

小学美术线描课程中《山海经》异兽形象的教学研究

全新

绍兴文理学院艺术学院, 浙江 绍兴

收稿日期: 2024年3月11日; 录用日期: 2024年4月10日; 发布日期: 2024年4月16日

摘要

本研究旨在探讨《山海经》异兽形象在小学美术线描课程中的应用。分析《山海经》异兽形象的特点及其在小学美术线描教学中的价值, 并进行了相应的教学实践。研究表明, 《山海经》异兽形象具有独特的艺术魅力和文化内涵, 将其引入小学美术线描课程有助于激发学生的学习兴趣, 提高学生的创意表现能力和审美鉴赏能力。

关键词

《山海经》, 异兽形象, 小学美术, 线描教学

Teaching Research on the Image of Mythical Creatures in *The Classic of Mountains and Seas* in Primary School Art Line Drawing Course

Xin Quan

Academy of Arts, Shaoxing University, Shaoxing Zhejiang

Received: Mar. 11th, 2024; accepted: Apr. 10th, 2024; published: Apr. 16th, 2024

Abstract

The purpose of this study is to explore the application of the mythical creatures image in *The Classic of Mountains and Seas* in the primary school art line drawing course. This paper analyzes the characteristics of the mythical creatures images in *The Classic of Mountains and Seas* and its value

in the teaching of line drawing in primary schools, and carries out the corresponding teaching practice. The research results show that the mythical creatures image in *The Classic of Mountains and Seas* has unique artistic charm and cultural connotation, and introducing it into the primary school art line drawing course is helpful to stimulate students' learning interest, and improve their creative expression ability and aesthetic appreciation ability.

Keywords

The Classic of Mountains and Seas, The Image of an Alien Animal, Elementary School Art, Line Drawing Teaching

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

《山海经》是中国古代的一部奇书，包含了大量的神话传说、地理知识、人文历史等内容，对中国的文化、艺术、哲学等方面产生了深远的影响。其中，奇幻的元素和形象为艺术家提供了丰富的创作素材。近年来，随着课程改革的深入，将传统文化与美术教学相结合已经成为小学美术教育的一个重要趋势。山海经中的异兽形象具有独特的艺术魅力和文化内涵，可以为小学美术线描教学提供丰富的素材。因此，本研究旨在探讨如何将《山海经》异兽形象引入小学美术线描课程，以提高学生的创意表现能力和审美鉴赏能力。

2. 小学美术线描课堂中引用《山海经》异兽形象的意义

(一) 有助于促进小学生对传统文化的理解

中国经历上下几千年的发展，积累了一批又一批优秀的传统文化，是中国人民宝贵的精神财富，在小学美术课堂中学习和传承优秀传统文化，不仅能培养学生美术学科核心素养，更能帮助和引导学生树立正确的价值观。中国传统文化是中华民族独特的精神标识，传承中国传统文化有助于实现中华民族伟大复兴，在小学美术教育中重视中国传统文化的传承，可以培养学生的爱国主义情怀，并增强其民族自豪感与文化自信，对于青少年的成长具有重要意义[1]。

随着核心素养的提出，越来越多教师对学生“文化理解”的培养更加重视，传统文化融入各学科教学的频率也越来越高。美术课程作为教育体系中的一个组成部分，在课程中通过对美术知识与传统文化的学习，能够引导学生发现生活中的美好事物，培养审美情感与审美表达。《山海经》作为优秀传统文化的一部分，记载了许多的奇珍异兽，怪事奇闻和地理，历史等方面的知识。在小学美术课堂中引用“异兽形象”进行授课，通过多媒体进行导入，引导学生对其中文字信息进行思考与想象，帮助学生更好地理解山海经中的内容，从而达到对文化的理解。

(二) 有助于小学生发散思维的培养

《山海经》主要分为《山经》和《海经》两部分，记载了我国古代山川、各地民俗、物产资源以及大量神异鬼怪的传说。《山经》以四方山川为纲，记述内容包括古史、草木、鸟兽、神话、宗教等。《海经》除著录地理方位外，还记载远国异人的状貌和风格。在古代文化、科技和交通不发达的情况下，《山海经》是一部旅游、地理知识方面的百科全书，实际上也是我国记载神话最多的一部古书。里边的故事

在现在看来虽然光怪陆离，但其实还是有逻辑性的。反映出前人的许多精神，并且其中的元素给了后人提供很多的创作素材和创作灵感。

其中记载的大部分动物与异兽在现实生活中并未见过，但是艺术家们还是能够根据描述进行自己的理解从而进行创作。这对小学生来说，也是很好的培养想象力和创造力的机会，比如《山海经》中有对玄龟的描述“怪水出焉，而东流注于宪翼之水。其中多玄龟，其状如龟而鸟首虺尾，其名曰旋龟，其音如判木，佩之不聩，可以为底。”根据其状如龟而鸟首虺尾可以引导学生思考从而得出解释：“此物形状像乌龟，脑袋像鸟，尾巴与蛇的尾巴相似”。根据这些信息，虽然小学生们没有见过玄龟，但是可以根据见过的鸟，乌龟，和蛇进行大胆想象，进行组合，拼接，再加上自我的想象从而使每位学生在美术课堂中进行构思，创作出独一无二的玄龟形象。

因此在小学课堂中引入《山海经》异兽能够促进学生对其中文字信息的理解，同时能以发散的思维对这些文字信息进行想象，从而培养小学生的想象力创造力。

(三) 有助于学生对美术线描知识与技能的锻炼

线描画相对来说比较简单，用点、线、面等美术语言进行组合从而创作出不同的形象。因为其简单易上手的特点，也是现在小学美术教育中的一块重要内容。线描画与小学生实际的年龄特征、认知特征相符，能够无缝契合其思维及实践两个方面能力的发展[2]。小学生年龄较低。身心发展不够成熟，对许多事物的认识比较浅薄，想象力比较丰富，同时绘画技能比较生疏。线描画的绘画方式比较简单自由，对他们来说更加容易上手，可以使他们在绘画时不受限制，大胆发挥想象，并且绘画工具比较简单，用签字笔或勾线笔就可以进行创作，方便携带，可以在不同时间不同地点自由进行绘画，从而能充分发挥想象进行审美创作。

小学生处于初级教育阶段，对美术知识与技能的学习正处于不断发展的状态，具备一定的能力但不够深入，知道线描绘画的基础知识，但是不知怎样进行组合创造出新的形象。在线描课堂中运用到《山海经》异兽的形象，可以帮助学生对线描知识的深刻学习。如在对羸鱼进行学习时，上课之初教师通过多媒体进行视频播放，引导学生发现描述羸鱼的特点，让学生添加自己的想象进行理解并描述文字意思。再由文字信息引导学生发现不同部位的相似动物，根据这些动物形象以线描的形式进行线描绘画。先勾勒出大概轮廓，在绘画中不断引导学生对点线面进行再创造，根据线条的粗细变化绘制出不同的纹样对羸鱼的内部进行装，这样每个人根据自己的想象绘制出不同的纹样，羸鱼的形象也就随之不同。学生的线描技能也能得到锻炼。

这次教学实践中，以《山海经》异兽形象为例在小学阶段进行了一次单元式教学，每节课设置不同的教学目标，从欣赏再到绘画，学生学习了很多美术方面的知识，同时经过每节课的练习，对线描绘画技能也得到了更充分地锻炼。

3. 《山海经》异兽形象在小学美术线描课堂中的实施途径

(一) 教师的充分准备

教师作为学生学习的引导者，要加强自身的综合素养。《山海经》作为优秀传统文化的一部分，要在小学美术教育中融入异兽形象，教师首先要有足够的知识储备和人文素养。教师的人文素质在很大程度上影响着教学水平和质量，如果教师缺乏对优秀传统文化的认识和理解，就无法在实际教学活动中继承和发展优秀传统文化[3]。要深刻理解和认识《山海经》中的文化和精神。拥有正确认识《山海经》知识的能力和对异兽特点的把握。并且不断学习，拥有正确的教育观念，从而才能在美术课堂中正确地引导学生对《山海经》异兽形象的理解，才能在课堂中结合这些对学生进行教育。

这次教学实践是在绍兴市某小学进行的，因为是课后服务兴趣班，学生年龄段不同，三年级到六年

级的学生都有。针对不同的学生，在授课之前设置了不同的教学目标，并且根据学生对线描技法掌握的不同，进行创作时不同年龄段学生的难易程度也不一样，这对于教师来说，要有对课堂足够的把控能力。并且在正式进行教学实践之前，先对《山海经》进行了解和理解。充分构思与备课，设置教学目标。合理利用《山海经》书本知识和网络素材进行课件的制作。

(二) 充分利用多媒体教学设备

之前的教育受时代发展的影响，大多依赖于课本，教师教学模式比较单一，学生接受的教育更多依赖于教师的传授，学习不灵活。但现在随着社会的发展，网络信息越来越发达，教师教育手段多样化，多媒体成为学生受教育的重要媒介之一。多媒体教学的优势在于：课堂信息量显著增加，节约课堂时间，教学课件教师可以通过邮件、微信、QQ、智慧中小学或拷贝的方式提供给学生反复学习，提升了课堂教学效果[4]。为了更好地让学生认识《山海经》的异兽形象，应该对多媒体资源进行充分利用，播放提前制作的关于“异兽形象”的课件、视频、图片等。利用这些给学生带来更逼真的视觉感受，有助于提高学生的兴趣，并且可以通过多媒体对教学内容进行拓展和延伸。使学生更好地了解《山海经》中的异兽形象。

(三) 创设真实的教学情境

为了激发学生的学习兴趣，有必要创设真实的教学情境，通过情境设计，加上教师的充分引导，不断提出问题，使学生不断思考解决问题。配合适当的肯定和鼓励，使课堂氛围呈现出轻松愉快的氛围。从而增强小学生的兴趣，以此达到使小学生不断探究，促进对《山海经》异兽形象的理解。在具体的情景教学环境中，了解到更多关于异兽的特点，通过展示引入课堂，学生讨论，欣赏后再根据特点进行线描创作，使学生通过作品能更深刻的认识到《山海经》所传递出的历史文化知识。并且通过对异兽形象的想象与创作，更好地提升审美表达，充分感受到《山海经》中所表现的传统文化之美。

在《山海经》的神话世界或神话生态中，许多生物的形象往往具有一个普遍的特点，那就是嫁接式的变形与变异。具体来讲，山海经中的神明与异兽的形象往往拼接了不同生态位的生物特征，从而演变出杂糅式的复合生物形象[5]。如异兽赢鱼，在《山海经》中是这样描述的：“邽山，蒙水出焉，南流注于洋水，其中多黄贝；赢鱼，鱼身而鸟翼，音如鸳鸯，见则其邑大水”。意思是它的身体像鱼，但是有着像鸟一般的翅膀，发出的叫声像鸳鸯叫声，并且经常与水灾联系在一起。据说，赢鱼一旦在哪里出现，就会引发水灾。尽管它被作为水灾的象征，但换一种角度想它也被视为一种吉祥的象征，能够保佑人们远离水患，过上安稳的生活。这些文字描述可以引导学生发现赢鱼的特点，并且通过想象构思出不同的形象。同时根据其文字信息还可以引导学生发现事物的两面性，有时候换一种角度，事情没准就会往好的方向发展。从而让学生根据现实中的事情引发思考融入到情境中去，加强与现实生活的关联，增强体验感。最后再根据所学的线描知识进行创作，增强其绘画能力。

(四) 具体教学课程设计

设计教学目标要适合小学年龄段的学生，并且为了更好地理解异兽形象，设置了单元课程《山海异兽》。教学目标设定以下几个方面：一、知识与理解目标：了解《山海经》的基本概况，包括作者、成书背景、主要内容等。掌握《山海经》中异兽的名称、外形特征、生活习性等基本信息。理解《山海经》中异兽的象征意义和文化内涵，以及它们在古代文化中的地位和影响。二、技能目标：能够通过阅读《山海经》原文或相关文献，结合多媒体播放视频提取异兽的相关信息并进行整理。能够运用想象力和创造力，根据《山海经》的描述绘制异兽线描手稿。能够通过口头或书面表达，介绍和讲解《山海经》中的异兽，与他人分享自己的见解和体会。三、情感态度与价值观目标：激发学生对神话传说和传统文化的兴趣，培养对古代文化的尊重和传承意识。引导学生体会《山海经》中异兽所蕴含的智慧和哲理，

培养想象力和创造力。鼓励学生通过合作学习和交流，培养团队精神和协作能力。

在此教学目标上设置子课程，以视频 + 问题导入课堂，使学生对《山海经》进行了解。再由教师引导学生思考其中的文字描述，进行思考与想象，虽然生活中没有具体的物体为“玄龟、赢鱼等”但有与它们相关的其他动物形象。如鸟、蛇、龟、鱼等。播放这些相关的动物形象使学生有进行想象的具体参考，每位再根据文字描述，将鸟翅、鱼身、蛇尾等形象进行组合与拆减从而创造出不同的玄龟、赢鱼等形象。因为是线描课程，在确定好具体形象之后再根据之前所学内容对内部身体细节进行装饰。在教学过程中，教师根据学生的实际情况和兴趣点，灵活调整教学内容和方法，以激发学生的学习兴趣 and 积极性。学生根据对课程的理解和想象，展开创作《山海经》的异兽形象线描画或山海系列异兽装饰画等活动。课堂中选取几个异兽形象进行集中讲解和创作，课程节奏轻松愉快，在课程与课程的衔接之间深化课程内容，在课程结束之后，学生可以根据在课堂中学习的内容对其他未讲解的异兽进行自己的想象与创作。以此加强学生对《山海经》中文化的理解。并且在具体的线描课程创作过程中培养小学生的美术学科核心素养。

4. 结语

总之，在小学美术教育阶段，主要是要培养学生的想象能力和具有一定程度的动手能力、审美能力。线描画作为一种绘画方式，其可以有效发展小学生的想象能力，并且根据线条提升学生的动手能力和审美能力。同时，在线描课程中引入《山海经》异兽形象，可以充分调动学生对线描画的兴趣，并且在异兽形象想象的同时培养学生的发散思维和创作能力。《山海经》与美术教育的有机结合可以加强学生对我国传统文化的理解，增强学生的民族文化自信。同时通过对异兽形象的创作，可以更好地传承和弘扬优秀的传统文化，引导学生形成正确的价值观。

参考文献

- [1] 王睿枢. 中国传统文化在中小学美术教育中的功能探究[J]. 时代报告(奔流), 2021(4): 154-155.
- [2] 梁艳. 基于学生想象力触发的小学美术线描教学[C]//中国国际科技促进会国际院士联合体工作委员会. 2023 年课程教育探索学术论坛论文集(三). 2023: 170-172.
- [3] 陈沛然. 传统文化融入小学美术课堂教学实现路径研究[J]. 荆楚理工学院学报, 2023, 38(5): 74-80.
- [4] 高宇. 影响中小学多媒体教学效果的因素及对策[J]. 教学与管理, 2016(18): 26-28.
- [5] 芮雪. 《山海经》图像艺术及美学分析[J]. 文化学刊, 2023(12): 248-251.