

解读高中美术《程式与意蕴——中国传统绘画》一课的“文化理解”

张勤 张楚悦

江苏师范大学 美术学院

DOI:10.12238/mef.v8i17.16714

[摘要] 本文以教育部高中美术课程标准为依据,聚焦人美版高中美术教材《程式与意蕴——中国传统绘画》一课,从人物画、山水画、花鸟画及线条语言等维度,系统剖析中国画程式的表现形态、意蕴的生成逻辑与文化内涵的核心指向。通过解构教材内容与“文化理解”素养的内在关联,揭示课程如何引导学生认识中华传统绘画的文化基因,形成文化认同与自信,为高中美术核心素养落地提供理论与实践参照。

[关键词] 高中美术; 中国传统绘画; 核心素养; 文化理解

中图分类号: G09 **文献标识码:** A

The "Cultural Understanding" literacy interpretation of the high school art textbook "Form and Meaning: Traditional Chinese Painting"

Qin Zhang Chuyue Zhang

Jiangsu Normal University

[Abstract] Based on the Ministry of Education's high school art curriculum standards, this paper focuses on the lesson "Form and Connotation—Traditional Chinese Painting" from the People's Fine Arts Publishing House high school art textbook. It systematically analyzes the expressive forms of Chinese painting conventions, the logic of connotation generation, and the core cultural implications from the dimensions of figure painting, landscape painting, flower-and-bird painting, and line language. By deconstructing the intrinsic connection between textbook content and the "cultural understanding" literacy, it reveals how the curriculum guides students to recognize the cultural genes of traditional Chinese painting, fostering cultural identity and confidence. This provides theoretical and practical references for the implementation of core competencies in high school art education.

[Key words] high school art; China traditional painting; core competencies; cultural understanding

根据2015年9月发布的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》(以下简称《意见》),美术教育工作方面要“加强教材体系建设的意见,要求编写教材要扎根中国、融通中外,体现国家和民族基本价值观,格调高雅,凸显中华美育精神。”人民美术出版社出版(以下简称人美版)的高中美术《美术鉴赏》必修模块包括:观看之道、图像之美、匠心之用、无声之韵、淳朴之情和时代之镜,这一设计,正是对《意见》的回应。

1 人美版高中美术教材定位

《普通高中美术课程标准(2023年版,2020年修订版)》(以下简称课标)明确将“文化理解”列为美术学科五大核心素养之一,界定其为“从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和

观念”的关键能力。课标还强调“文化理解”需达成三重目标:一是认识美术与文化的共生关系,二是把握中华传统美术的独特魅力与内涵,三是树立文化自信与多元文化尊重意识。这要求教学不仅要解析绘画的形式特征,更要挖掘其背后的哲学思想、价值观念与生活智慧。人美版高中教材单元设计以历史轴线进行递进,以培养核心素养为核心,实现了从方法掌握到门类认知,再到文化理解与时代使命的逐步深化,既是在课标指导下的精心编撰,也是对《意见》中“根据学生年龄特点和身心成长规律,围绕课程目标,精选教学素材,丰富教学资源”的对标回应。

2 教材对“文化理解”的内容建构

人美版高中美术教材由“图像之美”到“绘画之美”到“程式与意蕴——中国传统绘画”层层递进,以“为什么说中国传统绘画的历史源远流长”“中国画的主要艺术特征有哪些”为问题导向,抛出任务单,“了解中国绘画发展的基本脉络”、“结合《庄子》中庖丁解牛的故事,了解中国人的观照方式——如葛路在《中国画论史》中所言,中国先哲善借用故事来讲道家“任自然”的思想,如“解衣般礴”的故事,体会画家是用什么样的眼光和态度来表现天地万物的,其最重要的艺术特征是什么”,这些问题的设置为学生建立了一个观画方式、鉴赏角度,从平面的观感体验,发展到哲学思考。这也是中国艺术特有的魅力所在,也是“文化理解”素养培养的重点所在。

教材围绕中国画程式、中国画意蕴和文化内涵三大板块设计内容:选取彩陶《人面鱼纹盆》、帛画《人物龙凤图》、汉画像石《宴饮图》、敦煌壁画《鹿王本生图》、山水画《游春图》和花鸟画《写生珍禽图》等讲述中国画的源流、门类、材质与技法类别。指出“中国传统绘画,广义上是指在中国传统文脉下逐渐形成的艺术形式,是中国劳动人民的智慧结晶”,并特别指出“无论是彩陶,还是文人画,都可称为中国传统绘画”。教材还通过解析文人画特有的笔墨程式,如山水画的披麻皴、花鸟画的没骨法,以及诗书画印共生的意蕴表达,让学生触摸文人画的审美内核。同时,结合作品背后的人文语境,比如文人借《游春图》这类山水寄寓的自然观,以《写生珍禽图》传递的生命关怀,将“文化理解”从技法认知深化到精神层面。最终让学生明白,文人画并非孤立的艺术形式,而是承载着中华文人对世界、对人格的思考,是传统文脉的鲜活表达。

3 中国传统绘画的分门别类的文化理解解析

人美版高中美术教材将“中国画的主要艺术特征”作为“文化理解”素养培养的着眼点。通过四个问题,对山水、人物、花鸟、线条等重要的中国画门类进行了详细解读,学生通过观摩、思考、品评等一系列鉴赏活动,于潜移默化中提升了民族自豪感、建立了文化自信。

首先,教材将中国传统山水画设定为空间程式与宇宙观的审美投射,提出问题“中国山水画体现了什么样的创作理念?”随即在导读中定位:“望秋云神飞扬,临春风思浩荡”,指出通过审美活动,道出了物我关系,即中国古典山水画家在观照自然之时,侧重于借景写意抒情,追求情景交融之意境。山水画的核心程式以郭熙《早春图》为范例,集中体现为“三远法”空间构建与“皴擦点染”笔墨体系,郭熙在《林泉高致》中提出的“山水有可行者,有可望者”理念,构成程式的哲学基础。学者薛永年曾指出,山水画的程式始终承载着道家天人合一的宇宙观,教材通过分析《早春图》全景式构图,揭示“三远法”的文化内涵,三远法并非仅仅是山水画构图,更是空间与心境的交融,高远以“登山则情满于山”承载了画家的赤子情怀,深远凭“探幽则意融于壑”蕴藏了画家对生命的敬畏,平远借“心游万仞”抒写画家的超脱心境,让观者于画中同赴情志与天地的对话,使学生理解山水画不是自然的摹写,而是精神的栖居,从而帮助学生认识

山水画程式背后的东方哲学智慧,强化中华文化独特性认知。正如学者朱良志所言,天人合一的思想使中国画“成为人与自然对话的媒介”,而中国画的审美本质是“人对自然的敬畏与亲和,对精神自由的追求”。这种哲学底蕴决定了中国画不追求对物象的机械复刻,而是通过程式化表达实现“物”与“我”的精神共鸣。

教材结合《千里江山图》《春山瑞松图》《渔父图》的鉴赏,道出了“中国传统山水画,并非一时一景的自然再现,而是蕴含着画家主观感受和审美趣味的意象景观与自然”。此时,以宗炳画论“夫圣人以神法道,而贤者通;山水形媚道,而仁者乐”,及黄宾虹画论“山水乃写自然之性,亦写吾人之心”进行深化。教材强调理解民族美术文化内涵,通过作品鉴赏,让学生把握“借景抒情”“情景交融”的文化内核,建立民族美术文化认同;同时响应《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》“以美育人、以文化人”要求,教材引入宗炳、黄宾虹画论深化认知,引导学生通过观摩、品评,从“意象景观”理解中国画并非自然再现,而是画家心性与文化精神的表达,潜移默化提升民族自豪感,筑牢文化自信;又能搭建审美路径,将美育与文化遗产结合,实现从美术知识学习到文化素养培育的转化,助力学生形成文化自觉,符合国家美育“增强文化自信、培育民族精神”的育人目标。

其二,教材将中国传统人物画定位为形神程式与社会文化的历史镜像。通过设问“中国传统人物画为什么注重传神写照”,并解答“没有外部体貌特征,就没有人物的存在,没有传神的内在气质的表达,人物就没有精神”,点明了人物画鉴赏所起到的“文化理解”素养培养作用。教材通过对《女史箴图》《历代帝王图》《屈子像》等图的鉴赏,来体现“濯濯如春月柳”“岩岩若孤松之独立”等风神气度,同时深刻体现了从艺术形式到文化内核的解读。

从《历代帝王图》的神情处理,就能窥豹一斑,如开国君主德行与政治命运的视觉化评判,对帝王的“神”与天下之兴亡的关联进行了引导,使绘画成为承载历史镜鉴的重要工具。而《虢国夫人游春图》则通过精妙的服饰与精心的构图安排传递中国人特有的意蕴,画中人物安排疏密有致、主从关系恰当、服饰于奢华中见端庄,无一不在彰显盛唐的政通人和的气象与人物春风得意的雍容华贵。这种既含蓄又从容的表达方式,正合乎中国传统人物画的“文化理解”:中国传统文化中天人合一的生命观、美善一体的道德观,以及艺术服务于人文教化的独特价值,从而达到课标所强调的,对中华优秀传统文化精神内核的深刻认知与认同。

其三,教材在总结了中国传统花鸟画的程式符号与人格隐喻的文化特征。通过设问“中国传统花鸟画由写生到写意体现了画家怎样的情怀”,并解答“花鸟画至五代、宋代盛极一时,出现了黄筌、徐熙、崔白、赵佶等花鸟大家,宋代院体花鸟画,讲究法度、造型准确、色调雅致、风格细腻、形象生动,表现出形神兼备、清新隽永的审美趣味,对后世花鸟画发展产生了重要

影响”,又强调“元代文人以书画遣兴抒情,强调笔情墨趣和书卷气,明清画家在花鸟创作中重视感受生活、观察自然和独抒性灵”“水墨技法突破了旧程式的束缚,拓展了写意花鸟画的表现领域”,指出从写生到写意这一转变远非仅是技法上从工笔到写意的简化,而是画家主体精神从客观观察者到主观生命表达者的身份蜕变。画家从对生机盎然的自然万物朴素情感并用精准的技术表现出来,发展到内化为借物抒情、托物寄情的文人化表达,将寄予了民族气节与宇宙哲思。

教材选取的《五牛图》,即以精湛的写生技术刻画了牛的朴拙坚韧,其程式化的个体形态组合已超越了简单的动物记录,承载了对农耕文明中忠诚勤勉精神的礼赞,是儒家文化重视民生与品德的视觉呈现;而《芙蓉锦鸡图》则以其富丽匀净的技法与明确的政治题诗,将花鸟形象与“文武勇仁信”的儒家伦理道德直接关联,体现了宋代院画“成教化,助人伦”的社会功能,展现了花鸟画承载儒家道德寓意的文化指向。至于元化墨梅,画家则摒弃浮华,以书入画,通过极具个人风格的笔墨程式挥写梅花清冷的傲骨,既是文人于特定历史环境下的高洁情怀,也是道家返朴归真、淡泊明志的哲学思想。而石涛的花鸟画则在“一画论”的指导下,笔墨恣肆,构图新奇,是其强烈个性与“搜尽奇峰打草稿”的创作思想的体现,彰显了主张个性解放、反对刻板程式的文化批判精神;恽寿平的“没骨法”淡雅清丽,不着痕迹,本真之美的细腻体悟,融汇了禅宗顿悟与静观之境,八大山人的花鸟,于孤傲中性灵,于枯寂中见生机,神情毕具,超出凡境……。因而,通过对这些作品技法与意蕴的分析,学生所能达到的文化理解在于:认识到花鸟画作为中国传统文化的重要表现形式,其艺术程式不仅限于对自然的描摹,更是承载了儒道释的哲思与价值观,它完整地映射了中华民族将自然、艺术与人格融为一体的宇宙观与生命观。

其四,教材在中国传统线条的独特地位与作用这一环节,将线条定位于书画同源与笔墨精神的文化根源,这一定位是很精准的。线条作为中国画的灵魂,其程式化演进贯穿绘画史:从仰韶彩陶的几何线条,到战国帛画的以线造型,从北宋李公麟的将粉本提炼为独立的白描形式,到元代赵孟頫提出“石如飞白木如籀,写竹还须八法通”、“书画本来同”的论述,揭示线条程式源于书法用笔,正如谢赫“六法论”将“骨法用笔”置于核心,正是因为线条“力透纸背”兼具技法要求与儒家“风骨”精神象征,使学生把握“以笔立骨、以墨传神”的文化内核,也正如学者徐复观指出的,这种演进使线条从造型工具升华为情感载体。

总之,教材分门别类将中国传统绘画的文化理解作了细致的引导,同时也将各门类绘画一一赏析、总结,并提炼其共

同特征。

4 程式与意蕴,中国传统绘画的文化统摄

人美版高中美术教材将中国传统绘画从程式和意蕴两个角度进行解读,同时又从四个方向归纳了中国画的特征:“以线造型的艺术语言”“传神写照的艺术趣味”“俯仰自得的艺术观照”“虚实相生的艺术法则”,这两个特征,既与人物画、山水画、花鸟画、白描等艺术门类有所对应,又自成体系,统摄中国传统绘画精髓。中国传统绘画以程式为骨、意蕴为魂,其“以线造型”“传神写照”“俯仰自得”“虚实相生”四大特征,既适配人物画、山水画等门类,更统摄艺术精髓,这与国家文化教育政策及高中美术课标形成深度呼应。这种融合既响应了传统文化“创造性转化”的政策导向,更让高中美术教育扎根文化土壤,实现技艺传承与人文培育的统一。

人美版《程式与意蕴——中国传统绘画》一课以程式为骨、以意蕴为魂、以文化为根,构建了文化理解素养的培养体系。这种内容设计既回应了课标对核心素养的要求,也为高中美术教学如何传承中华优秀传统文化提供了范本。未来教学中,需进一步强化实践体验与文化联结,使学生真正实现从理解传统,到认同传统,再到创新传统的素养提升。

[课题]

江苏省高教社会科学研究基金会:中国传统文化精神在高校书画教育中的传承与运用研究(项目号:2017SJB0949)。

[参考文献]

- [1]中华人民共和国教育部.普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:15.
- [2]葛路.中国画论史[M].北京大学出版社,2023:12.
- [3]翟一凡.“三远法”与中国山水画构图研究[J].美术与时代(中),2025(08):15-17.
- [4]周积寅.中国历代画论[M].南京:江苏美术出版社,2013:552.
- [5]朱良志.中国美学十五讲[M].北京:北京大学出版社,2015:196.
- [6]徐复观.中国画线条的审美特质及其文化根源[J].社会科学战线,2017(08):136.

作者简介:

张勤(1974—),女,汉族,江苏盐城人,博士学位,江苏师范大学副教授,研究方向:中国画教学与创作研究。

张楚悦(2001—),女,汉族,广东省茂名市人,江苏省徐州市江苏师范大学硕士研究生在读,研究方向:中国画教学与创作研究。