

美术课里的陕西味道

——浅谈陕西民间艺术在美术课堂中的应用

陈银姣

(陕西省西安市未央区兴丰路小学 陕西 西安 710016)

【摘要】陕西有着丰富的艺术文化资源,如何通过地方艺术与美术课程有机结合,探索和研究属于陕西人独有的美术课堂,这既是对地方美术文化资源的利用和开发,对非物质文化遗产的继承和弘扬,又是对美术课程的深入挖掘和开发。

【关键词】陕西民间艺术;美术;认知;传承;方法

陕西,八百里秦川,民间艺术种类繁多、享誉世界。作为陕西人,我们为此感到骄傲和自豪,还应做好传承和发扬的工作。美术课堂是学习艺术文化的重要舞台,通过民间艺术与美术课的有机结合,找寻美术课里的陕西味道,这既是对地方美术资源的利用和学习,也是一种继承和弘扬的方法,更是对美术课程的深入挖掘和开发。下面谈谈陕西民间艺术在我的美术课堂上应用的方法和感想。

民间艺术是劳动人民在生活和生产中总结和创造出来的,是他们智慧的结晶。同时民间艺术具有着较强的审美和艺术价值。那么在当前的小学美术课堂教学中,我们的教师应该充分利用好民间艺术资源,挖掘民间艺术中丰富的内容,应用到美术课堂中,给学生带来多元化的教学体验,增强学生的艺术素养,让学生在美术课堂中享受美的洗礼。

一、增强体验,提高感性认知

美的感受和美的体验是美术学习的前提。

我时常鼓励学生多出去走一走、看一看,多关注身边民间艺术的作品及衍生品。当我们把身边的民间艺术与课堂内容相结合,学生就会更主动地去关注、观察,而且还会积极去收集与之相关的点滴信息,从中使他们懂得这些民间艺术的价值和意义。

例如,在学习《民间面塑》一课时,我提前向学生布置了网络搜集和实物观察的具体任务,向学生介绍学校附近有面塑作品及衍生品的饭馆、城所,鼓励他们在吃饭、娱乐的同时,欣赏并观察其面塑作品。在课堂导入时,我手持面塑作品走进教室,让学生近距离观看面塑作品,这不仅能给学生真实的体验和感受,还能充分调动学生的学习积极性。紧接着让学生将搜集的情况进行整理汇报,学生的汇报内容丰富多样,可见是下了一番功夫的。

通过课堂中这样的搜集和体验活动,学生对身边艺术品会慢慢产生兴趣,形成一种观察的习惯,在强化体验的同时也会将这样观察和搜集的方法不自觉的应用在对其他艺术品的欣赏、观察中。

二、加大欣赏,扩宽艺术视界

在日常课堂教学过程中,加大对陕西地方艺术作品的欣赏,不仅能使美术课程与地方艺术紧密联系,还是对对教学内容的拓展、延续和补充,更能在欣赏中增强学生对地方艺术的认知,扩宽学生的艺术视界,提高对故土的爱,对民族文化的自信心。

在《民间面塑》一课,我重点介绍教材中《狮子头》作品以外,还搜集了大量关中、陕南地区在重大节日礼仪中使用的面塑作品图片和视频介绍,向学生展示面塑的多种表现形式、表现方法和优作的呈现,引导从形象塑造、制作手法、色彩搭配以及表达寓意等方面进行赏析,开拓艺术视界。

三、具体分析,强化理性认知

美术教材每一册都有几课内容与我们当地艺术资源有一些联系。对待这些内容,美术教师应充分准备与教材内容一致的当地艺术资源,在教学中对原有课程内容进行补充、拓展,丰富学习内容,同时促进学生对地方艺术的理性认知。

如《刻印的乐趣》一课,通过欣赏介绍唐代《金刚经》卷首作品,使学生理解印刷术与陕西的关系,让学生在学之余还能增长见闻,增加了艺术与历史、与科

学联系的认识。在学习《中国龙》时,着重欣赏了陕西建筑、绘画、地方艺术作品中龙的形象,将龙的形象和寓意联系起来去赏析,使学生对龙的认识更具体,更生活化。《民间面塑》通过课前搜集使学生对面塑有了基本的感性认知,又通过课堂中面塑实物的观察、图片的欣赏、视频的学习、教师示范等将对面塑的感性认知转化为自己的理解和认识,通过学生实践环节将对民间面塑的认识应用在创作中。课堂一系列的环节使学生对面塑有了从感性到理性的认知,再到应用的升华。

在学习《生活中的暖色》时,我向重点介绍了陕西户县的农民画,着重分析了一两幅作品,再通过大量户县农民画作品的欣赏,感受农民画家对家乡的爱,对土地的爱,以及对劳动的赞美。组织学生将农民画造型的特点,色彩运用的方法及寓意进行总结,鼓励学生在创作时运用总结的方法,模仿农民画家完成一幅有意义的红色农民画作品。

课堂中户县农民画内容的加入不仅拓展了原有教材的内容,引导学生对陕西农民画进一步了解,还使学生认识到教材的内容是非常接地气的,是非常实用的,学生的学习兴趣也越发浓厚。在课后还给学生观看了我去户县农民画基地采风的照片和视频,让学生了解了农民画家作画的过程和环境,以及他们生活的场所,使学生对陕西户县农民画有了全面而深刻的认知。

然而陕西民间艺术包罗万象,教师不可能把每一个地方艺术形式都通过课堂向学生做详细的介绍,但在点滴的渗透中,学生会慢慢体会陕西地方艺术的博大精深和独特魅力,感受地方艺术带来的美,并运用这种美去改变生活,去创作美。

四、尝试创作,弘扬民族精神

在陕西这丰富的民间艺术资源土地上,我们除了要去深入地了解陕西地方艺术的形式与表现之外,还应积极的运用这些表现方法进行创作,传承地方艺术的制作工艺,继承和弘扬地方艺术的精神。

在学习《老房子》一课,我开展了画画身边的老房子活动。从感知老房子的印象,对比古今变化,观看老房子画作,到创作老房子作品的教学环节,学生一步步对老房子有了全新的认识,创作时学生用自己喜欢的美术表现方法(如线描、泥塑)表现老房子这一主题,学生的创作积极性高涨,表现手法多样,作品的呈现丰富中突显了陕西建筑的特色。

将民间艺术融入到小学美术课堂中能够充分调动学生的积极性,提高学生的审美能力和创造力。让学生更好的去继承和发展我国的民间艺术,使得中华民族的传统艺术得以留存和发展。我认为在小学美术课程中渗透地方民间艺术的内容,不仅能提高学生对地方艺术的认知,增强美术的生活运用能力,还能生成具有地方艺术特色的美术课堂。主动发挥美术课堂的优势,充分了解学生的兴趣所在,掌握行之有效的的方法,提炼适合学生的地域文化资源,合理定制教学方案、因人施教,创新美术课堂,把美术课上出活力,上出生机,上出陕西味道。

参考文献

- [1]王国防.工艺美术专业课程解读[J].江苏教育,2016(24):144-146.
- [2]杨卫华.开发民间美术资源提升美术教学实效性——评《中国民间美术教程》[J].高教探索,2019(05):139.

浅谈现代情景杂技创新意义

单瑶

(辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) 辽宁 沈阳 110000)

【摘要】杂技表演在中国有着十分悠久的历史,一直以来都深受人们的欢迎和喜爱。但随着社会发展,文化多元化趋势越来越明显,在各个艺术门类日益繁荣的今天,观众对杂技的欣赏水平有了极大的提高,传统杂技已经难以满足现代观众的需要。杂技作为一门流传久远的传统艺术想要被现代社会所接受,必须找到新的突破点,这个突破点就是情景杂技。本文就情景杂技创新的意义浅谈几点看法。

【关键词】情景杂技;创新意义;探析

杂技表演在中国有着十分悠久的历史。杂技泛指柔术(软功)、车技、口技、顶碗、走钢丝、变戏法、舞狮子等技艺,通过杂技演员精彩的表演,带给观者紧张与刺激的观赏体验。中国杂技扎根民间,历经千锤百炼,逐渐演变成为一种文化载体,在中华文化中占有重要的地位。

一、传统杂技创新的必要性

中国传统杂技非常重视技巧展示,大量运用碗、盘、坛、盅、绳、竿、梯、桌、椅、伞、帽等生活用具和劳动工具为道具,显示了中国杂技与劳动生活的紧密关系,富有浓烈的生活气息,在很长时期内一直深受大众喜爱,成为老百姓喜闻乐见的娱乐方式。但随着社会的发展,现代人们的生活内容和生活方式发生了巨大改变,观众进剧场不仅希望得到轻松、愉悦,更希望感受杂技艺术的美,杂技仅靠高难度的技艺的展示已远远不敷日期:2011-08-18能满足现代观众的欣赏需求,

因此杂技艺术要适应市场需求必须与时俱进,不断创新,使杂技表演带有更明显的时代内容,把杂技表演变为生动的主题作品诠释。然而,在很长时期内由于缺乏吸引观众的艺术作品,杂技在竞争中流失了大量观众,在国内艺术市场上缺乏拉动消费的动力,极大影响了杂技艺术的发展,同时随着文化产业全球化发展的趋势,杂技艺术要想与国际市场接轨,弘扬民族文化,更要有不断创新的节目内容和节目形式。我曾所属的云南省杂技团也经历了这样一个阵痛转变的阶段,在不断地尝试创新中才走出一条杂技发展的新路子。

二、现代情景杂技是杂技创新的成功尝试

杂技发展到今天不再是街头杂耍,已经成为一门艺术,传统的艺术想要被现代社会所接受,需要找到新的突破点,而现代情景杂技正是杂技创新的一种成功表现模式,这种模式正好切中了当今杂技发展趋势的脉搏,突破观众对传统杂技“杂耍

式”的认识,迎合观众的需求。所谓情景杂技就是突破杂技的传统包装形式,将原先各自独立的杂技节目进行串联,将演员、歌舞、音乐、舞美、服装、道具等舞台元素与情景故事相融合,利用现代舞台声、光、电效果和完整的情节设计,呈现给观众们一个全新的面貌,打造出让人身临其境的非凡感觉,使观众置身于一个心旷神怡的境界中,观众既可以感受杂技高难技巧的惊险之美,同时又可以品味多种艺术手段营造的意境之美,使观众在杂技表演中达到视听吻合。如今情景杂技已经成为国内外各个杂技团体进行节目创新的演出模式,并在探究中得到不断地丰富和完善。

三、现代情景杂技创新的意义

我们看到,随着杂技艺术的发展,在国内和国际的杂技舞台上都涌现出一大批经典的杂技艺术作品,它们有着共同的特点,那就是对传统杂技进行创新,把不同文化和时代内容融入杂技表演中,通过设置主题情景,使杂技的“技”与“艺”有机统一起来,在惊险与刺激的技巧表演中呈现出富有深刻内涵的主题,加上综合运用现代科技打造的视觉观感,带给观众全新的艺术享受,这都是现代情景杂技特有的艺术功能。

现代情景杂技为传统杂技注入了新的活力中国传统杂技是中国传统文化的艺术财富,因此必须加以保护并不断发扬光大。而对传统艺术的最好保护,就是激活其内在品质,使其具备强大的生存能力。杂技创新就要以技巧为核心,注重学习、吸收戏剧、舞蹈等艺术门类的长处,并在化妆、服装、音乐、舞台表演等多方面进行探索,充分发挥各种艺术元素的作用,通过某种意境的创造,某种风格的强调,某种情绪的渲染,某种情节的安排去表现时代的风貌与精神,着力于挖掘杂技艺术的美,从而使传统杂技获得了新的活力。

现代情景杂技为传统杂技增添了深刻的文化内涵当今好的杂技作品不仅有杂技本身的特点,还蕴含着丰富的时代内容,如历史、环保、灾难、人性等,以提高杂技艺术的时代感和观赏性。如中国杂技团表演的情景杂技《绚技画卷》,它从各个方面进行创新,每个节目都有中国的一个传统文化作为背景衬托,赋予了古老的杂

技艺术以新内涵、新形式和新的影响力,其独到的创意和深刻的内涵,让一个个高难技巧在艺术化的意境中展现,把各种艺术因素纳入意境中,通过意境的创造来美化表演形象,使节目呈现出整体的艺术风貌,产生了震撼人心的艺术感染力,充分展现杂技艺术的综合性,堪称是中国杂技史上最绚丽的演出。

现代情景杂技为传统杂技增添了浓烈的情感色彩任何精彩的表演都会抒发人的情感,激发人的情绪,引起观众的共鸣,触及人的灵魂,这样的表演才能使艺术提升更高境界。

现代情景杂技由于在节目创作中赋予主题内容,设置情景,观众在整体氛围中随着舞台呈现的情景故事,往往能够有感同身受和身临其境的情绪流露,在无形中使得原有技巧的表演转化成为激发人类情感的载体。

现代情景杂技为弘扬民族文化开启了新的形式从近些年国际杂技大赛的情况来看,一个杂技节目,民族风格越浓,就越受世界范围的观众喜爱,因此说,杂技创新更应突出民族艺术的风格特色。中国有几千年文明历史,传统杂技植根于民族的土壤,一直受多民族丰富多彩的民族文化艺术的滋养,具有很强的民族性,富有一种特别的东方神韵。

中国现代情景杂技就是在继承和发扬传统杂技艺术的同时,注重杂技艺术的创新和发展,将高难度的杂技技巧和独特的民族艺术巧妙地融合在一起,如大家熟悉的央视春晚晚上表演的《俏花旦》,在欣赏杂技节目的同时,观众会被舞台背景呈现的竹简书、国画、印章、围棋等最具中国特色的古老文化元素所感染,使古老而深厚的中华文化在杂技表演中得到另外一种诠释。

参考文献

- [1]谭纯武.民族文化生态背景下杂技艺术发展的几点思考[J].广西师范学院学报:哲学社会科学版,2013,02:16-20.
- [2]唐星辰.从《ERA-时空之旅》和《花木兰》的创新之路看中国当代杂技的艺术追求[J].美与时代:下,2014,10:81-83.

浅谈小学美术创作画教学策略

古毓兰

(重庆市綦江区丁山学校 重庆 401466)

【摘要】在美术教学中,美术创作画不仅是一个重要组成部分,而且具有创造性。通过美术创作画来开发儿童智力,培养他们的观察力、想象力、创造力,培养他们对美的感受力和欣赏能力,以及审美兴趣和态度,同时也培养他们的个性、思想情操和完美的人格。

【关键词】美术;创作;教学;策略

创作画对于小学美术课堂尤为关键,能够培养小学生的思维能力。当前执行的美术新课标中,小学美术创作画十分具有开发的潜能。如何正确引导学生进行创作,培养思维能力,成为当前小学美术教学尤为重要的课题。

一、培养创新意识,提高创作能力

创新是一个民族的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力,培养创新意识,提高学生美术创作能力,是时代赋予美术教师的神圣使命。在实际教学中可采取以下策略:一是激发学生好奇心,启迪学生探究创新。好奇是少年儿童的心理特点,培养学生好奇心,促进学生对新知识、新事物、新问题产生很强的求知欲和浓厚的兴趣,促使学生作进一步深入细致的观察、思考和探索,让学生在探究过程中思考,产生某种感悟和体验,提高创作能力。二是举办画展,激励学生创新。利用“六一”节、国庆节,举办学生画展,为学生创作搭建平台,让学生通过画展,激励学生创新。三是根据诗歌指导学生创编绘画。结合语文诗歌教学,让学生根据已学的诗歌,创编绘画,绘画出符合诗歌的图画,既加深了学生对诗歌的理解,又为学生画画创新提供了载体。

二、运用现代媒体,开拓学生的思维

创作画能够积极培养学生观察生活、认识生活、展现生活的作用。多媒体的应用会令学生的绘画创作更加具有生动性。对发挥老师在教学中的主导作用十分有利。老师应当为学生提供素材。小学生的生活虽然尤为丰富,可是对于创作画而言,特别是命题画,通常无法正确通过生活的选材展现主题。所以,应当对学生观察生活、搜集材料、表达感受进行引导。可以通过实物投影、录像、录音、电脑等不同方式,展现内容,协助学生回忆和想象,以便开拓学生的思路,将感受表达出来。并且,可以通过实物投影的方式进行简单创作。如此则对课堂教学十分有利,能够提升学生对学习的积极性。

三、正确看待,建立信心

美术课堂作为学校传授美育的主要方法,可以令以往教材中通过范画为载体的传授方式,变成通过老师打造情境,提高学生形象思维,加大培养学生的创新意识,让工具与材料的应用融于动手实践当中。以往注重教学结论,当前注重教学过程。如此不仅对培养学生素质十分有利,还能够激励学生建立信心。小学美术创作画不可以依照成人的创作规律要求学生,不要过于讲解,让学生认为无法完成,心生恐惧。应当激励学生大胆创作,随意去画,不要轻易指责学生、批评学生,目的并非让学生创作出一幅好的作品,而是让学生克服不会画的心理障碍,让学生通过轻松的心态进行作画。

四、强化欣赏和互赏课,提升审美能力

提供展出环境,在展览区内长期展出一个阶段的优秀作品,还可以通过专栏展出课内优秀的作品。有些作品还可以在班级进行展览,以便激发学生的积极性。

挑选课内外优秀的儿童画作品或者学生的作品,通过投影仪以及多媒体电视等方式,在课堂中不断进行欣赏。

着重作业点评。每次完成创作画之后,均需挑选出富有特色的学生作品,让学生进行互相欣赏、互相点评。老师需挑选出作品,适当进行点评。

挑选出适合不同年龄段的国内外名画,选择欣赏的角度,不可过于讲解。让学

生自行欣赏,学生通过自己的理解讲解故事,再由老师进行讲解。

五、培养观察力,积累创作素材

通过生活表象进行创作成为了小学美术创作画的一个主要特点。实物的表象会引起丰富的想象。而这—联想的深度与广度会对人的创新思维具有较大的影响。这一表象创作无法脱离想象力、观察力以及记忆力。只有培养学生的观察力,才能够让学生不断丰富自己,拓宽视野,了解物体的特点、构造以及色彩的关联。在教学当中,老师不应局限在传授美术技法中,尽量避免临摹,让学生在大自然中体会他们最熟悉的人或事。有规划、有目的地建立与教学有关的情境,让学生观察生活、感受大自然。通过对学生的引导,让学生进行创作。如此不但培养了学生的观察能,还为创作积攒了素材。

生活是美好的,所有的想象均源自于生活,只有不断引导学生接触环境,感受生活中的美好,才能够令学生的感性经验以及审美情趣不断丰富,调动学生表达美、创造美的情趣。

六、开展科学评价,促进学生发展

美术是一门综合性学科,开展科学评价学生学习美术,对培养学生良好的品德及学习习惯,促进学生全面发展,将会起到积极作用。一是开展差异评价,即从学生实际出发,对不同学生因人评价,培养学生的自信心、自尊心;二是实施激励评价,即从尊重、爱护、平等的原则出发,维持和强化学生学习的动力;三是坚持发展评价,即对于学生学习行为的评价坚持以学生的发展为目的,因为学生的发展是一个动态的过程,他又需要教师的期待与鼓励,信任与尊重、赏识与唤醒。

综上所述,小学美术创作画可以展现出孩子的认知以及感知能力,并且还可以体现出小学生的审美、情感乃至人生观。当前美术教学改革均通过创作画作为教学的资源,加快儿童身心的发展,让学生通过本能的认知,向大自然获取知识,展现创造力。老师对学生进行指导时,可以依照实际情况,建立情境,渲染氛围,令儿童的创作思维更加丰富,以此让学生创造出更多优秀的作品。小学美术创作画的创作和指导,及其富有神秘感,只有通过老师不断的努力探寻,才能够令小学美术绘画更加有利于学生的成长。

参考文献

- [1]姚羽翔.小学美术教学策略探讨[J].黑龙江艺术学院,2013(11).
- [2]宋智慧.在小学美术教学中激发学生创新能力的教学策略[J].教育文化,2015(13).
- [3]陈洁.浅析小学美术教育创新思维[J].读与写(教育教学刊),2011(01).
- [4]旷志华.小学美术教育创新思维能力的培养[J].华中师范大学,2013(05).
- [5]刘冲天.积肥创新土壤,孕育创新种子:美术教学中培养学生创新意识的几点尝试[J].新课程(中),2017(7).
- [6]丁善斌.浅谈在中学美术教学中培养学生的创新意识[J].科教文汇(上旬刊),2018(34).
- [7]张蔚霞.在观察中发现美,在体验中创造美:谈小学美术设计课中创新能力的培养[J].文教资料,2011(32).