

敦煌壁画在色彩课程中的文化遗产与审美教育实践

霍瑜婷

西安明德理工学院，陕西 西安 710000

摘要： 在中华民族悠久的历史文化长河中，敦煌壁画以其独特的艺术魅力和深远的文化内涵，成为世界遗产的璀璨之珠。随着时代的进步和教育的发展，如何将这些珍贵的文化遗产融入现代教育体系，实现文化遗产与审美教育的有机结合，成为我们面临的重要课题。本文旨在探讨将敦煌壁画融入色彩课程中的教学实践，以为传统文化的传承与发展提供新的思路和方法。

关键词： 敦煌壁画；色彩；文化遗产；审美实践

Cultural Heritage and Aesthetic Education Practice of Dunhuang Murals in Color Courses

Huo Yuting

Xi'an Mingde Institute of Technology, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract： In the long history and culture of the Chinese nation, Dunhuang murals have become a brilliant pearl of world heritage with their unique artistic charm and profound cultural connotations. With the progress of the times and the development of education, how to integrate these precious cultural heritages into the modern education system and realize the organic combination of cultural inheritance and aesthetic education has become an important issue we are facing. This article aims to explore the teaching practice of integrating Dunhuang murals into color courses, in order to provide new ideas and methods for the inheritance and development of traditional culture.

Keywords： Dunhuang murals; color; cultural heritage; aesthetic practice

敦煌壁画不仅是艺术作品，更是中华民族优秀文化的载体。通过学习敦煌壁画，学生可以了解到不同历史时期的文化背景、审美观念和绘画技巧的变迁。这有助于培养学生的文化自觉和文化自信，点燃他们对传统文化的热爱和兴趣。同时，审美教育也是激发学生创造力和想象力的核心。^[1]在色彩课程中，我们可以引导学生欣赏敦煌壁画的线条、构图、色彩等视觉美，培养他们的审美情趣和审美能力。^[2]

一、敦煌壁画的历史与艺术特征

敦煌壁画是中国古代绘画艺术的瑰宝，其历史背景、艺术风格与技法演变、色彩与构图特点以及不同时期的代表性作品都展现了其独特的艺术魅力。这些壁画，不仅反映了当时社会的宗教信仰、文化交流和日常生活，也展现了古代艺术家们对美的追求和创造力。^[4]在艺术风格与技法演变方面，敦煌壁画经历了从魏晋南北朝的简约朴素到隋唐的富丽堂皇，再到宋元的细腻精致等多个阶段。早期多采用线条勾勒和单色平涂的方式，画面简洁明快；而到了隋唐时期，壁画开始注重色彩的运用和层次的丰富性，出现了大量的堆彩和晕染技法；宋元时期则更加注重细节的刻画和立体感的表现，线条变得更加细腻柔和。在色彩与构图特点方面，敦煌壁画以其鲜艳的色彩和和谐的构图而著称。壁画中

的颜料大多采用天然矿物质，经过时间的沉淀，依然保持着鲜艳的色彩。在构图上，敦煌壁画讲究平衡与对称，人物与景物的布局巧妙，充分体现了古人的审美追求和艺术智慧。^[5]

二、色彩课程的现代教学现状

色彩课程在现代教育中扮演着举足轻重的角色，教学目标主要聚焦于提升学生对色彩的感知力、认知及其运用技巧。在教学内容上，色彩课程不仅涉及色彩的基本理论，如色相、明度、饱和度等，还包括色彩的搭配原则、色彩在艺术作品中的应用以及色彩在设计领域的实践。然而，当前的色彩课程的教学目标与内容侧重于理论知识的传授，学生特别被动。这导致学生在学习过程中缺乏自主思考，难以将理论知识与实际应用相结合，从而无

法全面提高自己的色彩运用能力。

当前色彩课程的教学中存在一些问题与挑战。首先，由于教学资源的有限，许多色彩课程的教学中缺乏必要的教学设备和工具，如色卡、配色软件等，这使得学生在学习过程中无法充分感受到色彩的魅力和应用的广泛性。其次，教师在教学方法上的单一性也影响了学生的学习效果。传统的讲授式教学往往难以激发学生的学习兴趣 and 创造力，导致学生对色彩课程的学习缺乏积极性和主动性。

此外，当前色彩课程的教学中还面临着与时代发展脱节的问题。

为了解决当前色彩课程教学中存在的问题与挑战，现代技术在色彩教学中的应用成为一种趋势。首先，数字化技术的引入使得色彩教学更加直观和便捷。通过数字绘图软件、色彩管理软件等工具，学生可以在电脑上进行色彩的搭配和调整，直观地看到不同色彩组合的效果。^[7]其次，互联网技术的普及也为色彩教学提供了更多的可能性。教师可以利用在线教学平台、虚拟实验室等资源，为学生提供更加丰富的学习体验。

三、敦煌壁画在色彩课程中的文化传承

敦煌壁画作为中国传统文化的瑰宝之一，具有极高的文化传承价值。首先，敦煌壁画的色彩丰富多样，可以为学生提供丰富的素材和灵感来源。通过对壁画的观察分析，学生可以了解到不同历史时期的文化背景和审美观念，从而更好地理解和运用色彩。其次，敦煌壁画的绘制技法独特精湛，可以为学生提供学习和借鉴的范例。学生可以通过模仿敦煌壁画的绘制技法，提高自己的绘画技能和色彩运用能力。最后，敦煌壁画的文化内涵深厚博大，可以为学生提供深刻的文化体验和思考。学生可以通过欣赏壁画中的故事内容，了解历史和文化传统，培养文化素养和审美情趣。^[8]为了将敦煌壁画融入色彩课程并实现文化传承的目标，我们可以采取以下具体的实施方案和教学设计。首先，在教学内容上，可以选择一些具有代表性的敦煌壁画作品进行介绍和分析。这些作品可以从不同历史时期、不同艺术风格和不同题材方面进行选取，以展示敦煌壁画的多样性和丰富性。同时，还可以结合其他传统文化元素，如诗词歌赋、传统节日等，进行跨学科的教学设计。在教学方法上，除了传统的理论输出式教学外，还可以采用案例分析法、实践操作法、合作学习法等教学方法。例如，可以组织学生参观敦煌壁画展览或博物馆，让他们亲身感受敦煌壁画的艺术魅力；可以引导学生临摹敦煌壁画，提高他们的绘画技能和色彩运用能力。在教学评估上，还可以采用作品展示、口头报告、反思日记等。这些评估方式可以全面地了解学生的学习情况，同时也激励学生以多样化的视角呈现其学习成果。

四、敦煌壁画在色彩课程中的审美教育实践

审美教育在培养学生的综合素质中占据着举足轻重的地位。^[8]它不仅能够丰富学生的文化生活，拓宽他们的视野，还能够提升

他们的审美能力和创造力、表现力，促进全面发展。在色彩课程中，审美教育的实践更是一个关键环节，它能够帮助学生深入理解色彩的艺术性和表现力，从而更好地运用色彩来表达自己的思想和情感。审美教育旨在培育学生感知美、品鉴美及创造美的能力。^[7]透过艺术作品的欣赏与分析，学生可以学会从不同角度和层面去观察和理解美，形成自己的审美观点。同时，审美教育还可以激发学生的情感体验和想象力，使他们能够在艺术创作中融入个人的情感和风格，展现出独特的艺术魅力。^[9]敦煌壁画作为中国古代艺术的瑰宝，具有极高的审美价值。在色彩方面，敦煌壁画采用了青金石、绿松石、朱砂等，这些矿物颜料经过时间的沉淀仍然鲜艳亮丽。壁画中不仅有对比鲜明的颜色搭配，还有层次丰富的渐变色彩，让画面在具有强烈视觉冲击力的同时，保持和谐之美。^[10]石敦煌壁画在线条方面流畅而有力，既有粗犷豪放的风格，也有细腻柔美的表现。这些线条不仅勾勒出形象的轮廓和细节，还传达了画家的情感和气韵。^[11]在形象方面，敦煌壁画塑造了大量生动而富有神韵的形象，如飞天、菩萨、天王等。这些形象不仅具有宗教意义，还展现了当时社会的风俗习惯和人们的生活场景。^[12]为了将敦煌壁画的审美特征融入色彩课程中的审美教育实践，设计富有创意的教学活动。以下是一些具体的教学活动和实践案例：

（一）教学活动设计

欣赏与分析：首先，带领学生认识、欣赏敦煌壁画的图像资料，使他们对敦煌壁画有一个直观的了解。然后，引导学生分析壁画的色彩、构图、线条和形象等审美特征，探讨这些特征如何共同构成了壁画的整体美感。

模拟绘制：在学生掌握了一定的色彩知识和绘画技巧后，可以组织他们进行模拟绘制敦煌壁画的活动。可以提供一些壁画的线描图或简化图案作为参考，让学生尝试用类似的色彩和技法进行填色和绘制。在绘制过程中，鼓励学生发挥自己的想象力和创造力，创作出具有个人风格的敦煌壁画作品。

作品展示与评价：完成绘制后，组织学生进行作品展示和评价。可以邀请其他班级的学生或教师前来参观，让学生互相欣赏和评价彼此的作品，帮助他们进一步提高绘画技能和审美能力。^{[13][14]}

（二）实践案例

在《设计色彩》课程中，组织学生进行了临摹、分解、再造绘制敦煌壁画的活动。首先，向学生介绍了敦煌壁画的历史背景和艺术特点，并展示了一些典型的敦煌壁画作品。然后为学生提供了一些图例作为参考，让他们选择自己喜欢的图案进行临摹，然后再对原图进行色彩和构图语言方面的分解，重新整理后再运用到自己的创作作品中。在绘制过程中，学生们表现出了极高的积极性和创造力。他们认真观察参考图案的色彩和技法，尝试用各种颜色和工具进行填色和勾线。有的学生还发挥了自己的想象力，在原有图案的基础上加入了新的元素和语言，使作品更加丰富和独特。最后，组织学生进行作品展示和评价活动。学生们将自己的作品展示在教室里，分享自己的创作思路。这样不仅能够提高学生们的绘画技能和审美能力，还增强了他们的自信心和表

达能力，也为往后汇报设计方案做好准备。^[15]

结语

敦煌壁画为色彩课程的文化与审美教育提供了大量而深厚的资源，具有不可替代的价值。它不仅丰富了色彩课程的内容，丰富了学生的文化储备，还通过其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴，增强了学生的审美能力和创造力。使学生能够在欣赏和创作

过程中感受到中国传统文化的魅力，培养了他们对传统文化的热爱和传承意识的同时也培养学生的审美情趣和创造力。通过将敦煌壁画融入色彩课程的教学实践，我们不仅能够实现文化传承与审美教育的有机结合，还能为学生提供一个全新的学习视角和体验方式。未来，我们将继续探索与创新教学方法和手段，使敦煌壁画在色彩课程中焕发出新的生机与活力，为传统文化的传承与发展贡献我们的力量。

参考文献

[1] 吕少华. 敦煌壁画色彩与现代设计色彩的“和而不同”.[J]. 兰州交通大学学报, 2022(02): 170-176.
[2] 朱珂. 翻转课堂在高校美术鉴赏课程教学中的实践应用研究.[J]. 大众文艺: 学术版, 2022(5): 31-33.
[3] 高晓黎. 高校美术鉴赏课教学方法探析[J]. 教育理论与实在践, 2019(30): 23-25.
[4] 吕少华. 设计学视域下敦煌壁画色彩的创造性转化与创新应用.[J]. 兰州交通大学学报, 2020(02): 162-168.
[5] 卢佩芸, 谭国亮. 唐代敦煌壁画的色彩审美初探.[J]. 东方收藏, 2024(04): 55-57.
[6] 周冰倩. 敦煌艺术在现代产品中的继承与创新研究——以莫高窟壁画为例.[J]. 鞋类工艺与设计, 2024(06): 51-53.
[7] 刘锐. 美术设计传统文化的融入对策.[J]. 企业文化(中旬刊), 2018(06): 253.
[8] 周骥. 浅谈传统文化与美术教育的结合.[J]. 艺术科技, 2019(02): 279.
[9] 邓梦瑶. 浅析中国传统文化融入美术教学现状.[J]. 东西南北(教育), 2017(22): 21.
[10] 石澎湖. 中国传统文化在美术课堂的体现.[J]. 大众文艺, 2010(4): 264.
[11] 何晓菁. 中国传统文化在高中美术教学中的应用与研究[J]. 美术教育研究, 2018(10): 116-117.
[12] 雒红强. 试论中国传统中国画在高校美术课堂中的意义.[J]. 魅力中国, 2016(23): 75.
[13] 涂光璨. 传统文化资源在高校美术教育中的优化运用研究[J]. 青年与社会(下), 2015(7): 139.
[14] 李晓莉. 信息技术在美术教学中的应用——特殊学校美术课堂教学有感.[J]. 广东职业技术教育与研究, 2017, 6(01): 141-143.
[15] 范军. 大学美术在数字媒体时代下的教改思考.[J]. 美与时代, 2016, 10(8): 83-84.