

高中美术鉴赏课中传统绘画文化背景的阐释策略

王景

安徽师范大学

DOI:10.32629/mef.v9i4.20311

[摘要] 本课题以人美版高中美术鉴赏教材第二单元主题一《程式与意蕴——中国传统绘画》为核心研究对象,从地理环境、经济、人文三个维度,系统比较中国传统绘画与西方绘画的差异及其成因。研究认为,中国传统绘画的“程式”与“意蕴”并非单纯的艺术技法与情感表达,而是中国文明特定地理环境、经济基础、政治结构和人文精神的综合产物。通过与西方绘画的比较,本研究揭示了中国传统绘画以线造型、散点透视、留白写意等特征背后的深层文化逻辑,为高中美术鉴赏教学提供了系统的文化背景阐释框架。

[关键词] 中国传统绘画; 中西比较; 文化背景

中图分类号: J2 文献标识码: A

Strategies for Interpreting the Cultural Background of Traditional Painting in High School Art Appreciation Classes

Jing Wang

Anhui Normal University

[Abstract] This study focuses on Theme 1, “Formulas and Connotations – Traditional Chinese Painting,” in Unit 2 of the People’s Education Press High School Art Appreciation textbook. It systematically compares the differences between traditional Chinese painting and Western painting, as well as their causes, from three dimensions: geographical environment, economic basis, and humanistic context. The research argues that the “formulas” and “connotations” of traditional Chinese painting are not merely artistic techniques or emotional expressions, but rather the integrated product of the specific geographical environment, economic foundation, political structure, and humanistic spirit of Chinese civilization. Through comparative analysis with Western painting, this study reveals the deeper cultural logic behind features such as line-based modeling, scattered perspective, and the use of negative space and freehand brushwork (xieyi) in traditional Chinese painting. It thus provides a systematic framework of cultural background for high school art appreciation teaching.

[Key words] Traditional Chinese Painting; Comparison between China and the West; Cultural Background

引言

人美版高中美术鉴赏教材第二单元《图像之美——绘画艺术》以“程式与意蕴——中国传统绘画”开篇,这一安排具有深刻的教学意图。教材指出,中国传统绘画体现出中华民族特有的文化内涵和审美情趣,这意味着对传统绘画的理解必须进入其所根植的文化语境。然而,在当下的高中美术教学中,对传统绘画的讲解往往停留在技法描述和作品赏析层面,缺乏对其背后文化背景的系统深刻阐释。与此同时,随着全球化进程的深入,学生接触西方艺术的机会越来越多,但中西艺术的比较往往流于表面。如何在文化比较的视野中深化对中国传统绘画的理解,成为本课题研究的核心问题。

1 地理环境维度

1.1 山水精神——中国地理环境与山水画的形成

中国地形西高东低、呈三级阶梯分布,北面寒冷高原戈壁,西面帕米尔高原与雪山,西南青藏高原与横断山脉,东南临太平洋。三面环山、一面临海,形成相对封闭的内陆文化圈,地形复杂多样,视觉资源丰富。这种山环水抱的地理格局,塑造了中国人独特的空间意识和审美心理。正如美术史家所言:“中国人的宇宙意识,是在山水之间形成的”^[1]。

具体而言,中国地理环境对绘画的影响体现在以下几个方面。一是“游观”传统的形成。中国多山多水的地理特征,使得文人墨客往往行万里路,读万卷书,在游历山水中体悟自然之道。画家将不同时空的所见所感整合为一,形成了独特的空间意识。二是南北画派的差异。北方山水雄伟壮阔,南方山水温润秀

美。这种地域差异,正是地理环境对绘画风格影响的直接体现。三是“可居可游”的审美理想。中国画追求的不仅是视觉上的美感,更是精神上的归宿。正如郭熙在《林泉高致》中提出,山水画要“可行、可望、可游、可居”^[2]。

1.2 平远视界——欧洲地理环境与风景画的演变

欧洲地理环境以海洋为显著特征,地形相对平缓,海岸线漫长、良港众多,海洋对气候和文化影响深远。经常性的商品交换开阔了希腊人的视野,培植了希腊人讲求实效的特性当他们发现东方丰腴的文化时便毫不犹豫地拿来为我所用而其所处的地理环境又为其借鉴吸收东方文化提供了便利^[3]。

这种地理环境对西方绘画的影响体现在几个方面。一是欧洲拥有广阔平坦的地形与开阔视野,人们更容易形成远眺、平视的视觉习惯。文艺复兴时期兴起的焦点透视法,正是将这种“平远式视野”进行科学化的系统表达,在画面中构建出秩序井然、深度明确的三维空间。二是海洋文明的视觉经验。地中海沿岸的航海活动,使西方人习惯于水平线的观察和对远方的眺望。这种经验转化为绘画语言,便体现为对地平线的重视、对空间的几何化分割。三是气候与光影的关系。欧洲特别是南欧地区,阳光充足,光影对比强烈。这种气候条件促使西方画家格外关注光影的变化,从卡拉瓦乔的“酒窖光线”到伦勃朗的聚光效果,再到印象派对户外光色的捕捉,光影始终是西方绘画的核心语言。

2 经济维度

2.1 农耕文明与中国画的精神理想

中国传统绘画特别是山水画、花鸟画的繁荣,与农耕文明的经济基础密切相关。

一是农业生产与自然节律的关系。农耕生产高度依赖自然节律,这塑造了中国人重视经验、崇尚传统的思维定式。同时,农业生产强调稳定性和可预期性,这与商业文明追求冒险和变化形成了鲜明对比。这种生产方式培养了中国人与自然和谐相处的情感,也塑造了“天人合一”的宇宙观。二是农业经济的稳定性与文人士大夫的闲暇。在漫长的农耕文明时代,小农经济是其基本特征^[4]。相对封闭的地理环境又使这个“伟大的王国”体制和文化不断地固化,使“中国文明体现了连续性、独特性,特别是超稳定性的特点”^[5]。文人画家大多拥有田产或俸禄,不必以画谋生,绘画因而成为他们“澄怀观道”“聊以自娱”的精神活动。三是土地情结与山水母题。在农耕文明中,土地是最根本的生产资料,也是最深沉的情感寄托。中国画反复描摹的山水,从根本上说,是中国人对土地的深情表达。

2.2 工商文明与西方绘画的城市视角

西方文明的经济基础呈现出多元混合的特征。古希腊时代,由于本土农业无法自给,对外贸易和海外殖民成为重要补充。这种模式下,商品交换催生了货币经济、契约精神和私有产权观念。

西方绘画的发展,与工商业文明的兴起密切相关。一是城市与市场的推动。工商业繁荣城市中的商人、银行家、市民阶层成为绘画的主要赞助人,他们的审美趣味深刻影响了绘画的题

材和风格。二是商品经济的交换逻辑。在商品经济社会中,绘画不仅是艺术品,也是商品。画家需要满足市场的需求,因此肖像画、风景画等专门画科相继繁荣也推动了画家在技法与风格上的持续创新。这种市场导向,促进了西方绘画的专业化和多样化。三是海外贸易与异域视野。海外贸易的拓展,使西方画家接触到异域的风物和视觉经验。17世纪荷兰画派的海外题材、19世纪东方主义绘画的兴起,都是工商业文明开放性的体现。

3 人文维度

3.1 儒道禅思想对中国绘画的塑造

中国传统绘画的文化根基,是儒道禅三家思想的融合。这三种思想各有侧重,共同塑造了中国画的精神内涵。道家奠定水墨为上、虚实相生的审美根基,追求大音希声的意境;儒家赋予托物言志的比德传统与道德教化功能,使自然描绘蕴含伦理内涵;禅宗推动写意画发展,强调直指人心,简化为“意”而舍“形”。三者融合,共同熔铸了“外师造化,中得心源”的创作原则和“似与不似之间”的审美理想,形成中国画独特的文化品格。

中国文人画传统,深刻影响了中国画的人文内涵。一是人品即画品的观念。宋代郭若虚在《图画见闻志》中提出:“人品既已高矣,气韵不得不高。”这一论断将画家的道德修养与作品的艺术价值直接关联。张法也认为:“中国画家面对的和要用绘画呈现的是一个气化流行的宇宙以及与之不可分割的气韵生动的事物。”^[6]二是托物言志的表达方式。教材中选用的王冕《墨梅图》、郑板桥的竹子,都不是简单的自然描绘。梅花“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”,竹子“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”。这些题画诗明确告诉观者,画的是物,言的是志,咏的是人。三是心性修养的创作前提。中国画家作画之前,讲究“澄怀味象”“虚静之心”。宗炳在《画山水序》中提出:“圣人含道映物,贤者澄怀味象”。只有内心澄净,才能与自然之道相契合,才能“以一管之笔,拟太虚之体”。

3.2 希腊基督教传统对西方绘画的影响

古希腊哲学为西方绘画奠定理性基础,强调比例、对称、和谐与模仿自然,塑造了追求科学、真实、完美的价值取向。基督教神学为西方绘画注入神圣内涵,中世纪承担教化功能,文艺复兴后仍延续对神圣秩序与终极意义的追问,使宗教题材及精神性追求贯穿始终。

西方的人文传统发端于古希腊的“理性人”观念。文艺复兴时期的“人的发现”和“个体的发现”,更是将个人从宗教和群体的束缚中解放出来。启蒙运动进一步确立了个人权利的神圣性。这种个体主义传统使得西方人重视隐私、强调自我表达、崇尚个人奋斗。

西方绘画的人文传统呈现出不同的特征。一是艺术家身份的独立。文艺复兴以前,西方画家多为工匠,隶属于行会。文艺复兴以后,画家开始获得独立的艺术家的地位,艺术家成为创造者、天才、个性解放的代表。二是模仿自然的理性传统。西方绘画的人文主义,体现在对人的理性和观察力的高度信任。阿尔伯特在《论绘画》中强调,画家要研究自然、理解自然、再现自

然。这种传统培养了对客观世界的精细观察能力。三是个性风格的追求。从文艺复兴到巴洛克,从浪漫主义到现代主义,西方绘画史是一部不断突破风格、彰显个性的历史。

冯友兰指出:“中国传统文化比较重视人与自然、人与人之间的和谐与统一;西方近代文化则比较重视人与自然、人与人之间的分别和对抗”^[7]。这种人文精神的差异在中西艺术中表现得尤为鲜明。中国画讲究“留白”和“意境”,欣赏者需要“品味”而非“观看”,这是一种含蓄的、需要共情的审美;西方古典绘画追求“真实”和“再现”,欣赏者可以直观地感受画面内容,这是一种明确的、需要认知的审美。

4 综合分析教学启示

4.1 综合分析

通过地理环境、经济基础与人文传统的三维剖析,可构建理解中西绘画差异的综合框架,旨在揭示两者作为不同社会生态系统中生长的艺术瑰宝,而非高下对立。

地理环境奠定视觉经验底色。中国多山多水、内陆复杂,孕育游观与“三远法”;欧洲地形平缓、海岸漫长,催生焦点透视与光影敏感。人文传统赋予价值内核。中国文人“人品即画品”,绘画为修身托物之载体;西方职业艺术家传统强调个性彰显与形式创新。文化根基决定终极追求。儒道禅“天人合一”使中国画以气韵生动为最高境界;希腊哲学与基督教求真意志使西方绘画致力于精准再现与神圣表达。经济与政治塑造生态功能。中国农耕文明与大统一体制,绘画在程式传承中追求精神超越;西方工商文明及多元赞助格局,推动市场竞争与风格流变。这些差异系统体现在本体语言上。视觉语言上中国画以线造型、散点透视、留白造境;西方绘画明暗造型、焦点透视、光影戏剧。审美理想上中国画追求气韵生动、意境深远,引领观者进入物我两忘的精神家园;西方绘画追求视觉真实与个性风格,体现对自然洞察与情感诠释。

4.2 教学启示

基于上述研究,对高中美术鉴赏教学提出四点建议。第一,建立文化语境意识,讲解中国画时不仅要教技法,更要引导学生理解其背后的观看方式与世界观。第二,善用中西比较方法,比

较不是为了分高下,而是帮助学生认清各自特色,开放欣赏中西方绘画价值。第三,整合跨学科资源,将美术鉴赏与地理、历史、语文等融合,如结合地理讲《溪山行旅图》,结合诗歌与儒家理想讲《墨梅图》。第四,关注当代转化,引导学生思考全球化时代中国传统绘画如何延续与创新,如林风眠、吴冠中、徐冰等艺术家的中西融合实践,建立传统与当代的联结。

5 结论

本课题以人美版高中美术鉴赏教材中《中国传统绘画》为研究对象,从人文、地理等维度比较中西方绘画差异及其成因。研究表明,中国传统绘画的“程式”与“意蕴”是中国文明地理、经济与人文精神的综合产物。“三远法”源于多山多水的环境与“游观”方式;“托物言志”体现文人传统与儒家比德观;“水墨为上”来自道家恬淡、虚静的审美追求;画院与文人画并存则与大一统政治及士大夫地位相关。西方绘画以古希腊哲学、基督教文化为根基,在工商文明与多元政治中形成写实、重个性的视觉体系。在教学中,只有将作品置于文化语境中,才能帮助学生理解“程式”背后的文化逻辑与“意蕴”中的精神追求,实现对中华文化的认同与传承。

【参考文献】

- [1]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2015.
- [2]郭熙.林泉高致[M].济南:山东画报出版社,2010.
- [3]尚焯.古希腊地理环境与其文化特色[J].内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版),2002,(05):66-69.
- [4]王英,王叶军.人民版《古代中国的农业经济》教材分析——兼及古代中国地理环境与政治经济的相关讨论[J].历史教学(上半月刊),2017,(02):34-40.
- [5]金观涛,刘青峰.兴盛与危机:论中国社会超稳定结构[M].北京:法律出版社,2011.
- [6]张法.“线的艺术”说:质疑与反思[J].文艺争鸣,2018,(9):11.
- [7]杜林致.认知归因的文化背景及其差异性——兼中国人归因模式研究[D].南开大学,2002.4:68.

作者简介:

王景(1995—),女,安徽合肥人,研究生,美术教育方向。