

五感无界·时空交响

——跨文化美育课程构建

金 晨

许昌学院 河南许昌 461000

摘要：本文聚焦于小学美术教学的创新与发展，尝试构建以“山水意境×抽象表现”为核心的跨时空美育体系。笔者通过解构中国宋元山水画程式语言对比波洛克行动绘画的动态抽象表达，设计“五感联动—双轨创作”教学模式：依托《彩墨家园》《山山水水》开展墨色层次训练，结合《漂浮的画》进行水墨肌理实验。培养学生的跨文化艺术素养与创新思维，在深入理解和传承中国传统艺术文化的精髓的同时也能以开放的视野接纳和理解西方现代艺术。
关键词：小学美术教学；大单元教学；宋元山水；波洛克；大单元教学

引言

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》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，吸收、借鉴人类文明优秀文化成果，追求精神高度、文化内涵、艺术价值相统一。”基于此，笔者精心构建了“观—悟—创—评”四维联动的五感教学模式。“观”指的是引导学生从视觉角度深入观察作品的色彩、线条、构图等元素；“悟”着重于让学生透过表象，深入理解作品所承载的文化内涵、情感表达和艺术精神；“创”激励学生将所学所悟融入个人的艺术创作实践中，激发创新潜能；“评”则通过多样化的评价方法，促进学生对艺术作品及其自身创作的反思与进步。这种教学模式多维度地增强学生的艺术感知与表达能力。

一、课程核心创新点提炼及价值

（一）时空对话的双螺旋结构

本课程别出心裁地构建了“时空对话双螺旋结构”，从东方与西方两个维度展开艺术探索，让不同文化背景下的艺术理念与创作手法跨越时空相互交流、彼此映照。^[1]从东方维度来看，宋代郭熙的《溪山行旅图》运用“三远法”，营造出一种物我两忘的“无我之境”。观赏这幅画作，仿佛能踏入那深远、高远、平远的山水之间，心灵被自然的宏大与宁静所震撼，自我的界限渐渐模糊。随后，元代黄公望的《富春山居图》题跋里“兴之所至，不觉亹亹”的表述，展现出一种随性而发、沉浸于创作的生命体悟。这促使绘画从单纯描绘自然景观，完成向“以画载道”的文人化转型，画作中开始蕴含画家对人生、社会、宇宙的思考与感悟。^[2]

西方维度中，波洛克的《秋韵》系列采用“自动主义”，彻底消解理性控制。创作时，他任由身体在画布前自由舞动，颜料随着身体的节奏与动作滴洒在画布上。这种身体介入的创作状态，竟与《庄子·田子方》中“解衣盘礴”所描述的真画者精神产生了跨时空的共鸣。“解衣盘礴”强调画家抛开世俗束缚，回归本真、自由创作的态度，与波洛克打破常规、释放本能的创作方式不谋而合。

两个维度之间通过材料实验实现对话的延伸。北宋王希孟的《千里江山图》选用矿物青绿颜料进行设色，精心构建出一种永恒的山水秩序，每一处青绿的晕染都展现出山河的壮丽与永恒。而波洛克的滴彩技法中，油彩在画布上自然流动，其物性流动的特点暗合了水墨“屋漏痕”的自然生发逻辑。二者虽使用不同材料，却在媒介维度重构了东西方艺术对“天人关系”的差异化诠释，东方追求融入自然，西方则侧重于展现个体与自然的碰撞。^[3]

（二）五感联动的沉浸式体验设计

在艺术领域，感官体验是实现深度艺术感知的关键途径。本研究通过综合运用视觉、听觉、触觉、嗅觉以及味觉等感官元素，旨在为学生构建一个全方位的探索平台。在此平台上，学习者能够通过多感官的互动体验，深入探索艺术作品的内涵。

1. 视觉：水墨动画与抽象色块碰撞

《彩墨家园》里的水墨晕染，是传统艺术的含蓄诗篇。将墨滴在宣纸上的扩散轨迹制作成30秒动态演示，那如生命呼吸般的墨韵，每一次晕开都似在诉说千年的艺术传承。^[4]与此同时，同步投影波洛克泼洒颜料的慢

动作视频，他那充满力量与激情的创作方式，颜料在空中飞舞、落下，在画布上形成充满张力的图案。学生们直观地看到，水墨的“枯笔飞白”宛如古老山林中若隐若现的雾霭，丙烯的“滴洒肌理”则像现代都市中充满活力的涂鸦。这一静一动、一传统一现代的视觉对比，让学生们敏锐地捕捉到两种艺术形式在形态上的奇妙关联，打开了融合传统与现代艺术理解的大门。^[5]

2. 听觉：自然音效与创作节奏联动

当学生们临摹树石技法，传统绘画“师造化”的理念便在山水实景录音中徐徐展开。鸟鸣清脆，似在林间欢唱。这些自然音效将学生带入古代画家沉醉的自然之境，感受着他们对自然细致入微的观察与描绘。而在进行抽象创作时，打击乐器的节奏响起，手鼓的每一次敲击，都模拟着波洛克作画时身体的律动。激昂的节奏、明快的鼓点，让学生们仿佛看到波洛克在画布前尽情挥洒的身影，深刻体会到“静态观察”与“动态表达”在听觉与创作感受上的鲜明差异，从声音的维度丰富了对不同绘画风格的认知。

3. 触觉：材料质感探索工坊

“盲摸猜猜乐”游戏，是一场充满惊喜的触觉冒险。准备好宣纸、水彩纸、卡纸三种材质，学生们闭上眼睛，用手轻轻触摸。宣纸软绵绵的；卡纸硬邦邦的。当他们用语言描述这些触感时，对材料的初步认知已然形成。紧接着的水墨吸附实验，更是让学生们直观地看到不同纸张对水墨的接纳程度。宣纸迅速吸附水墨，晕染出自然的墨韵；水彩纸则相对迟缓，呈现出别样的效果。通过这样的亲身体验，学生们深入理解了材料特性是如何塑造画面效果的，为日后的创作打下坚实基础。

4. 嗅觉：生活化气味通感联想

气味，是记忆与情感的隐形纽带。在研磨墨锭时，加入橙皮碎屑，清新的香气瞬间弥漫开来。这股清香，就像漫步在春日山林中，感受山水“可游”的愉悦，让学生们在传统绘画的创作中，增添一份身临其境的快乐。而在调配丙烯颜料时，滴入薄荷精油，那清凉的气息刺激着神经，触发抽象创作所需的兴奋状态。学生们在嗅觉的引导下，更深入地沉浸在艺术创作的情绪氛围中，嗅觉记忆成为深化艺术体验的独特密码。

5. 味觉：线条情绪糖果工坊

“酸甜苦辣画线条”活动，是一场跨感官的奇妙之旅。当学生们品尝山楂片，那酸甜的味道在舌尖跳跃，激发他们用水墨画波浪线，线条随着酸甜的口感起伏、舞动，充满活力。食用黑巧克力后，苦涩的味道带来深

沉的思考，他们蘸着浓墨画折线，顿挫的线条诉说着苦涩的情绪。从味觉的感知出发，引发情感的共鸣，再落实到笔迹的表达，建立起味觉—情感—笔迹的跨感官表达逻辑，让学生们从全新的角度感受艺术与生活的紧密联系。

（三）素养导向的递进式课程包

1. 基础层——东西方艺术基因感知

在艺术学习的起始阶段，教师将引导学生深入探索东西方艺术的独特基因，从色彩与动态两个关键维度展开，为后续的学习筑牢根基。

·《千里江山图》色彩解码：

北宋王希孟的《千里江山图》以其震撼人心的青绿山水闻名于世。课堂上为学生准备色标卡，引导他们仔细匹配青绿矿物色，即石青、石绿的层叠规律。学生将深入研究每一层色彩的分布与浓淡变化，从而理解中国传统绘画中“随类赋彩”的程式逻辑。这种逻辑并非随意而为，而是画家根据不同物象的固有颜色以及画面整体的艺术构思来进行色彩赋予，使得画作不仅生动再现自然，更富有艺术感染力。^[6]

·“身体节奏图谱”绘制：

接下来是西方现代艺术元素的感知环节，让学生用彩带随着爵士乐的节奏模拟波洛克滴洒颜料的轨迹，并绘制“身体节奏图谱”。爵士乐充满活力与即兴的节奏，如同波洛克创作时自由奔放的精神。学生们手持彩带，在空间中舞动，感受身体与节奏的融合，体会波洛克绘画中那种打破常规、充满动态的创作风格。通过这一活动，学生们初步建立起“传统赋色—抽象动势”的认知，开始理解东西方艺术在表现形式上的差异与魅力。

2. 深化层——文化思维转换训练

当学生对东西方艺术有了初步感知后，教学进程将进入深层，着重培养他们的文化思维转换能力。

·文人画题诗创作：

元代倪瓒的《容膝斋图》以其简洁而富有意境的“三段式”构图著称。为了让学生更好地理解文人画的内涵，教师根据六年级学生的身心发展特点将其简化成填空式山水小品，包含山、树、亭等基本元素。学生们在完成山水小品的绘制后，需要在留白处书写四字感悟，如“静听松风”。这种方式既降低了传统长题跋的难度，又让学生能够以自己的语言表达对画面意境的理解，体会文人画中诗与画相互交融、相得益彰的艺术特色。

·抽象情绪板设计：

在课堂上为学生提供红（兴奋）、蓝（平静）、黄

(欢快)等丙烯色块,让他们根据《彩墨家园》临摹作业的情感反馈进行抽象色域的拼贴。比如,若学生在临摹中感受到“孤寂的山”,便可以选冷灰色调的色块来表达这种心境。通过这一活动,学生从传统的“诗画互文”思维跨越到现代的“色形共情”思维,学会用色彩和形状表达内心的情感与感受,拓宽艺术表达的维度。

3. 升华层——跨媒介创作迁移

在学生具备了一定的艺术感知和思维转换能力后,升华层将引导他们进行跨媒介创作迁移,激发学生对“山水程式”的解构意识。

·《记忆中的山川》创作工坊:

这一阶段的创作分为两个步骤。首先,学生用毛笔蘸墨在宣纸上勾勒山石轮廓,运用中国传统的披麻皴技法,展现出山石的纹理与质感,体现中国传统山水画的笔墨韵味。接着,在画作半干之际,将其转移至油画布上,用鞋刷蘸丙烯沿墨线拓印。宣纸与油画布材质的不同,毛笔与鞋刷工具的差异,以及水墨与丙烯颜料特性的冲突,共同造就了独特的艺术效果:水墨浸润的柔和与硬边色层的硬朗相互叠压,传统与现代、东方与西方的艺术元素在此碰撞融合。在创作完成后,学生需要用三个关键词,如“青绿·滴洒·心跳”,来阐释创作中的文化对话逻辑,进一步深化对跨媒介创作的理解与思考。

二、评价体系建构

在“水墨的交响·色彩的舞蹈”美育大单元教学实践中,构建一套科学、有效的评价体系对于推动学生素养发展至关重要。这一评价体系的核心逻辑紧密围绕新课标展开。以“文化理解”“创意实践”“审美判断”作为评价维度,精准对接美育教育目标。“文化理解”维度,着重考查学生对水墨与色彩所承载的多元文化内蕴的认知程度,包括对东西方艺术流派、历史背景、文化传统的理解与感悟。学生能否解读中国传统水墨画中蕴含的道家哲学思想,或是领会西方印象派绘画对光影色彩的独特运用,都在这一维度的评价范畴之内。^[7]

依托“感知-探究-创作-反思”四阶段学习进程,评价体系实现了对学生学习全过程的动态追踪。在感知阶段,学生初步接触水墨与色彩的艺术表现形式,通过欣赏大量经典作品,对不同艺术风格和表现手法形成感性认识。教师在此阶段观察学生的兴趣点和感知能力,记录学生对作品的初步反应和感受。

在具体实施过程中,采用非量化动态追踪机制替代传统评分。本评价体系借助“学习档案袋+课堂观察量表+学生自评互评表”三个工具,生成多模态反馈网络。

学习档案袋收集学生在各个阶段的学习成果,包括作品初稿、修改过程、研究报告等,直观呈现学生的学习历程和进步情况。课堂观察量表则由教师在课堂教学过程中实时记录学生的参与度、合作能力、思维活跃度等表现,为评价提供丰富的课堂动态信息。学生自评互评表鼓励学生积极参与评价过程,从自身和同伴的角度出发,发现优点,指出不足,促进相互学习和共同进步。

这些评价数据并非孤立存在,而是同步应用于教学优化。例如,当发现某班“合作贡献☆”获取率低于33%时,表明该班学生在合作学习方面存在不足。针对这一问题,下一单元增设“水墨接力共创”环节,通过团队合作完成一幅水墨作品,让学生在实践中提高合作能力,增强团队意识。

结语

在当今全球化的时代背景下,文化传承与创新显得尤为重要,特别是在小学美术教育领域。本研究将文化传承作为核心价值导向,紧密围绕小学美术课堂展开实践探索,精心构建出一套“意象解码—情感浸润—创新转化”三位一体的国画教学路径。我们的教学模式强调从文化理解入手,通过情感浸润激发学生对国画的热爱,再引导学生进行创新转化,将所学知识和技能运用到实际创作中。同时,此模式也为全球化语境下中华美育基因的传承创新注入了活性因子。

参考文献

- [1] 夏静. 小学美术课堂中传统水墨画教育策略研究[J]. 小学生: 多元智能大王, 2021, 000(004): P.9-9.
- [2] 史晓霞. 传承传统文化视域下小学美术国画教学策略探微[J]. 美术教育研究, 2022(12): 130-131.
- [3] 严晔. 小学美术国画教学策略探究[J]. 教师, 2023(19): 87-89.
- [4] 夏秋彤. 小学美术国画教学策略的分析研究[J]. 基础教育研究, 2019(20): 87-88.
- [5] 胡培培. 如何将西方文化引入到中国的小学美术课堂——《谈新课标下衍纸课的教学》[J]. 中外交流, 2019.
- [6] 于萍霞. 得“文化”而入 承“精神”而出——浅谈在小学美术教学中渗透传统文化的策略[J]. 世纪之星—小学版, 2022(32): 0091-0093.
- [7] 朱慧, 魏萍萍. 任务群视角下的小学美术传统文化大单元教学实践——以单元重组教学“运河·家乡”为例[J]. 中小学课堂教学研究, 2023(1): 73-77.