

# 基于文化自信的高校美育教学研究

## ——以徐渭文人画欣赏教学为例

肖山

中南大学建筑与艺术学院, 湖南 长沙 410083

**摘 要 :** 在全球化的时代背景下, 我们具备坚定的文化自信, 方能提升国家在国际舞台上的话语权与影响力。高校公共美育课堂由于艺术知识带来的心灵的愉悦感一直备受学生们的喜爱, 为学生提供了开拓眼界的美育平台与机会, 但仍然会存在需要改善的问题。本文基于文化自信探讨高校美育教学改革研究, 致力于向学生传递我国优秀作品深厚的文化底蕴与丰富的精神内涵, 激发学生对我国优秀艺术作品的审美兴趣与爱好, 从而提高学生对我国优秀传统文化的自信心与自豪感。

**关 键 词 :** 文化自信; 美术欣赏; 文人画

### Research on Aesthetic Education Teaching in Colleges and Universities Based on Cultural Confidence — Taking the Appreciation Teaching of Xu Wei's Literati Paintings as an Example

Xiao Shan

School of Architecture and Art, Central South University, Changsha, Hunan 410083

**Abstract :** Against the backdrop of globalization, only when we have firm cultural confidence can we enhance the country's discourse power and influence on the international stage. The public aesthetic education classes in colleges and universities have always been popular among students due to the spiritual pleasure brought by art knowledge, providing students with an aesthetic education platform and opportunities to broaden their horizons. However, there are still problems that need to be improved. This paper explores the research on the reform of aesthetic education teaching in colleges and universities based on cultural confidence, aiming to convey to students the profound cultural heritage and rich spiritual connotations of outstanding traditional Chinese works, stimulate students' aesthetic interest and love for excellent Chinese art works, and thus enhance students' confidence and pride in China's traditional excellent culture.

**Keywords :** cultural confidence; art appreciation; literati paintings

## 引言

国家领导人多次提及文化自信的重要性。他指出:“我们要坚持道路自信、理论自信、制度自信,最根本的还有一个文化自信”。把文化自信当作根本所在。我国的文化遗产博大精深,它能够增强中华民族的精神和内涵,对我国的文化柔性能力是一股强大的力量来源,并且它是文化发展的核心支柱,承载着中华民族深层的精神追求。<sup>[1]</sup>

为促进高校美育的。立足全球化时代背景下,文化自信已经逐渐成为衡量一个国家综合国力的重要维度。它不仅关乎民族精神的传承,更影响着国家在国际舞台上的话语权和影响力。一个民族的文化自信,是其历史积淀、文化传承与当代发展的综合体现,是推动国家繁荣进步的内在动力。

## 一、高校美育的概念提出及现实意义

2023年国家教育部发布《全面实施学校美育浸润行动的通知》,阐述将美育渗透至师生心灵、教学体系以及校园文化的三个层面,要将美育融入教育教学活动各环节,潜移默化地彰显育

人实效,实现提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力的功能,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。<sup>[2]</sup>

面向全校的公共美育课程早在20世纪90年代已开设,课程门类由开始的一两门赏析课增加到如今的多门美术课程:理论课程

包括有美术史论、美术欣赏,以及技法课程有国画、水彩、素描等课程,其目的是为了提提高大学生的艺术修养健全人格发展。经过二十多年来的高校美育工作的开展,为综合性大学尤其是理工科类的大学学生的艺术素养的培养起到了促进作用,也为社会提供了更全面发展的人才。<sup>[3]</sup>

## 二、基于文化自信的大学美育课堂教学建设

### (一) 高校美育中的文化自信建设

美术作为一门学科,审美是培养学生对事物美丑的判断能力,技术是训练学生创作美好作品的制作能力。通过美术课程学习应该既懂审美又懂作画技术,才能达到领悟经典绘画作品中的绝妙之处,继而有创作全新的艺术作品的技术能力。要建立文化自信的高校美术欣赏课程,应该培养学生从中国传统绘画中领悟画家们的精神世界,并从实际训练中感悟到中国传统绘画艺术的本体语言之博大精深,才有可能在中国当代艺术中焕发全新的生命力。<sup>[4]</sup>

### (二) 基于文化自信的中国传统绘画教学建设

中国传统绘画作为中华民族传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史和文化内涵,是文化自信的重要来源之一。中国传统绘画教学中,应加强对传统文化的教育,让学生了解中国传统绘画的历史背景、文化内涵和艺术特点。<sup>[5]</sup>鲁迅美术学院中国画学院为例,该学院在中国传统绘画教学中融入了传统文化元素,取得了显著成效。<sup>[6]</sup>

## 三、以中国古代文人画欣赏教学为例

### (一) 何为文人画

陈师曾先生在其著作《文人画的价值》中阐述道:“何为文人画?即画中带有文人之形制,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之工夫,必须于画外看出许多文人之感想,此之所谓文人画。”(陈师曾,2015)。中国古代士大夫们是清雅生活的倡导者与实践者,士大夫修身养性,尊贤重道,追求立德、立言、立功三不朽。通过观赏他们的字画创作,可以重温古代知识分子的生活情趣和文化积淀。<sup>[7]</sup>

### (二) 以徐渭为代表的古代文人画美术欣赏的教学设计

以中国文人画及写意花鸟画欣赏教学中徐渭文人画欣赏为教学案例设计。

1.设计课程的教学目的及重点与难点:让学生了解古代文人画的起源、发展及其艺术特点。培养学生欣赏和分析文人画作品的的能力。引导学生感悟文人画所蕴含的文化内涵和人文精神。重点:古代文人画的艺术特点,如笔墨情趣、诗书画印的完美结合、以形写神、抒情写意等。难点:如何引导学生深入理解文人画所蕴含的文化内涵和人文精神。如何培养学生的艺术鉴赏力和审美能力,使他们能够准确判断和评价文人画作品的艺术价值。<sup>[8]</sup>

2.介绍徐渭及他的代表作品:徐渭(1521—1593),汉族绍兴府山阴人,初字文清后改文长,号天池山人,青藤道人,天池

山人等,他兼具诗人、画家、书法家、军事家、戏曲家、民间文学家等身份,与解缙、杨慎并称“明代三大才子”。他既是文人画家,又被誉为大写意花鸟画派的创派始祖。他的代表作有《墨葡萄图》《黄甲图》《石榴图》《梅石芭蕉图》等。他既是文人画家,又被誉为大写意花鸟画派的创派始祖。他的代表作有《墨葡萄图》《黄甲图》《石榴图》《梅石芭蕉图》等。<sup>[9]</sup>

3.欣赏徐渭代表作《墨葡萄图》。介绍文人画的四要素:诗书画印。徐渭曾描述自己:“吾书一,诗二,文三,画四”,他尤以书法自重。被誉为“八法之散圣,字林之侠客”。

第一,观看画作。徐渭作画有个特点:“涂抹”与“狂扫”的笔墨表达,如《墨葡萄图》中以水墨大写意描绘葡萄,本应是圆溜溜的葡萄被画家不拘形式点缀于藤叶间,画家作画本意借葡萄直抒胸臆,真正达到了逸品文人画所标榜的“逸笔草草、不求形似”的最高境界。

第二,欣赏诗文。《墨葡萄图》里题诗一首:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。——天池”。<sup>[10]</sup>画家很喜欢这首诗,他在很多幅画中都题了这首诗,此诗表达画家怀才不遇的悲愤情绪。诗中前两句描绘了自己落魄情景,后两句虽似乎是描绘了无人收割被人抛弃的葡萄,但将葡萄比明珠,明珠无处卖暗指自己的满腹才华无人赏识的痛苦。

第三,欣赏书法。在这幅《墨葡萄图》中,竖书成行的诗文仿佛是从高处垂下的四支柳条,以斜纵之势与画中的葡萄藤呼应,文字用墨均分浓淡枯湿,如“落”“斋”“啸”“藤”的起笔墨气氤氲,一如葡萄枝叶的浓墨点染,而“半”“成”“中”等字则兼用飞白,与《墨葡萄图》淡笔处理的如出一辙,且字势跌宕形次欹斜,字里行间悲愤情绪跃然纸上。<sup>[11]</sup>

第四,欣赏钤印。徐渭常用“徐渭印”标识身份,用“天池山人”“青藤道士”体现别号与艺术风格,用拆字印如“渭”字拆成“水田月”出谜题。在《墨葡萄图》诗文下方,有一“湘管斋”是徐渭常用的印章之一,徐渭的书屋有多种命名,如“青藤书屋”“子云居”“湘管斋”“一枝堂”“西州字堂”等,“湘管斋”这个称呼他应该还是比较喜欢的,在多幅作品中都使用过这枚印章。<sup>[12]</sup>

最后,总结作品。感受徐渭怀才不遇的悲愤心境和洁身自好的品性情操,引导学生深刻领悟中国传统文人画面中传达出来的精神世界与情感寄托,带动学生对本土美学文化的深刻思索和认同感。

## 四、高校美育课堂现存问题

高校美育课程由于其艺术知识的趣味性以及轻松愉悦感,一直是深受大学生欢迎的课程。但目前面向全校美育课程仍存在着不少问题:

### (一) 美育教学内容过于专业。

美育教学分为理论课程以及技法课程,如果教学过程使用太多的如构图、色彩、线条、明暗、结构等绘画专业术语以及理论

知识,对于非专业的学生来说美育课程就难以产生兴趣,甚至感觉晦涩难懂。<sup>[13]</sup>教学内容过于专业化理论化,会影响教学效果难以实现课程需要达到的教学目的。

### (二) 美育教学方法过于僵化

美育课程最开始开设的是美术欣赏课,以理论课程以讲授为主,长期以来美术欣赏课都是以讲授为主的填鸭式教学。审美教育的课程设计须融入多元化的教学策略,例如讲授、演示、互动交流、游戏活动等各类教学方式,并结合多媒体应用及先进教学资源,避免持续单一模式的授课,旨在减轻学生感到的厌倦和提升他们的学习热情与参与感。<sup>[14]</sup>

### (三) 美育教学没紧跟时代

学校教学内容容易保守传统,缺乏时代元素和创新性。现在不少高校的美育教学缺乏介绍当今中国美术界的日新月异变化。

## 五、基于文化自信的大学美育课堂教学的优势

1. 助力美育课堂教学的创新实践。在美育课堂教学中,文化自信作为核心要素,能够引导学生深入挖掘和理解中华优秀传统文化的精髓。如学习了徐渭文人画之后,带领学生对文人画艺

术作品的深入的文化探索,不仅能够增强学生的文化认同感,还能激发他们的创新思维和想象力,为艺术创作提供丰富的灵感来源。

2. 助力传统艺术与其他学科的整合。通过将传统绘画技法与信息技术、心理学、历史学等学科相结合,美育课堂不仅培养了学生的艺术素养,还可促进学生对传统文化的全面理解和创新应用。如在研究徐渭的文人画中,我们可体验到其艺术的融合:画作、诗词、书法、印章和借景抒情的绘画表现主义,为我国传统绘画艺术的传承与发展开辟了新路径,培养了具有国际视野和创新能力的复合型人才。<sup>[15]</sup>

## 六、结束语

如今 AI 时代的来临,绘画在某些方面能够被 AI 技术所取代,但中国文人画所蕴含的独特精神世界与深邃文化内涵,却是 AI 难以触及与复制的。这一艺术风格集文人的情怀、哲学的沉思和书画的魅力于一体,不但构成了中国古典文化中的瑰宝,更是文化自信的重要源泉,其精神内涵和美学感受即使在人工智能盛行的当下也依旧无法被取代。

## 参考文献

- [1] 刘晓宁,李剑楠.文化自信背景下古代文人画的美育路径及传承价值研究[J].美术教育研究,2024,(01):76-78.
- [2] 丁雯婧.高校公共艺术鉴赏课程教学研究[J].大观(论坛),2022,(05):126-128.
- [3] 范阳子.由中国文人画之观念浅论中国画艺术[J].大众文艺,2020,(12):47-48.
- [4] 陈琦.文化自信——大学生艺术素养教育的研究与实践[J].艺术品鉴,2019,(11):353-354.
- [5] 陈彦如.“文化自信”视野下当代高校美育教育的建构与反思[J].佳木斯职业学院学报,2017,(08):139-140.
- [6] 王俊丽.陈师曾文人画理论及其当代意义研究[D].鲁东大学,2017.
- [7] 陈师曾.文人画之价值[J].荣宝斋,2015,(11):252-254.DOI:10.14131/j.cnki.rbzqk.2015.0623.
- [8] 黄武.加强教学研究,提升高校公共艺术课程教学效果——以高校美术欣赏课程为例[J].艺术百家,2012,28(S2):430-432.
- [9] 刘洋.徐渭大写意绘画风格研究[D].河北大学,2006.
- [10] 刘杨.高校美育与大学生文化自信培育的融合[J].世纪之星—交流版,2022(7):0085-0087.
- [11] 张瑜.浅议以美育促德育提高高校课程思政教育实效性[J].散文百家,2021(9):144-145.
- [12] 朱迎弟,王予希.文化自信视域下高校音乐美育探究[J].时代报告,2024(22):83-85.
- [13] 丁晶.(2022).文化自信视角下高校美育教育创新实践研究[J].新美域(7),141-143.
- [14] 段娜娜文/图.(2021).文化传承视域下黎陶艺术在高校公共美育中的应用探究[J].中国民族美术(4),4.
- [15] 张晓敏.文化自信视域下高校美育教育研究[J].大学教育,2023(15):78-80.