

艺术课程匠心独运 课堂体验精彩纷呈

汉画像内容丰富,取材广泛,从各个不同的角度反映了汉代的状况、风土民情、典章制度、宗教信仰等,它不仅是精美的古代石刻艺术品,也是研究汉代政治、经济、文化的重要资料。鲁迅先生曾称赞其“气魄深沉雄大”。汉画像包括汉画像石、砖、壁画、帛画等图像资料,资源系统、丰富而形象。作为美术教师,我们如何运用这宝贵的资源,从美术学、艺术学或者考古学、金石学等方面引导学生去探索古人生活,从而链接现代生活,这对于培养学生的文化理解、审美感知以及艺术表现能力的发展,无疑是一个非常值得研究的课题。

浙江绍兴顾华平名师工作室先行一步,从汉画像狩猎、汉画像动物、汉画像建筑、汉画像生活等方面进行了初步的探索,他们发现,这对于学生,像是打开了古代世界的一扇窗,感受到了2000多年前的汉代神韵。

汉画像中熊的图案

汉画像里的动物世界

教学课例

■陆金怡(绍兴市上虞区阳光小学)

【教学分析】

揭开汉画像石神秘面纱

汉代波澜壮阔的四百多年的历史进程,给我们留下了丰富的历史文化财富。我们从东汉时期山东嘉祥县武梁祠的《荆轲刺秦王》一图讲述起源、了解用途。所谓汉画像石,是一种墓葬中的重要装饰建筑。它将绘画与雕塑艺术有机融合,将生动形象的写实和想象空间相融合,反映当时的社会风俗、文化、信仰和经济,表达人们的思想和内涵等内容。

画像石中的社会生活内容非常丰富,渔猎活动、车马出行、乐舞百戏等等。不难发现,不论什么社会活动,人类与动物世界有着千丝万缕的联系。人们饲养、驾驭、利用动物,甚至直接捕杀动物,为自己的生存和生活服务。因此,在人类的美术作品中,动物形象就自然成为重要的角色。

【教学过程】

上墨

成品

寻找众神的痕迹——吹塑纸版画制作

围绕着动物世界这个主题,我们一起学习吹塑纸版画的制作。

(一)准备材料:吹塑纸、滚筒、油墨、铅笔、剪刀、白纸、复写纸、环保袋等。

(二)制作步骤:

- 1.画草图。临摹汉画像石里的动物造型或者自己设计草图。
- 2.过稿。用复写纸将草图转印到吹塑纸上。
- 3.刻制。用铅笔或者小木棍在吹塑纸上做出痕迹,注意控制力度。
- 4.上墨。用滚筒将油墨均匀的滚到吹塑纸上。
- 5.印制。将白纸或环保袋附在均匀着色的吹塑板上,用手或者工具轻轻按压,揭开一角,检查是否印制成功。

(三)作品展示:选择用环保袋作为载体,是这次研究成果的最后一个亮点。环保袋是不可缺少的生活用品,印有各种商标的袋子更是随处可见。学生们很是期待提着带有中华历史文化印迹的袋子走出校园,使新一代青年的脑袋里不再只有流行的品牌意识,取而代之的是属于自己的民族特色、自己的文化。

【教学方法】

确定研究对象——画像石里的动物世界

对学生来说,动物永远是一个有趣味的话题,反映在汉画艺术中,亦是加倍地吸引着学生们。我们通过欣赏石刻中的动物形象,再与真实的动物进行对比探究,总结出以下特点:

种类丰富

田野间有耕牛、山林中有猛虎、猎豹和奔驰的鹿、警惕的兔、强悍的野猪,家园中有憨厚的猪、温顺的羊,硕大而滑稽的大象,战场中有奔驰的骏马。再以人们常见的犬来说,在汉画中有绕人腿脚的宠物犬,有看家护院的守门犬,有狩猎、追兔的细犬,甚至还有保家卫国的“军犬”。汉画中甚至连小小的蜻蜓等昆虫也不遗漏,堪称艺术世界中丰富而精彩的动物世界。

形神夸张的造型

在汉画的动物形象里,最为典型的是马的形象。为了表现其神速飞奔的艺术效果,马的四条腿完全腾空,最好地展现出了骏马飞驰的效果。通过欣赏了一系列动物造型,我们感受到汉代造型艺术形象粗犷、豪迈、夸张,极富感染力。

个性分明的性格特征

以形写神、形神兼备是造型艺术中人物形象塑造的关键。可贵的是,汉画造型艺术中的动物形象同样具有鲜明的个性化特征,如牛的执拗、犬的机灵、熊的憨拙、鹿的警觉、鹤的高雅、野猪的强悍、雄鹰的犀利、野兔的敏捷、游鱼的闲适……

动静相宜的体态特征

汉画中的动物形象主要呈现出的是运动状态,跳跃、打斗、奔跑……当然也有静态的个例。动静结合,表现出不同环境状态下动物的独有特征。

【教学反思】

反思总结:汉画像的研究非常贴合当下这个核心素养时代,通过开展以祖国优秀传统文化为主要内容的美术教育,有利于当代青少年了解中华优秀传统文化,培养学生的文化自信。理解文化遗产的所有形式是一个强大而独特的工具,养成对传统文化的持久兴趣,逐步树立保护、继承传统文化并发展新文化的志向。

扫码观看
教学视频