

2 《女儿歌》文本及结构分析

《女儿歌》的歌词由导演陈凯歌作词，由赵季平作曲。歌词的第一句六月里黄河冰不化是句子的开头，这一句以黄河来暗喻翠巧，黄河的水就是翠巧的心。六月的陕北已属夏季，平均气温在25度以上，别说河里有冰，就连河水都是温的。六月里黄河冰不化，此暗示翠巧悲伤的心情。扭着我成亲是我大，又是一个不合常理，逼迫自己嫁人的竟然是自己的亲爹。嫁出去的姑娘泼出去的水，在那时，亲情被封建礼教无情的撕得粉碎，让人多伤心啊！五谷里数不过豌豆圆，人里头数不过女儿可怜，女儿可怜，女儿哟！。在五谷里面豌豆最圆，封建时代女儿是最可怜。那个时候女孩没有自己选择生活的权力，只能被当成工具受人安排。第一段主要表达陕北待嫁姑娘们内心的痛苦与无奈。浮水上的鸭子刮水上的鹅，公家人不知我会唱歌。鸭子和鹅为什么可以浮在水面上？因为他们有秘密武器，其一，它们的羽毛不沾水，其二，它们是它们的羽管是空心的，所以，它可以浮在水面上。作为翠巧她心里也有自己的秘密，公家人（顾青）不知道她会唱歌，因为内向的翠巧和憨憨很少在外人面前唱歌，后来憨憨和翠巧唱起歌是因为他们把顾青当成自家人才开口。干石板载葱就扎不下根，想说心事开口难，开口难，女儿哟！干石板上没水没土，载葱想扎根是一件非常难的事情，这里是用来比喻内向的翠巧想说心里话的难度。这一段主要表达翠巧复杂的内心情绪。天上的沙鸥对对飞是翠巧对自由婚姻的向往，她羡慕天上比翼双飞的沙鸥，相比自己她又是多么的不幸！伤感之下想起了自己的母亲，如果自己的母亲还活着，是不是就不是现在的这个结果，母亲在那边会不会看到我现在的境况，他会想我吗？还是不会想我，这时的翠巧也不敢确定。

《女儿歌》是赵季平利用陕北民歌的音乐元素“信天游”与现当代作曲方法相结合创作而成，民族乐器管子与芦笙将悲凉的黄土高原的画面展示我们的面前。《女儿歌》以民族商调式为主，曲式结构为三段体。第一段与第二段在旋律上完全重复，只是歌词内容相对独立。第三段与前两段略有区别，一个乐句加后半句的重复构成，只有重复第一乐句，而且在第一乐句结束。

3 歌曲《女儿歌》艺术处理

从上台到歌曲伴奏响起，歌者就要进入女主人公的角色，在思想上做好情感的铺垫。“六月里黄河冰不化，扭着我成亲的是我大”，内心冰冷的翠巧，向人们发出了他内心的哀伤。悲伤的情绪用中速稍慢的速度来演绎，太快给人感觉不够深入

内心，太慢却难以表达翠巧内心的不甘，翠巧的逃婚足以说明她内心的勇敢，她不是一个任天由命的人，他只是为了家人暂时屈服。“五谷里数不过豌豆圆，人里头数不过女儿可怜，女儿可怜，女儿哟！”五谷里数不过豌豆圆速度可稍快，有点向人诉说心事，为女儿可怜的悲惨结果做铺垫。“人里头数不过女儿可怜”中的“数与不”两字要加一些重音以表达可怜的程度，从而达到更好的抒情效果。“女儿可怜，女儿哟！”像是在诉说内心的酸楚与无奈，自己都觉得可怜无比，声音应稍带哭腔，随着旋律的下行走向内心。歌曲的第二段“浮水上的鸭子刮水上的鹅，公家人不知我会唱歌。干石板载葱就扎不下根，想说心事开口难，开口难，女儿哟！”表达了翠巧内心的秘密及复杂的情绪，想向顾青表达又不好意思开口，这一段的情绪比第一段相对舒缓一些，“开口难”不是因为悲伤，而是不知道如何表达，友情、亲情、爱慕之情？翠巧也难以分辨，故开口变得难上加难。电影里没有明显表达翠巧对顾青的男女之情，但女孩的心理又有谁可以猜的透呢。第三段“天上的沙鸥对对飞，不想我那亲娘在想谁，不想我那亲娘在想谁，在想谁？”是和第一段相呼应，但这里并不仅仅是第一乐段的简单重复。”是第一段的延续。最后，随着“谁”这个延长音，在反复的悲叹之中结束全曲，也暗含了“翠巧”悲惨的命运结局。

参考文献

- [1] 赵季平. 电影音乐的感受(随笔之一、二、三)[J]. 音乐天地, 1995(06): 8.
- [2] 董晓明. 《黄土地》电影主题音乐分析[J]. 天津音乐学院报, 2019(02): 110-116.
- [3] 赵季平. 电影音乐的感受(随笔之一、二、三)[J]. 音乐天地, 1995(06): 8.
- [4] 章爱婷. 赵季平影视声乐作品的民族性分析[D]. 吉林: 吉林艺术学院, 2018.
- [5] 董晓明. 《黄土地》电影主题音乐分析[J]. 天津音乐学院报, 2019(02): 110-116.
- [6] 杨和平. 赵季平影视音乐创作的两个支点[J]. 人民音乐, 2019(06): 36-39.

中学美术“主题化”教学的实践与思考 ——以《造型的表现力》一课为例

杨敏

(江西省宜春市万载县第三中学 江西 宜春 336100)

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.07.1424

视觉文化背景下的中学美术教学不能再如过去只侧重审美欣赏，而是给了教师的教和学生的学更多的拓展空间和现实的挑战。如何解决好新课程美术教学目标与现实之间的矛盾，这是当下所有美术教师亟待思考的问题。如何做到美术教学的实效性，达到教学目标要求，执教者在近几年的教学实践中，在某个明确的主题指导下，对中学美术课程内容进行整合，发现中学美术“主题化”教学实践能切实提高美术教学的有效性。

一、关于“主题化”教学

“主题”主要是指关于学生生活学习的“切入点”或“兴趣点”。主题教学则是指教师根据江西省中小学美术课程标准，围绕学生感兴趣的社会或生活主题，将知识与技能以工具的形式纳入学习过程。

二、“主题化”教学的实践

“主题化”教学是单元式地围绕同一个主题运用多种策略进行的教学活动。分选择主题、围绕主题的教学实践活动和对主题教学活动进行反思小结三部分完成，

(一) 选择主题

主题的选择，不是随意性的。在上新课前，对学生进行调查。主要是问卷和访谈，然后归纳总结。当前中学生身心发展趋于成熟，社会接触面更广，社会交往更频繁，学习内容比初中生更复杂，更深刻，升学和就业的压力促使他们的社会化进程加速，他们的认知发展进入了一个新的阶段，基本上完成了向理论思维的转化，抽象逻辑思维占了优势地位，辩证思维和创造思维有了很大的发展。

(二) 教学的策略

《造型的表现力》一课确立了欣赏人物画的课题，接下来就是进行具体的教学活动。创设情境，让学生去感受体验品鉴表达，通过自主合作探究等进行创新。

其一，运用美术学科一般性知识与技能按一定程序进行鉴赏，出示了美国画家怀斯的蛋彩画《克利斯蒂娜的世界》。笔者首先让学生去观察，几分钟后教师提出“作品给你什么感觉？”要求学生用词进行概括或叙述。学生说画面很凄美。“画家是如何使得你有这样的感觉的呢？”教师追问。从色调看满目荒凉的草地占据了画面，从人物造型看少女发育不全的瘦弱的胳膊支撑着身子，她一边艰难地跋涉，一边凝视着远处地平线上她家的木板房；少女凌乱的头发和荒芜的杂草肌理效果相呼应，整体空间构成不免让人动了侧隐之心。那么“画家想表达什么？”沉重的孤独感和悲剧性可以看出画家内心的不痛快，一种忧郁感，一种人生的坎坷旁观者去费神思索，最后让学生表明态度，可以看出他们喜欢这幅作品。

其二，运用比较纵横捭阖，运用比较法有三种，横向、纵向和求同及反向比较，横向比较指同一主题不同作品创作的文化背景和类型、风格以及艺术家之间的不同方面等。在《造型的表现力》课中将古罗马壁画《采花女》和印象派大师雷诺阿作品《采花女》以及著名油画《采花少女》放在一起让学生作比较。通过横向比较分析鉴赏，学生总结出，从表现人物造型上，使观者有更多想象空间。

其三，从一定背景入手来理解，从而唤起学生真实体验。加深理解，任何作品的诞生都有其创作背景。它包括文化的和时代的，以及艺术家个人的综合素养等方面。对创作背景的理解依赖于鉴赏主体情感的“代入”。通过代入法唤起学生真实的体验，只有基于个人真实体验的理解才更为深刻。在《造型的表现力》一课中笔者展现了一幅俄罗斯女画家的作品《青春》，作品中面对这样一潭死水，或是水坑，背对观者的年轻人，他想了些什么？我们可以借此去追忆我们的成长历程，在我们的成长过程中是否有过孤独？或是儿时嬉戏的地方变迁？或是残酷青春夺走我们

的同学、朋友？这样的发问让学生去追忆自己的过去，去寻找这样的记忆并唤起他们的感受与体会，然后理解画家并加深对作品的理解。

其四，将经典作品和现当代作品并存互补。

经典是经过历史时间长河洗礼而沉积下来的，它具有较高的精神价值和艺术品位，对当代学生具有较好的人文熏陶和教育意义。但由于时代和文化背景较现在学生而言非常遥远，所以在接受上比较困难。再看看现当代作品，良莠不齐，充斥了些许的不确定性。在《造型的表现力》一课中展现学生较为敏感的题材作品——人体艺术，从写生创作人体可以看出艺术家要表现的更丰富的精神内涵。

其五，将鉴赏和表现有机结合。

单纯的鉴赏只能锻炼学生的思维、语言表达和交流，因此在笔者的教学过程中总是将鉴赏和表现有机结合，所谓表现就是要求学生手、脑、眼并用，在情感体验后运用工具材料进行操作实践。这个策略中教师的示范很重要，在《造型的表现力》一课这个环节中感者首先展现了自己创作的作品《儿时的伙伴》，并谈了一些创作意图或是感受。率先垂垂果效果很好，学生也行动了起来。

三、“主题化”教学的思考

1. 开展“主题化”教学不是毫无章法，需要原则性的指导方能实施。美术学习的主题要有时间和生活的积累，以学生为主体，以江西省中小学美术课程标准为纲要，以“为生活而艺术”为指导原则，能够相对比较固定地，有计划、有目的地实施。按主题设置单元化教学，短的主题两个以内单元，长的三至五个单元完成，避免美术课程综合的“泡沫化”。

2. 教材不等于课程，按照课程要求师生可以自主、高效使用“教材”等教学资源，注意资源与主题的高度统一。围绕主题师生可以同时参考使用多个教材相关内容，并搜集整理出相关的一些资源。这样既摆脱了一本教材的程式化对师生的束缚，又拓展了学生的阅读面和学习方法，加深了教师对课程的理解，拓宽了教学空间，做到了“与时俱进”。

3. 课程资源的开发，切不可肤浅和杂乱，要符合中学生的心理特征及知识技能的基础，要注重多样性和深刻性相统一。这样在活动方式和组织形式上更能尊重学生的选择，使得学科知识更深入地渗透到每个学生的现实生活中去，从而延伸课程的意义和寿命。

4. “主题化”教学的基本特点是重参与，重体验，重应用，重创新，重过程。因此，教学活动设计要发扬民主，尊重学生个性，争取全员参与；学生能够自主探索，合作交流综合运用所学，重构既有经验，激发创新思维；创造出开放的能促进学生成长的环境，让学生乐学、会学，并最终学会了关注生活和生命发展历程。

5. “主题化”教学注重学科的本体性与教学的人文性相统，主张教学成果多样性和中学生评价多元性相统，中学生通过丰富多彩的形式来表达对生活 and 生命的理解，教师用不同方式、方法和策略来促进学生的发展。

参考文献

- [1] 王大根. 视觉文化时代与高中美术课程[J]. 中国美术教育, 2005.4
- [2] 钱初熹. 迎接视觉文化挑战的美术教育[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2006.
- [3] 汤姆·安德森. 为生活而艺术[M]. 马菁汝, 刘楠译. 长沙: 湖南美术出版社, 2009.
- [4] 尹少淳. 美术教学策略系列之四分类美教学策略[J]. 中国美术教育, 2011.1