

从“色彩唤醒”到“文化认同”

——数字技术支持下的小学重彩画教学实践研究

■陈丽坤(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第十四小学)

数字技术为小学重彩画教学提供了新的可能。本研究针对传统重彩画教学中学生色彩感知被动、文化理解薄弱的问题,提出“色彩唤醒—文化认同”的教学路径。通过数字调色、虚拟临摹、动态演示等技术手段,激活学生对重彩画色彩语言的直观感知与表现兴趣;在此基础上,引导学生深入理解重彩画背后的传统色彩观念、文化象征与审美意蕴,建构文化认同。研究表明,数字技术支持下的重彩画教学,能够实现从感性体验到理性认知、从技能习得到文化理解的有机统一,为小学美术传统文化教学提供可操作的实践路径。

中国重彩画具有浓丽厚重的色彩特点及丰富的画面层次感,并承载着深厚的民族文化内涵,在小学美术学科中的地位不容小觑。但在实际的教学过程中,教师却将其简单地理解为“用鲜艳的颜色”,让学生一味追求“好看”“亮丽”,忽视了对色彩背后传统审美观、文化隐喻及精神内涵的了解;同时小学生对于色彩的认知是形象化、感性化的,他们很容易为生动的画面所触动,也很容易在具体可感的活动中产生深刻印象。如何适应这种认知规律,让学生先“为色彩所动”,进而更好地理解色彩的文化内涵?借助信息技术是可行路径之一:用数字化调色板实时反馈不同色彩的混合效果,用数字化软件简化传统的绘画技巧学习过程,用动画视频展示色彩文化内涵等。基于此,本研究尝试构建一条从“色彩唤醒”到“文化认同”的教学路径,探索数字技术如何帮助学生在感性体验中建立色彩敏感度,在文化理解中完成从审美愉悦到身份认同的跃升。

“色彩唤醒”:数字技术支持下的重彩画色彩教学策略

(一)数字调色:激活色彩感知的直观体验

在传统的重彩画教学过程中,学生面对中国画颜料会因为复杂的调色过程以及难以把握的干湿变化而感到困难,色彩学习很容易变成对于范画的临摹再现。数字调色工具的应用打破了这个僵局。教师可以通过平板电脑上相应的绘图软件来实现(如Procreate、Sketchbook等)。鼓励学生利用色环、滑块、透明度控制等方式进行调色,并实时感受颜色的变化过程及效果。比如在学习石绿和石青的叠色关系时,学生只需要移动色相条就可以感受到由浅至深的绿色过渡,简单明了易懂;又或者学生可以不断尝试并随时撤回,自由地感知色彩的特点。“实验室”是老师可以设置的一种情境,在这种情境下学生可以用软件制作出类似重彩中的“叠色”“罩色”,体会底色在上面颜色的覆盖下透出来的变化。这

种直观的、游戏化的色彩探索,有效唤醒了学生原本被动的色彩感知,使他们从“老师说这样调”转变为“我发现这样调会更好看”。

(二)分层拆解:降低技法门槛的虚拟临摹

由于重彩绘画一般包括勾线、铺色、分染、罩染、提亮等诸多环节,在一次作业时间内,小学生很难独立完成一幅完整的重彩绘画作品,从而在多次尝试后失去信心。而利用数字化软件中的分层临摹功能则能较好地解决这个问题。老师可以把一些经典的重彩绘画作品,比如敦煌壁画局部、工笔花鸟等等,进行数字化处理,把线稿、底色、渲染层次、细节提亮分别单独成一个图层并保存下来。学生可以在虚拟临摹网站上一层层打开或者关闭参考图层,一步一步地完成每一个步骤的绘制过程。“拆解—模仿—重组”,在降低难度的同时不失原有的方法逻辑性,每一步都让学生有满满的成就感,技术恐惧得到缓解。更重要的是,分层临摹让学生“看到”了重彩画是如何形成的——原来厚重的色彩效果不是一次性完成的,而是层层叠加起来的。这种认知的变化使得对色彩的学习由结果变成了过程,为学生进一步的文化理解提供了感知的基础。

(三)动态演示:呈现色彩语言的表现规律

色彩不仅仅是一道风景,它本身就是有规则可循的语言体系,而重彩画中的色彩对比、呼应、节奏、平衡等就是一种视觉上的语法。但是,学生很难从静止的画面中感知到这些关系是如何在画面里“工作”的。数字技术的动感演示功能就解决了这个问题。教师借助动态或多媒体课件,将重彩画面中色彩的冷暖、明暗、纯度、面积大小的关系直观地展现出来:如采用光点闪烁的方式表示画面中色彩冷暖的强弱及位置变化,采用移动箭头的方式表现视觉动线的色彩走向,采用移动色条的方式表现色彩组合给人带来的情绪变化。以敦煌壁画“三兔共耳”图为例,教师还可随时切换不同色块的显隐,让学生观察到石绿与赭石之间互补色的对比产生的视觉张力。这种动态的、可交互的色彩分析把抽象的“色彩关系”可视化为可感知、可互动的视觉游戏,在观看与操控中学生潜移默化地学习了重彩画的色彩组织逻辑。色彩不是被使用的颜色,而是能被学生运用起来的语言。

“文化认同”:重彩画教学中文化意蕴的建构

(一)色彩溯源:传统色彩观念的历史解读

重彩画中每一抹色彩都不单纯是物理色料,而是包含文化观念的符号。要想让学生建立起文化认同,首先要让

他们明白“这个颜色怎么来的,为什么要用它”。而数字技术能够提供色彩溯源的各种呈现方式,教师可借助数字博物馆、大图库以及时间线,让学生“回到”不同的年代,了解传统色谱的生成和变迁。比如在讲授石青、石绿的时候,教师可以给学生看敦煌壁画中的青绿山水前后的对比图,告诉学生们古代画家是如何从矿石当中研磨出颜色来的、是如何随着丝绸之路上的文化交流而形成自己特殊的色彩审美意识的。数字地图可以把颜料的产地、贸易路径、使用地域形象地展现出来,让学生看到色彩背后流淌的文化史。经过这样的溯源学习后,学生能够意识到:重彩画中的色彩选择不是随心所欲的审美取向,而更多体现的是人与自然的和谐统一。这一认识过程,将色彩从“美术课上的颜色”提升为“民族文化的密码”,文化认同的种子由此萌发。

(二)象征解码:色彩符号的文化意蕴阐释

在重彩画里,色彩一般都有其明确的功能性指向:红为吉庆、生命之色;黄为高贵、居中之色;青为生机、超然之色;白为空灵、留白美学思想。但这些都是小学生生活之外的经验,需要“解码”后方可认知。数字技术可以借助情景还原、对照联想、交互游戏来让学生了解色彩符号与其所代表的文化内涵的关系。教师可以设计“色彩会说话”的交互活动:点击画面中的红色区域,弹出与之相关的文化故事(如年画中的红色门神、婚礼中的红盖头);将同一形象用不同配色方案呈现,让学生讨论“哪一种配色更像我们印象中的中国画”。以《韩熙载夜宴图》中服饰色彩的讲解为例,教师可以用数字工具将画面中不同人物的服饰颜色提取出来,对照唐代的服色制度,让学生推测人物的身份等级。这样的“破译式”学习,让色彩符号变成可供探寻的文化密码,在破译的过程中,学生自主地建构起对于传统色彩象征系统的认识,文化认同不再是一个虚无的概念,而是可以被触摸到的经验知识。

从“色彩唤醒”到“文化认同”的教学路径建构

(一)感知先行:以色彩体验为教学的逻辑起点

一切有意义的学习都是在学生个人经验基础上发生并建构起来的。小学生无法凭借对文化的理解来认识重彩画,只能从色彩中产生最初的感知体验,因而基于色彩进行激发是必要的。所以该途径的教学首先从色彩开始,在第一课时里预留出足够的时间来进行色彩的感知和探究。具体来说,教师可以让学生进行类似“色彩的100种表情”这样的开放式任务,使用数字调色工具自由地进行配色,并尝试用自己创造的颜色表达出自己的想法,给这个颜

色取名字(比如“春天的风”“妈妈的围巾”“古老的墙壁”),并不要求准确的技法表现,而是在色彩的游戏过程中发泄自己的直觉、积累感性的经验。等到孩子们对色彩有了自主探究的欲望后,老师再介绍一些经典的重彩画,让学生们觉得“哦!原来古人也这么玩色”。感知先行的意义在于:文化学习不是对儿童经验的否定或替代,而是在其已有经验基础上的延伸与升华。

(二)理解跟进:在感性经验中嵌入文化线索

色彩感知环节形成的大量感性认识,可作为文化理解的具体“抓手”,但如果单纯停留在“有趣”的层面,色彩唤醒就会变成一场热闹的表演。教师应能在学生深入感受色彩的过程中,适时渗透文化信息,让学生的感性认识能够上升到理性思考的高度,这一过程应该是基于情境的、以问题为导向的。而不是知识的灌输。比如,当学生借助数字化手段调出一种偏冷的绿色时,教师可以追问:“你觉得这个绿像是山里的石头还是春天的树叶?古人用这种颜色来画山,你觉得奇怪吗?”从而带出“青绿山水”的审美观念:古人眼里的山不是客观的地质构造,而是有灵性的自然生命。又比如,在学生对于红色表现出强烈的偏好之时,教师可以出示不同明度、不同纯度的红在古代绘画作品中被使用的场景,让学生猜“为什么婚礼上看到的红和庙里看到的红感觉不一样”,这样的看似随性的追问其实是从感性经验上升至文化理解的一个脚手架。学生带着自己的色彩体验去“发现”文化含义,文化理解便不再是外部灌输的教条,而是内生于自身经验的恍然大悟。

结语

从“色彩唤醒”到“文化认同”,本质上是一条从感性到理性、从体验到理解、从个体趣味到集体归属的教学路径。数字技术在这一路径中扮演的不是炫技的角色,而是有效的“转换器”——它将晦涩的文化知识转化为可感知的视觉经验,将高难度的传统技法转化为可操作的创作活动,将遥远的历史意蕴转化为切己的情感联结。当然,这条道路有效实施的前提是:教师不但要有简单的数字化手段应用能力,更要具备重彩画文化的素养,在课堂中的关键处适时地加入文化阐释。今后借助AI技术、VR技术等,重彩画课堂还将让学生有更为直观的文化感受。技术永远只是工具,而承载的文化遗产以及育人的价值才应该是最终的目的。当小学生在数字屏幕上第一次为自己的色彩发现而欢呼,当他们用传统的色彩语言自信地表达当代生活时,我们看到的不仅是美术课堂的成功,更是一个民族审美记忆在新生代中的活态传承。