

“图像符号”到“价值认同”的美育研究

——以苏少版七年级“耕牛·战马”单元为例

丁钰烽

(江苏第二师范学院美术学院, 江苏 南京 210013)

摘要: 为探索图像符号在美育中实现文化认同的有效方法, 本文以苏少版七年级“耕牛·战马”单元为研究对象, 采用教材分析、符号学解读与教学案例研究相结合的方法, 系统考察图像符号向价值认同转化的教育机制。教材通过“耕牛”与“战马”的符号重构, 将农耕工具与战争符号分别转化为劳动精神与奋斗品格的象征, 形成从视觉感知到文化理解的美术研究。教学实践表明, 以图像符号为载体的跨学科阐释和主题创作能够有效引导学生从技法临摹转向文化表达, 促进劳动教育与文化认同的深度融合。研究进一步提出, 教材需在图像叙事中平衡传统性与现代性, 通过强化符号意义的开放性, 为多元价值对话提供空间。

关键词: 图像符号; 价值认同; 耕牛战马; 教材比较; 核心素养

一、“耕牛·战马”单元的图像符号解析

(一) 插图设计的图像转换策略

1. 耕牛: 从生产工具到精神图腾

在中国的传统农业社会中, 耕牛被视为农民最主要的工作伙伴。牛不仅是一种畜力工具, 还是农业生产过程中不可缺少的动力之一, 牛的身影在田野和乡村中随处可见。耕牛的劳作方式一直被传承至今。

当代的艺术家们常常将耕牛的形象融入他们的雕塑和画作之中。青铜牛是古代青铜器上最常见的一种动物题材。展示的青铜牛雕像, 其四蹄稳稳地踩在地面上, 颈部向前延伸, 这样的设计不仅保留了真实牛的特点, 还增加了一种庄重的感觉。

在苏少版七年级美术教材里, 耕牛的插图不仅仅是为了展示动物的外观。《五牛图》描述了五头牛, 其中的牛角逐渐向上翘起, 肌肉线条显得非常有力量, 这种画面隐喻了勤勉和坚韧的性格。

在初中阶段开展美育活动时, 可以将这些传统文化符号作为审美教育载体, 引导学生理解和传承中华优秀传统文化。当耕牛从简单的劳作工具转变为文化象征时, 学生更有可能深刻体验到图像所传递的深厚情感。教材插图是知识传播和传递的载体之一, 也是一种独特而丰富的教学资源, 这种教材插图的设计理念, 为将传统文化符号现代化提供了一条实用的途径。

2. 战马: 从战争符号到奋斗意象

在古代的艺术创作中, 战马往往被视为战争与权利的象征。随着时代发展, 人们逐渐认识到战马不仅仅是一种交通工具, 也可以成为表达集体情感的符号。在教学过程中, 众多的传统画作都巧妙地将战马与战争场景融为一体, 如《五马图》便是通过描绘马匹的姿势以及牵马人的动作, 展示出军事以及政治上的力量。随着科学技术的进步, 人们对战马形象产生了变化。这样的表达模式已经持续了数千年, 直到现代教育开始为战马注入新的文化意义。

同时, 符号的意义得到了进一步的强化。学科综合视角下, 马被赋予了多种功能和象征意义。地理学课程利用战马的插图来解释地形特征对交通发展的影响, 而历史学课程则是通过分析马具的演变来分析生产力的进步。这种多角度的解析方式增加了战马标志的文化承载能力。这也为教师提供了更多可能引导学生发现和创造新事物的机会, 并在教学中培养他们的创造性思维能力。

(二) 新旧教材对比: 从“技法传授”到“文化生成”

在先前版本的教科书中, 大多数插图都是根据步骤图进行绘制的。这些方法通常被称为结构主义绘画法或图解教学法。例如,

在以“耕牛”部分教学时, 会展示牛的身体结构的分解图, 并用直线和曲线标注轮廓, 同时还会附带“先画牛角, 再画牛腿”的操作步骤说明。虽然学生有能力通过模仿来描述牛的外观, 但他们很少深入研究牛在农业文化中的核心地位。

战马这个主题经历了更多的转变。随着时代变迁, 这种单一形象逐渐被动态的马所取代。在之前的教科书版本中, 战马的设计都采用了静态的侧视图, 这样做的主要目标是为了更好地展示马匹的肌肉结构等各种细节。在新的版本中, 我们加入了一块汉代的画像砖拓片, 这幅拓片生动地展现了骑兵高高举起旗帜冲锋, 而马蹄则扬起尘土的壮观场面。除了马腿的移动轨迹之外, 还会引出了其他引人深思的问题: “古代壁画中为何总是能看到战马?” “为什么马要奔跑时不回头?” “在当代社会中, 人们是否仍然依赖马匹来传递信息?”^[1] 这样的设计不仅传授了绘画技巧, 还引发了对过去历史的深入思考。

二、教学案例分析 以苏少版七年级“耕牛战马”为例

(一) 图像符号下“耕牛战马”的教学法设计

1. 感知阶段: 从图像观察向价值认同转化

在感知阶段, 教学的核心目标是引导学生从直接的视觉感受转向对价值的深入理解。教师展示关于耕牛犁地的插图, 其中老农和黄牛共同形成了一个稳定的三角形布局。这样的构图手法展现了劳动合作的和谐氛围, 黄牛的低垂头部与其弯曲的背部共同构成了视觉上的焦点。

在教学过程中, 我们使用了对比观察的方法来评估效果。老师展示了唐代韩滉的《五牛图》, 学生们观察到, 在古代的绘画作品中, 牛通常呈现出静态的站立姿态, 教科书里描述的耕牛则展现出动态的发力模式。这样的区别揭示了农业文化标志从记录生产到精神象征的演变。在教师的组织下学生们分组探讨, 一些学生观察到牛蹄被泥土深深地刻画, 并认为这代表了他们在土地上的坚韧性格。

实际教学案例显示图像观察能触发情感共鸣。在临摹练习中, 学生自发调整了原图构图比例, 将耕牛形体放大至画面三分之二处, 这种创作倾向表明学生已开始理解形象背后的精神价值^[2]。部分作业还出现将传统牛角纹样与现代齿轮结合的创新表现, 印证了图像认知向文化认同的转化过程^[3]。

2. 分析阶段: 符号意义的跨学科阐释

在分析的过程中, 教师有责任指导学生从多个学科的角度去解读图像符号所蕴含的深层含义。例如, 在教材里关于“耕牛”的描述, 我们可以融合历史学科的农业进展知识, 引导学生深入

探讨牛耕技术是如何促进古代社会向前发展的。学生们在查阅各个历史时期的农耕工具照片后,意识到耕牛不只是一种劳作工具,它还代表了中华民族的勤劳和坚韧特质。这样的跨学科互动有助于学生构建更为全面的认知结构。

在挖掘符号的意义时,我们还需重视其与现实的联系。教师为学生分配了课后的任务,鼓励他们在家乡探索与耕牛和战马有关的文化遗迹。学生分享老石雕耕牛的照片,并指明了牛蹄磨损的地方被红绸绑住,以此来表达他对即将到来的丰收的期望。通过这种真实案例的深入探讨,教材中的图像与学生的日常生活经验产生了深厚的共鸣,从而助力学生形成对文化的认同。

(二) 图像创生:从临摹到表达的实践升级

1. 基础:技法临摹

在美术学习过程中,模仿技巧成为学生的一个核心起点。然后指导他们模拟自己的绘图,并根据图像的特性进行相应的调整和修正。在教学环节中,教师会首先引导学生仔细观察教材插图里的牛和马的外形,例如,如何通过牛的背部线条来展示其力量,以及马在奔跑时四肢伸展角度。仅仅模仿老师展示的动作或技巧,很难真切地体验到自己对于画面人物的情感和姿势的掌控。

经典的教学材料被认为是模仿的典范。为了帮助学生更深入地理解马的精神,教师组织了一系列对比练习,使他们能够同时模仿汉代画像砖上的战马和现代插画中的马形象。通过对不同历史时期造型的观察,学生们意识到仅仅通过简练的线条就能有效地传达出马的精神内涵。

经过一系列系统的培训,学生们逐渐从机械的模仿模式转向了更为主动的思维方式。当教师对教学作品进行深入的解读和研究时,他们会注意到许多细微之处存在的问题。例如,在展示“耕牛”单元中,耕牛前腿的弯曲不仅仅是为了满足其结构上的要求,更多的是为了展示它努力向前的姿态。基于这个前提,他对自己的创作进行了深度的探索和全新的诠释。这种理解方式使得临摹不只是简单地复制,它已经成为理解图像符号的核心,为将来的主题创作打下了坚实的基础。

2. 升华层:主题创作

在创作主题的过程中,学生应该将所学的绘画方法与符号的意义相结合,从而创作出有深度的艺术作品。教师首先会引导学生仔细观察教材中的“耕牛·战马”插图,例如画中牛低头耕地的动作和马奔跑时的肌肉线条,这样可以帮助学生理解这些细节是如何表达勤劳和奋斗的感觉的。随后,教师将为学生分配任务,鼓励他们在日常生活中寻找相似的话题。

在创作的过程中,教师会指导学生使用颜色来传达他们的情感。老师要引导学生学会用色,这样才能让色彩更有感染力,也能使学生感受到美术语言是如何与生活联系起来的。红色能够展现出热情,蓝色则更适合传达科技的氛围。老师让每个学生画出自己心中的马,再请同学们来做示范。

通过主题的创作,学生不只掌握了绘画的方法,更能深入地理解了图像所蕴含的文化深意“我喜欢临摹。”正如教师所言:“模仿是按照他人的描述,而创作则是将自己内心的感受绘制出来。”所以我们要重视对美术基础课程教学的反思与改革,在课堂中渗透传统文化教育和民族精神教育。如今的美术教育不再仅仅是按照书籍进行绘画,而是鼓励学生成为文化的传承者,用他们的画笔讲述新时代的故事。

三、创新反思:教材文化表达的边界与突破

(一) 劳动教育的图像叙事创新

在教材的插图设计中,劳动教育呈现出了新的展现形式。教材里展示的耕牛图像不仅仅是简单地描述拉犁和耕作的过程,而是通过牛的曲线和肌肉的凸起来传达力量。这样的变化首先引起

了学生对图像美学属性的关注,从而激发了他们对勤劳和坚韧精神特质的联想。

教材中插图的叙述手法也展示其跨学科的特性。展示耕牛的图像时,我们可以看到古代诗歌的书法部分,“锄禾日当午”这句诗被用毛笔书写,并展示在田埂的设计上。当学生模仿耕牛的形态时,他们会不自觉地与诗中描述的劳动场景产生互动。

(二) 文化认同构建的双重性

在处理文化符号时,不同地域的教材存在明显的差别。北方的教科书经常使用汉代画像石中的马车设计,以此来强调古老的礼仪传统;南方的教科书更倾向于使用江南水乡的渔船,以凸显其温和而精致的地域特质。

文化认同的双重性犹如一座桥梁,将过去与现在紧密相连。教材中的插图既不能仅仅作为展示旧物品的展示馆,也不能完全舍弃传统来进行创新。高质量的文化和教育应当让学生明白,他们祖先遗留下来的物品并不是被压在箱子底部的旧衣物,而是可以根据需要调整尺寸以继续穿着的新服装。在编纂教材的过程中,我们不仅要深刻掌握文化的深层含义,还要细致地观察现代青少年的日常生活。只有确保两端都得到妥善照顾,文化的传承才能真正焕发生机。

四、结论与建议

(一) 研究结论

通过教材的对比分析,新版本的单元在文化呈现上实现了显著的进步。旧版的教材主要集中在线条技巧的训练上,而新版则是通过跨学科的解释来建立文化的认同感。新教材重视对图像和语言的学习,注重文本意义的解读。通过在教学案例中引入主题创作环节,学生能够将他们的符号认知转变为个性化的表达方式,这一做法与视觉素养的培养目标是高度一致的。

然而,在教学过程中,我们必须警惕避免对符号的过度解读,以保持农业文化的核心价值不变。

(二) 教材优化建议

在教材里,可以添加更多具有不同艺术风格的插图作为示例。目前的教科书中的插图主要是静态的,但如果我们能融入动态的图像设计,就能像连环画那样生动地展现耕牛和耕地的场景,这将帮助学生更深入地理解劳动的实际情境。

在教材中,文化的知识还需要被更有条理地呈现。在每一张插图的旁边,你都可以添加一个简洁的文本框,以便用学生容易理解的语言来阐释这些符号的意义。例如,在战马的图案旁刻有“古人用战马象征勇气,就像我们现在用奖状代表荣誉”,这样可以让学生更容易记住。

在解读图像符号时,我们应当尊重学生的独特性。我们的评价准则需要更为灵活,不应仅仅关注画作的外观,更应重视作品是否传达了正面和积极的价值观。

在进行文化认同教育时,我们需要在传统与现代之间找到一个平衡点。研究表明,在图像符号教育的转变过程中,需要在传统与创新之间找到一个平衡点。根据教学反馈,使用分层教学方法的班级在符号的解读和创意表达上都比对照组表现得更好。建议在未来教材的修订过程中,加入更多的数字化资源,并利用图像识别技术来辅助符号的认知。

参考文献:

- [1] 吴余青,徐海波,朱奕苇.非遗在食品包装设计中的运用研究进展[J].Food&Machinery,2024(6).
- [2] 杜瑾.国外高校视觉素养教育理论与实践研究及其启示[J].JournalofAcademicLibraries,2024,42(4).
- [3] 欧荣.汉斯·伦德的跨艺术/跨媒介理论及相关学术史考察评析[J].中国比较文学,2024(4):183.