

破解“货郎图”千年审美密码

□本报记者 池沙洲

美术课竟还能这么上? 10月25日,由浙江、安徽多个美术名师工作室合办的一场中国画欣赏教学研讨活动在义乌举行。第一节课的授课者是一位高中教师——来自杭州师范大学附属中学的姚珏,授课内容“货郎图”主要出现在一些初中美术教材中,而上课的学生都是小学生,来自会场所在的义乌市廿三里第一小学。

课后,课程专家回归美术欣赏教学的“大问题”展开研讨:美是什么? 美术是干什么的? 审美解决什么问题? 美术课应该怎么上?

美术是一门完整独立的学科

和学生一番寒暄之后,姚珏正式宣布上课。她给学生们带来了一份委托函:“诸生惠鉴,岁末将至,家中要添几件器物。”随后,她带领学生辨认信中提及的箬篱(漏勺)、铁搭(耙)、琵琶、算盘、刨子……并让他们从桌上的复制品中一一找出来。

这封信末尾有祝语:“天寒加衣,伏惟珍重。”落款为:“某顿首。”原来,这是姚珏凭借自身的古典画论修养撰写的一份仿古文案。

大屏幕上呈现给观众的,正是学生面前那幅由北宋画院待诏苏汉臣所作的《货郎图》。至此,学生已经完成了小学美术课程中“认识民间老物件”的任务,但这节课的用意尚未真正显露。

义乌市廿三里第一小学党支部书记、校长刘智永在浙江省教育科学规划课题《感知·理解·超越:审美视角中国画欣赏“三重境”教学研究》中表述过这样一个观点:形式是审美的核心,它使

美术有了完整的语言体系,从而独立成为一门学科。

刘智永还概括了杜威在《艺术即经验》中的观点:“审美经验具有自足性,不以外在目的为目的。”他不赞成将美术欣赏课上成史料讲解课:“一节课下来,没有涉及对美的欣赏,全过程都是知识考据。那么,我们怎么证明自己是美术教师,而不是历史教师?”

他风趣地用青年男女谈恋爱来比喻:“喜欢一个人当然需要去了解,但并不是越了解就越喜欢,适当保持神秘感也是一种美。”

接下来,姚珏引导学生观察,总结出中国画的一些布局方式。比如,画面中的六个孩童不是平均分布,而是分成三组,每组之间的两人形成互为呼应的关系。

隐藏在中国画中的审美密码

这种用中国画的精髓来欣赏中国画的方式,在第二节课中得以延续。这节课采用“一课双师”模式,授课者是义乌市上溪镇吴店小学教师金思瑜和义乌市苏溪镇西山下小学教师王景熙。

她们给学生展示的《货郎图》不是刚才那幅,而是南宋李嵩的一幅线描作品。金思瑜先展示画的右半部分,让学生观察人物的神态、姿势以及画面的视觉趋势。学生们明显感觉到,画的左边还应该有什么东西。

当左半部分也呈现出来时,学生们却感到诧异:一名妇女和数个孩童围绕着一片诡异的空白。实际上,这正是货郎和他的货郎担原有的位置,事先已用软件从画中抠除。

就这样,画卷在赏析过程中徐徐展开,制造的悬念也一点点解除。

当最后的“包袱”抖出来时,整幅画完整而清晰地呈现出来,学生们不约而同地发出惊叹声。他们被货郎担上琳琅满目、堆积如山的商品,以及其精巧的手工与致密的排布震撼,从心底里认

同它超过之前的所有人、物、景,当仁不让地成为视觉中心。

“一阴一阳之谓道,世间万物都是矛盾的统一体,一幅画也是这样,它能够把看似矛盾的东西和谐地统一在一起。”在说课环节,金思瑜引用了海德格尔“撕扯”的概念,即艺术作品的本源是“天空与大地的撕扯”。

而这种“撕扯”,就是刘智永在解析中国画理论时所说的“二元观照”:正如李嵩《货郎图》中人与物的相对集中与分散、线条的疏与密、不同人物朝向的向与背、货物的静与人物的动等,“整部中国画理论史,讲的就是一组一组的相对概念。除了以上这些,还有虚实、浓淡、刚柔、奇正、巧拙、清浑、开合……”

他还为听众介绍了“现代艺术史之父”沃尔夫林提炼出的艺术作品的五对概念——线描与涂绘、平面与纵深、封闭与开放、多样与同一、清晰与模糊,并援引杨思梁教授的研究,称“现代艺术批评之父”罗杰·弗莱的类似美学思想,其方法论最终都能溯源到中国古典画论。

在盛世中感受到生活中的美

“一个人怎么能背那么多东西?” “是不是很重,是不是像孙悟空压在五行山下一样重?” “这有点像我们的鸡毛换糖。” ……

学生们真实地表达着自己的赏画体验,甚至勾连出了这座城市最原初、最深层的乡土记忆。

据史料记载,乾隆年间,义乌全境的“糖担”已有近万副,其中以廿三里镇最为集中。廿三里不仅是“敲糖帮”的大本营,更是改革开放后义乌第一代小商品市场雏形的诞生地。

第三节课由安徽省宣城市旌德县高铁新区小学教师张孝月带来。她以明代画家计盛的《货郎图》为依托,讲解了远景、中景、近景、衬托、三角形构图

等绘画原理,接着将学生分成背景组、货郎组、货架组、孩童组,引导他们分别关注画中的自然环境、货架上的物品、货郎的穿着以及孩童们的神态等方面,并与李嵩的《货郎图》进行对比。

学生们发现,计盛画中的人物不在市井之中,而是被名花、奇石、古木包围;货架上全是各种精致好看的小鸟,却没有“好玩、好吃、好用”的民间物品;货郎和孩童们都穿着华丽的绛罗绸缎,显得十分悠闲,似乎并不担心能否做成生意。

张孝月揭晓答案:在古代文人心中,绘画是人格、心境、生命哲思的载体,梅兰竹菊、山川草木皆有寓意;正如“货郎”也是一种隐喻——肩挑重担,将美好的货物送往千家万户。“货郎图”正是宫廷画师借市井风俗颂扬太平盛世的一种方式,甚至逢年过节,连皇帝本人都要扮演货郎,与民同乐。因此,计盛《货郎图》中的“货郎”极有可能就是一位皇亲。

最后一位出场的教师将“货郎图”这一题材带进了现代。合肥市少儿艺术学校教师李旭将合肥籍画家亚明的《货郎图》展示给大家,其强烈明快的重彩装饰画风,生动表现了勤劳美丽的江南农村妇女对美好生活的追求。

“我们的这几节美术课,为什么偏偏要选‘货郎图’?”浙江省特级教师、嘉兴市实验小学教师曹建林总结道,“拨浪鼓从先秦礼器肇,到宋代以后成为货郎的标志,摇动了几千年,摇进了寻常百姓家。美术欣赏课的教学目的是引导学生建立自己的审美态度、文化共情与创造想象,而我们每一个普通人,审美的落脚点就是生活,是一日三餐,是平凡烟火。今天的义乌链接全球贸易,就是从廿三里货郎的‘百样生意两肩挑’起步。”“货郎图”欣赏教学就是要让学生在中国画中看到中国气派、找到民族自信、感受生活的美,同时将走南闯北、吃苦耐劳的‘货郎精神’传承下去。”

手绘帅过手机

诸暨市店口镇渎池初级中学常态化开展全员户外写生,附近村社的老墙、石桥、埠头、民居都成了学生笔下的乡土元素。写生时教师巡回指导,结束后学生就地互评,既锻炼了观察和提炼景物特征的能力,也改掉了对着手机图片临摹的习惯。图为近日教师指导学生写生。
(本报通讯员 蒋金勇 摄)

有感而发

“演”是用身体在“想”

□杭州英特外国语学校 李亚佛

初一学生语文学习最大的坎是什么? 我觉得不是阅读量,也不是作文,而是文言文。很多学生一听到“文言文”3个字就皱眉,觉得那是另一个世界的语言,又难又没什么用。

这学期的衔接课,我专门增加了一个环节——文言文初体验。在这个环节里,我不指望学生会多少实词虚词的用法,只希望让他们觉得原来文言文这么有趣。

我挑了《陈太丘与友期行》这篇打头阵。它篇幅短,仅103个字;情节生动,像一出小品。为了活跃课堂,我让学生把它演出来。

把文言文变成剧本,得给人物加上神态和动作。学生分小组讨论时,教室里像炸开了锅。

“陈太丘和友人约定午时会面,肯定一直在看日晷。像这样……”一个男生伸着脖子,眯着眼,做出张望的样子。

“元方(陈太丘的长子)惹人,应该是叉着腰,挺着胸,眼睛瞪着对方,因为他占理。”

“友人一开始挺凶,拍着车辕骂人。但后来知道自己错了,不好意思,得有挠头的动作。”

一个学生跑过来问我:“我们能给故事加个结局吗?”

“怎么加?”

“让友人给陈太丘发个微信,说‘老陈,今天是我错了,改天请你吃饭,当面赔罪’。”

旁边几个学生笑成一团。

学生们的改编,或幼稚,或煽情,或无厘头,但都在用他们熟悉的语言,认真地讨论着人在生活中的各种行为与神情:失信、道歉、生气、惭愧……

一个男生问:“老师,这位友人看起来知道错了,那他到底该不该被原谅呢?”

学生们停下笔,教室瞬间安静下来。我意识到,如何处理这个问题,其重要性超过之前所有教学环节。

“别人跟你道歉,你得原谅人家吧?”

“元方要是一直不理他,好像也有点不合适。”

“‘礼’就是不随便冲别人发脾气。友人就是因为没控制住脾气,才被一个7岁小孩教育,多丢人。”

“我好像有点明白了……‘礼’就是让别人跟你在一起的时候,觉得舒服。”

到这儿,我觉得这节课已经值了,不需要我再来总结“传统美德的现代价值”——学生们刚刚完成了一场古今对话。

这节课的最后十几分钟,学生们按小组轮流上台演他们的剧本。演元方的那个女生,个子小

小的,但双手一叉腰,一字一顿地说出那句“日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”,字字铿锵。那一瞬间,我恍然觉得,她就是元方本人。

演友人的那个男生,一开始倨傲、愤怒,被元方有理有据反驳后,整个人愣在那里,挠头、搓手、不敢看人——那个尴尬劲儿,把全班都逗笑了。

演完后,学生们兴奋地互相点评。“老师,戏剧节我们真的能演这个吗?”“我们想再加点情节……”

我只是问:“今天我们学的文言文不难?”

“这有什么难呀?”学生们哈哈大笑起来。

这哪里是文言文,分明是学生自己的故事。知识并非他人灌输而来,而是学生凭借已有经验,从内心“生长”出来的。那些关于“礼”的理解,不是我教给他们的,是他们自己从生活里“捞”出来,又“放”回古人身上去验证的。德育如果能这样“长”出来,大概比我说不百遍“要守信用”都有用。

“演”是用身体在“想”,而“听”则往往如雨珠滑过荷叶,留不下多少痕迹。那些表演的学生不只是动嘴,他们叉腰、跺脚、挠头、叹气,让身体参与进来,用心去体会那个情境。这种体会,比写在笔记本上的“人物性格分析”要深刻得多。

葛永锋

前几天,我布置了一道关于“雅鲁藏布江丹娘沙丘”的地理综合题。题目提供了文字材料、两幅地图和一幅景观图,问题是:“丹娘乡境内的沙丘是我国湿润地区的沙丘之一,试简述其形成过程。”

第二天收上来的作业中,学生的答案与参考答案相差无几。

为了检验学生是否真正理解了丹娘沙丘的形成过程,我将这道题输入豆包,让其生成一个关于“丹娘沙丘形成”的视频,并在课堂上播放视频第一稿,请学生们评价。

观看后,学生们认为视频确实能够反映沙丘的形成过程,并呈现出“泥沙沉积—河滩裸露—风力搬运—地形阻挡堆积”的因果链。

我随即追问:“视频中是否有需要改进的地方或错误之处?”

几名专家指出,视频将沙丘形成位置设定在江心洲,这与题意不符;根据地图可知,丹娘沙丘应位于雅鲁藏布江北岸。

我顺势建议学生向豆包提出修改意见并生成新的视频。就这样,学生们不断提出修改建议,一遍又一遍地完善视频。大家仔细观看视频,并与作业答案反复比对,梳理出丰水期、枯水期、大风期沙粒搬运和堆积的情况。这样的学习过程给学生留下了深刻的印象。

yhglll

作为英语教师兼班主任,我支持学生将AI用于家庭作业,目的在于引导学生合理使用智能工具,从小培养数字素养,学会与AI协作而非依赖。

针对低年级学生使用AI可能带来的“偷懒”担忧,我的使用原则非常明确:第一,AI是练习伙伴,绝不允许它代替学生说句子、背课文;第二,对话作业要求台词必须由学生自己构思、自己开口表达,AI仅作为配合接话的对象。

ZZP

以高中地理中较难掌握的月相知识为例,我布置的回家作业要求学生利用AI生成月相变化动态图,并对比真实观测与理论模型的差异,分析天气和地理条件对观测结果的影响。在这一过程中,AI仅负责完成烦琐的图像合成工作以提升效率。

这种基于真实观测的探究,将原本枯燥的背诵转化为解决现实问题的科学推演,有效防止了AI“一键生成”带来的思维惰性,让学生调动地理空间思维,去解释“为什么今晚没看到月亮”或“为什么亮面朝向与预期不同”,从而学有所获。

静夏若柳1

在小学语文回家作业中,学生最常借助AI完成的是作文润色。在此过程中,建议学生注意以下几点:

第一,好的习作贵在有真情实感,而AI无法替代学生的真实感受。因此,学生借助AI完成作文润色后,一定要重新通读全文,确认修改后的内容是否符合自己的真实想法。

第二,为了丰富作文内容,AI有时会自行提取数据,添加一些与学生生活无关或脱离实际的事例。面对这种情况,学生必须手动进行二次修改,切忌简单照搬,否则容易闹出笑话。

第三,AI的润色大多基于数据抓取,只能作为参考,学生务必结合自身实际情况再进行调整。同时,对于AI套用的固定结构模式,也需要进行创新,以免使作文失去灵性。

葛永锋

AI可以是工具、是助手,但绝不能替代人类去思考。真正的学习,从来都不是简单地“拿到答案”,而是“学会思考”——学会提出问题、敢于试错、勇于反思。

面对“人工智能+教育”的浪潮,唯有教会学生善借风力,同时不忘操桨的本领,才能让他们在风帆与船桨之间自如切换:既享受技术带来的推力,又保持独立划行的肌力。只有不断提高判断力、提问力与反思力,学生方能在数字海洋中行稳致远。

教师话坊

中国教育期刊优秀作品评选金奖栏目

此话题可继续探讨——

批改密码

□绍兴市树人中学 张祖平

学生对英语学习兴趣浓厚,我因此积累了大量的优秀习题和历年中考真题。学生每天在校完成一套习题,我当面批改,既能及时反馈,也能帮助学生检测真实水平。

但有时我忙于其他事务,习题恰巧未带在身边。学生来找我批改,而我已记不清正确答案,只能边批改边重做一遍,效率不高。

我尝试了多种办法,最终解决了这一难题。现在,学生会在习题下方看到一个字母方阵。以阅读理解为例:

BBCDB
CEDFB
DDFFA
CFBDC
ACBEC

阅读理解一般有5道四选一的选择题,但字母方阵中并没有直接给出答案。字母方阵经过加密,只有我能依据规律破译出答案。当然,破译规律并不像“将第一列字母连起来”那么简单。即便批改后学生知道了正确答案,也很难逆推出规律。

如今,我无需借助习题原卷,便能立即为学生批改,效率极高。

其实,我倒挺希望学生能猜出其中的规律。能破译这个字母方阵的学生,必定具备极强的推理能力、学习内驱力和韧性。若能筛选出这样的人才,何尝不是教育的一种成功?

到那时,我就不得不改变加密规律了。

