

江永女书的视觉符号转化与美术大单元教学设计研究

臧文鑫

洛阳师范学院美术与设计学院, 中国·河南 洛阳 471934

摘要: 在2020年《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中,明确指出要“充分挖掘和运用各学科蕴含的体现中华美育精神与民族审美特质的丰富美育资源。”^[1]江永女书作为地区特色与国家非遗,其本身具有很高的艺术价值与文化价值,更不应在美术教学中处于空白状态。笔者将江永女书进行视觉符号转化,同时引入美术大单元观念,旨在构建一套适用于高中美术教学的江永女书大单元教学设计。

关键词: 江永女书; 大单元教学; 美术教育

Research on the Visual Symbol Transformation of Jiangyong Nü shu and the Design of a Large Unit Teaching Plan in Art Education

Zang Wenxin

School of Fine Arts and Design, Luoyang Normal University, China Henan Luoyang 471934

Abstract: In the "Opinions on Comprehensively Strengthening and Improving School Aesthetic Education" in 2020, it was clearly stated that "rich aesthetic resources embodying the spirit of Chinese aesthetic education and national aesthetic characteristics should be fully explored and utilized in various disciplines."^[1] Jiangyong Nüshu, as a regional feature and national intangible cultural heritage, has high artistic and cultural value and should not be left blank in art education. The author transforms the visual symbols of Jiangyong Nüshu and introduces the concept of large unit teaching in art, aiming to construct a large unit teaching plan for Jiangyong Nüshu suitable for high school art education.

Keywords: Jiangyong Nüshu; Large unit teaching; Art education

0 引言

近年来,在相关政策的引领下,美育课程资源的开发成为大势所趋。在2015年《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中指出要“开发具有民族、地域特色的地方和校本美育课程”,要“开发利用当地的民族民间美育资源,搭建开放的美育平台,拓展教育空间”。因而非遗传承与美术教育的融合,显得至关重要。《普通高中美术课程标准(2022年版)》对于文化素养的要求中,也明确表明学生应当汲取中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范,坚定文化自信。江永女书作为世界上唯一现存的女性专用文字和中国的非遗文化,具有独特的文化意义与视觉符号。而其被少数人熟知,更不必说在美术领域的转化与应用。它不应该成为历史的产物,而更应该被应用于美术教学之中。^[2]美术大单元教学是落实核心素养的重要载体,其“主题性”与“关联性”特征与女书文化融入具有很高的契合点。

1 江永女书及其视觉符号解析

1.1 江永女书的文化内涵

女书起源于湖南省永州市的江永县,所以又叫江永女书。江永女书作为世界上唯一现存的女性专用文字和中国的非遗文化,具有独特的文化底蕴和内涵,其表现形式丰富多彩而独具魅力,不仅可以说写读唱,还是集女红工艺、地方习俗、生活空间、传播媒介于一体的一种生活方式。当地独特的“坐歌堂”“贺三朝”“结拜姊妹”“女子斗牛节”“吹凉节”等女性特有的风俗习惯,给了女书产生、传承、发展提供了土壤和空间,同时也使女书传统文化表现形式丰富多彩而独具魅力^[3],其视觉符号兼具文化价值与艺术潜力。

1.2 江永女书的视觉符号构成

江永女书的视觉符号构成蕴含了深厚的文化底蕴和艺术表现力。其独特的书写形式以纤细、柔美的线条为主,整体布局呈现出流动感与节奏感,体现了女性特有的细腻

情感与审美追求。

首先,在形态特征上:女书文字的结构多为斜向排列,形似柳叶或波浪,具有极强的装饰性与视觉冲击力。女书文字线条流畅,笔画无生硬直线,都以曲线、弧线为主;女书文字结构对称,部分单字呈左右或上下对称;女书文字布局具有很强的韵律感与节奏感,篇章中文字大小的渐变、间距的节奏恰到好处。其次,在文化特征上:江永女书是江永女性冲破男性社会的一种语言符号,更体现了女性意识的视觉投射,其字形纤细柔美,体现女性社群的细腻情感;它与江永当地山水、民俗的视觉呼应,字形犹如在模拟溪流曲线、兰花生长,更是对江永地域文化的浓缩。最后,在功能属性上:女书文字在记录层面,它以别具一格的字符形态,详细记录着江永女性的生活琐事、情感思绪以及社会经历,成为女性内心世界的忠实记录者;在传播方面,凭借其独特的艺术魅力与文化内涵,通过女性之间代代相传、口口相授的方式,在江永地区乃至更广泛的范围内传播着女性文化与地域特色;在认同建构上,女书文字构建起江永女性独特的身份认同与文化归属感,让女性群体在其中找到情感共鸣与精神寄托。

此外,女书符号中还融入了大量的自然元素与生活场景,如花草、云纹、水波等,这些图案不仅丰富了视觉语言,也传递出人与自然和谐共生的理念,更是女书艺术价值的体现。

2 江永女书融入高中大单元教学的可行性

江永女书并非单一的文字符号,其自身包含丰富的美术教学资源,可直接转化为大单元教学的“内容载体”,对于江永女书融入高中大单元教学具有很高的可行性。

第一,不同于传统非遗,女书融入美术教学具备“轻资源依赖性”。传统非遗对操作空间、材料的要求较高。例如漆艺的制作往往需要去专门的工坊,且材料成本较高,同时制作过程中还可能产生一些对环境或人体有害的物质,教学实施难度较大。而女书教学所需资源相对简单,女书教学主要依赖于对文字符号和视觉图案的解读与创作,无需特定的操作空间和大量昂贵的材料。教师只需准备相关的图文资料、简单的绘画工具以及多媒体设备,在普通教室也可开展丰富多样的教学活动。这种“轻资源依赖性”使得女书教学能够更灵活地融入高中美术课堂,不受场地和材料的限制,为教学提供了极大的便利。

第二,江永女书内容呈系统,并且已有校地协同机制为大单元教学提供“教学借鉴”与“资源保障”。美术大单元教学要求有体系、有逻辑,知识内容与其实际生活

息相关^[4]。江永女书不仅有着独特的文字符号体系,其背后的文化内涵、历史背景以及相关的艺术表现形式也构成了一个相对完整的知识系统。这个系统中的各个知识点相互关联、层层递进,既包含了基础的文字认知,也涉及了深层次的文化理解 and 艺术创作,与美术大单元教学对知识体系性和逻辑性的要求高度契合。同时,校地协同机制在江永女书的传承与发展中发挥了重要作用,通过与女书非遗传承基地等专门研究女书机构、非遗传承人的紧密合作,学校能够获取到实物资料、现场教学以及专家指导等丰富的一手教学资源。这些资源不仅为大单元教学提供了有力的支撑,还使得教学内容更加贴近实际、生动有趣,有助于激发学生的学习兴趣 and 创造力。

第三,高中生“思维特点”与学习江永女书的需求匹配。高中生正处于“形式运算阶段”,是从形象思维向抽象思维过渡的关键阶段,具备较强的抽象思维、批判性思考与创意转化能力,与女书融入的教学要求高度契合。高中生追求个性化表达,女书的“菱形字体”“纹样组合”为其提供了灵活的创意载体——既可进行传统临摹,也可结合动漫、潮牌等现代审美进行改造。同时,高中生对“小众文化”“女性历史”等议题兴趣浓厚,女书背后的“江永女性社交”“文字密码式传播”等故事性内容,可激发学生主动探究学习动机,避免传统美术教学中,学生因被动训练技法而产生的枯燥感。最后,高中生已具备语文文本解读能力、历史的民俗文化了解以及信息技术的数字绘画等学科基础,能顺利完成从女书文本解读到视觉元素提取再到数字作品创作的美术大单元创作过程。

3 江永女书美术大单元教学设计策略

3.1 整合资源,制定课程内容

3.1.1 构建“三维资源库”,破解资源碎片化问题

以“视觉资源”“文化资源”“技术资源”为核心,为教学提供全面、系统的资源库支撑。在视觉资源方面,通过女书字体库、纹样素材库以及载体素材库,通过给学生提供大量女书可编辑矢量文件、布帕花卉纹等高清扫描图以及3D建模的竹筒等模型,进行字体临摹、纹样提取、载体设计等教学活动。在文化资源方面,通过给学生提供《三朝书》《哭嫁歌》等女书原文及白话译文文本资源、女书传承人访谈视频影像资源以及江永女性“书帕传情”“坐歌堂”等民俗故事手册的民俗资源,进行文化导入、文本解读等教学活动,帮助学生理解女书的“文化语境”。在技术资源方面,通过给学生通过Procreate女书笔画笔刷的数字工具包、传承人演示女书书法的技法视频库以及女书博

物馆数字展厅链接的在线平台,进行数字创作、学生技法教学、成果展示,以适配现代美术教学的技术需求。

3.1.2 设计“分层内容体系”,适配不同基础学生需求

由于高中阶段学生美术基础差异较大,笔者将此单元课程分为“基础层—提升层—拓展层”三个层次,对全体学生、有美术基础的学生、美术特长生三类不同美术技能基础学生,给予不同的教学内容与要求。避免传统“一刀切”的教学模式,体现学生主体的教学模式。

对于基础层学生,要求聚焦“认知与模仿”,内容包括“女书视觉特征识别”“简单字体临摹”“纹样涂色练习”,确保零基础学生能掌握女书的基本视觉语言;对于提升层学生,要求聚焦“技法与创作”,运用不同材质进行创作,内容包括“女书书法创作”“传统布帕刺绣”“主题装饰画”,提升美术表现能力;对于拓展层学生,要求聚焦“创意与应用”,内容包括“女书文创产品设计”“女书主题短视频、动画作品”“校内女书文化展览策划”,培养高阶创意与实践能力。

3.1.3 关联现有教材,实现“本土化补充”

江永女书内容应当与现有教材中的美术大单元内容进行关联整合,让学生进行螺旋上升式学习,避免女书脱离教材体系,因此笔者将江永女书对接人教版高中美术教材。在《美术鉴赏》“中国传统美术”单元的“书法篆刻”部分,补充“女书字体赏析”,对比女书与汉字的造型差异,理解“文字的美术属性”;接着,在《工艺》“传统工艺的传承与创新”单元的“刺绣工艺”部分,加入“女书布帕刺绣”实践,替代部分重复性的基础刺绣训练,增强文化关联性;最后,在《设计》“视觉传达设计”单元的“标志设计”“海报设计”部分,以“女书文化传播”为主题,让学生用女书元素设计标志或海报,替代抽象的“无主题设计”任务。

3.2 明确目标,确定主题单元

美术主题大单元的确定,需以落实“核心素养”为核心,并结合女书文化特点,通过“核心主题—子单元—任务群”的层级拆解,确保教学目标可测量、可达成。

3.2.1 确定“核心主题”,统领主题单元教学

基于“文化传承与创新”的美术教学核心导向,确定大单元核心主题为:“活化女书:从传统文字到现代生活美学的视觉转化”,明确单元的总目标为:通过分析女书的视觉符号与文化价值,掌握传统符号的提取与转化方法,创作能融入现代生活的女书美术作品,以传播江永女书文化。

3.2.2 拆解“阶梯式子单元”,符合认知、实践、应用规律

单元主题	课时	核心任务	具体任务
单元1: 解码女书——视觉与文化的双重认知	2课时	“认识女书的‘形’与‘魂’”	①文化导入:观看《中国女书》纪录片片段,分组讨论“女书为何能成为女性专属文字”; ②视觉分析:发放女书作品《三朝书》布帕复制品,分组完成《女书视觉元素分析表》,并记录其元素名称、造型特点、文化含义; ③成果分享:各组展示分析表,教师补充女书与江永民俗的关联知识。
单元2: 表现女书——传统技法的实践探索	3课时	“用传统技法表现女书之美”	①技法学习:观看传承人演示女书书法、布帕刺绣的视频,教师讲解关键技法; ②分层实践:基础层学生使用宣纸、毛笔临摹女书字体,提升层学生选用水彩或版画创作女书主题装饰画; ③技法互评:学生展示作品,围绕“技法准确性”“元素运用”等方面进行互评,教师随后进行针对性点评。
单元3: 活化女书——现代创意的应用落地	4课时	“设计融入现代生活的女书文创作品”	①情境设定:呈现真实需求“江永女书博物馆需设计面向青少年的文创产品,要求包含女书元素、实用美观”; ②创意思考:学生分组讨论,确定要设计的文创品种类,绘制设计草图,并撰写《设计说明》; ③作品制作:学生使用PS、犀牛等软件进行建模渲染,或运用身边的手工材料完成文创作品; ④成果展示:在校内举办“女书文创展”,邀请师生投票选出“最受欢迎文创作品”,并将优秀作品捐赠给江永女书博物馆。

3.3 评价多元,保障教学质量

3.3.1 多元评价主体协同:打破“教师单一评价”局限

为避免传统的仅以教师评价作为主体的单一评价方式,笔者引入学生自评、同伴互评、教师评价、校外专家评价四类主体,从不同视角进行全面评价。首先,学生通过《学习反思表》,聚焦“自我反思”,让学生记录学习过程中的收获、遇到的问题、改进方向,培养元认知能力;其次,同伴使用《同伴评价量表》,在子单元成果分享环节进行互评,并且要求学生结合具体作品给出评价意见;紧接着,教师使用《教师评价量表》,通过学生过程性表现与终结性作品进行评价,给出量化分数与质性评语相结合的评价;最后,邀请江永女书非遗传承人或博物馆工作人员,通过线上或线下方式点评学生作品,重点评价“女书元素的使用是否符合文化原意”,以确保文化传承的准确性。

3.3.2 多维度评价指标:覆盖“素养全维度”

为避免传统评价仅关注美术技法方面,笔者设计了“文化理解、美术表现、创意实践、合作交流”四个评价维

度,并在每个维度细化具体指标,以确保评价全面性。

评价维度	具体指标	权重
文化理解	1.能准确简述女书的文化背景;2.作品中女书元素的使用符合文化内涵;3.能提出合理的女书文化传播建议	30%
美术表现	1.掌握所选技法的基本要点;2.作品色彩、构图的视觉效果协调;3.作品完成度高,无明显技法缺陷	30%
创意实践	1.能与现代设计结合,创造性转化女书元素;2.作品能解决真实需求,设计具有实用性;3.设计思路独特,避免同质化	25%
合作交流	1.在小组活动中积极参与讨论;2.能倾听同伴意见并调整方案;3.清晰表达自己的设计思路与成果	15%

4 结语

女书文字作为国家级非物质文化遗产,虽然其独特的文化价值与艺术魅力已被广泛认可,但在青少年群体中的认知度仍显不足,当代传承依旧存在困境。在传统教学模式下,女书文化多以静态展示为主,缺乏与现代生活、审美需求的深度融合,导致传承链条出现断层。本研究通过构建美术大单元教学体系,尝试以动态化、项目化的方式激活女书文化的当代生命力,不仅为非遗传承提供了可复制的教育路径,也为高中美术课程注入地域文化特色。未来研究可进一步探索数字化技术对女书符号的转译创新,

以及跨学科协作机制的完善,推动非遗保护从“博物馆式保存”转向“活态化传承”。

参考文献:

[1] 王丽娜,韩琳琳. 通识教育视域下旅游类高职院校大学语文课程改革探究[J]. 现代职业教育, 2021,(30):110-111.DOI:CNKI:SUN:XDZJ.0.2021-30-051.

[2] 张莎. 江永女书引入高中美术校本课程开发与教学实践研究[D]. 贵州师范大学, 2024.DOI:10.27048/d.cnki.ggzsu.2024.000515.

[3] 段洁馨. 基于女书传统文化元素在江永瑶族服饰上的研究[D]. 湖南师范大学, 2011.

[4] 王德振. 指向核心素养的初中美术大单元教学设计策略研究——以湘教版“色彩的情感与表达”为例[J]. 美术教育研究, 2024,(15):153-155.DOI:CNKI:SUN:MSJY.0.2024-15-054.

基金项目: 本文是 2024 级研究生阶段性成果。

作者简介: 臧文鑫(2002.03-),女,江苏省宿迁市人,硕士在读,研究方向: 学科教学(美术)。