

“童笔绘南京”——校本美术课程教学实践

倪梦晓

南京市宇花小学 江苏 南京 210000

[摘要]五千年的华夏文明深深印刻在每个中国人的血脉里。博爱之都南京，六朝古都，十朝都会，享誉“天下文枢”的美名，有着深厚的文化底蕴。这种文化已熔铸在城市的生命中，成为推动小学美术教育的内在动力。小学阶段教育是重要的基础教育时期，也是养成学生思维、品格、习惯的决定时期。依托南京得天独厚的文化优势，宣传、继承和弘扬传统文化是每一个教师必须承担的责任，美术教师因其独特的教学方式，更加责无旁贷。笔者因地制宜，开设“画笔下的南京故事”课堂教学，带领学生利用多元化信息技术，如互联网、多媒体影音制作，融入“美育”课堂中，引领学生学习新文化、创作新作品。通过走访、赏析、创作等方式，带领学生感受古都风韵，学习家乡传统文化的精髓，以提高学生的民族自豪感和文化归属感。

[关键词]南京；小学美术；传统文化

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.1458

【案例描述】

1. 画笔下的成语。语言学家吕叔湘先生说过：文字起源于图画。图画转变成文字，就与传统中的成语解上不解之缘。成语用四个字简概一个寓言或是一段佚事，学生在学习成语故事时通过自身的想象和对信息的处理脑海里会呈现不同的画面有益于个性发展。

课堂实录：

教师：“同学们知道‘画龙点睛’这个成语吗？这个成语故事发生在哪里呢？”

学生：“知道，但是不知道在什么地方。”

教师：“这个故事就发生在东晋时期的健康安乐寺，健康也就是当时南京的名字。这个成语讲述的是梁武帝命当时的大画家张僧繇作画的故事。据史学家推断，安乐寺极有可能就在今天南京的乌衣巷附近。哪位同学能告诉老师，提到画龙点睛这个成语，你首先想到什么？”

学生：“龙、毛笔、寺庙、古代人。”

教师：“真棒，相信没发言的同学还有其他答案。赶紧快将你们想到的事物用铅笔画在画纸上。”

（学生小练笔）

教师：“绘画时有遇到困难的同学吗？举手告诉老师，说说你遇到了什么难题？”

学生纷纷回答：我不会画龙，古代人我不会画……

教师：“龙是中华民族独有的悠久历史的图腾，通过上千年的演变成如今我们看到的樣子。（出示龙的图片）龙是由不同部落的动物图腾组合而成的，有蟒蛇的身体、鱼的鳞片、马的头、鹿的角、鳄鱼的嘴、鹰的爪子。”（边说边用教具将这些部分组合）

学生：“那古代人穿什么样的衣服呢？”

教师：“东晋时期沿袭了汉代的服饰特点，人们穿着宽大的外衣，头戴笼冠（出示东晋服饰图片）你们瞧，老师把同学们画的龙、毛笔、寺庙、古人剪下来组合在‘安乐寺’中，成语‘画龙点睛’就被我们画出来了！”

（学生一边欣赏，一边发出赞叹）

教师：“同学们，你们还知道哪些与南京相关的成语呢？”

学生思考片刻后答：“虎踞龙盘、入木三分、衣锦还乡……”

教师：同学们可以挑选自己熟悉的与南京相关的成语，用画笔绘制一幅成语故事吧！（课后学生交流创作心得）

【教学反思】：成语虽然只有寥寥几字，却是中国民族历史与文化耀眼结合。绘画具有认识、教育和审美三大功能，学生用绘画形式呈现成语故事显得相得益彰。而绘制与南京有关的成语故事，是在当前的文化视野下学习好传统文化、陶冶情操的极佳方式，队普及人文教育、提高精神文明建设也起到了重要的作用。

2. 画笔下的秦淮美食。美丽的秦淮河、色味俱佳的秦淮小吃，都是同学们喜爱的绘画题材。2011年秦淮传统风味小吃制作技艺已被列入江苏省“非遗”代表作名录。在明代《南都繁会图》中就有表现“名糕”小吃的招幌。“吃”的文化，看似漫不经心但其中包含着趣味无穷历史文化和人文特色，基于此的美术教学下，应具备传统文化传承、美学特征和融合性。

同学们品尝过一种美食后，可能过段时间就忘了它的味道，甚至连样子也描述不清。而照片影像具有记忆和传承的功能，可以弥补同学们因为时间久而失去的参与性与趣味性。将摄影作品应用在教学中，教师通过赏析、拼贴、组合

“南京故事”活动表

师生合作	穿在南京	古诗中的南京	南京历史故事	南京名胜的故事	南京非遗故事
视觉小组	参观云锦博物馆、江宁织造府图片，视频收集	收集乌衣巷、台城等古诗中的建筑风景图片	走访南京渡江胜利纪念馆、雨花台烈士陵园等红色基地	《金陵十册》图片、当代金陵十八景图片收集	给手工艺人拍摄照片、收集制作视频资料
文字小组	历史文献、文化现状等文字资料收集	收集与南京相关的古诗	采访本区革命前辈、利用网络收集历史故事	明文徵明《金陵十册》、当代金陵十八景文献收集	采访金箔和花灯的传承人，收集历史资料和制作资料
后勤小组	剪裁云锦图案绘画的纸张、汉服样衣模版，准备国画工具	准备宣纸、毛笔、墨汁等国画用具	图文整合制作剪贴报	准备宣纸、毛笔、墨汁等国画用具	准备花灯制作材料工具（宣纸、竹篾灯）及绘画工具
课堂实践	白描设计云锦纹样及纹样的运用	诗配画形式表现诗中最喜欢的句子	用漫画形式表现一幅革命故事	用水墨山水形式绘制自己云游金陵	用白描设计吉祥八宝、尝试制作一个花灯

等方式，可以提升学生学习的多元性、识图能力和图文重组的能力。

课堂实录：

教师：“同学们，你们能按照手中小笼包的照片，说说如何手绘一幅‘金陵小笼包’的作品吗？”

同学：“可以用概括、简洁、突出重点等方法，用‘圆形’画小笼包的外形，用‘椭圆形’叠加的方法来画蒸笼。”

教师：“你们的想法真棒，绘画功底真扎实！不过，光溜溜的小笼包是不是太单调了？谁能想想办法，如何让它生动起来呢？”

学生：“我可以画上厨师，画一个小笼包的制作过程。”

学生：“我可以画一个人在吃小笼包的画面。”

教师：“同学们的创意真了不起。除此之外，我们还可以配上漂亮的艺术字，标注上小笼包制作过程的介绍。你们知道小笼包的正确吃法吗？轻轻移，慢慢提，先吸汁，后吃皮。这是老师绘制的小笼包制作过程的故事、吃汤包的故事和南京市民排队买汤包的故事。（教师范画欣赏）同学们，打开脑洞，来绘制一幅自己的故事吧！”

【教学反思】：这节课，师生将可视的影像通过艺术的手法再创作，将生活与美术融合，激发学生的好奇心、创作心以及对生活的热情。感受金陵美食方式的不仅是去尝、去看，还可以去参与、理解并创作。这样，便能利用传统文化的教学，调动起学生的创作欲和积极性。

四、案例反思

为什么要画好“南京故事”。前不久网络上流传一则新闻，一个女孩身着日本和服走在南京的夜市里。如今，这个信息发达的社会，不少人开始习惯于过洋节，痴迷于国外的网络游戏和动漫，而我们优秀的传统节日、文化被忽视。近年来，汉服文化的再兴起，让笔者陷入深深地思考：作为教师，一位身居古都的美术教师，如何引导学生学习传统文化、如何爱上传统文化、如何提升文化自信自豪感。

毛主席在《七律·人民解放军占领南京》中写到：虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。南京这座城市在历史的长卷中有着浓墨重彩的一笔，引得无数的文人墨客在这里留下千古名作，又有无数的民俗文化传承至今，而这些现成的资源，都可以给教师和学生提供有趣的绘画素材和创作灵感。

画好“南京故事”，不仅可以丰富学生的生活，还能锻炼他们的观察能力、操作能力和记忆能力，从而利用手、脑、眼的紧密配合将感知的具体形象绘制出来。学生们都是南京的小主人，更是南京地方文化的小小传播者，画好“南京故事”可以让他们重温历史上发生的人文佚事，领略南京历史文化的丰富内涵，激发他们心中的故乡自豪感，从而将具有南京特色的地方文化推介给天南海北的人们。

2. 如何画好南京故事。在兴趣小组的课堂中，师生群策群力，共同讨论并参与到“南京故事”每一项主题的策划中，如：南京穿着故事、南京古诗故事、南京风景名胜故事、南京非遗故事、南京历史故事等。（见下表）在老师和家长的帮助下，他们利用家假日，穿梭于南京的大街小巷，拍摄各具特色的影像资料；走访民间艺人和大大小小的博物馆，收集种类繁多的趣味故事；利用小组合作的形式，共同查阅资料、古籍做好文化支撑；课堂讨论中，教师引导学生将收集来的图文转化成绘画形式的美术作品；教师还按类别把每个同学作品装订成册。

要画好“南京故事”我们不仅要学习历史知识、收集绘画素材更要开拓视野，尝试不同绘画风格，使用不同的绘画工具。在课堂中我们欣赏了我国现代画家、美术教育家丰子恺的《子恺漫画》，在领略大师笔下的字与画后，同学们开始尝试用毛笔绘画。刚开始同学们纷纷抱怨：毛笔太难用、宣纸一画就晕开了、毛笔的线条好粗……看着他们欲哭无泪的小脸，教师赶紧下场给他们出谋划策：注意水墨的干湿浓淡，根据所画内容即时更换不同粗细的毛笔，要控制好毛笔的水分……几节课下来同学们笑着跟我说：老师用毛笔画故事更有中国人的气质呢！

2. 用笔画好中国故事。通过“画笔下的南京故事”的课程实践，学生们学会了用美的眼睛来欣赏这座城市。渐渐，他们喜欢上了去南京图书馆查阅资料，学会了手机打印图片，还有的学生给每个主题设计了logo。而学生的全面发展教育离不开“美育”。教师在“美育”课堂中，不仅需要培养学生认识美、爱好美和创造美的能力，同时也要将优秀的传统文化融入“美”，还要运用“美”表现传统文化，二者相辅相成。“美育”教学，没有固定的方法，需要美术教师不断的学习实践及时推成出新。传统文化的普及没有时间界限，优秀的传统文化是文明演化而汇集成的一种反应民族特质的风貌的文化。师生们不应止步于画好“南京故事”，我们不仅是南京的小主人更是华夏的好儿女，应该放眼中国，画好“中国故事”。总结“画好南京故事”的课程设计与实践经验，可以更好地规划“画好中国故事”的课程。

在美术教学中传承和弘扬中华优秀传统文化是当代美术教师应肩负的责任和使命。传统文化是中华民族的瑰宝，是民族的骄傲，是千百年来一代代先人留给后人的宝贵财富。教师应当带领学生，拿起画笔勾勒当今的盛世中华，一笔一画绘出当代的“丝绸之路”“千里江山图”，用画笔讲述属于我们中华文化的精彩故事。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部制定，义务教育美术课程标准，北京师范大学出版社，2012.1. 第一版