

教案

透过中国画学习绝句：《墨竹图》

学科: 中文

年级: 高中

课时: 85分钟

朝代: 元朝 (1276年–1368年) 或明朝 (1368年–1644年)

文物类型: 画册、绘画

主题: 动物与自然、语言与故事

编写者: Yuanyuan Gao, 华盛顿哥伦比亚特区国际学校, 华盛顿哥伦比亚特区

《墨竹图》

倪瓒, 钱惟善之题跋

中国, 元朝或明朝, 约莫为1369年

水墨纸本

11 9/16 x 11 7/16 英寸

查尔斯·朗·弗利尔捐赠文物。佛利尔美术馆, F1915.36d

教学目标

学生将分析《墨竹图》与写在画上头的诗。然后, 学生将会创作他们自己的中文四行诗一绝句。

核心问题

- 倪瓒的画特别之处为何?
- 竹子象征什么?
- 绝句的特征是什么?
- 在中国艺术中, 诗和画是如何相互衬托?

背景知识

倪瓒 (1301年–1374年) 是一位元朝与明朝初年的中国画家。其与黄公望、吴镇和王蒙并列“元四家”。

竹子出现在中国画里已有一千多年的历史。与松和梅一起, 竹子为“岁寒三友”一员, 因为竹子可以撑过严冬。竹子也是“四君子”之一 (其他三者为梅、兰与菊), 因为它所代的美德。竹子的空心象征着宽容和胸襟, 它的柔韧与坚韧象征着人的修养和正直: 弯而不折。所有这些优点让竹子在中国画中成为非常受欢迎的主题, 尤其是在古代文人画家间。

诗人钱惟善 (活跃年代为1341年至约莫1379年) 在倪瓒去世后, 在画作的左上角加了几句诗来缅怀他。

故人能写竹,
标格似湖州 (十一世纪的画家)。
静对西窗下,
清风满纸秋。

—Stephen D. Allee 的翻译

这种的类型的诗称为绝句或者中国四行诗, 虽然更早的起源是可溯的, 其为一种自唐朝 (618年–907年) 起渐于中国诗人间流行的近体诗。绝句诗作永远都是四行诗; 或者, 更具体而言, 其永远是相配的一组对句, 每句由五个字或七个字组成。

词汇

竹子 zhúzi: Bamboo

诗人 shīrén: Poet

画家 huàjiā: Painter

书法家 shūfǎjiā: Calligrapher

山水画 shānshuǐhuà: Landscape painting

水墨画 shuǐmòhuà: Ink painting

绝句 juéjù: Chinese quatrain

五言 wǔyán: 5 Chinese characters in a verse

七言 qīyán: 7 Chinese characters in a verse

押韵 yāyùn: rhyme

教学步骤

1. 全班一起複习词汇。
2. 学生仔细观察画作并回答“**描述**问题”。
3. 阅读理解。学生将阅读背景知识并回答学习單上的问题。
4. 朗读诗。学生将分为四组，每一组将拿到一句诗。在小组中，学生将朗读和分析诗句的意义，并接着透过“**探究**问题”讨论这诗句和该画作间的关系。
5. 学生两人一组。请学生写下他们对绝句一形式所注意到的特点。学生将运用“**分析**”和“**理解**”问题来指引他们两人的讨论。然后，老师将向全班简单介绍创作中文绝句的基本原则。
6. 学生们分为四人一组活动。在一个动物与自然的主题下，每个小组写一句五言诗句。如果学生们的语文水平高，他们必须要让诗押韵。学生们会将他们的作品发布在 [Padlet](#) 上，以便其他小组阅读。
7. 每个学生将创作自己的绝句(五言或七言)，并向全班發表。

讨论问题

描述

- 你看到什么？
- 这件艺术作品让你想到什么？
- 这艺术作品使你想知道什么？

分析

- 什么是绝句？
- 绝句与其他你所读过的诗作有何不同？
- 你认为中国古代文人为何喜欢画竹子？

诠释

- 谁写了这首诗？他为什么写这首诗？
- 这首诗如何和这幅画产生连结？
- 这首诗表达了什么意涵？

探究

- 在中国艺术中，诗和画是如何相互衬托？
- 这些树枝在哪方面看起来像竹子？竹子如何被简化或者变为更不写实？
- 这幅画的总体感觉如何？它会带来怎么样的情绪？
- 在你生活的环境里生长的植物中，你会用何者来象征柔韧与坚韧？

延伸课程

美术

- 学生讨论“探究问题”以探索 and 解释这幅画中竹子的含义。接着, 他们画出属于自己的柔韧与坚韧象征图像。
- 学生创作完自己的绝句之后, 请学生使用画笔、墨水和宣纸, 以相衬画作来诠释诗作。

英文

- 请学生探索并选择一首他们喜欢的英文四行诗。学生需比较和对比英语四行诗和倪瓒的绝句, 并发表他们对这首诗的形式、结构和含义的发现。

参考资料

《倪瓒和元代墨竹》: http://www.360doc.com/content/17/0216/14/40375546_629444400.shtml.

绝句: <https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%9D%E5%8F%A5/96019>.

《如何绘制墨竹叶》: <https://www.youtube.com/watch?v=JcxYyXyzVPk>.

请至该网站了解更多信息: <https://asia.si.edu/teachingchina>.

