行跨学科学习的重要前提。在学生进行中国画鉴赏学习的过程中，为更好地把握作品当中的人物、山水与花鸟等艺术形象，学生可以学习一些地理与生物学方面知识。为更好地分析中国画的创作背景，学生需要具备一定的语言组织能力与历史文化知识等。以开展中国画鉴赏学习活动为核心，学生将中国画鉴赏同语文、历史、地理等学科之间建立起有意义的、实质性的联系，逐渐形成跨学科学习的逻辑思维与学习习惯，构建中国画鉴赏知识体系。

在进行中国画鉴赏学习的过程中，教师需要有目的地引导学生，使学生在观察物体时能够逐渐形成有秩序的、有条理的观察方法，培养学生在日常生活中养成注意观察事物与记忆事物的习惯，使其逐渐具备敏捷与准确的观察能力。中国画所讲的“外师造化，中得心源”是以客观事物为基础，融合主观体验所进行的艺术实践创作。如果学生对中国画的认知与解读没有来源于现实生活中的原型启发，就容易导致学生出现一知半解的现象或者产生不准确的解读。在鉴赏中国画作品的初始阶段，学生能够采取整体观察的方法，初步把握画面当中的艺术形象与艺术语言，进而对局部与细节之处进行细致观察与深入分析。学生能够按照一定的方法与顺序对中国画作品进行鉴赏，把握中国画的画面构成法则，体会画面当中的艺术语言与艺术形象，深入感悟与体会中国画作品。

教师需要激发学生对中国画的学习兴趣与实践意识，即便学生有些想法尚未成型，教师也要给予恰当的鼓励，尊重学生的想法与灵感，引导学生以表象储备和知识经验为基础，观察、认识与把握中国画作品及客观事物。使学生能够从客观事物原型中得到启发，体验艺术家的创作过程，把握创作者的“意”，运用自身丰富的想象力与创造力，大胆想象，以中国画作品为基础进行再造想象或创造想象。同时学生需要主动与他人进行交流与讨论，勇于表达自己的想法与创意。学生在客观事物、艺术家创作意图、自我情感体验、中国画作品之间建立起密切的联系，体会中国画当中所蕴含的丰富情感，与中国画作品产生共鸣，探寻艺术家所寄寓的人生理想与所追求的艺术境界。

学生在中国画鉴赏的过程中多以间接学习经验为主，教师需要鼓励学生积极参加实践活动，丰富学生的生活感悟与学习体验，提升学生的实践创新能力。艺术家置身于日常生活中修身养性，体悟生命，悟得美的真谛，从日常事务中把握事物的本质，提炼事物的典型性特征，从而进行艺术创作，使得中国画的创作贴近于艺术家的生命体验与生活方式。学生能够将中国画作品放置于创作者所生活的时代背景之中，结合当时的文化艺术发展特点，将自己的知识经验与历史文化、生活环境、中国画作品之间建立起有意义的联系，了解与把握艺术家的创作意图与情感表达，体会与感悟中国画作品的内涵与精神，进一步理解中国画作品的艺术意蕴。

（三）加强学生的品德修养

中国画的鉴赏与品评讲求知人论艺，由人谈艺，提升学生的内在修养与道德认知，引导学生开展更加深入的中国画鉴赏学习。艺术家进行创作是“观之于物，发之于心”的一个过程，艺术家将道德要求内化而成自我人格与心理发展的有机组成部分，以其艺术素养、学识积累、人格情操、审美理想作为“外师造化”的基础，以眼观物，结合积极的思维活动，以心塑物，成于内而显于外，艺术家将自己的精神理想在中国画作品上形成观照，从而创作出具有典型性与生命力的中国画作品。教师将德育寓于中国画鉴赏教学活动当中，将立德树人融入中国画鉴赏知识讲解、中国画鉴赏自主学习与合作学习、中国画实践创作等各个学习环节之中，丰富学生的情绪与情感体验，加强学生的道德认知，净化个体的心灵，构建主体的审美心理结构，提高个体的审美感知能力与审美辨别能

力,丰富学生对“美”“真”“善”的情感体验,引导学生在这三者之间建立起联系,学生能够逐渐认同与内化道德规范,进一步提高自身的道德修养水平,规范自己的言行,加强学生对人生真善美的向往与追求,有助于学生更加深入地认识与理解中国画作品。

二、中小学中国画鉴赏体系的特征分析

中小学中国画鉴赏体系具有综合性、人文性、迁移性、体验性、连续性等基本特征。以此为基础,由教师创设一个良好的学习氛围与生动的学习情境,吸引学生学习美术的兴趣,引导学生积极地投入到中国画鉴赏学习活动中,学生能够充分地表达其所见、所思与所想,肯定自我感知能力,发展自我表达与自我表现能力。由此,增加学生的知识储备,愉悦学生的身心,丰富学生的学习体验与审美经验,促使学生养成良好的学习习惯,培养其健全人格与积极心态的形成,促使学生的身心获得协调发展。

中小学中国画鉴赏体系具有综合性的特征。以核心素养为导向,中国画鉴赏学习是以美术学科为主体,加强中国画与其他艺术形式的融合,注重中国画同语文、历史等学科之间的跨学科联系,增强中国画与生活环境、社会发展、科技进步之间的关联,发挥其协同育人的重要作用。以中国画鉴赏体系的综合性发展带动学生的全面性与协调性发展。以学生对“基础知识”与“基本技能”的理解为基础,实现对基础的跨越式发展,促使学生在知识积累、能力素养、思维模式、具体实践等方面的整体性提升,为学生具备品学兼优的品格奠定基础。

中小学中国画鉴赏体系具有人文性的特征。中国画作品中蕴含着丰富内容与深刻内涵,引导学生结合自己已有的知识经验和生活体验品评中国画作品,分析中国画作品的具体特征,把握中国画传承与创新的发展脉络,感受中国画的艺术价值与重要意义,体会中国画同整个文化发展之间的密切联系。使学生领悟中国画作品的独特魅力,有助于学生形成正确的文化观念与审美理念,使其更加坚定文化自信。

中小学中国画鉴赏体系具有迁移性的特征。《义务教育艺术课程标准》(2022年版)在总课时数保持不变的基础上,对艺术课程设置进行进一步的综合与优化。美术教师要充分保障课程教学质量,所教授的中国画知识既要“优”也要“精”,引导学生进行有意义的学习,强调中国画鉴赏的学习方法与思维模式,促使学生在中国画鉴赏学习的过程中能够产生正向的学习迁移,提高学生的中国画鉴赏学习效率。在学有余力的情况下,使学生可以根据自己的兴趣方向,尝试与体验多种美术学习活动,使学生在美术学习探索当中发现自我、认识自我、肯定自我。

中小学中国画鉴赏体系具有体验性特征。学生在中国画鉴赏学习的过程中,经历了一个循序渐进的上升过程。初始阶段,学生通过教师讲解与自主探究等方式获取知识,处于初步感知中国画鉴赏知识的阶段,其客观认识程度大于主观把握程度。学生进入理解学习阶段,在感知与应用之间,建立起沟通的桥梁,在理解的过程中融入了更多主观体验,其中包含着学生以往的生活实践经验与学科知识经验,既有感性体验又有理性认知。学生将中国画鉴赏学习当中所包含的知识积累、必备品格、基本素养、价值观念等方面进行实践化与具体化,将其运用与体现到真实的情境当中,美化自己的学习生活,激发学生对生活的热爱。学生在学习过程中,逐步实现了中国画鉴赏知识与其他学科之间的知识衔接,实现了中国画鉴赏知识与现实生活的沟通。学生在实践经验与知识经验的张力中获得了更为丰富的学习体验与生活感悟。

中小学中国画鉴赏体系具有连续性的特征。学生的中国画鉴赏学习是一个连续的过程,理解

贯穿于整个学习过程中。以“能解释、能阐明、能应用、能洞察、能神入、能自知”[①]为例，学生在认识与描述中国画画面内容的基础上，能够解释画面中内容的相互联系，把握艺术形象所表达的内涵意义，阐明中国画作品在其创作语境中所产生的文化影响，以及中国画鉴赏学习对学生自己当前生活所产生的启示与联系。学生能够初步具备审美判断与审美选择能力，恰当提取中国画作品中的审美元素，将其应用到现实情境当中，美化学习生活环境。学生能够跳出自我视角，感受与体验他人的情感，悦纳自我，理解他人，感知周围环境。与此同时，学生能够将先前的中国画鉴赏知识经验与将要学习的新知识之间建立起联系，这需要美术教师将中国画知识内容进行整合，使之与整个单元、学期、学段，甚至与更为广泛的学习范围之间产生联系。通过学习，使学生能够有意识地将当前知识与原有的知识经验、生活体验之间建立起衔接，思考知识并运用中国画知识，构建自己的中国画鉴赏知识体系。循序渐进，引导学生从初步感知发展到深入理解的持续性学习状态中。

三、中小学中国画鉴赏体系构建与发展所产生的积极影响

当前，我国在美术学科建设方面已经取得了值得肯定的优秀成绩。在教育持续发展的过程中，中小学中国画鉴赏体系的内涵持续丰富，教育意义持续扩展，其所产生的积极影响范围持续扩大，在推动“教”与“学”的互动性发展方面，美术学科的建设性发展方面，人才培养的长远性发展方面，文化的传承与创新性发展方面，都产生了积极的、深远的影响作用。从总体上来看，愈发呈现出稳定的、积极的发展态势。

从教师的“教”和学生的“学”来看，构建中小学中国画鉴赏体系能够进一步加强“教”与“学”的互动性发展。在进行中国画鉴赏实践教学的过程中，美术教师需要在日常学习生活中观察学生与了解学生，把握学生的个性心理特征与认知发展规律，尊重中小学学生已有的知识储备与生活经验，因材施教，帮助学生能够积累、掌握与运用中国画鉴赏知识以及相关学科知识。在学生积累知识与习得技能的过程中，发展学生的核心素养，这对学生学习其他学科知识也会产生积极的影响。在教师的有效引导中，学生在接收到知识信息之后，能够对各种信息进行筛选、把握与理解，积极与他人进行沟通与交流，学会倾听他人的观点，勇于表达自己的想法，逐步在认识自我、发现自我、探寻自我的过程当中，肯定自己与尊重他人，在相互理解的基础上学习他人的长处，彼此之间相互促进，具备良好的情绪状态，以及积极的生活态度。以此，在中国画鉴赏学习的过程中，加强“教”与“学”的互动性、沟通性与联系性，促使“教”与“学”的相辅相成。以“教”为积极引导，促进“学”的全面性与综合性发展；以“学”的全面发展，进一步推动“教”的深入研究与具体实践。

从促进美术学科的建设性发展来看，构建中小学中国画鉴赏体系，推动美术学科体系的持续完善与不断发展。以理解中国画鉴赏知识为中心，引导学生从已有的知识经验中生成新的知识体验，做好学习新知识的准备，为学生将要学习的知识奠定基础。由中国画鉴赏知识延伸至整个美术学科内部，扩展至语文、历史、音乐、舞蹈、地理等相关学科信息，联系人类生活、社会发展、自然科技等方面的相关知识，引导学生更加清晰地认识自我与了解他人，熟悉周围环境，把握客观世界存在。同时，学生能够对中国画鉴赏知识进行分析、总结与归纳，将其所学能为所用，在学习生活中对知识进行具体实践与实际应用，使学生的抽象逻辑思维与具体形象思维相协同，理论和实际相沟通，书本知识与实际生活相衔接。以此，以中国画鉴赏知识为核心，加强美术学科同其他学科，以及学生生活之间的密切联系，完善中小学中国画鉴赏体系的构建，促使中国画鉴赏知识体系结构更

①格兰特·威金斯，杰伊·麦克泰格著；闫寒冰，宋雪莲，赖平译：《追求理解的教学设计》，上海：华东师范大学出版社，2016年版，第94-95页。

加具有逻辑性、合理性与科学性,推动美术学科建设的进一步发展。

从人才培养的长远性发展来看,我们培养的是符合社会发展需要的人,致力于培养学生成为全面发展的人。在中国画鉴赏学习的过程中,逐步引导学生认识中国画这一中华优秀传统文化,使学生能够对中国画知识进行把握与理解,比较与分类,归纳与概括,实践与应用,感悟其中丰富的人生哲理,体会其中深刻的文化内涵,增加学生的学习经验,丰富其审美体验,涵养个体人格,提高道德修养,增强创新意识。促使学生能够将所学为所用,思考问题并解决问题,美化自己的学习生活,逐渐加深其对于中国画知识以及相关学科知识的持续性学习,将自己已有的知识储备与生活经验,以及中国画知识之间建立起实质性的联系,构建学生自己的知识储备体系,逐步促进学生各个方面的核心素养能够获得综合性发展,为学生当前的学习生活产生积极的影响,并为其未来的发展奠定基础。以此,逐步满足学生的成长与发展需求,学生能够逐步成长起来,成为符合社会发展需要的人才。

从文化的传承与创新性发展方面来看,构建与发展中小学中国画鉴赏体系,引导学生从内心深处对中华优秀传统文化产生认同与热爱。我们正处于日益繁荣与稳定发展的时代,具备传承与发扬中华文明的能力与条件,我们应当承担起这一重任。习近平总书记指出:“如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”[①]中国画承载着人们的思想观念与情感表达,体现着创作者的理想信念与人生追求。通过中国画鉴赏学习活动,使学生能够了解中国画的悠久历史,把握中国画的发展现状,感悟与体会中国画的独特魅力、深刻内涵、丰富精神、深厚底蕴。以此为基础,着眼当前,展望未来,更加坚定文化自信。引导学生从内心深处对中华优秀传统文化产生认同与热爱,激发传承与传播中华优秀传统文化的意识。在这个延续与传承的过程中,也使中国画得到了创新性诠释,使其获得新的生长点,促使中国画以更加鲜活的状态呈现出来,进一步扩大与增强其文化影响力。

四、小结

当前,教育发展等相关文件陆续印发,这给新时代中小学美术教育的发展提供了崭新的机遇与明确的指引。美术学科紧握这一发展机遇,把握教育理念,学习美育相关政策,汲取优秀的美术教育思想理论,总结美术教育教学实践经验,坚持在传承中进行创新与发展,开展符合社会发展需求与贴合个体发展需要的中小学美术教育理论研究与教学实践活动。中小学美术教育正处于美育融合发展的新阶段。美术学科既要传承前人所积累的文明成果,也要结合今人的智慧力量,形成以中华优秀传统文化为根基的中小学美术教育体系。构建与发展中小学中国画鉴赏体系,与新时代美育工作的要求相关联,与社会发展对于人才培养的需要相契合,与学生的成长和发展需求相贴合。在这个发展过程中,聚焦于学生核心素养的形成与发展,将中小学阶段的中国画知识进行整合,纵向逐级加深难度,横向拓宽知识涉猎面,由浅入深,进行拓展与发散学习,使学生能够逐步体会到中国画深厚的文化内涵与丰富的艺术意蕴,感悟中华优秀传统文化的独特魅力,更加坚定文化自信。引导学生在进行中国画鉴赏学习的过程中,进一步发现科学之真,感受人文之善,追寻艺术之美,加强自身的知识储备,提升自我道德修养,从整体上发展学生的核心素养。

[责任编辑:马晓雪]

①《习近平在文化传承发展座谈会上强调 担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明》,http://www.news.cn/politics/leaders/2023-06/02/c_1129666321.htm,2023.06.02.