

小学美术欣赏教学与语文学科的有效整合

李岩

(吉林省吉林市舒兰市环城街舒郊中心小学)

[摘要] 美术是人类情感和思维的综合性表达,是凝聚感性认识和理性认知的一门综合性的学科,同样也是构造人优秀品格发展,促进精神发展的重要源泉。因此在小学阶段具体落实美术欣赏的教学,是学生综合素质发展和进步的关键环节。而在新课改和素质教育全面推广的现代社会,学科和学科之间的关联度呈现更加紧密的关系,应用学科之间的相互整合能够有效提高教学的效果,语文学科和美术学科之间存在着天然的联系,若将二者在教学中相得益彰,则必然会促进学生的全面提升和发展。

[关键词] 小学课堂; 美术欣赏; 语文学科; 整合策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.04.1233

美术欣赏是美术学科中向来被重视的主题,也是培育学生审美能力和创造能力的重要途径,而语文学科中所存在的文字美、表述美和意境美等多种别具格调的形式美,尽管以较为抽象的形式存在,但却融汇了中华民族优秀的文化底蕴。因此在美术欣赏的基础上渗透语文学科的有效整合,将有助于构建学生较为全面的审美意识和审美能力。文章基于现代教学的新型要求,以美术学科和语文学科的特点出发,深入探究小学美术欣赏和语文学科教学的有效整合途径和方式,以此来深化两个学科教学,提升教学实效。

一、分析小学美术欣赏与语文学科的潜在问题

教学改革是循序渐进的过程,同时也是提出问题和解决问题的过程,因此在开展小学美术欣赏和语文学科的高效整合中,应当先就目前小学美术和语文学科所潜在的问题进行深度的分析,而为后期的教学优化整合提供具体分析的对象。首先,是部分教师在美术欣赏和语文学科的教学容易出现片面化的发展,即许多教师将二者进行分离,并未把握两个学科所存在的共性和特点,只是单纯地将图片和文字进行简单的结合和呼应,造成整体的教学效果不尽人意,学生的审美欣赏能力和语文学科素养都没有得到实质的提升;其次,是在教学方式的应用层面,教师所采用的教学都呈现单一、枯燥等特点,在教学内容的多元性和教学方法的多样性层面没有深入探究,使得小学美术欣赏和语文学科二者相互融合的课堂教学对学生的吸引力往往不足,同时方法的应用不当会导致两个学科之间的关系链断裂,甚至出现两个学科知识的相互叠加造成学生的学习压力和负担等负面问题。总之,小学美术和语文学科的融合教学仍旧停留于萌芽阶段,若要提高整体的教学效率,就必须以问题出发,在把握大方向的前提下探究教学的具体策略和方法。

二、把握小学美术欣赏与语文学科的融合方向

美术和语文是相辅相成、水乳相融的两个学科,美术学科与语文学科之间存在着较为明晰的强关系链,因此教师需要基于强关系链和学科共性出发把握教学融合的具体方向。美术欣赏是通过对形状、图形、颜色等相关因素的观察和探究,并结合自身的知识底蕴和感性认识对其进行深入的个性理解,是兼具具象和抽象的学习实践环节,而语文学科则需要学生对字句的理解结合学习生活经验进行剖析而产生属于自己的独特见解,因而教师就可以从二者的共性出发,即利用让学生在美术的欣赏过程中,尝试用语文学科字、词、句的方式针对自己对美术作品的理解进行表述,让抽象的认识通过词句的搭载变得更加具体和形象,不仅能够强化学生的审美欣赏能力,同时还增强其对于美的理解和充分表达。另一方面,教师可以借助语文学科的导向作用,利用文字内容作为学生美术欣赏的引导环节,让学生在基于文字理解的层面逐步构建对于美术欣赏的正确把握,把握作品中所蕴涵的真善美,从而促进学生审美能力的提高,以及语文理解能力的增强。

三、探究小学美术欣赏与语文学科的教学策略

1、图文结合,强化美术综合表达

美术欣赏并不是一个单向的消化和理解,同时需要将所见、所感、所得通过各种形式进行表现,才能真正达到美术欣

赏的综合效果。因此,教师在教学中可以引导学生在理解命题和优秀作品赏析后,通过图文结合的方式进行作品的创作。

比如,在教学《美丽的天空》的过程中,教师可以首先让学生通过对其他同学优秀作品的鉴赏启发自我的美术思维和想象力,而后让学生进行个人的自我创作,结合在美术作品欣赏中的启发,以及个人充分的想象能力,创作一幅关于“美丽的天空”的绘画作品,并要求学生不仅需要用线条和色彩进行绘制,同时还需要搭载一定的文字进行说明,从而达到图文结合的教学效果。

分析可得,美术和语文学科的有效融合,能够帮助学生从更加深层次和全方位的角度表达自己内心对于美术鉴赏的个性理解,既增强了学生美术欣赏的理解力,促进教学更加高效;同时,也能够借助文字和图像的欣赏,促进学生表达自己内心的“真善美”。

2、诗画贯通,深化艺术作品理解

以诗作画向来是中国文化的重要组成部分,同样也是小学美术欣赏课堂中的重要环节。因此,教师可以把握语文诗词与水墨山水画的鉴赏,让学生通过诗词的理解把握山水画中所深藏的意境,同时借助对画作的感性理解反作用于语文诗词的记忆和核心内容的掌握。

比如,在日常教学的过程中,教师可以开展“诗画展览馆”的教学模式,即利用互联网技术搜集与小学语文课本中诗词相关的画幅作品提供给学生进行欣赏,同时采用“看画猜诗”的教学欣赏,让学生通过对绘画作品的内容背诵出相关的诗词,而后教师可以带领学生由诗歌入手将意象和绘画内容一一对应,同时通过对诗词本身内核理解的角度作为出发点,引导学生将对文学作品的理解迁移到绘画作品中,体会画者如何通过绘画表达诗歌的深层次内容和涵义。

分析可得,诗词和绘画是相互贯通的环节,而利用诗歌中所具备的高深的意境来提高学生对美术作品的高阶欣赏和美术共通能力,即能够通过美术作品的欣赏到体会到其中的深深刻意境,以及作者所需要表达的情感和精神;同时,促进语文诗歌理解能力的发展,落实全面育人的教学目标。

3、趣味游戏,增强美术创作能力

美术欣赏和语文学科的教学应当通过趣味化的游戏进行沟通和连接,让学生能够在趣味化的课堂中感受美术学科和语文学科的双重魅力,教师可以通过课堂小游戏的形式让学生基于对语文词语的理解,进行当堂的美术创作实践,从而在美术欣赏教学中提高想象力。

比如,在教学《画汽车》的过程中,教师可以先通过互联网技术带领学生对各品牌的汽车进行初步的认识,让学生能够辨认出所展示的各式各样汽车的大致模样,而后教师将汽车名称写在纸张上,并要求学生随机抽取写着汽车名字的卡片,通过一分钟速写的方式,用线条和轮廓画出对应的动物画像,并在课后环节中选取优秀的作品进行展示,既提高学生的美术创作和欣赏能力,同时又拓展了学生语文词汇储备。

分析可得,通过趣味游戏的方式可以让学生在轻松愉快的氛围中通过对词语的理解,发挥自己的想象力和创造力进行创

(下转第1295页)

感反映的作用。

(三) 舞台辅助手段叙事话语的跨媒介叙事性及艺术作用

除了肢体语言和舞蹈配乐语言, 舞蹈的舞台辅助手段也是不容忽略的叙事话语之一。舞台辅助手段, 就是舞台美术设计, 在整个叙事舞蹈作品中, 它包括布景、灯光、化妆、服装、道具等的综合设计。在跨媒介叙事理论中^{[3]25}, 则体现为各种媒介, 并在时空延展性、运动性、优先级上体现出了叙事功能。

在《婚》中, 舞台辅助手段叙事话语主要体现在道具媒介的使用上。康纳顿认为: “衣服和道具不仅能传递被解码的信息, 它实际上也有助于通过影响身体的运动塑造性格”^[10]。道具这一媒介的运用, 作为非语言的传播者, 它们的叙事性主要体现在时空延展性和运动性上。

这部作品主要利用了背景牌和红绸这两样道具。在瑞典的跨媒介叙事理论中^{[3]25}, 这两样道具媒介均具有时空性和运动性。背景牌在时间上提示了仪式开始, 在空间上提示了场景从新娘家转换到了仪式的现场。同时, 背景牌的转换体现了其运动性, 让观众随着背景牌的转换而推进了对故事的认知。红绸在《婚》中的四次应用表达了与本义相反的象征意图。在时空性和运动性上, 向观众提示了仪式的不断推进。

在道具的使用上, 我们能够看到道具媒介的应用体现了叙事舞蹈的叙事性, 并围绕着诠释旧时习俗这一主题而进行, 为推动叙事进程和展现舞蹈的中心思想而服务。

四、结语

跨媒介叙事的研究领域在不断拓展, 但针对叙事舞蹈的跨媒介叙事研究却相对缺少。一个原因是针对电影等改编作品的跨媒介叙事仍是主流, 另一个原因是对叙事舞蹈的研究多从艺术角度或叙事学角度出发, 并未意识到叙事舞蹈可以从跨媒介叙事的角度出发进行研究。

舞蹈《婚》是一部典型的叙事性舞蹈, 其叙事语言具有跨媒介叙事作品所拥有的叙事性和媒介特征, 对进行叙事、展现旧俗起到了重要作用。《婚》中肢体、舞蹈配乐、舞台辅助手

段等叙事语言均具有引起情感反映、体现其事件行动目的、对接收者表达意义、具有时间和意义向度等符合跨媒介叙事界定的特性。并且, 在叙事语言向外界进行叙事的过程中, 对作品的主旨, 即诠释旧俗也起到了辅助作用。

本文从叙事舞蹈作品的叙事话语进行跨媒介研究, 只是一种方法。舞蹈作品本身还存在其他重要特性, 比如说手法、结构、视角等等。因此, 对叙事舞蹈的研究还有很多方面需要完善和扩展, 当我们把跨媒介叙事的研究视野拓展到叙事舞蹈后, 就能够为跨媒介叙事开辟新的天地。

参考文献

- [1] 亨利·詹金斯. 融合文化: 新媒体和旧媒体的冲突地带[M]. 杜永明, 译. 北京: 商务印书馆, 2012: 98.
- [2] 凌逾. 跨媒介叙事——论西西小说新生态[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 7.
- [3] 玛丽-劳尔·瑞安: 故事的变身[M]. 张新军, 译. 南京: 译林出版社, 2014: 16, 25, 26.
- [4] 赵毅衡. 广义叙述学[M]. 成都: 四川大学出版社, 2013: 23.
- [5] 向丽. 玛丽-劳尔·瑞安的跨媒介叙事理论研究——以《故事的变身》为中心[D]. 成都: 西南交通大学, 2016: 67.
- [6] Genette, Gérard. Narrative Discourse: An Essay in Method[M]. trans by Lewin, Jane E. New York: Cornell University Press, 1995: 4.
- [7] 王海涛, 刘晓辉. 电影《肖申克的救赎》的讽刺艺术风格[J]. 电影文学, 2009(18): 89-90.
- [8] 滕守尧. 舞蹈的主要美学特征[J]. 舞蹈论丛, 1985(1): 76.
- [9] 吕艺生. 舞蹈学导论[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004: 136.
- [10] 斯特拉桑. 身体思想[M]. 王业伟, 赵国新, 译. 沈阳: 春风文艺出版社, 1999: 40.

(上接第1282页)

作, 让学生在美术欣赏和创作中, 加强语文基础知识的理解和掌握。

4、以文导写, 理解美术结构之美

在小学美术课程中蕴含着许多与语文学科知识内容交相辉映的模块, 而教师就可以借助语文知识作为引导, 让学生利用文字、词汇、语句来描述自己在美术欣赏中的理解和感受, 在语文和绘画作品中把握建筑的结构之美, 从而提高学生的审美层次和水平。

比如, 在教学《建筑艺术的美》的过程中, 教师就可以引入《赵州桥》这篇语文课文, 教师先带领学生在语文课文中寻找关于桥的艺术结构以及审美角度, 而后与学生依据文章的描述共同绘制“赵州桥”的图像, 并要求学生掌握“弧度”“角度”“对称”等较为专业性的因素, 并在绘制过程中进行充分的体系。而后, 教师可以让学生通过实践的方式, 对自己家乡的建筑进行拍摄或者绘画, 同时举办“最美的家乡建筑”班级美术展览, 让学生能够从生活中发现美术和感受美术。

分析可得, 教师应当准确定位美术和语文的切入点, 利用语文学科中有关于艺术鉴赏的描写增强学生的美术理解概括和表达能力, 从而促进学生美术欣赏能力的有效提升和长远发展。

四、结束语

综上所述, 小学美术欣赏教学和语文学科二者之间始终存在着较为强烈的关系链, 而强化小学美术教育和语文教学深度融合, 将有利于学生综合素养的全方位提高。因此, 相关教师需要从两个学科的特点作为落脚点出发, 把握学生的个性化学习需求和学科之间的强关系链, 从而通过课堂内容叠合创新, 教学方式改革优化, 以及引入信息技术等先进教学方式和理念, 使学科的结合更加自然、高效、科学、合理, 进而促进学生的综合能力的发展和优秀品质的培养。

参考文献

- [1] 张丹. 小学美术与语文综合教学研究[D]. 合肥师范学院, 2020.
- [2] 张珊. 小学阶段美术学科无边界教学的设计与探索(以美术和语文学科为例)[D]. 洛阳师范学院, 2021.
- [3] 张侃, 李国瑞. 小学语文学科与美术教育的融合途径探究[A]. 四川省科教创客研究会、四川科幻世界杂志社有限公司. 2020科教创新学术研讨会论文集(第三辑)[C]. 四川省科教创客研究会、四川科幻世界杂志社有限公司: 四川省科教创客研究会, 2020: 2.