

在博物馆中培养中学生图像识读能力的探索

黄 峥

首都师范大学 北京 100048

【摘要】：随着新课程改革的推进，五大核心素养在美术教学领域越来越受到重视。其中，图像识读作为五大核心素养之首，是指学生对美术作品、图形、影像及其他视觉符号的观看、识别和解读的能力。然而，学校教育重理论轻实践的局面，使中学生的图像识读仅仅停留在书面上，缺乏切身的感受和体验。因此，在博物馆中培养中学生图像识读能力的必要性和重要性日益显现。本研究以博物馆的丰厚资源为载体，试图通过馆校合作的方式，探索出在博物馆中培养中学生图像识读能力的新途径。

【关键词】：博物馆；图像识读；中学生；馆校合作

Exploration on Cultivating Middle School Students' Image Reading Ability in Museums

Zheng Huang

Capital Normal University Beijing 100048

Abstract: With the advancement of the new curriculum reform, the five core competencies have been paid more and more attention in the field of art teaching. Among them, image reading, as the first of the five core competencies, refers to the ability of students to watch, recognize and interpret artworks, graphics, images and other visual symbols. However, school education emphasizes theory over practice, so that middle school students' image reading only stays in writing, lacking personal feelings and experiences. Therefore, the necessity and importance of cultivating the image reading ability of middle school students in museums are increasingly apparent. This research takes the rich resources of the museum as the carrier, and tries to explore a new way to cultivate the image reading ability of middle school students in the museum through the cooperation between the museum and the school.

Keywords: Museum; Image reading; Middle school student; Museum and school cooperation

中学阶段是学生发展的关键时期，生理和心理都发生着重要改变，在这一时期，他们的思维模式和空间需求趋近于成人。因此，抓住这一关键期，培养学生的图像识读能力，对他们未来的发展至关重要。然而，从现实状况来看，由于学校教育的局限性，同学们受到认知水平、教学条件等因素的限制，在提高图像识读能力上进度缓慢。走进博物馆，与艺术作品同频共振，是提高中学生图像识读能力的有效途径。

1 传统教学模式对培养学生图像识读能力的局限性

随着科技的发展，人类步入信息化的时代，“图像”成为我们日常生活中屡见不鲜的存在。图像识读也因此成为教学过程中不可或缺的一部分，学会“读图”甚至成为学生发展的必备能力之一，培养图像识读能力对学生的发展具有重要的意义。当前，中学阶段的美术鉴赏课大多停留在书面讲授，或者配以多媒体进行辅助教学。这样的教学方法看似合理，节约了时间和成本，但其实限制了学生的感知能力，单向知识传输的课堂教学模式使学生的参与度大大降低。对于器物一类，美术教材上往往只提供一张官方的照片，而实物具体有多大？有没有色差？质感怎么样？这些问题无法知晓，器物内部蕴藏的殷商文字、历史信息更被弱化了；对经典绘画作品而言，教材上也只是展示截取了其中某一片段，且将比例缩小到了原来的几分之一，学生无从读取画面细节信息，难以体会画面的意境，这就使得学生与图像之间产生了“距离感”。因此，只停留在

书本上的美术鉴赏、图像识读是不合理的，也是学校教学的一个局限性。

2 实施馆校合作以发挥博物馆美育功能的重要性

博物馆教育和图像识读关系紧密，它为中学生提供了最直观的图像，让学生们在咫尺的展柜内，领略到一个时代的精神气质和社会缩影。例如：在美术鉴赏课上，老师分析雍正时期和乾隆时期的瓷器风格时，学生往往难以想象“淡雅隽永”和“繁缛堆砌”的区别。一旦让学生走进博物馆中的清代瓷器展厅，看到实物后，他们就可以快速感知到两位帝王的审美差异，从抽象到具体，是博物馆发挥图像识读功能最突出的地方，在博物馆中培养中学生的图像识读能力，效果自然要比耳提面命的课堂讲授法好得多。

随着时代的发展，博物馆职能的多元化也越来越明显，当代的博物馆，已不仅是藏品中心、学术中心、文化中心，而更为教育中心。开展馆校共建，充分发挥博物馆藏品的教育功能，并逐步形成当代美术教育教学的新型方法，不仅使文物适应了现代学校素质教育的要求，还拓宽了学生的国际视野，进一步增强其文化认同感；在建设博物馆方面，再次审视了文物保护的教育价值，在弘扬我国优秀传统文化的同时，进一步扩大历史文化的影响范围，以充分发挥其美育的巨大功能。

3 利用博物馆资源培养中学生图像识读能力的策略

如何利用好博物馆的丰厚资源以促进美术教学，培养中学

生的图像识读能力,本研究认为,展览设计应体现“人性化”,让单一围观融入体验,变“走近”为“走进”。基于图像识读的展览,笔者提出如下几点视觉策略:

3.1 创设情境,多感官参与体验

近几年,在博物馆的展览策划设计中,数字媒体技术已经被广泛地运用。要想让中学生在情境中学,就必须使他们能够多感官地参与体验。因此,基于图像识读的博物馆展览,离不开“音频技术、影像技术、数字媒体触摸屏技术、虚拟现实技术和动感影院数字媒体”等等技术的融合和支持。利用音效,可以为场景营造特定的气氛;利用影像,能够刺激观者的视觉、听觉和触觉等多个感官,给人以身临其境的现场感。通过视听结合的办法,可以让中学生对图像产生初步的感受和感性认识。借助新媒体技术,观众可以通过触摸屏,三百六十度观看展品细节,弥补因人流众多造成的短暂观看实物的缺憾。

除了利用数字媒体技术,情境的创设还可以通过添设道具。“把文物放置在特定的情景、特定的历史时空中,不仅可以增加展览的可视性,而且能帮助观众更好地了解文物的内涵”。例如2019年底在北京画院的明清人物画展览上,增设了古代茶具、香炉、文房纸笔、屏风等等道具,配上轻柔的古筝乐曲,营造了浓郁的文人氛围和强烈的现场感,也更好地衬托了文物本身,给观者良好的视觉体验。

3.2 合理运用“挂在墙上的教科书”

对博物馆展览来说,看板文字非常关键,对展品起到补充说明的作用,它们是展品与观众沟通的媒介,看板文字的设计与图像识读有着紧密的关系。

其一,看板文章的数量不能过长,而应该把握要点,努力做到言简意赅,否则观众将产生阅读疲劳,从而影响整体观感。展览文案描写除可读性和精炼度之外,在设计风格上宜采用提问方式、鼓励参与、吸引注意力、引导观众的方法,并具有艺术感染力、启发性、引导性、能吸引观众。以《清明上河图》为例,笔者认为,展签上的文案描述也可这样来设定:它写实性地描绘了当时人们什么样的穿着?街上有多少商铺?店铺怎么样?车船什么样?等等。通过文字的提示,让学生带着问题去发现和思考,自己挖掘画面中当时的社会生活风貌和审美倾向,体会看不见的文化内涵。此外,应适当介绍作品产生的时代背景,把作品放在一个历史脉络里去理解,避免孤立地解读。让观众站在创作者的立场上,用心体察作者的精神状态,只有对把握历史语境,才能更准确地接近艺术作品的文化内涵。

其二,增加解读性看板,有助于观者进行图像识读,加深对图像的理解和记忆。例如2019年10月在辽宁省博物馆“又见大唐”书画文物展上,就增设了张萱《虢国夫人游春图》的图像分析看板。看板从人物位置、衣着打扮和人物视线入手,

对画面人物的身份作了详细的解读,亲切动人,非常富有引导性和启发性,让观者的视线结合看板的提示,在画面中来回游走,图像识读在此得到了充分的体现。

3.3 增加互动体验,以玩促学

根据人类学习的特点,互动性、参与性的学习更能激发学习兴趣,加深印象。有一句俗语说:我听到的会忘掉,我看到的能记住,我做过的才真正明白,这说明了观众参与活动的意义。“一个人从展览中摄取信息的能力取决于他能在多大程度上将展品和自身经历联系在一起”。因此,博物馆在展览中可以设置一些教育互动区域。例如:2019年3月份,在中央美术学院美术馆中,《马克·奎恩:皮相之下》的展览中,艺术家提供了一个兼具互动性、体验性的艺术装置,每个人都可以在美术馆的窑内制作属于自己的面包手,最后的成品都能安置在墙上,构成作品《歧路之园》,暗示每个人的命运都掌握在自己手中。学生一边玩面团,一边又加深了对艺术家理念的认识和思考,通过这个过程,对《歧路之园》的图像识读,不再那么抽象和晦涩了。

3.4 巧妙安排展览环境

良好的展览环境包括良好的展陈位置,首先,这就要求展品的高度要符合人体学,尊重人的视觉习惯。一般认为最高应限定在4-5米左右,并不是一味地认为越高越气派。“在陈列带的设置上,从人体工程学的角度分析,人的视线范围大致在0.8-2.5米之间。而墙面的最佳陈列区域则是在标准视线高度以上20cm、以下40cm的水平区域内。”过高或过低的展陈位置都不符合人的最优观赏需求,不利于观者的识读。

其次,要考虑用色与用光的关系。艾晶在《博物馆陈列用色与用光的关系艺术》一文中提到:不同的色彩会使观众产生各种心理变化,比如兴奋、压抑等。而博物馆的色彩设计要有节奏和量的变化,要使观众保持视觉平衡,减少疲劳,尤其是在展线较长的大型展览中要格外注意这一点。至于用光,应在保护文物的基础上,让不同视力水平的中学生都能清晰地看到展品,并且有必要考虑白炽灯的投射方向是否会与观者的影子冲突,进而影响对图像的清晰识读,产生视觉疲劳,在古代书画展览上需格外考虑这一点。

再者,要注意陈列的密度(陈列密度是指展品与展品之间及展品和展示空间之间的比例关系)。一面展墙上若是设置过多的展品,会很容易减少观众对每件作品的注视时间,分散注意力,并导致视觉疲劳。“人体工程学的发展,让更多的形式设计师倾向于1:1的陈列密度,即1平米的展示空间展示1件展品,包括辅助展品。”接着,在作品与观者的距离上,应该具体情况具体分析,具体展品具体分析。工笔白描一类的作品,应缩短警戒线与作品的距离,让观者能够近距离观看细节,接收更多的信息。最后,在展览现场应增设休息区,只有让观众

的身体和视觉得到充分休息，图像识读才能顺利进行。

3.5 展线的设计符合参观规律

参观路线在展览设计中至关重要，展览的起止位置、参观顺序给予明确的指示牌提示，既能方便群众参观，也能保证安全，避免参观人流的交叉和冲突，导致观展效果不理想。这是很重要的一点，在大型的历史展览中，倘若参观顺序模糊，将引起不必要的麻烦，造成知识的错乱和混淆等，不利于中学生图像识读的有效进行。对教师而言，提前考察展陈环境、展览路线，做好教学准备工作是必要的责任。

3.6 增加讲解服务，做好讲解工作

当前的博物馆不仅缺乏能讲故事的人，还缺乏讲好故事的人。《社会化视野下的博物馆教育》一文中提到：讲解工作在很大程度上能弥补静态交流缺乏沟通力的缺点，调动讲解员的主动性，能更好地发挥陈列的作用。中学生受到认知水平的差异，仅靠自己的文化知识积累，在面对纷繁多样的陈列时，往往不能进行深层次的审美判断，不能领会其背后蕴含的文化内

涵和精神。美术教师由于专业学习上的局限性，在绘画创作方面的缺失会在一定程度上影响他们看画的深度，这个时候，倘若有一位综合素质过硬的“讲故事的人”，通过语言描述让学生看见原本“看不见”的方面，激起学生的文化认同感，不仅能大大提高中学生的图像识读水平，还对其他核心素养的培养产生推动作用，从而发挥博物馆藏品的最大资源价值。因此，招募和培养优秀的讲解员，提高讲解工作的有效性，每一所博物馆势在必行。

4 结论

在美术学科核心素养的大背景下，教师应注重培养和发展中学生的图像识读能力，美术学科核心素养结构关系图中，图像识读并不是孤立地存在，教师还应注意发展学生的创意实践和审美判断等素养。上好一堂美术鉴赏课、利用好博物馆提供的资源、把握好馆校合作的机遇，是教师们应该身体力行的。从实际情况看，中学美术教学中学生图像识读能力的培养是一个循序渐进的过程，让学生从学会欣赏，到学会鉴赏，需要老师、学生和社会的共同努力。

参考文献：

- [1] 刘雪.“利用博物馆资源”培养学生的图像感知与识读能力[J].艺教论坛,2019.
- [2] 陈中兴.高中美术教学中学生视觉识读能力培养研究[J].美术教育研究,2019.
- [3] 阎宏斌,郑智.社会化视野下的博物馆教育[M].北京:文物出版社,2006.
- [4] 陆建松.博物馆展览策划:理念与务实[M].上海:复旦大学出版社,2016.
- [5] 谢晓婷.博物馆策展理念、实践与思考[M].南京:译林出版社,2017.
- [6] 张小鹭.现代美术馆教育与经营[M].西南师范大学出版社,2009.
- [7] 李跃进.为博物馆而设计[C].北京:文物出版社,2016.
- [8] 曹意强.美术博物馆学导论[M].杭州:中国美术学院出版社,2008.

作者简介：黄峥（1999-），女，汉族，福建省漳州市人，学历：在读研究生，研究方向：水墨人物画创作与研究，单位：首都师范大学。