

中小学美术教育中的非物质文化遗产保护与传承

——以皮影艺术的课堂教学为例

蒋嘉琪 邱洁

江苏大学 江苏 镇江 212013

[摘要]皮影艺术是我国传统民间艺术的精华,是极具有代表性的综合文化形态。如今的美术课堂越发注重民间艺术的教学,学校民间艺术的美术课堂教育不仅使学生了解和关注我国古老悠久的制作手艺,在文化情境中理解皮影艺术,还能有效地开发地方美术课程资源提升学生的审美观念与民族自信心,从而使皮影艺术得到保护与传承。

[关键词]美术教育;非物质文化遗产;保护与传承;皮影艺术

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.700

皮影艺术的发展具有悠久的历史,因地域与各民族文化的影响与熏陶,皮影戏形成了风格各异的皮影艺术流派。这些皮影艺术流派的发展,为我国的传统文化增添了光辉。

一、皮影艺术的特点与现状

1. 皮影艺术的特点

皮影戏又称“灯影戏”,是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧。皮影艺术源于生活,它体现了我国劳动人民的聪明才智和对生活的美好向往。皮影艺术是我国民间剪纸、雕刻、美术、音乐、戏剧的综合艺术,2011年,中国皮影戏入选人类非物质文化遗产代表作名录。

受地域和民族文化的影响,皮影艺术产生了众多流派,如:海宁皮影戏、唐山皮影戏、环县道情皮影戏、陆丰皮影戏等。

皮影戏的人物制作在用色上以红、黑、白、黄、绿五色为主,其他颜色为辅。皮影艺术依靠不同的色彩并结合自身所需设计出独特的视觉效果,然后将承载着民族情感及传统的核心价值观的色彩通过舞台表演传达给观众。

2. 皮影艺术的现状

皮影戏起源于距今两千多年历史的西汉时期,经过自身的不断积累和与其他文化的融合,最终在清代、民国时期迎来了其艺术生命的鼎盛时期,是世界上最早由人配音的活动影画艺术。

在多元文化和一系列外来文化因素的影响下,人们对于民间艺术的需求逐渐降低,日常生活及审美观念都发生了巨大的转变,这也就使得包括皮影艺术在内的民间艺术活动遭受了强烈的冲击。虽然皮影戏表演所讲的内容主题十分多样,但无法与由皮影戏发展而来的电影相比,使得皮影表演的收益甚微。而新生代的青少年观看皮影戏的机会越来越少,甚至部分青少年都不知道皮影戏为何物。与此同时,皮影戏的传承也成为影响其发展的重要问题。皮影戏对表演者的技艺要求极高,需要投入大量的精力和时间,却无法从这一行业得到相应的回报,所以使得皮影艺术出现了后继无人的危机。

二、民间艺术(以皮影艺术为例)在中小学美术教育中的地位

社会依托传统文化不断发展,民间艺术对社会的发展有着十分重要的文化基础作用,将民间艺术元素融于学校美术教育是对中华民族传统文化的尊重与传承。2021年8月27日召开的中央民族工作会议对中华文化与各民族文化之间的相互关系做出了详细的阐述。自此,有关民间艺术的美术教育以国家文化发展的战略布局为导向,以新时代中国特色社会主义的教育目的为标准,从根本上认识美育的价值,将培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、提高学生对于民族文化的热情与思考并以此使民间艺术得到良好的保护与传承作为主要责任。

从当今社会提倡实际教学全能转变的长远发展来看,民间艺术元素潜移默化地影响了中小学美术教育的教学方式和方法。《义务教育美术课程标准》(2011年版)中根据美术学习的活动方式划分为“造型·表现”、“设计·应用”、“欣赏·评述”和“综合·探索”四个学习领域,这四个学习领域各有侧重,又紧密相关,形成了一个开放性的美术课程结构。

当前中小学美术教材中有许多与传统民间艺术相关的主题,皮影艺术作为优秀传统民间艺术的重要分支,让民间艺术与美术教学相结合,在传承中华民族传统文化内涵的同时开发学生的创新精神与逻辑思维能力,引导学生关注工艺美术与民间艺术的历史发展、艺术作品及制作方法,更加直观地认识民族精神。通过这样的美术教学让学生欣赏并感受皮影所带来的艺术魅力,培养学生的审美情操与艺术创造能力,增强民族自信心,明确传承民族文化的重要性。同时,通过学校美术教育这一稳定的社会平台,民间艺术将得到进一步良好的保护与传承,让学生珍惜非物质文化遗产,这些都是当前中小学美术教育的重要任务。

三、皮影艺术进入中小学美术课堂的教学理念

在教学过程中,教师要根据学生的身心发展规律和年龄特征来认识新鲜事物,有意识地利用皮影艺术资源让学生感悟皮影艺术作品,通过欣赏、体验等方法,开展内容丰富、形式多样的实践课和鉴赏课,努力提高学生的审美能力和品位。同时,教师在教学过程中应转换教学思维与模式,并不断激发学生的想象力,使课堂形式变得丰富多彩。

在中国戏剧的发展过程中，皮影戏与各种地方戏曲之间有着不可分割的联系，其音乐唱腔的风格与韵律都吸收了各自地方戏曲、曲艺及民歌小调的精华。如同传统戏曲一般，皮影戏中的角色也分生、旦、净、丑诸行，各种角色由于身份、年龄及性格的差异，又有不同的装饰纹样和色彩，例如，“包公”形象是刚正不阿、秉公执法，所以会在他的额头上画上阴阳纹，脸谱用黑色；“曹操”在百姓心中是奸臣，所以需要雕刻成大眼且面带残纹，以示其老谋神算，脸谱用白色。

皮影的人物造型、光影造型、平面构成等方面共同构成了皮影艺术的表现手法和艺术特色。其中皮影艺术中的人物多采用抽象和写生相结合的设计，以极为夸张的造型手法表现出作品的形态，人物头大身子小，身体上窄下宽，手臂过膝。光影造型就是镂空技术形成的光影特效，在白色的影屏上，透过光才能观赏出影和色的艺术效果。光、影、色三者的组合效果形成的观赏性是皮影独有的艺术特色。由于皮影戏表演中的局限性，只能通过正侧面的影像的活动展开戏剧情节，人物造型平面化，一般都采用侧身五分脸或七分脸的平面形象。例如影戏脸谱造型，在设计上不受透视、解剖等限制，采用正面造型，“五分脸”使形体特征单纯明显，外轮廓突出。

在课堂教学中，教师可以通过播放制作皮影的相关视频带领学生一同学习皮影制作的方法，探究皮影制作的材料、手法和要求，让学生制作皮影人物，同时根据学生的兴趣挑选各自喜欢的唱腔进行学习。在课堂操作方面，教师可以通过多功能表演台向学生展示皮影戏，并让学生以小组为单位进行皮影戏表演，让学生能够直观感受到皮影的艺术特色。通过欣赏民间工艺美术作品，让学生碰撞出思维的火花，深入了解民间艺术的内涵。

四、皮影艺术进入美术课堂的影响

第一，传统文化美育价值的必要性。我国的传统文化是当今中国现代文化的基础，传统文化中蕴含着许多文化精神，包括哲学思想、东方美学等优秀文化，而作为中国传统优秀文化的皮影艺术有着值得借鉴的美育价值，能培养学生的创新精神和实践操作能力，因此学校德育原则要求老师要做的不仅是传授给学生美术的知识和技能，并且提升学生对民族文化的思想领悟力，加深文化底蕴，进而培养学生的艺术审美和创造能力。教育作为文化传承的载体，它既是让学生深入理解美术真谛的基本途径，也是促进优秀传统文化发扬创新的主要途径。

第二，学生理解和学习传统文化的必要性。青少年是我国社会主义事业的建设者和接班人，我国素质教育倡导学生全面发展，学校应该将学生的综合素质的培养作为教育的侧重点。如今的皮影戏已不再只停留于民俗文化层面，许多皮影作品和表演符合青少年的审美需求，融合了美学、历史等

艺术价值，而在学习皮影艺术的过程中涉及领域众多，所以在学习过程中就需要学生们进行分工与协作，养成良好的学习氛围，一起对皮影艺术的不同方面进行探究和思考，这样更能够培养学生的团队精神和参与意识。通过皮影相关的美术课程，让学生在了解皮影历史和现状，促进学生全面发展的同时，也能促进皮影艺术的保护与传承。

第三，提升教师综合素质的必要性。在美术课程资源开发过程中，教师会对其内容的选择和重难点的掌握进行思考，逐步深入分析以取得最好的教学效果，并充分锻炼了自己的美术教学创新能力。同时，教师还要积极参加专业学习，吸收他人成果中适合自己的教学方法和经验，这有利于提升教师的综合素质，能够更加契合现阶段的教育观念，能让教师在教学实践中反思与进步，更新自己的教学理念与方法，不断地提升自己。最后，教师要学会多利用多媒体技术和直观教具，提高课堂教学的效果，让学生在美术课堂中感受到民间艺术对于学习和生活的重要性。

结束语

皮影艺术作为中国的非物质文化遗产，应得到合理的保护、利用、传承和发展。通过学校教育，教师在课堂上讲授、动手实践等多种教学方式，把皮影艺术的相关知识、技能、思想观念传授给学生，让学生能欣赏皮影艺术，并能掌握一定的制作技巧，提高自身文化素养，同时使皮影艺术得到保障，更好地促进传承与发展。

参考文献

- [1]胡雪薇.《皮影艺术进入初中美术课堂教学的可行性研究》[D].华中师范大学,2013.
- [2]魏力群.《中国皮影艺术史》[M].文物出版社,2007.
- [3]何卉.《论皮影艺术的继承与发展—以甘肃环县中小学皮影课堂为例》[J].西安美术学院,2016-07-16—2016-08-15.
- [4]郭世杰,刘明.《民间美术教育人类学研究—以蔚县剪纸为例》[J].民族教育研究,2021,32(06).
- [5]陈琪.《将皮影艺术引进高中美术鉴赏课程的实践与思考—以武汉市第二十三中学为例》[J].华中师范大学,2019-12-16—2020-01-15.
- [6]高鹏.《高校本土美术教育—以唐山皮影为例》[J].河北联合大学学报(社会科学版).2012,12(03).

作者简介:

蒋嘉琪,女,生于2000年11月,汉族,江苏苏州人,江苏大学本科在读,研究方向:美术师范

邱洁,女,生于2000年5月,汉族,浙江绍兴人,江苏大学本科在读,研究方向:美术师范

基金项目:江苏大学2021年大学生实践创新训练计划项目,项目编号:202110299962X