

小学美术研究型课程教学实践初探

——以敦煌“九色鹿本生”壁画为例

曾纪全

赣州市章贡区文化馆

[摘要]研究型课程就是通过综合性的美术活动,引导学生主动探索、研究、创造以及综合解决问题的美术学习领域。以敦煌“九色鹿本生”壁画为例,在教师的引导下分析画面内容,画面构图以及色彩上进行自主探究学习,借用传统扎染工艺进行实践体验过程,探究中国传统文化与现实生活的联系,潜移默化达到育人的目的。

[关键词]研究型课程;敦煌壁画;九色鹿本生

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.046

《小学美术新课程标准》提出:小学美术教学要学生以个人或集体合作的方式参与各种美术活动,尝试各种工具、材料和制作过程,学习美术欣赏和评述的方法,丰富视觉、触觉和审美经验,体验美术活动的乐趣,获得对美术学习的持久兴趣;激发创造精神,发展美术实践能力,形成基本的美术素养,陶冶高尚的审美情操,完善人格。

研究型课程以问题为起点,以探究为中心,面向整个生活世界,充分发挥学生自主能力,强调团队合作,重视实践体验的一门课程。研究型课程它是基础教育课程的重要组成部分,对于改变学生单一的学习方式,培养创新精神和实践能力,发展学生的多元智能,形成健全人格,促进学生整体和谐发展具有十分重要的作用。

我国敦煌是著名的文化圣地,敦煌艺术是世界文化遗产,敦煌莫高窟的壁画记录了中国美术的发展史和中西文化交流的历程,具有无可估量的艺术价值和历史考古价值。对于小学生来说,在研究型课程教学中,了解中国传统文化敦煌壁画,由于敦煌壁画涉及面之广,只能管中窥豹,我们仅从敦煌壁画中具有典型性代表莫高窟第257窟北魏时期壁画“九色鹿本生”入手,进行具体探究的基础上,达到我们的教学实践目的。

一、创设学习情境,激发学生探究兴趣。

首先,让学生观看中国经典动画《九色鹿》,动画片主要讲述了美丽的九色鹿从恒河中救起溺水之人,溺水之人为报答九色鹿救命之恩,发誓不泄露其住处。当时国中王后梦见一鹿,身毛九色。次日就向国王要求捕捉九色鹿,剥其皮以作衣服。国王当即布告悬赏。溺水之人见利忘义,到宫廷告密,并带领国王前往捕捉九色鹿。此时九色鹿正高卧山中,却毫无所知。鹿的朋友乌鸦对空长鸣,唤醒九色鹿。九色鹿毫无惧色,向国王讲述溺人忘恩负义的劣迹。国王深受感动,放鹿归山,还下令全国禁止捕猎九色鹿。此时,溺人周身生疮。通过动画片让学生领悟到,故事是赞扬了九色鹿王的忘我精神,宣传了善恶报应的思想,在恶势力面前要不

图 1-1 九色鹿本生图 莫高窟第 257 窟

卑不亢,不向邪恶屈服,告诫大家的是要做一个知恩图报不要为了一己私利而忘恩负义的人,能够在危难中表达自己想法不懦弱的人。

根据教学目标要求学生以动画片中“九色鹿本生”的故事和敦煌“九色鹿本生”壁画(图1-1)进行比较,首先从壁画的内容、构图上运用设问回答法进行自主探究学习。

1、内容分析

1.1内容分析(图1-2)

图1-2 九色鹿本生图(局部)

①仔细观察画面上五只九色鹿,它们是代表同一只九色鹿吗?为什么?

②描述每只小鹿在做什么、它给你什么不同的感受?

③为什么只有一只小鹿是黑色的,而且它的形象还完全不同呢?

1.2内容分析(图1-3)

图1-3九色鹿本生图(局部)

①仔细描述王后的坐姿、双手和脸部表情,比较国王的动作。他们俩人在想什么?

1.3内容分析

①仔细观察落水人在不同场合的动作,他在做什么?

②他的行为有哪些不同之处?有哪些相同之处?

③举手指鹿的落水人的头上为什么有光环呢?

2、构图理解

2.1壁画叙事方式理解

现在,你能从画中辨认出故事的各个情节了吗?请你根据下面的文字选项提示,选择最恰当的短语,概括情节片段,并写入相关情节旁边。(图1-5)

图1-5 九色鹿本生图 莫高窟第257窟 北魏

- A、鹿在河边嬉戏   B、鹿救落水人   C、落水人跪地谢鹿
D、落水人向国王告密   E、落水人举手指鹿   F、鹿向国王诉说原委

2.2 壁画表现性理解

如果用一个词来概括九色鹿、国王、王后、落水人所象征的人格品质，你会选择表格中什么词呢？

善良	活泼	勇敢	诚实
正义	懒惰	贪婪	背叛

二、增加学生的实践体验过程，培养学生探究能力。

首先引导学生先从敦煌第257窟西壁“九色鹿本生”壁画（图2-1）色彩进行解析。探究单之一：

图2-1 九色鹿本生图（局部）

- ①这幅画的色彩如何？
- ②数数看画面用了几种颜色？
- ③你喜欢吗？为什么？

探究单之二：让学生自主归纳一下画面的几种主要颜色。通过学生们的一系列观察，自主探究性学习，得出结论九色鹿本生图表现方法上用“凹凸法”渲染，即用深色晕染外缘，到中间渐浅，最亮部分用白粉点染，表现出物像的体积感。北魏时期色彩多用土红、黑、深蓝、白等颜色，形成浑厚、热烈的色彩效果，九色鹿本生多用土红、粉红、黄、草绿等色。勾画形象的轮廓线，是用屈如铁丝的很遒劲挺拔的线条表现出来的，笔简而有力，手法自由而熟练，画风严重劲拔。画中的山水，运用土红或蓝绿等色平涂的，无皴擦，有装饰味，树木的枝干是用土红色画的，树叶用绿色大笔涂染。

从最基本的色彩解构，运用归纳的色彩元素进行扎染工艺体验活动，在实践中探究学习。这样的方式既增加学生的多元文化交叉的视野，又延伸拓展了学生的知识面，让学生明白学习传统文化并不是呆板枯燥无味的。首先，在扎染体验活动中，让学生使用壁画色彩土红、草绿，蓝色、黄等进行最基本的扎染工艺尝试。比如运用圆形扎法：将织物掀起一点，用线绳扎紧，可扎成同样大小的花纹，也可由小到大排列。创作出一件件美丽的可实用的手帕、窗帘或裙料单元格；利用几何形的木板或竹片将折叠后的织物夹住，用绳捆紧形成防染，夹板之间的织物产生硬直的“冰纹”效果，色彩效果更加分明，且有丰富的色晕魅力。利用自由组合扎法和手绘相结合的方式创作一件小小的香囊袋。同学们利用多种扎染手法设计的多个装饰花灯布置教室环境。

我们在教学实践中借鉴“九色鹿本生”壁画的色彩元

素，引导学生用扎染的创作形式，借用不同的色彩语言来表现自己的创作想法，努力使其每一个作品达到最佳理想状态，并从二维向三维的艺术空间进行延伸。培养学生整体把握色彩和创作语言的探究实践综合能力，在色彩上，截取九色鹿本生壁画中的几个常用颜色，土红、粉红、蓝、草绿等，取单色和多色进行练习，所尝试其中每个颜色的产生丰富多彩的艺术效果，最终将作品与生活结合在一起，运用到自己的身边生活环境中。

三、重视多元化的评价，促进学生自主发展。

针对同学们的扎染工艺体验实践活动，我们从以下四个方面进行评价：一是对学生实际操作前的评价。包括学生选择扎染的布料，比如棉布、麻布，扎染的颜料性能，对扎染材料和工艺的调查、访谈等等；二是对学生实际操作时的评价，包括学生操作时工具材料的准备，扎染工艺的方法使用，用水用电安全情况，在电饭锅煮水温度时间长短的把握，小组成员之间的合作、图形设计有无创新和创造力等等；三是对学生操作后的评价，包括布料的扎染工艺后艺术效果，比如是否符合手帕的染色效果，是否符合窗帘或裙料单元格设计图效果，是否制作小香囊的效果，是否符合制作装饰花灯等等。四是对学生展示活动的评价，包括学生对作品自评、他评以及教师评价，让学生自己创作的作品在学校或者通过馆校结合的方式，在美术馆或文化馆等展厅进行展出，从自己扎染方法、颜色搭配、图形特点进行客观具体的评价，围绕评价表的要求去发现别人的优点后指出其努力方向，在评价过程中，尤其重视形成性评价，如建立“课堂表现评价表”和“学生成长档案袋”。

因此，在小学研究型课程教学中借鉴“九色鹿本生”的教育手法，通过对敦煌壁画所蕴含的优秀传统文化思想的解读，利用传统工艺扎染的实践体验方式，潜移默化的让学生理解并接受优秀传统文化思想，提高学生发现问题、探究问题、解决问题，收集、处理和利用资源，自我规划、自我管理和自我发展，合作交流和表达等能力，掌握探究性学习的方法，促进学生自主发展，以此实现传统文化的无缝传承，从而达到教育之真正目的。

结语

我们在小学研究型课程教学实践中采用故事引导自主探究教学法，借鉴“九色鹿本生”壁画的故事，让同学们把生活中自己的所见所闻所感所想用问答式的形式呈现，运用直观的具体形象来加强视觉思维的引导，提高同学们的视觉感悟能力。增长了学生自主评判正确和错误的意识，提高同学们的观察能力和思考能力，让大家在品读和实践体验的过程中不断总结，提升自己。在课堂中同学们彼此之间的互动讨论，引导学生自主参与实践，激发学生主动学习的积极性与创造性。

把敦煌“九色鹿本生”壁画作为一个课例是比较有探索的空间，作为一个结点来思考在小学美术教育中如何继承弘扬传统文化。从多方位角度尝试以达到良好的教学效果，希望能更好地充实和完善小学美术研究型课程开发。

参考文献

- [1] 小学美术新课程标准
- [2] 易存国. 敦煌艺术美学. [M] 上海: 上海人民出版社. 2005年版
- [3] 贺世珍. 敦煌图像研究-十六国北朝卷. [M] 兰州: 甘肃教育出版社. 2006年版
- [4] 陈卫和、赵燕. 迷人的九色鹿. [M] 石家庄: 河北教育出版社. 2007年版