

“语文+美学”跨学科教学实践探索

——以《千篇一律与千变万化》教学实录为例

孙晴

江苏省徐州技师学院

DOI:10.12238/er.v3i12.3453

[摘要] 本文以《千篇一律与千变万化》为课例,从访建筑、观舞剧、画导图、品诗歌、绘画作、评雕塑六个环节设计教学,引导学生通过“美学之旅”读懂参透文本的同时,将重复与变化的艺术创作原则应用于数字媒体艺术设计的学习。

[关键词] 《千篇一律与千变万化》; 跨学科; 教学实践

中图分类号: G42 **文献标识码:** A

根据现代职业教育的发展趋势和语文学科特点,为了更好地服务专业课程,教师本着同课异构的原则设计教学,即为不同专业的学生量身打造不一样的语文。本文以《千篇一律与千变万化》为课例,从“语文+美学”的角度探析数字媒体艺术设计专业的语文跨学科讲授。

1 访古建筑群,探寻美记录美

2020级数字媒体技术新生,〇五后群体,求新求变,个性鲜明,动手能力强,喜欢绘画,善于读图,开设美育和素描两门专业基础课,但学生缺少主动的人文审美意识和文化底蕴。《千篇一律与千变万化》是一篇谈论建筑美学中重复与变化原则的文章,文中涉及音乐、绘画、建筑、舞蹈等艺术形式,内容丰富活泼,对该专业学生有很强的针对性。徐州户部山古建筑群是苏北乃至苏鲁豫皖接壤地区少有的一处古民居建筑群,它反映了古城徐州明清数百年的建筑风貌。预习阶段,教师下发“走访户部山”的小任务,要求学生用画笔展现户部山的美貌,选用美篇或抖音制作成多媒体作品发至超星学习通,提交预习作业。选择徐州本土文化元素为资源,一是学生熟悉了解,更能激发兴奋点;二是预习作业形式不限,学生可以各取所需,发挥强项,缓解了部分学生作业畏难的情绪。教师抓住第一

个着力点,采用“语文嵌入专业技能,跨学科创意表达”的理念,开启了本课跨学科的教学尝试。

2 看芭蕾舞剧,发现美欣赏美

课上,教师播放俄罗斯皇家芭蕾舞剧《天鹅湖》的精彩片段导入新课,诗情画意的仙境场景、沁人心脾的音乐旋律、美轮美奂的舞蹈动作和经久不衰的浪漫爱情主题,迅速把学生带入课堂。欣赏完毕,一个开放性的问题引起思考:“小天鹅为什么经久不衰”。接着便把话语权归还学生,要让想说、能说、会说的孩子学会充分表达,要让怯懦、腼腆、内向的学生学会倾听。鼓励全体同学头脑风暴,写出1-2条理由,多数学生都能自圆其说,答案丰富多彩,合情合理,主要提炼如下几点:①《天鹅湖》的故事取材于童话,它的情节吸引人,有情人终成眷属,观众喜欢这个美丽的爱情最终团圆;②它的舞蹈、音乐、舞台、服装简直完美无缺,给人高雅华丽的视觉感;③它是音乐巨匠柴可夫斯基倾注毕生热情所创作的交响乐传奇;④演员们精湛的芭蕾舞技和优雅的风范铸就《天鹅湖》经久不衰的艺术魅力……抓住学生精彩的发言和难得的专注力,教师及时奖励,课堂发言100分大派送,每个同学都加分,同时提出一个加分项的问题,进一步接近《千

篇一律与千变万化》的主题,问题是“在艺术形式上,你的眼睛和耳朵发现小天鹅的特点了吗?”。这一问题明显PK掉多数学生,但总有意外的“观众”给人惊喜。“它的音乐和动作整齐划一,变化不大,好像在重复,很好模仿”。显然,这是今天课上的佼佼者,也是教师的最佳搭档,这极致的回答让艺术的重复与变化这一话题由此正式开启。

3 画思维导图,挖掘美设计美

为了使文章结构和内容在学生头脑里形成立体感,更好地内化于心,提高阅读的有效性,培养高品质的阅读素养,教师要求学生根据文本和个体解读绘制一张思维导图。图说课文,理清思维脉络,勾勒知识结构,完整系统且个性化的阅读是教师这节课的第二个着力点,也是教师强调重点和突破难点的有力手段。在阅读的基础上,思维导图大大激发了学生的主观能动性,设计构图是多媒体技术专业基础课,在语文课上发挥强项,绘制设计能力进一步训练强化,对增进学习成就感大有裨益。在导图和课文之间圈画、描述、提炼、梳理,完善,关键词、核心内容跃然纸上。学有余力者,借助自己的美术功底点缀插画,上色。第一课时,学生无师自通,文中提到的“鱧鱼”、“清明上河图”、“放牧图”、“人民大会堂”、“故

宫”、“颐和园”等在导图中都有体现。并能清晰地归纳出包括《天鹅湖》在内的所有音乐、舞蹈、绘画和建筑等艺术形式都遵循重复和变化的美学原则。信息综合处理能力和创造性地思维能力是本节课学生最大的收获。为了实现语文与生活的无缝对接,教师继续让学生找出重复与变化的美学规律在生活中其他方面的体现,大家发现穿衣打扮、室内装潢、网页制作、封皮设计、西安兵马俑雕塑等领域都是变与不变的整体。

4 品中外诗歌,融合美点评美

优秀艺术作品的要素之间既有区别又有联系,或重复,或变化,都是按照一定的规律有机地结合成为整体,繁杂的表象背后有着统一,在统一中又追求一定的变化,运用这种和谐统一的规律指导我们的艺术创作。那文学世界也是如此吗?接着,教师引导学生在语文世界里云海拾珍,找寻千篇一律的重复和千变万化的不同。总有些学生兼具灵气与悟性,一眼瞄准诗歌,立刻回应“硕鼠硕鼠,无食我黍;硕鼠硕鼠,无食我麦;硕鼠硕鼠,无食我苗”。显然,大家对《诗经》的诗句熟悉且敏感,教师随机将知识直接迁移到《诗经》章法形式的讲授上,作为中国第一部诗歌总集,它最显著且重要的特征就是诗句的重章复唱,诗歌虽然由若干章节构成,但章与章之间字数基本相同,只对应的变换少数数字词,反复咏唱,这种叠咏体,是民歌中常用的样式,其表达的情感单纯而真挚,反复咏唱更能让诗者充分抒情达意。《诗经·秦风·无衣》也是一例,采用重叠复沓的诗行生动地表现出秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神。还有同学以余光中的《乡愁》和戴望舒的《雨巷》佐证了中国现当代诗歌创作中的重复与变化现象,并分享了自己如何在百度网站用关键词高效搜索信息的方法,这一触手可及的能力迅速扩散到全班,很快就有同学在班级语文学习交流群里发来截图,展示的是惠特曼的一首英文

小诗。同学们不仅知道了诗歌和音乐、绘画、舞蹈、建筑等艺术作品一样,在创作中讲求重复与变化的统一,也对诗歌理论中的“音韵重复”、“词语重复”和“结构重复”的创作技巧知晓并掌握。

5 再精雕细琢,创造美传播美

至此,《千篇一律与千变万化》已穿透纸张,同学们对艺术创作中重复与变化的美学原则印象深刻,如果能使课中任务与课前任务遥相呼应,既能使预习阶段的作品雏形进一步润色完善,也能使理论知识在实践应用中真正落地,达到学以致用最佳效果,所以在上一环节小组讨论过程中,教师已经搜集并筛选出课前学生完成的“户部山古建筑群”手绘作品中最优秀的5份,这是本节课最重要的教具,一一下发给五个学习小组,以小组集体任务的形式从重复与变化的美学视角修改或重新绘制一幅手稿图。经过了短暂的美学之旅,多数学生有了更深、更新的感悟,或提出古建筑群灰砖瓦墙不宜使用彩色,或提出屋、檐、阁、窗应画出统一的风格又要区别表现其差异……,这种学习中的反思和优化体现了这节课的高效。在初稿的基础上锦上添花,很快五个小组长展示出集体智慧的结晶,在“我口说我手”环节,由小组长推荐一名能说会道的组员,可以推介户部山旅游景点、可以宣讲本组创作理念和作品亮点、可以汇报两课时的学习体会,旨在锻炼同学们口语训练的能力,你说、我听、他评,在循环点评中,每幅作品取长补短,互为参照。缘于语文教师毕竟不是美术科班出身,难以从专业的角度给出合理的指导,征询大家同意,将美育和素描两位老师请进学习群课后做专业点评。

6 开文化视野,审视美理解美

美国著名教育心理学家戴维·珀金斯(David N. Perkins)教授曾提出:学习有现实和超越现实两种实用性。现实的实用性包括修理轮胎、准备面试、检查你打算购入的房屋有没有闹白蚁等;而

超越现实的实用性则设计我们如何投身于世界之中,包括接触这个世界上的艺术、人、历史、未来、不幸和希望。超越现实性的实用性影响了我们大半的人生并且关乎生活的质量。本着这一最新教育理念,秉持拓宽视野、拓展能力为原则,在课后作业的布置上设计分层任务,让乐学者更强,鼓励学生去探寻一座重复与变化的浮雕,世界上最大的寺庙建筑群——吴哥窟,于次日课上娓娓诉说它的前世和今生,旨在引导学生拓展视野,通过视觉审美,学会体味生命底层的张力和人类文明之美。

国学语文,这门最古老的学科,兼收并蓄,集思想教育、审美教育、情感教育、文化教育、思维能力培养于一体,语文课与生俱来带有跨学科、跨领域的优势条件。作为新一轮课程改革的参与者和实践者,语文教师应该有意识和自觉地将丰富的自然、人文科学内容融入语文听说读写的教学过程中,用“语文+”整合语文,让语文课变得“厚重”,让学习者乐学语文,筑好生命底色,使其文化更厚实、内心更强大。

[基金项目]

江苏省徐州技师学院2020年度校级课题《将语文课带到开阔地——通用素质导向下的技校语文教学改革探究》的研究成果之一。

[参考文献]

- [1]汪惠康.接受美学视域下高职高专语文教学接受活动研究[J].科教导刊(下旬刊),2020(10):158-159.
- [2]谢勤阳,金诗瑶.从笔尖到心间,领略建筑别样之美——“建筑+语文”跨学科教学实践探索[J].职业,2020(17):92-94.
- [3]戴维·珀金斯(David N.Perkins)(著).杨彦捷(译).为未知而教为未来而学[M].浙江人民出版社,2015.

作者简介:

孙晴(1982--),女,汉族,江苏徐州人,硕士,高级讲师,主要从事汉语言文学和语文教育教学研究。