

高中美术鉴赏中的民族文化 ——以《瓦瓿胜金瓿——中国瓷艺术》一课为例

邓思敏

江西省南昌市新建区第一中学

【摘要】新课改主张通过美术引导学生关注本土文化，弘扬民族自信，培养学生的文化素养和美术素养，高中美术鉴赏便是以艺术作品为介，在鉴赏课程中渗透民族文化教育。艺术鉴赏不局限于具体技法工艺，造型材料的介绍与说明，更重要的是挖掘作品背后的文化属性，品读丰富、深刻的“画外之音”，发现艺术作品内部承载着的民族文化历史内涵。

【关键词】中国瓷器；青花瓷；白瓷孩儿枕；吉祥寓意；民族文化

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.04.1248

一、教学目标融入文化属性

本课主要介绍中国瓷器独步天下的造型美、色泽美、纹饰美、寓意美，由点及面通过对瓷器的了解，认识我国古代瓷器特有的文化内涵，探讨中国瓷器与特定的时代背景和民族文化间的联系，使学生学会用审美的眼光去欣赏、用美术语言去评述，用真挚的情感去体会，从而掌握正确的欣赏方法。

通过对教材和学情的分析设置富有文化属性的教学目标，首先创设具有感染力的拍卖会作为开课导入的教学情境，从而使学生迅速进入角色。正式讲授新课时要求学生了解我国古代瓷器的发展概况、突出成就及重要品种的艺术特点，掌握欣赏瓷器的基本方法。再以实物、图片、小视频等形式对瓷器进行由表及里的欣赏与评述，提高学生分析作品和表达感受的能力。

其次为了更好地突出重点突破难点，我利用实物展示根据感官视觉、听觉、触觉区分陶与瓷，尽可能多的激发学生参与的热情。运用启发式引导学生将欣赏与表达相结合，通过青花瓷盘与中国山水画的横向对比，解析中国画与瓷绘画之间的联系。通过视频一同探究青花瓷装饰图案中包含的吉祥寓意。模拟拍卖会活动活跃学生思维，形成首尾呼应的课堂活动形式，提高学生对我国陶瓷工艺的理解。有效的检验课堂的教学效果，锻炼学生语言表达的能力。同时将学习的主动性还给学生，引导学生采用自主探究、合作交流的方式，通过多看，多说，多练，充分调动学生多种感官参与学习，培养学生发现问题，思考问题，解决问题的能力。期望通过本课的学习，使学生增强民族自信心和自豪感，增强民族文化的自觉性，提升个人的文化修养和艺术修养。

二、本课的教学过程和设计思路

（一）创设情境，拍卖导入

知识需要融入情境之中，才能显示出活力和美感。因此，我以2005年在英国苏富比拍卖行创下天价的元代青花大瓷罐《鬼谷子下山》为背景，精心设计竞猜拍卖价环节吸引学生的兴趣点出“瓦瓿胜金瓿”的课题，并引导学生思考这个大瓷罐为何能有如此高的价格呢？在天价的背后，又蕴含着怎样的中国瓷器故事呢？使学生迅速进入角色，并带着疑问自然而然地展开今天课程的序幕。课件出示元青花大瓷罐《鬼谷子下山》图片，介绍背景2005年在苏富比拍卖行进行拍卖，有同学能猜一猜它价格吗？随后学生踊跃竞猜价格。老师揭示谜底，这尊元青花瓷大瓷罐曾于2005年英国伦敦创下2.3亿人民币的历史

最高价，折算当时金价足足两顿黄金，印证了“瓦瓿胜金瓿”的俗语。

今天就让我们一同去揭开中国瓷器神秘的面纱，看一看瓷器里的画，细细品味瓷器背后的故事。揭示课题《瓦瓿胜金瓿——中国瓷艺术》

（二）循序渐进，课程新授

1. 感官教学，陶瓷之分。根据美术课程视觉性、实践性、人文性的特点，我将感官教学融入美术鉴赏课堂中，利用陶器与瓷器的实物聘请学生充当鉴宝专家，分别从视觉、触觉、听觉等方面进行鉴别和欣赏。首先看纹理，对比陶器与瓷器在视觉感观上的差异，陶器质朴单纯，瓷器雅致精细。接着听声响，用棍子分别敲打陶器与瓷器，用耳朵去聆听它们之间的不同，被敲击后陶器发出木纳浑浊的声响，而瓷器则清脆悦耳声音如磬。最后摸触觉，让学生用来感知陶与瓷在触感上的差别，陶器粗糙无釉，颗粒感强而瓷器外表光滑，釉质匀润。不仅如此为了让学生更近一步了解陶与瓷的特性，我让学生做了一个吸水性能的小实验，实验结果表明陶器具有良好的吸水性能，瓷器由于表层光滑细腻所以防水性好，吸水率低。通过上诉各项直观比较，使学生从视觉、触觉、听觉等方面全方位体验陶与瓷的区别。课堂中让学生的亲身试验参与趣味试验，不仅能充分调动学生的感官和学习兴趣，还真正体现以学生为主体的教学理念，也为后面的学习做好铺垫。

最后总结原来常被人们并称的陶瓷，竟是两种不同的物质。他们不仅质感、观感、触感和听觉上有所不同，而且它们的制作原料、烧成的温度也有区别。陶器用黏土，烧制是的温度不超过1000度。瓷器用瓷土、高岭土为主的原料，烧制温度要达到1200度以上。如果说陶器是整个人类的童年玩物，而瓷器便是中国独步天下的国宝，接下来就让我们一同了解瓷器的发展过程。

2. 设置互动，讲解瓷器发展史。利用课件展示瓷器的历史发展过程青瓷出现于东汉晚期，是出现时间最早流传时间最长的瓷器；白瓷出现在南北朝时期；到了唐朝便形成了南青北白的格局；宋代是瓷器艺术大发展的时代，出现百家争艳的局面，其中以五大名窑为最，五大名窑图片哥汝定官均，它们各具特色。元明清三朝除了刚介绍的青、白、黑单色釉外，彩绘瓷也是争奇斗艳，美不胜收如青花、釉里红、粉彩、五彩及珐琅等，其中景德镇出产的青花瓷就是彩绘釉中的一朵奇葩，是我们引以为傲的珍奇国宝。

常说“授人以鱼不如授人以渔”单方面讲授知识的方法，并不能充分调动学生的主动性，因此我在课堂中设置考眼力、巧分组的趣味活动——划分瓷器的釉色种类。首先老师介绍活动内容这两组瓷器图片，考考大家的眼力，请同学利用刚才所学知识根据其釉色特点对瓷器进行判断分组。

在趣味活动中向学生输入瓷器釉色的知识点，随着瓷器釉色工艺技术的发展逐渐出现两种截然不同的审美风格。一类是不作过多描绘的朴素之美——单色釉；一类是加上工笔重彩呈现出华丽之美——彩绘瓷。

（三）自主赏析，学习赏瓷方法

1. 北宋白瓷孩儿枕。课件出示《北宋定窑，白瓷孩儿枕》尊重学生的主体性，将学习的主动权交给学生，请学生运用所学知识对它进行初步鉴赏。可以从颜色、造型、寓意、制作工艺和使用性等方面论述，培养学生以美术专业术语进行表达初步感受赏瓷带来的精神愉悦。师生讨论之后在播放讲解视频片段对白瓷孩儿枕的制作工艺、造型设计、实用与审美相结合。白瓷孩儿枕颜色通体洁白无瑕，胎色白中发暖，好似“白如玉”属于单色釉，色泽整体给人以柔和温馨的美感造型设计一俯卧儿童，双臂抱拢枕于头下，双足拱起侧首上仰，形象憨态可掬，惹人怜爱。文化寓意：儿童的面部天庭饱满，地角方圆，双耳肥大，可谓中国传统观念上的“富贵”之像呐！最后教师总结：通过视频我们了解到白瓷孩儿枕，采用了独特的雕刻手法，将孩童的形象刻画的惟妙惟肖，表现出工匠对真实生活的捕捉和高超的艺术再现技能。并且我们发现，这座瓷枕不仅是一件完美的雕刻艺术品，也是炎炎夏日里的避暑利器呀。

2. 鉴赏青花，发掘文化情怀。课堂中通过播放视频使学生了解青花瓷的色泽特点和器形的种类，并引导学生自主思考青花瓷作为一种非常美丽的器具，但为什么国人却对它有着深厚的情感呢？要回答这个问题，就需要我们深入青花瓷的纹饰图案一探究竟，深入挖掘在青花瓷图案背后的文化情怀。接着我运用横向比较的方式，寻找青花瓷与中国山水画之间的联系。让学生感受幽蓝神彩的青花瓷，其艺术魅力和人文情怀，进一步的提高学生的鉴赏能力。

青花瓷是最具中国风格的艺术珍品，俗称白底蓝花，属于釉下彩瓷。具有胎土细腻，釉汁匀净、造型工整、器形多样、青色浓艳、纹饰优美的特点，被人们称为永不凋谢的青花。青花瓷的器形主要分为两类，一类是用于审美的陈设器，按照价值的高低分别是“一瓶二罐三盘四碗”，还有一类用于日常的实用性器物如：文房用具、明器、寝具、日用器等。

对比分析《康熙青花山水风景纹盘》与同时期的中国山水画，可从色彩，造型，技法和意境等方面寻找到它们之间的联系。题材上它们描绘的都是祖国的大好河山，在绘画构图方面也采用一步一景的散点透视法，设色的选择都是运用单色表现浓淡虚实、明暗远近的艺术效果，中国山水画是利用墨色来表现世间的万千色彩，而蓝色的青花瓷相当于中国绘画中的墨色，中国画的神韵也在瓷器中逐步强化。这两幅作品都给予我们一种淡泊传神之美，具有强烈的民族色彩，

幽蓝的青花白釉的衬托下醒目、秀雅，这正是古代文人风骨追求的艺术效果。为体现美术学科的人文性质，我还将学生分为3组，设置学科互通的活动。让学生畅通对青花瓷的感受，并类比于人的性格、文章的类型或是乐曲节奏与韵律，感受中国文人的风骨和民族情怀，培养学生举一反三、扩展迁移的能力。通过鉴赏《麒麟祥云葫芦瓶》视频引导学生从器型、纹饰、设色、年代一步步探究青花瓷背后的吉祥寓意，以青花瓷葫芦器形讲述利用字词的相近读音来表达吉祥寓意的谐音法，正是福禄与葫芦谐音相似，在中国传统文化中有着幸福与爵禄的吉祥寓意。再通过青花瓷瓶上的麒麟祥云纹饰讲述借助某种具体形象来表情达意的象征手法，这是中国传统纹饰中经常使用的艺术手法，具有极其的民族文化属性表达了中国人民对于美好生活的盼望。通过设置一个练练看的小游戏让学生尝试把左边的图案与右边文字相连，在活动中使学生运用谐音法、联想法、象征法了解中国传统的吉祥纹饰，如牡丹对应富贵吉祥，石榴对应多子多福，百合对应百年好合，寿桃象征长寿安康，喜鹊对应喜上眉梢。创设有针对性的课堂小活动，活跃课堂氛围的同时检验学生的学习效果和解决问题的能力。最后给出一个清秀典雅的青花瓷瓶，将学生以小组为单位对作品进行竞拍，每次加价都必须说出理由，可以从瓷器的器形、釉色、笔墨技法和图案寓意、作品年代等方面进行陈述，但理由不能重复且要求语言精炼。看看最后是哪一小组能将此作品收入麾下。以拍卖会的形式作为课堂的练习活动，形成首尾呼应的课堂活动形式，有效的检验课堂的教学效果的同时锻炼学生语言表达的能力。

三、课堂总结激发民族自豪感

对整堂课进行总结归纳，中国是最早发明瓷器的国家，领先世界近千年，制瓷的工艺一度成为欧洲的千年困惑。今天我们以点带面将瓷器作为中国古代工艺美的代表，了解中国传统瓷器的艺术特点和青花纹饰所包含的吉祥寓意，掌握了正确的欣赏方法。希望同学在课后，经过瓷器行或是古玩市场，再次看到这些莹润透亮的器物，能再一次的驻足，感悟瓷器之美

受多元文化教育的影响，现在美术课程不再以单纯的专业技能训练为主，而是更多的转向一种文化学习的状态。注重艺术与民族文化的联系是新时代美术教育的特征之一，高中美术鉴赏是一种文化的学习，在欣赏教学中必然会涉及作品、创作者对于民族文化的见解、传承与创新。

诚如此课将我国优秀的传统文化和审美意识带入这些晶莹剔透的中国瓷器中进行探究，使学生能真实的感受这一件件瓷器作品中流淌的民族情怀与文化内涵，提升当代高中生的民族自信心和自豪感的同时增强民族文化的自觉性和认同感，提升个人的文化修养和艺术修养，完成民族文化的传承与创新。

参考文献：

[1]任华东. 现代陶艺的兴起与中国现代陶瓷审美理论的建构 [J]. 文艺研究. 2015 (02)

[2]王国兴. 中学美术教学的文化回归探析 [J]. 中学课程辅导. 2014 (8)