

馆校结合的中学美术课程资源拓展与教学实施

——以师生共建课程《折枝雅韵》为例

■方菁(义乌市后宅中学)

美术课程的发展和变革离不开对地方特色美术资源的开发和利用。因此,发掘本土的优秀地域文化,恰当地选用本土文化资源,以及将本地的文化馆、博物馆、美术馆等资源融入义务教育体系中,可以为新课程的开发提供新思路。本研究以义乌市文化馆的文化资源为依托,探寻馆校结合的中学美术课程开发与实践。

钱初熹教授曾在《美术馆与艺术教育》中预测了21世纪美术馆教育的方向,其中提到密切配合学校美术教育的博物馆教育,使美术馆活动与学校艺术教育相衔接。反之,学校也可通过文化馆、美术馆、博物馆等艺术类场馆开展美术教学活动,凭借其拥有的多样文化、艺术、历史等资源,帮助学生体会艺术活动的趣味性和丰富性,为美术课程资源开发和美术教学活动实施提供更丰富的内容。

地方场馆的美术教育资源发展概述

文化馆、美术馆、博物馆不仅仅是陈列展品的场所,随着时代发展,赋予了这些艺术类场馆丰富的功能,其中最主要的就是作为交流、传播艺术文化和进行教育、研究的空间。相较于传统的学校美术教育,馆校结合的教育方式使得教师能充分调动场馆内的各类艺术、文化、历史资源,让学生能更直观地通过观察与思考,弥补学校课堂教育的不足,完成教育目标。

文化馆、美术馆和部分艺术类博物馆等场馆虽然各自的艺术作品、艺术文化交流活动、教育活动侧重点不同,但无论是哪种场馆,美育都是不可或缺的重要功能之一。场馆内的作品均具有较高的艺术价值或者有一定的历史代表性和人文价值。教师设计课程,通过美术教育指导学生观察艺术作品,引导学生通过观察作品本身去探究作品背后隐藏的创作手法与方式,接收作品传递的信息,感知作品蕴含的社会价值。学生通过场馆作品直观地感知其代表的审美观和文化背景,学习到美术知识及作品背后代表的文化内涵,馆校共同实现教学目标。

1905年张謇创办南通博物苑,是中国近代博物馆事业的起点,首次系统地将教育列为博物馆的核心功能,也是中国场馆教育与馆校结合理念的最早实践。随着时代发展,文化馆、美术馆、博物馆的教育功能被人们不断赋予新内涵并持续丰富。当下,越来越多艺术类场馆开设青少年活动中心、美术教育课堂等项目,进一步拓展和深化了馆校合作教育模式,也推动场馆教育朝着多层次、多主题、多元化的方向持续发展。

地方场馆中美术教育资源运用的现存问题分析

(一)馆校结合的教育理念有待加强。馆校结合的教育活动并没有被真正重视起来,部分教师及学生还是传统地将校外的教育理解为游玩性质的活

动,忽略了其中最重要的学习要素,将馆校结合教育变成了有“游”而无“学”的实践活动。在这种认知下,馆校结合退化成了校外旅行,浅尝辄止地利用各类场馆丰富的艺术历史文化资源。无法达到馆校结合教育的初衷。

(二)馆校结合活动形式化。因场馆课程资源开发不足,场馆方及校方教职人员未有效对接等原因,馆校结合教育类课程并不能高效利用课程资源,学生到场馆学习也无法在场馆环境中沉浸式深度学习,仅通过参观或听取单一的讲解导览,与课程教学目标不能高度统一。学习活动结束后学生无法留下深刻的印象,教师的教学目标也无法实现。

(三)场馆资源对接学校课程不够精准。一是培训课程未能完全对标国家中小学教师培训课程指导标准,未能紧扣学生全面发展与核心素养培养要求,导致教师培训与学生发展衔接不够紧密;二是授课师资以博物馆、高校人员为主,中小学一线教师占比偏低、学科背景单一,培训针对性存在局限;三是实践环节浮于表面,对教育方案的落地成效、适配性等缺乏持续跟踪评价;四是培训覆盖面不足,单次培训名额有限,且多由大型博物馆承办,中小型场馆参与度低,制约了教师对多元场馆资源的利用与开发。

基于馆校结合的美术资源开发与教学实践——以《折枝雅韵》为例

(一)确立主题。本课以宋文化为大背景,以折枝花卉图作为切入点,着重赏析“折枝雅韵”的“雅”,在对作品的赏析中培养学生对生活的热爱、对生命的体悟。

1.创设大情境。师生共建一场宋文化背景下的《折枝雅韵》主题展览,你是其中的策划者也是参展者,你将如何理解这个主题?如何呈现本次展览作品?

2.设计大任务。从古至今,人们对花的喜爱渗透到了生活中的方方面面,花已经成为一种文化符号,你会如何表达对花的喜爱?

3.提出大问题。宋人折枝作品的“雅”体现在哪里?你将如何表达自己心中的“雅”?

(二)策划思路。根据义乌市文化馆举办的大型沉浸式宋韵体验展,策划了一堂以宋文化为背景的美术欣赏课。此次展览共展出30余件珍藏级宋代器物,涵盖宋代绘画、花器、茶器、香器等文物。代表性绘画作品有李唐的山水画《万壑松风图》、宋徽宗赵佶的《听琴图》、苏汉臣的风俗画《货郎图》。现场还原了《撵茶图》中的经典场景,展示了宋代点茶器具“十二先生”,并提供沉浸式点茶体验。

基于以上场馆资源,以及校方师生难以“走出去”的困境,笔者构思了一堂“引进来”的宋韵主题课。将场馆中的资源引进学校,这样即使学生不出门也

能感受到宋韵。本课以宋文化为大背景,以折枝花卉图作为切入点。着重赏析“折枝雅韵”的“雅”,在对作品的赏析中培养学生对生活的热爱、对生命的体悟。

(三)设定目标。1.审美感知:通过多感官体验、多角度赏析,探究体会宋代折枝花卉作品的“雅”。让学生感知热爱生活、热爱自然的美好情感。2.艺术表现:寻找美的角度、结合圆形镜面板的构图,写生眼前的花卉静物。3.创意实践:能够从古今作品中汲取灵感,把对花的喜爱融入日常生活中。4.文化理解:了解常见花卉的寓意,感受折枝花卉绘画的魅力,体会留白的意境。

(四)前期准备。1.课堂环境:营造宋代文化氛围,学习义乌市文化馆的布展挂画方式,融入课堂环境中。2.教具准备:实物激趣。本课以折枝雅韵为主题,因此在课堂上准备了四组插花作品供各小组学生观赏、写生。用宋代茶器、香器点缀,可沉浸式让学生体验宋人四大雅事:挂画、插花、品茗、焚香。3.收集图片及音视频资料:提供高清且与原画等大的《折枝花卉图》《果熟来禽图》辅助学生赏析折枝花卉绘画。收集课堂背景音乐《梅花三弄·古琴曲》《茉莉花》《一路生花》、动画短片《果熟来禽图》等。4.设计前置性问卷、学习任务单。

(五)活动实施。1.热身:欣赏花朵绽放的延时摄影作品,感受生命的力量。但花开终会落,如何留住眼前的美好?用三分钟速写画一画眼前的静物花卉。2.环节一:从画面的内容、造型、构图、色彩角度赏析《折枝花卉图》,折枝花卉作品的“雅”是因为花草寄托了人的感情和生命力,借花抒发人的意志。折枝构图以小观大、以少胜多,营造出无边的意境。同时借助这种形式,表达四季轮转,花儿从盛开到凋零的自然规律。万物有灵且美,存在皆有意义。思考如果你是大自然中一草一木,你觉得自己像什么,你想成为什么?3.环节二:宋人爱花不仅仅是把它画下来,还要簪在头上,穿在身上,渗透到我们的日常生活中。现代人也一样,比如国庆期间天安门广场上的巨型花坛装置,十种花卉加上十种水果的造型,寓意着十全十美,表达人民对美好生活的向往,祝福祖国繁荣富强。我们日常生活中的家居环境、建筑、产品,也常常能看到花的造型花的纹样,看了这么多的作品,对你有什么启示呢?花期是短暂的吗?花早已凝结成一种文化符号,表达的是人们对生活的热爱,那么你会如何表达对花的喜爱、对生活的热爱?结合自己的生活感悟,将花的元素融入设计中。4.环节三:师生共建《折枝雅韵》主题展览,沉浸式观展,在评价中学习。体验宋人四大雅事:挂画、插花、品茗、焚香。欣赏《果熟来禽图》动画短片,谈谈自己的观后感。5.课堂小结:宋人画花,画的不仅仅是花,而是借花表

达自己的人格。我们现在看花,其实看的也不仅仅是花,更是在观照自己的内心。同学们所画的,其实也是自己人格的一种表达。我们都觉得花开很美,那是因为每一朵花都在用自己的全部生命努力绽放。

(六)活动反思。本课在实施过程中,教具准备充分,有效激发了学生浓厚的学习兴趣。教学内容视角新颖,但同时也具备一定的理解难度,学生若要深入领会宋文化的深厚底蕴,需要具备相应的历史知识储备与一定的审美、鉴赏能力。整体而言,课堂对风雅宋韵的氛围营造较为成功,学生能够较好地感知并体会到《折枝雅韵》中所蕴含的雅致审美意趣。

基于馆校结合的美术教育资源拓展的改进策略

(一)经验总结

1.充分挖掘本土场馆可利用教学资源。义乌市文化馆属县市级群众文化公益性事业单位,承担着组织群众文化活动、开展公共文化服务的重要职能,是区域公共文化服务体系的重要载体。国内博物馆教育与中小学美术教学的融合缺乏系统性指导,将本土文化融入中学美术鉴赏课,可为馆校合作研究提供新视角。本次教学活动的灵感来源是义乌市文化馆举办的“雅宋风华”特展,由此延伸出新的教学内容。

2.博物馆资源“引进来”与校方师生“走出去”相结合。组织学生走进博物馆、美术馆开展实地观展与沉浸式体验,是最直观有效的学习方式。而在不便外出的情况下,可通过馆校联动、资源共享等方式,将优质资源引进校园,向学生呈现丰富立体的宋代社会生活图景,提升学生的审美感知与文化理解能力。

(二)改进策略

1.强化顶层设计,深化馆校结合教育理念。构建协同育人模式,加强专职人员的专业素养与业务培训,充分了解中学美术课程的特点和中学阶段学生特性,有针对性地开发自身场馆资源。与学校保持充分的沟通,提前告知即将举行的展览及主题,以便学校教师做好充足准备开展馆校结合教育。

2.创新活动载体,实现从“形式化”到“深度化”。打破有“游”无“学”的局面,开展项目式、沉浸式的教学活动,让学生在实践探究中学习。优化课时统筹与课程安排,保障馆校结合教学有序开展,提升教学的深度、效度与广度。积极联动社会文化资源,引入优质展览与艺术项目进校园,丰富校内美育形式。

3.精准对接需求,构建课程化资源供给体系。开发与教材知识点相匹配的教学资源,精准对接学校课程。不断丰富文化馆、美术馆、博物馆的展陈内容与活动形式,提升场馆的吸引力与影响力,激发学生学习兴趣,涵养青少年审美素养与人文底蕴。