

以形寄情

——论八大山人作品在小学美术单元式教学设计中的实践

胡馨之

(杭州市采荷第二小学 浙江杭州 310000)

摘要:八大山人,名朱耷,明末清初的画家。八大山人的绘画风格,是从传统绘画模式中传承、蜕变而来的,从而奠定了八大山人倍受后世推崇的地位。八大山人“拙味”“简炼”“寄情”的绘画风格特点正好与小学生的身心发展特点相契合。因此八大山人的作品在小学美术国画教学中是一个利于学生临摹、创作、理解的范本。本文重点以四年级上册中国画花鸟单元式教学设计作为研究对象。

关键词:八大山人 小学国画 单元式教学 意临

中图分类号: G623.75 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2023.10.155

引言

中国画是中国传统绘画形式之一。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》总目标中提出“感受和理解我国深厚的文化底蕴和党的百年奋斗重大成就,传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,坚定文化自信,铸牢中华民族共同体意识”。在浙美版教材中,共有国画课19节,在教材中占有很大的比例。可见,中国画这一项传统文化在小学美术教育中有着很高的地位。通过梳理这19节小学美术国画课发现,国画课呈单元式分布。三年级上是《彩墨游戏》《大狮子》《向齐白石学画蔬果》是国画入门,四年级上《水墨画鱼》《毛茸茸的小动物》《花鸟小品》是以国画花鸟为一单元,五年级上《指墨画》《泼墨山水》《江南民居》以山水画为一单元,六年级上更有两节《戏曲人物》《水墨人物》以人物画为一单元等。

本文重点以四年级上册中国画花鸟单元式教学设计作为研究对象。

在中国花鸟画的历史舞台上,有一位独具风格的画家——八大山人。

八大山人(公元1626-1705年),姓朱名耷,明末清初画坛“四僧”之一。明末清初,政治更迭,社会动荡。八大山人作为明太祖朱元璋第十七子朱权的九世孙,从一个贵族沦落成逃民,被迫出家为僧。八大山人的艺术风格主要形成在三个时期:避世为僧期、还俗窘困期、艺术成熟期。八大山人因为生活上的屡次变故和出家为僧期时受佛教思想的影响,其水墨写意画独具风格——至简、飘逸。八大山人作为中国画历史长河中的一座里程碑,后人在继承传统文化的时

代步伐中,学习和临摹其绘画作品更是必然的。所以,笔者将八大山人作品应用与实践在小学生美术国画单元式教学设计中,以下其几点心得。

八大山人的作品作为临本进行使用,笔者先将它们进行整体梳理。八大山人的绘画风格在三个时期有着转折性的改变。

- (1) 避世为僧期(1648-1680)。
- (2) 还俗窘困期(1681-1684)。
- (3) 艺术成熟期(1685-1705)。

一、八大山人绘画风格形成及转变与小学国画教学的联系

八大山人出身于书香门第,从小学习篆刻、书法、绘画。明末清初的政治变化,使八大山人家道中落。门庭冷清的落差感,使他更刻苦地学习书画。但是,学习并没有改变其命运。1648年,年仅二十三岁的八大山人逃避逃难于乱世,临摹了大量前人的作品,可以从他早期的作品中看出,受董其昌、徐渭、沈周等人的影响,又通过自己的努力思考绘画技巧,逐渐形成至简、飘逸的风格。

结束了三十二年的避世生活之后,八大山人又遇到了困境。这个时期的八大山人在绘画风格上有了巨大的转变,在“饮酒不能尽二升,然喜欢”的醉酒状态下,“癫狂”成了他的创作常态。他在避世期间大量临摹了前人作品,而这五年时间里,他逐渐摆脱了临摹的技法,形成了自己的绘画风格,运笔更加洒脱、简洁、夸张。他的用笔线条带有强烈的节奏感,甚至产生了独特的构图——对角线、大量留白。这样的构图可见于这一时期的作品《杂画册》(25cm*20.9cm)、《荷花翠鸟图》(183cm*98cm)。《荷花翠鸟图》中,一只假寐作沉思状的鸟站立在细长的荷叶上,这正是他此时的内心

写照和精神状态，一种极致的愁苦，想睁眼看看世界却不得不假寐于世上。

在艺术成熟期，他的个人风格已经完全形成，且绘画作品的数量是最多的，但是，这一时期的八大山人还是孤独的、寂寞的，因而更加“惜墨”。清代郑板桥曾写到：“以少少许胜多多许。”这一时期，八大山人的作品中更是做了减法，无根的荷花不只是笔墨的减法，更是禅宗“万法本无根”的写照。例如，《晚安册》正是这一时期八大山人的作品代表，画面中的线条如跳动的音符，寥寥数笔，把八大山人 的心境描绘得更加淋漓尽致。

正是至简、飘逸的风格，运笔更加洒脱、简洁、夸张。他的用笔线条带有强烈的节奏感，甚至产生了独特的构图。八大山人的绘画风格，是从传统绘画模式中传承、蜕变而来的，从而奠定了八大山人倍受后世推崇的地位。八大山人“拙味”“简炼”“寄情”的风格特点正好与小学生的身心发展特点相契合。因此，八大山人的作品在小学美术国画教学中是一个利于学生临摹、创作、理解的范本。

二、具体作品在小学美术国画单元式教学设计中的应用与实践

1. 《鳊鱼图》《鲶鱼》在《水墨画鱼》一课中的应用与实践

《水墨画鱼》本课重点：在欣赏、分析、认知鱼的结构特征的基础上，用国画意临的技巧和方法来表现鱼。本课环节一，欣赏、分析、探究，把近现代画家齐白石《年年有余》和清代画家八大山人画的鲶鱼做对比。同样是画鲶鱼，让学生通过观察，找出他们的相同点与不同点。教师从笔墨、外形两方面去总结，齐白石《年年有余》中的鲶鱼侧锋用笔画出了鲶鱼背部，墨色由深到浅得变化，再由中锋用笔勾勒出了鲶鱼的腹部。八大山人的鲶鱼用中锋用笔画出外形，没有细节，寥寥数笔勾勒出了一条鲶鱼。八大山人“大道至简”，用笔更加简略。他们都保留了鱼的主要特征和动态，大胆地省略了次要的部分，这就是写意的“妙在似与不似之间”，又用了不同的心境表现了自己内心中的鱼，所以画出来的鱼各不相同。本课环节二，示范引领，尝试体验。教师示范时用了八大山人的《鳊鱼图》的笔墨技法来写生了一条鳊鱼。中国画中的用笔技法取之于前人。

例如，八大山人的《鳊鱼图》中鳊鱼用笔技法更易于学生掌握。淡墨中锋画鱼头，重墨侧锋画鱼脊，稍淡一点的墨画鱼尾，侧锋画背鳍、腹鳍、尾鳍；淡墨中锋画肚子；浓墨画鱼眼和鱼身上的斑点。再让学生去观察老师临摹的是哪一位大师的鳊鱼。

《水墨画鱼》中八大山人的鱼无论是用笔用墨，还是画家心境的表达，都是围绕了本节课的重点。八大山人笔墨技法更是便于学生掌握的笔法。教师将八大山人画鱼眼的那种清孤、傲世，传达给学生，便于学生去理解绘画时更要表达自己的内心情感，有感而发地去表达自己心中的那条鱼。

2. 《河上花歌》在《同入荷花去》一课中的应用与实践

《同入荷花去》本课重点：以中锋“勾勒”为主的画法来表现荷花。

本课环节一：任务布置，欣赏导入。古往今来，诸多文人墨客都喜欢用自己的方式表达对荷花的喜爱。画家们常常把荷花作为绘画题材。欣赏部分中，教师可插入八大山人荷花作品《河上花歌》。

本课环节二：引导探究，启发创意。对比陆抑非画家作品《荷花》和八大山人画家作品《河上花歌》，发现虽然同是表现荷花，但是两位画家的作品各有特点。对于不同点，可从三个方面进行分析：①花瓣的颜色：陆抑非的花是红色的，具有“粉中带脂”的设色特点，而八大山人的荷花是白色的；②花瓣的用笔：陆抑非是用“点涂”的技法，而八大山人是用“中锋勾勒”的用笔技法；③给人的感受不同：陆抑非的荷花花瓣是比较饱满的，展现出了一种柔和美，像少女脸上的胭脂一样；而八大山人的荷花花秆或曲或直，曲线都带着一种节奏感，纯墨的设色方法更是给人一种孤傲、清雅的心境。

本课环节三：教师示范尝试体验中，用八大山人荷花作品作为示范样本，让学生了解“中锋勾勒”用笔技法，再展示花瓣间的排列和顺序，各种状态下的荷花分别是这样画的。提出注意事项：有的花瓣在前，有的花瓣在后，先画前面的，再画后面的；有的花瓣大，有的花瓣小，注意花瓣间的疏密关系。随着荷花的生长，会呈现很多的状态：全开、半开和花苞。在学生尝试环节，教师让他们自主选择八大山人的荷花作品，用前人技法、构图来画自己喜欢的荷花状态：或曲或直，或开或谢，或顶立或垂头。八大山人的荷花作品贯穿了整节课。

本节课的每一个环节都有明确指向性的意图，让学生在充分了解八大山人“中锋勾勒”的用笔技法来画荷花之外，通过对比欣赏的方式，让学生更直观地感受到八大山人寄情于情的意图，让学生体会国画课的巧妙之处。

3. 《莲房小鸟》《孤禽图》在《毛茸茸的动物》一课中的应用与实践

《毛茸茸的动物》本课重点：感受水墨画的魅力，学会

水墨表现毛茸茸的动物的技法。

本课环节一：分析探究，示范引领。教师用课件出示八大山人作品《孤禽图》，引导学生欣赏体会水墨小鸟毛茸茸的质感，并且引导学生思考，“画家如何用水墨技法表现小鸟毛茸茸的质感”。学生先行尝试，交流水墨表现小鸟毛茸茸质感的方案。随后，教师示范水墨小鸟的画法：①画头部；②画眼睛；③中锋细笔画嘴巴；④画对翅；⑤画腹部；⑥画小鸟尾部；⑦画爪子。小鸟毛茸茸的，十分可爱，所以，用墨时除了要注重浓淡变化外，还要特别注意作画时毛笔蘸墨要充分，用湿墨法使墨色加些渗化效果。

环节二：引导探究，启发创意。对比陆抑非《麻雀图》和八大山人《孤禽图》，发现除了《孤禽图》中用湿墨法表现毛茸茸的质感，还利用陆抑非《麻雀图》中的撕毛法。对比中探讨不同的技法，再让学生思考还可以怎样表现毛茸茸的质感。

环节三：探究小品画中的构图与意境中，出示八大山人《莲房小鸟》，体会这幅画所带来的感受。再来学习八大山人《莲房小鸟》的构图——极简。“大道至简”是道家哲学中的一个重要的概念。极简留白作为中国画中的一种特有审美，让学生感受到简单却不易。八大山人擅长寥寥数笔来表现一草一木一世界，看似简单，却能准确地把握事物的主要特征与灵动的动态效果，如一只展翅欲飞的小鸟驻立在一朵含苞待放的荷花上。除了“极简”以外，八大山人擅于“对角线”构图法。在他的其他作品中也可以看出，如《花鸟山水册》之《莲叶小鸟》（31.4cm*23cm大风堂旧藏 康熙三十九年作）、《花鸟山水册》之《荷花》（31.4cm*23cm 大风堂旧藏 康熙三十九年作）、《书画册》之四《荷花》（24.4cm*23cm上海博物馆藏 康熙三十二年 19693）、《东画册》之八《墨荷》（25cm*20.9cm 广州美术馆藏）中，都有此构图法的应用。

结语

浙美版美术四年上册中以《水墨画鱼》《同人荷花去》《毛茸茸的动物》三课为一整个单元式国画教学，八大山人的作

品贯穿于每一课，整个国画花鸟单元中，风格、技法更加统一，更有利于学生掌握用笔用墨、构图意境。八大山人作为国画花鸟史上的一个里程碑，既对现代小学美术国画教育具有更深层的意义，也是小学生国画学习路上的一盏启蒙灯。让学生带着情感去绘画，用绘画的方式来表达自己内心的情感，有意义地学，有意义地去画，这是作为一名一线美术教师需要一直思考的问题。

参考文献

- [1]徐志兴.中国书画美学概论[M].广州:南方日报出版社,2016(12):13-14.
- [2]铃木俊隆禅师.禅者的初心[M].海南:海南出版社,2019(07):55-56.
- [3]陈世旭.孤独的绝唱—八大山人传[M].北京:作家出版社,2014(06):91-92.
- [4]朱良志.八大山人研究[M].南昌:江西美术出版社,2016(07):212-213.
- [5](清)八大山人绘.八大山人书画全集(上卷)[M].天津:天津人民艺术出版社,1997(08):32-33.
- [6]杨江波.八大山人笔墨研究[M].北京:中国文史出版社,2016(01):76-77.
- [7]陈永怡.潘天寿变体画研究[M].杭州:浙江人民美术出版社,2017(05):12-13.
- [8]王以坤.书画鉴定简述[M].南京:江苏人民出版社,1981(05):311-312.
- [9]韩刚.书画同源(张大千)[M].北京:荣宝斋出版社,2013(05):215-217.

作者简介

胡馨之（1990.2—），女，汉族，浙江杭州人，硕士，杭州市采荷第二小学，二级教师，研究方向：小学美术。