

借力线上博物馆数字资源拓展美育课程

——以书画课程为例

雷森明¹ 张克²

1. 重庆人文科技学院, 重庆;

2. 西南大学, 重庆

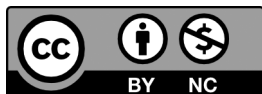
摘要 | 教育数字化背景下, 线上博物馆资源吸引着美育教师的关注, 启发教师通过整合各大线上博物馆课程资源优化美育课程。本文共整理了四类线上博物馆数字资源课程, 以书画教学为例, 展示其在课堂教学中的恰当运用。通过专题展览课程、直播展览课程、VR漫游三维立体体验性展览课程、文创产品创作课程四类课程, 根据学生不同学段特点进行具体讲解和匹配, 其中高质量的艺术作品、创新的展览方式、生动的互动体验等助力学生拓展课程内容、拓宽学习手段、提高数智素养。

关键词 | 线上博物馆; 数字资源; 美育课程

Copyright © 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

随着大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术的快速发展, 教育数字化已成为全球教育改革的重要趋势。党的二十大报告明确指出要“推进教育数字化”, 数字技术的应用将贯穿教育的全过程, 为教育提供新动能。教育部发布的《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中强调将美育融入教育教学活动各环节, 美育在提升学生审美素养、

陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力等方面扮演着重要角色。在数字化赋能的时代背景下, 部分美育教师尝试运用信息技术手段赋能美育课堂, 线上博物馆移动学习进入了美育教育者的视野, 各大线上博物馆App成为了美术、书法的学习平台, 其中丰富的艺术作品、高质量的画面、生动的互动体验等优势助力美育教育的发展。^[1]

基金项目: 本文系重庆市教育科学规划重点课题“新发展格局下重庆本科高校‘智能+’美育体系建设研究”(项目编号: K24YD2020062)及重庆市语言文字一般项目“新时代中国文化‘走出去’战略下汉字书法的国际教育与传播研究”(项目编号: yyk21215)阶段性成果。

作者简介: 雷森明, 重庆人文科技学院讲师, 西南大学硕士研究生, 研究方向: 书法篆刻史论及创作; 张克(通讯作者), 西南大学教师教育学院副教授, 博士, 研究方向: 美术与书法教育。

文章引用: 雷森明, 张克. 借力线上博物馆数字资源拓展美育课程——以书画课程为例[J]. 教育研讨, 2024, 6(5): 1463-1468.

<https://doi.org/10.35534/es.0605201>

本文将对线上博物馆呈现的不同资源形式进行整理,甄选有助于学生美育课程拓展学习的课程,以提升学生的艺术表现、创意实践等核心素养,以及培养学生的文化自信和国际视野。^[2]

1 专题展览课程——建构系统的主题资源

线上专题展览,是线上博物馆开展最为普遍的一种展览形式,但也是最为系统的一种展览方式。它是以一个内容为主题,首先对这一主题在美术的历史长河中有总体的介绍,然后再从馆藏作品中筛选相关的艺术作品,分别对艺术作品进行具体解读,最后对主题进行育人价值的拓展升华。如:杭州博物馆推出的《丰子恺谈清明》、国家博物馆推出的《春之味:赏笋,食笋》^[3]等,都是在特殊的节日、时令推出的特别主题,结合馆藏的艺术作品解读,让学生无论从作品鉴赏还是作品文化方面都有系统的认识和了解。还有一些具有地域优势的课,重庆北碚坐落着重庆市自然博物馆,其推出的资源《每天一只中国龙》就是吹响了中国恐龙集结号,系列学习有助于学生对恐龙的前世今生有深入的了解。在湘版教材三年级下册第九课就出现了“恐龙世界”一课,这一课的重点是让学生通过了解有关恐龙的知识,然后想象用绘画或是雕塑的方式完成恐龙作品,把这类课程作为北碚的地方课程资源,是对国家课程的深入学习,同时也是地方课程的校本化实施。

由浙江省线上博物馆推出的《鱼在历史上扮演了怎样的角色?》一文,在学校条件允许下,学生可以在电脑和手机上直接访问浙江省博物馆公众号进行学习,如果条件有限制,教师可以把学习资源下载后打印成学习资料下发给学生(高清的作品图片建议投影至教学一体机)。《鱼在历史上扮演了怎样的角色?》一文,内容首先从鱼的溯源讲起,对“鱼”这一字的来历进行了解释,古代象形文字就是最初的美术雏形,它是美术核心素养中“图像识读”能力的具体体现,让学生初步感受如何把具体的实物形象演变成只有线条组成的视觉形象,此类课程也实现了书法、绘画的跨学科学习。

图1 鱼的字形(从左到右为:甲骨文、小篆)

Figure 1 The character form of fish (from left to right: Oracle bone script, Small seal script)

图2 鱼藻纹陶盆(局部), 浙江省博物馆藏

Figure 2 Fish and Aquatic Plant Pattern Pottery Basin (partial), Zhejiang Provincial Museum Collection

“鱼”符号化形象的代表作品引用了浙江省博物馆馆藏的文物《新石器时代仰韶文化人面鱼纹彩陶盆》和《新石器时代河姆渡文化鱼藻纹陶盆》进行解读,高清晰度的馆藏作品让我们近距离“见”到了珍贵的文物,高度清晰的实物照片使我们了解了文物的全貌;学生还可以利用设备的放大功能仔细观察作品细节,“鱼”的局部图片让学生聚焦“鱼”的形象进行“图像解读”,学生通过小组讨论的方式探究学习,讨论得出:简化实物+夸张特征是符号化形象艺术处理的基本方法,这个环节主要运用的是线上博物馆资源中高质量的作品图片。在美术教学中,高质量的图片资料有助于激发学生的美术学习兴趣,高效地完成教学任务,达到事半功倍的教学效果,这一环节激发了学生的审美情趣,提高了学生“审美判断”的核心素养。

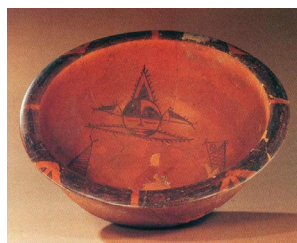

图3 新石器时代“人面鱼纹彩陶盆”, 国家博物馆藏

Figure 3 Neolithic period “Human Face Fish Pattern Painted Pottery Basin”, National Museum Collection

图 4 新石器时代“鱼藻纹陶盆”，浙江省博物馆藏

Figure 4 Neolithic period “Fish and Algae Pattern Pottery Basin”, Zhejiang Provincial Museum Collection

课中又把“鱼”这一形象回归到生活中，诠释“鱼”的角色：鱼纹饰是中国传统装饰纹样，可以作为单独纹样、二方连续纹样和四方连续纹样装饰到服装、窗帘、桌布等生活的方方面面；“鱼”可以绘制在年画中，象征年年有余；古代还把鱼的形象铸造成为兵符，作为发兵的印信，寓有祈福之意；用鱼皮放置箭簇和制作铠甲，鱼皮的坚韧是它作为武器的可靠之处；鱼出现在茶杯和砚滴上，寓意如鱼得水、自由自在；民间还有鱼跃龙门、鱼传尺素等美丽传说。这一教学环节促使学生“文化理解”素养得到了提高。最后总结：鱼儿的吉祥如意、鱼儿的丰收富足，无论是吉祥的象征，还是特殊的意趣，都是中国鱼文化在历史中的沉淀，其中有趣又富有生机的文化内涵值得我们细细品味。中国的鱼文化绝不仅此而已，类似于鱼这样的物象在中国历史文化中还有很多，等待着学生前去探索。让学生认识到美术知识源于生活又回归生活。

图 5 [明]景德镇窑红绿彩鱼藻纹小茶盅

Figure 5 Ming dynasty “Jingdezhen Kiln Red and Green Fish and Algae Pattern Small Tea Cup”

图 6 [元]龙泉窑鱼形砚滴

Figure 6 Yuan dynasty “Longquan Kiln Fish-shaped Inkstone Dripper”

整堂课不仅让学生掌握了书法的象形文字以及美术形象符号化的基本方法，还在视觉上得到了审美的愉悦，如同在博物馆中见实物一般，而且还对鱼的美术文化有了较深入的学习。使学生在图像识读、审美判断、文化理解三个方面得到了滋养。

此类课程较适合于初、高中学段的学生，此学段的学生已初步具备自我学习的能力，善于通过序列化的课程对某类知识进行深入学习，开始从点状的知识获取逐步转移到了线性的深度思考，而专题课程有助于学生把握文化与艺术发展的脉络。学生通过专题展览的系统介绍，对“鱼”这类艺术形象有了系统建构，相信学生在未来参观博物馆时会唤起相关的知识。线上博物馆的课程资源作为单元课的补充资源可以有效建构课程体系。

2 直播展览课程——体验鲜活的学习方式

直播的展览课程是以直播的方式进行现场解说，其优势在于直观、鲜活、互动性强等特点，是学生愿意全身心参与的一种课程。在众多历史博物馆中，场面宏大，现场体验感强，更加适合通过直播方式向线上观众介绍艺术作品，如陕西历史博物馆中的“秦始皇兵马俑”大型场景，需要通过直播让观者感受现场的气势以及亲历现场发掘修复的过程。

从文物保护的角度而言，许多博物馆均有线下未开放的文物区域，采用直播方式展示不便展出的珍贵文物，有利于学生见到罕见珍贵的艺术作品，同时减少对文物的破坏。

还有博物馆联合App开发直播课程，如抖音App宣布联合国内九大博物馆进行“云游”，通过直播方式实现足不出户看展；快手App联合大英博物馆推出中国直播夜，邀请了大英博物馆的金牌解说常吉，设计了不同于现场浏览路线的独家直播路线。^[5]

图7 各大博物馆线上直播

Figure 7 Online live broadcasts of major museums

此类课程适用于初中、高中学段的学生，直播课程的生动、直观能够吸引学生参与，此年龄段学生对实景的体验感需求更强，更加愿意探寻知识背后的未知原因。此类课程适合作为国家课程的课外补充课程，实景在线体验让文物活起来，还原场景，再现真实。

3 VR漫游体验性展览课程——感受多元的视觉形象

VR漫游看展是在手机或电脑等电子学习设备中呈现三维立体的视觉体验效果，是很好的体验式学习。如“国博邀您云看展”通过文物介绍视频和三维互动影像，帮助观众将国博馆藏精品看得更清、更近、更全面。^[4]学生可以直接在电脑或手机上拖拽藏品三维模型，从任意角度欣赏藏品的方方面面，给观众带来与展厅实地参观不同的体验。敦煌研究院推出了一场沉浸式展览——“大盛敦煌艺术大展”，观者跳出“浏览式”的观展方式，成为展览的参与者甚至主角。

上海博物馆“董其昌书画艺术大展”，并非将线下展厅全景式搬上网络，而是为网端量身定制了一套交互式的观展模式。屏幕上，董其昌乘着小船，三次南下游历山川名胜，观众点击地名，便能一览他品鉴创作书画的过程；进入“全景漫游”，

还能乘着竹筏，“闯”进名画《秋兴八景图》，以第一视角赏其沿途所见之景。

图8 [明]董其昌《秋兴八景》VR漫游体验

Figure 8 Ming dynasty Dong Qichang "Eight Views of Autumn" VR tour experience

图9 [明]董其昌《秋兴八景》泛舟游与湖上动画效果

Figure 9 Ming dynasty Dong Qichang "Eight Views of Autumn" Boating and lake animation effects

图10 [明]董其昌《秋兴八景》书画相应

Figure 10 Ming dynasty Dong Qichang "Eight Views of Autumn" Corresponding calligraphy and painting

此课程适用于小学中低段的学生，该学段学生活泼好动，好奇心强，对情景教学较有兴趣，通过三维立体的体验课堂有助于激发学生的学习兴趣，加之使用手机和平板电脑等便携的学习设备进行互动学习，加深知识的印象。体验性展览课程可以作为地方课程，各个博物馆都有有价值且适合于这类方式呈现的展品，通过多媒体技术把作品呈现为三维立体的方式，把作品的不同侧面展示出来，学生的鉴赏方式就从二维的平面变成三维立体。

4 文创产品创作课程——链接真实的社会生活

文创产品无疑是使文物回归生活的一种很好的方式。文创产品涵盖了我们生活的方方面面，可以分为食品、日用品、饰品等等，均与我们的生活密切相关。线上各类博物馆均推出了具有代表元素的文创产品，如重庆中国三峡博物馆推出的说唱俑口罩，说唱俑是川渝之地的代表作品，它是汉代陶瓷艺术中极具神韵的陶艺形象，俏皮、戏谑而极尽夸张的情态，将其愉悦谐趣，发挥至极，这样的形象出现在口罩上，瞬间化解了特殊时期的恐慌，也让我们的生活变得与众不同。

图 11 [西周] 青铜牺觥，南京博物院

Figure 11 Western Zhou dynasty "Bronze Ritual Goblet",
Nanjing Museum

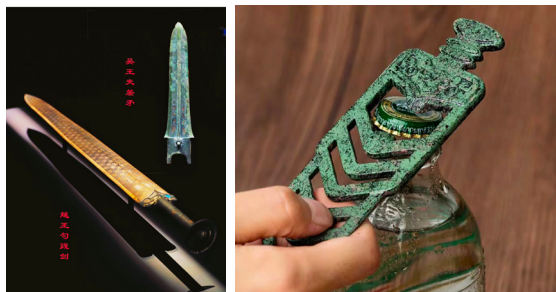

图 12 [春秋] 吴王夫差剑（矛），苏州博物馆

Figure 12 Spring and Autumn period "King Fuchai of
Wu's Sword (Spear)", Suzhou Museum

文创产品创作课程在美术教材中有所涉及，如湘版教材四年级下册《中国龙》，教材中引用的文

物资源有：中国第一套邮票——大龙邮票中龙的经典形象；山西大同九龙壁上面龙的形象等等，还有六年级下册第11课《吉祥宝贝》就是对吉祥物的设计与制作；七年级下册《灯饰设计与制作》等国家课程就是对文创产品课程的预热。而地方课程和校本课程都可以结合当地特有的资源以及学校发展的特色进行设计开发。回归艺术课堂，教师可以带领学生发挥想象，把展览中吸引大家的美术元素设计到我们生活的小物件中，将实用与审美完美结合，让生活变得与众不同。设计的草图还可以投稿到各大博物馆，让学生的创想变成现实。

此类课程属于实践类课程，在美术教材的不同学段均有所涉及，适用于所有学段的学生，动手操作是每个学生喜欢并愿意去尝试的事情，在美术的四个学习领域中，“设计—应用”学习领域就是把创想变成实物的一门课程，“综合—实践”学习领域是所有领域的综合展示，这两个学习领域回应了义务教育阶段的美术课程标准中基本理念的阐述，美术要关注文化与生活，要注重创新精神。

以上通过线上博物馆移动学习的四类课程拓展艺术课堂，便捷、生动、经典是其存在的优势，也是线上和线下结合的最佳中间艺术学习平台。线上博物馆拓展课堂有如下优势：推送内容的序列化，有助于学生对同类知识进行立体建构；线上学习的互动性和体验性让学生便捷地感受到学习的乐趣，有助于激发学生书画课程学习的兴趣；对于教师而言，教学资源的典型性和代表性更能活化书画课堂，提升教学的效果；从学生角度来看，更多的学生不具备解读展品中所蕴含信息的能力，那就可以在解读者的讲解下深入了解，拓展视野，提高审美；全国乃至全世界各大博物馆馆藏的作品丰富多样，而且不尽相同，我们可以通过浏览的方式自主选择，利用数字化资源带我们走遍各大展馆，让学生在云端感受美、体验美、创造美。

美育是学生发展核心素养的关键科目，故书画学科的学习一定是在社会的大主题或大概念的背景下进行学习，才能体验书画学习在生活及生命中的意义。^[6]所以，学习场域不仅在课堂，更要到课外去探寻，只有回归社会，才能得到实践。未来博物馆将运用人工智能、虚拟漫游等新技术，借助5G和云计算带来的高速率传输，实现线上线下融通，拓展书画课程。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 7.
- [2] 中华人民共和国教育部. 普通高中美术课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 2.
- [3] 张遇, 王超. 智慧博物馆, 我的博物馆——基于移动应用的博物馆观众体验系统[J]. 中国博物馆, 2012(1): 6.
- [4] 人民日报. 了解文物背后的故事 国家博物馆线上开课[EB/OL]. (2020-04-05)[2024-04-28]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1663098613076002501&wfr=spider&for=pc>.
- [5] 南方日报. 疫情催生博物馆“直播热”撬动博物馆“IP宝藏”[EB/OL]. (2020-03-04)[2024-04-28]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1661737605752463166&wfr=spider&for=pc>.
- [6] 尹少淳. 新课程标准解析与教学指导[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 226.

Leverage Online Museum Digital Resources to Expand Art Education Courses — Taking Calligraphy and Painting Courses as an Example

Lei Senming¹ Zhang Ke²

1. Chongqing University of Humanities, Science and Technology, Chongqing;

2. Southwest University, Chongqing

Abstract: In the context of digital education, online museum resources have attracted the attention of art educators, inspiring teachers to integrate various online museum course resources to optimize art education courses. This paper has sorted out four types of online museum digital resource courses, taking calligraphy and painting teaching as an example, to show their appropriate use in classroom teaching. Through the four types of courses, including special exhibition courses, live exhibition courses, VR roaming three-dimensional immersive experience courses, and cultural and creative product creation courses, specific explanations and matching are given according to the characteristics of different grade levels of students. High-quality artworks, innovative exhibition methods, and vivid interactive experiences help students expand course content, broaden learning means, and improve digital literacy.

Key words: Online museum; Digital resources; Aesthetic education courses