

基于仰韶彩陶纹饰的中学单元化美术教学可行性分析

——以几何纹饰为例

董乐艳 张 博

重庆三峡学院 重庆万州 404100

摘 要: 在文化自信政策引领下,保护与传承传统文化势在必行。仰韶文化在河南渑池县首次发现,因此在渑池县及周边学校开展仰韶文化的教学是十分必要且有价值的。本文以《义务教育艺术课程标准(2022版)》课程理念为统领,以提升学生核心素养为目标,对仰韶彩陶几何纹的单元化美术教学进行可行性分析,通过对几何纹艺术特征的把握,将其与单元化教学相结合,进行意义和可行性论证,最后提出教学实施策略。将仰韶彩陶纹样与单元化美术教学有机融合,促进仰韶文化的传承,为当地其他传统文化作为美术课程资源进行开发提供新思路,也为今后的几何纹的单元化美术教学课程开发提供依据。

关键词: 仰韶彩陶;几何纹;课程标准;核心素养;单元化美术教学

Feasibility analysis of unit art teaching in middle school based on Yangshao painted pottery pattern -- Take geometric ornamentation as an example

Leyan Dong, Bo Zhang

Chongqing Three Gorges University, Wanzhou, Chongqing 404100

Abstract: Under the guidance of cultural confidence policy, it is imperative to protect and inherit traditional culture. Yangshao Culture was discovered for the first time in Mianchi County, Henan Province, so it is necessary and valuable to carry out the teaching of Yangshao culture in Mianchi County and its surrounding schools. Guided by the curriculum concept of Compulsory Education Art Curriculum Standard (2022 Edition) and aiming at improving students' core literacy, this paper analyzes the feasibility of unit art teaching of Yangshao colored pottery geometric patterns. By grasping the artistic characteristics of geometric patterns and combining them with unit teaching, this paper demonstrates its significance and feasibility, and finally puts forward teaching implementation strategies. The organic integration of Yangshao painted pottery patterns and uniformed art teaching promotes the inheritance of Yangshao culture, provides a new idea for the development of other local traditional culture as art curriculum resources, and also provides a basis for the development of uniformed art teaching curriculum of geometric patterns in the future.

Keywords: Yangshao painted pottery; Geometric pattern; Curriculum standards; Core literacy; Unitized art teaching

一、仰韶彩陶纹饰的中学单元化美术教学基本概述

彩陶是仰韶文化的一种代表性器物,反映了新石器时代居民制陶工艺的水平之高,同时也是仰韶文化最显著的特征。据考证,纹样的出现代表了原始居民审美的提高,并在基础纹样之上不断发展形成了后来的动物纹、植物纹、几何纹等纹样。几何纹主要是围绕直线、斜线、圆点、三角形及折波状线条等四大主要的线条有规律的排列组合形成的纹样^[1],具有一定客观性。

在当地开展有关仰韶文化方面的教学,不仅能加深学生对仰韶文化的了解,也有利于仰韶文化的传承与发展。通过对几何纹的纹饰进行分析,并将其运用到中学单元化美术教学中,力求通过整合性、系统性的单元化美术教学

来提高学生的核心素养,并在几何纹的单元化美术教学中感悟中华文化的独特魅力。

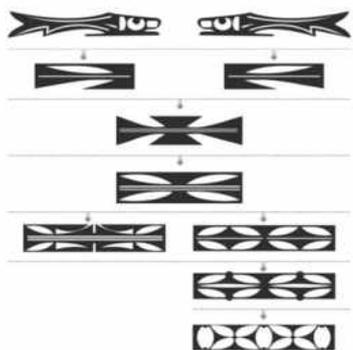
1.几何纹的艺术特征

几何纹是仰韶文化最具代表性的纹饰类型之一,是原始先民面对自然物象的提取与加工,由于来源于偶然的生产生活所以显得古朴和拙嫩^[2]。几何纹饰不只是简单的线条,而是被原始先民赋予情感表达的艺术语言,高度的程式化、抽象化、构成元素多样化以及强烈的疏密对比成为几何纹最主要的艺术特征。

(1)形式抽象化

彩陶是原始居民传承与保留下来的古老文明,彩陶的出现与发展代表了当时原始居民文化的繁荣,彩陶纹饰的发展更是见证了居民对日常生活、自然界物象的表达,并且能把写实的动植物形象加以巧妙的处理,形成简约、高

度程式化的几何形象^[3],鱼纹和鸟纹便是代表性纹样之一。在仰韶文化时期,鱼纹和鸟纹从写实、具象逐渐向写意、抽象转变,从而形成了极具简化的鱼纹和鸟纹,鱼纹(图一)由最初的鱼的形象开始抽象简化,最后变为抽象的三角纹、菱形纹等几何纹饰。因此,几何纹饰极具抽象性,并具备高度程式化。

图一(来源李泽厚《美的历程》)

(2) 元素多样化

几何纹作为仰韶文化的代表性纹样之一,在发展过程中经历了两条演化带:一是从生活和自然界中提炼;二是从具象和象形纹中逐步抽象化而形成。鱼纹、蛙纹、鸟纹以及一些植物纹最终都演变为几何纹,通常是用一些点、线、面的组合构成,主要有三角纹、波折纹、圆弧纹、圆点等,构成元素多样化。《三角纹圆底彩陶钵》(图二)外壁涂绘两层四大组三角纹、中间相隔部分饰以左右相交的平行斜线纹,直线、三角等几何元素在钵上充分体现,都显示了原始艺术的古拙质朴之美。

(3) 疏密对比强烈

彩陶不仅满足了人们日常实用价值,也具备一定的装饰性。彩陶主要是以红褐色的器身以及黑色的纹饰为主,一黑一红便给予彩陶一定的装饰性,鲜明的黑白疏密的对比也体现了当时原始居民对艺术最质朴的表达。

对比是在进行艺术创作过程中常用的一种创作手法,通过颜色以及纹饰的疏密有致、繁简来体现作品的艺术特点。陶器与纹饰有密切的关系,陶器的外型、大小不同必然也造成不同的纹饰。由于原始居民都是席地而坐,因此彩陶的纹饰主要集中在陶器的上腹部,所以彩陶上腹部的纹饰较为复杂、繁密,与陶器下半部分形成了鲜明的对比。彩陶盆(图三)呈红褐色,敞口鼓腹,在陶盆的上腹部装饰黑彩,下部分为素面,两个部分疏密对比明显,以三角纹、圆点的相对相接配合,构成了一副红黑相间的几何纹饰,打破了等分与对称的艺术创作手法,体现了纹饰的韵

律感、节奏感。

图二(图片来源于网络)

图三(来源于笔者拍摄)

新课标下的美术教学更关注学科背后的人文价值与学科内涵,更注重学生在学习过程中的体验感与参与感,也更关注学习过程与其结果的获得。几何纹作为彩陶的代表性纹饰之一,首先以其视觉性给学生以强烈的疏密对比,其次通过几何纹教学使学生能够概括出几何纹的常用元素,再次感受由写实到抽象的形式变化,最后通过对几何纹饰的学习能根据日常生活进行纹样的创新设计。因此将几何纹饰与单元化教学结合在一起避免了由于传统教学的课时不足而导致学生只能习得教材知识的问题,反而给予学生更多参与课堂活动的机会。

2. 单元化美术教学

(1) 概念

“单元化美术教学”是根据主题将美术教学划分为单元进行整体开发,将“彩陶几何纹饰”作为美术教学的主题,设计学习单元,从而使学生能够深入学习关于几何纹的基本知识,并联系生活创造纹饰,培养学生的动手能力和创造力。

(2) 基本要求

① 教学设计的整体性

单元化教学讲求教学设计的系统性、完整性,因此在开展单元化的美术教学时要注重学生对整体知识结构的建构,梳理单元与课时教学之间的关系,优化整合教学内

容,由整体到局部,由理论到实践,全面把握课程内容^[4]。在教学过程中,学生能够通过课程的学习,了解原始居民创造纹饰的意义从而实现知识的建构化;并根据自身的生活体验将其运用于学习生活中实现知识的功能化;并通过想象与创造、批判与推理等活动实现学生知识的素养化。

②教学准备的预设性

“预设”是教师在教学设计的过程中提前对学生以及课堂上的突发状况所作的预设。因此在几何纹饰的单元化教学中,教师需要提前了解学生对于仰韶文化的了解度、学习能力的发展定位、学习难点等几个方面,并以此来合理安排教学目标和教学重难点。

③教学内容的层次性

单元化的教学是以“课题”、“主题”为出发点来设计单元教学内容,因此在每个课时的教学内容安排上就需要有一定的逻辑意义与层次性,实现教学内容结构的螺旋式上升。

④教学目标的综合性

义务教育阶段的美术课程围绕“欣赏·评述”、“造型·表现”、“设计·应用”、“综合·探索”四大学习领域展开,单元化教学便需要围绕这四大学习领域对学生展开欣赏、表现、创造与融合等方面的发展。

二、几何纹的中学单元化美术教学意义与可行性

1.意义

(1)提升学生的核心素养

几何纹的单元化美术教学旨在将几何纹的基本知识、文化内涵、表现形式等艺术特征系统的传达给学生。如何联系自身生活将几何纹的艺术特征加以创新并进行创作;如何有目的有意识地在参观博物馆等课外资源场地时有所感悟与启发等这几个方面贯穿单元化教学地全部过程,各个课时教学内容和目标层层递进、相辅相成,最大化的促进学生综合能力的发展。

(2)激发学生的学习兴趣

仰韶文化属于新石器时期的文化类型,各式各样的彩陶与富有变化的纹饰对人们极具吸引力,也更容易引起人们的艺术感知力和对美的欣赏能力。并且对当地学生来讲参观仰韶文化遗址、仰韶文化博物馆等都十分便捷,可以近距离观察彩陶、纹饰,从而激发学生的学习兴趣。因此,教师在进行单元化教学时所选择的学习内容要贴近学生生活,引起学生的自我认同感和归属感,也能够“主人

翁”角色的驱使中逐步形成相应的学习、合作、探究能力^[5]。

(3)传承中华文化的重要内容

中华民族的优秀文化体现了千百年的民族智慧,也孕育了不同的时代精神,几何纹作为仰韶彩陶的一个重要的纹饰类型,再现当时原始居民的生产生活方式,也再现了原始居民对物象概括的发展过程。仰韶村遗址被列为第一批全国重点文物保护单位,同时近些年来在文化自信自强的政策引领下澠池县政府更加注重对仰韶文化的宣传与保护,仰韶文化逐渐走进课堂、走进人民生活。因此将几何纹作为单元主题引入课堂教学,不仅是对仰韶文化的传承,更是对中华文化的传承与保护。

2.可行性

(1)传统文化进课堂的政策支持

文化自信离不开文化传承,《义务教育艺术课程标准(2022版)》指出:课程内容坚持以中华优秀传统文化为主体,讲好中国故事。坚持开放的课程资源观,广泛而有针对性的使用地方本土文化资源,引导学生增强对传统文化的理解与认同^[4]。不仅如此,艺术课程目标强调新时代下的艺术课程要立足于社会主义先进文化、中华优秀传统文化,重点突出培养学生的核心素养,将中华优秀传统文化与学生的课堂教学相联系,努力做到中华文化进课堂。因此,在当地开展彩陶几何纹纹饰的教学不仅受到国家文化自信的价值引领,更体现了教育部对传统文化进课堂的重视。

(2)符合中学生的身心发展特点

几何纹的单元化美术教学与初中生的身心发展特点相适应,根据皮亚杰的认知发展阶段论可知,学生进入中学之后,身体、心理等方面都得到了更迅速的发展,能够进行假设演绎推理,各方面能力不断加强,相比小学生来讲具备了一定的独立思考、分析判断的能力。

因此,在几何纹的单元化美术教学的过程中教师要充分了解中学生的认知心理发展特点,充分发挥学生的主体性,给学生充分参与课堂的机会。在“造型表现”学习领域,创设学习情境,打开学生的思维与想象力进行创作与表现,并及时进行反馈。推动“校馆合作”,带领学生参观仰韶文化博物馆,潜移默化地培养学生对传统文化的宣传与保护意识。教师也要遵循学生的认知发展规律,遵循学生的思维发展规律是教育取得成功的根本保证。

(3)仰韶文化博物馆等课外资源

除了课本上的学习内容, 美术学习最重要的就是校外学习资源。中华优秀传统文化众多, 都可以为学生的学习做出巨大的贡献, 也能够利用这些资源开发出优秀的美术课程。博物观作为本土文化的重要展示平台, 蕴含着中华民族的优秀文化, 是民族文化的聚居地、也是民族精神和时代精神的重要载体。在博物馆里, 学生可以通过图片、音频、模型、文物等方式体验原始居民的生存生活状态, 是最直接、快捷的方式。

仰韶文化博物馆位于河南省渑池县, 是学生进行观摩学习的课外基地。仰韶文化博物馆将考古信息系统、游客参与体验系统合二为一, 并不断强化考古知识以及教育功能的发挥, 从静态到动态, 把古老文明与现代科技相结合, 从而突出仰韶文化在中华文明起源过程中的重要地位。同时仰韶文化博物馆深化馆校合作, 开展以仰韶文化为主题的研学交流活动, 先后推出了一系列教育实践活动, 使其成为了学生课外学习的“第二课堂”。不仅如此仰韶文化博物馆还成功入选全国科普教育基地, 学生通过实地考察参观博物馆不仅能够学深入的了解仰韶文化, 更有利于学生挖掘几何纹背后的人文价值, 还能够使学生动手参与实践, 体验原始居民的制陶工艺, 探究其文化内涵, 从而激发他们的学习兴趣和对本传统文化的保护意识。

三、几何纹的中学单元化美术教学的实施策略

教学策略是指教师在教学过程中根据教学目标、学情等方面的需要而展开的一系列教学行为方式或者教学活动方式。教学策略会根据学科特点、教学内容、学情等方面而发生变化。

1. 教学内容的选择策略

教学内容是教师根据课标、学情、教材等方面的因素在教学过程中向学生传达的知识。义务教育阶段的美术教学分为四大学习领域, 其中“造型·表现”学习领域是美术学习活动的基础, 几何纹形式抽象、色彩对比明显、风格也别具一格, 将这一部分的学习内容与“欣赏·评述”领域的学习内容相结合, 既可以让学领略到仰韶文化的艺术特征与文化内涵, 又锻炼了学生的表现力和创造力。“设计·应用”这一领域重点培养学生的创新精神, 教师可以从学生的生活入手, 将生活、学习中常见的物品进行抽象化的处理, 完成创意设计, 比如: 书签。充分调动学生学习的积极性。在“综合·探索”学习领域的教学中, 教师可以安排学生参观博物馆等场所, 注重学生在参观过程中的感受与收获。

2. 教学方法的选择策略

教学方法是指教师在教学过程中为了完成教学目标从而采用的教法和学法。在几何纹的单元化教学过程中教师可以采用形式多样的教法, 避免单一的教法的使用, 从而达到教学效果的最大化。

(1) 以教师为主体的方法

① 讲授法

讲授法是教师在教学过程中以口头语言向学生传授知识的方法, 它是一种最常见、最普遍的教学方法。在几何纹单元教学中, 教师通过使用讲授法向学生传达有关仰韶彩陶几何纹的基本知识, 从而让学生能够对仰韶彩陶几何纹纹饰有基本的认识与了解。

② 演示法

演示法是教师通过使用一些直观教具或示范的方式使学生获得知识或者巩固知识的教法。开设几何纹的单元化教学就离不开图片、视频以及老师的示范。因此, 直观演示的方法也更有利于学生获得最直观的感受。

(2) 以学生为主体的方法

① 讨论法

讨论法是学生在学习过程中对老师所提出的问题行探讨, 从而得出自己看法与答案的一种方法, 有助于学生集思广益、互相启发, 发展独立思考的能力。在教师讲解几何纹的基本知识的时候可以提供一些发散性的问题供学生思考讨论, 在讨论后得出的答案更有利于学生理解。

② 参观法

参观法是指教师根据教学内容, 有目的、有计划的安排学生根据课堂主题对当地文化景区和博物馆等地进行参观的。带领学生参观博物馆时教师要提前做好参观规划、明确参观的目的以及对学生的要求等。

3. 教学评价的选择策略

教学评价是检验教学效果与教学质量的重要方式, 《义务教育艺术课程标准(2022版)》强调教学评价的统一要求, 重视艺术学习的过程性、基础性考核……体现教、学、评一体化^[7], 教学评价贯穿于艺术学习的全过程。

单元化的美术教学改变了传统课堂只注重学生学习结果和以教师评价为主的评价方式, 开始注重学生的体会和观点, 重点突出学生学习的个性化和多样化^[8]。因此教师在美术课程评价环节应坚持多主体评价, 充分采用不同的评价主体, 以此激励学生学习美术的兴趣与动力, 并及时对学生的作品进行反馈, 同时也要重视学生学习过程中

对民族文化和本土文化的态度问题,争取教学评价以提高学生核心素养为导向,以促进学生发展为目标。

四、结束语

仰韶文化是中华传统文化的重要组成部分,将几何纹作为切入点引入中学的课堂教学,不仅为学生提供了丰富的教学资源,迎合了国家对与传统文化进课堂的政策支持,也能提升学生的本民族文化自豪感,从而培养学生保护传统文化的意识。

本文在《义务教育艺术课程标准(2022版)》的理念下,在打破传统化的教学的基础之上对几何纹的单元化美术教学分析,针对课标的要求、学生的身心发展等对教学内容、方法以及评价进行了探索,力求能够通过单元化系列的教学提高学生学习能力、充分发挥学生的主观能动性,从而激发学生对美术的学习兴趣和对传统文化的研究兴趣。在此基础之上能够为今后的仰韶彩陶纹饰的单元化美术课程开发打下坚实基础。

参考文献:

[1]黄升峰.原始彩陶几何纹饰研究[J].西部皮

革,2019,41(10):111-112+114.

[2]张博,阿兵川,李佳怡.三峡地区原始先民纹饰造型审美初探[J].重庆三峡学院学报,2021,37(06):14-25.

[3]袁浩鑫.新石器时代原始彩陶装饰纹样的特点[J].美术大观,2013,(07):34-35.

[4]王大根.谈谈美术课的单元化教学[J].中国美术教育,2001,(03):6-8+13.

[5]庞世学.初中美术课单元化教学的探索与研究[D].内蒙古师范大学,2013.

[6]张朋川.中国彩陶图谱[M].北京:文物出版社,1990.

[7]义务教育艺术课程标准:2022版/中华人民共和国教育部制定[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[8]李易蔓.高中美术鉴赏单元系列课程教学探索与实践[D].四川师范大学,2015.

作者简介:董乐艳(1998.01.01),女,汉族,重庆三峡学院2021级硕士研究生,研究方向:学科教学(美术);

张博(1982.11),男,汉族,硕士生导师,重庆三峡学院副教授,研究方向:艺术学。