

传统工艺在小学美术教育中的实现路径

邓攀

江西财经大学附属中学

[摘要]新的课程标准明确提出了美术课程的文化属性,小学美术教育应以中国传统工艺为载体来开发其文化属性。本文将新课改理念深入引入课堂,创新传统工艺在小学美术课程中的“教”与“学”模式,围绕传统工艺在小学美术教育中的实践教学形式进行多形式、多途径探索,实现传统工艺在小学美术课程中的“教”与“学”有机融合,从四个方面探索了小学美术教育中传统工艺传承实现的基本路径。

[关键词]传统工艺;小学美术;创作实践

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.349

新的课程标准明确提出了美术课程的文化属性:“美术是人类文化最早和最重要的载体之一,运用美术形式传递情感和思想是整个人类历史中的一种重要的文化行为。通过对美术课程的学习,有助于学生熟悉美术的媒材和形式,理解和运用视觉语言,更多地介入信息交流,共享人类社会的文化资源,积极参与文化的传承,并对文化的发展作出自己的贡献”。根据这一最新美术教育观念,我们有理由对已经进行的美术教学模式要进行深刻反思。

小学美术教育的本质是培养儿童的艺术思维。与发达国家相比,中国家长比较重视提高孩子的智商和情商,美术教育则处于起步阶段。现有的小学美术教育忽视了传统工艺精髓的汲取和挖掘,这对提高青少年美术素养十分可惜。小学生是继承与创造新时代文化的接班人,只有从小激发他们关爱祖国传统工艺美术事业的情感,培养保护、传承与发展工艺美术的意识,树立以民族文化为荣的精神,传统工艺才会真正传承下去而不中断,中华民族的文化才能在世界发扬光大。小学教育应该把推进传统工艺教育这项工作的开展作为学校素质教育的重要内容,以此来弘扬民族文化精神,树立民族自信。因此,在小学推进传统工艺美术教育有重要的教育意义,也是进行爱国主义教育的重要途径。

一、小学美术教育推进传统工艺教学的重要性

中国传统工艺是指世代相传,具有百年以上历史以及完整工艺流程,采用天然材料制作,具有鲜明民族风格和地方特色的工艺品种和技艺,具有手工性、经验性、文化性、地方性的特点,其中共包含 14 大类工艺。所谓“艺”是本民族最优秀的传统文化,“术”是技法,是智慧结晶。中国传统工艺作为一种文化形态,具有十分鲜明的民族风格和显著的地方特色,不仅把工艺美术本质体现得淋漓尽致,而且在审美高度和实用性方面表现出极高的水准,显示出中华民族传统文化源远流长和博大精深,值得青少年认真学习和传承。

教育的终极目标是培养能够担负起中国的民族复兴、有强烈的民族自豪感与自信心的建设性创新人才,只有受过民族文化滋养的人,才会萌生对民族的自信。传统工艺美术人文情感丰富,文化内涵深邃,创造手法多样,应用范围广阔,可操作性强,有浓厚的民族特点。将传统工艺作为小学美术课程的有益补充进入小学美术教育,使学生感受和体验民间美术博大浑厚的文化内涵,领略富有民族特点的民间美术遗产,体会人民辛勤劳动和高度智慧。小学美术教育是传

承传统工艺的重要途径,传统工艺审美情趣养成及传统工艺传承实现教育是通过传统工艺美术知识的学习和相关实践活动的体验,使学生从小树立正确价值观、人生观和世界观。通过传统工艺教学培养学生对传统工艺美术的热爱,丰富其情感,使其懂得珍惜宝贵的文化遗产,懂得继承和发扬优秀传统文化遗产的重要性。这有助于帮助学生形成独特的审美品位,获得美的体验,从而形成更加浓厚的美术学习兴趣。小学美术教育要把传承我国传统工艺作为神圣使命,当作时代和历史赋予的重任。因此,积极推进传统工艺在小学美术教育中的实践,对学生从小提高审美情趣,升华道德情操,树立爱国思想,弘扬民族文化具有重大教育意义。

二、传统工艺在小学美术教学中的“教”与“学”

把新课改理念深入引入课堂,教师充分利用小课堂的“教”与“学”,创新传统工艺在小学美术课程中的“教”与“学”模式,实现传统工艺在小学美术课程中的“教”与“学”有机融合。选择学生喜闻乐见的材料作为教学切入点,谆谆诱导,点燃学生智慧,激发学生的兴趣。

(一)选择学生喜闻乐见的材料作为教学切入口。一方面,教师可以选择适合小学生的民间工艺美术课程教材,寻找学生喜闻乐见的材料作为进行传统工艺教学的切入口。采用具有传统文化特征的广告、图片和年画作为分析和解读对象,例如年画或新春广告,或者一些喜闻乐见的动画片,比如《西游记》等,从中引导小学生对这些媒体影像中的传统文化元素进行辨认分析,对其中不同文化因素做出比较认知,从而引导并强化学生对传统工艺美术的认同,使学生了解这些故事、广告的背景,从而了解这些素材所包含的传统文化,并引导学生思考传统文化的重要性。另一方面,积极组织相关方面力量根据本地域的民族、民间艺术编写适合的传统工艺美术教材,并在小学美术课堂教学中开设有关传统工艺美术选修课。在课堂上向学生介绍、讲解和评价传统工艺美术,引导学生欣赏传统工艺作品,感受传统工艺的艺术美感与传统美术造型所蕴含的思想精神和寓意,以此激发和培养学生的审美意识与品鉴能力。

(二)组织学生收集与传统工艺美术相关的图片。教师可以组织学生收集与传统工艺相关的图片,例如剪纸、扎染、年画等等,学生根据自己各自兴趣在印染、剪纸、编织、刺绣、陶艺、年画、装饰画等门类以及竹木、石、贝壳金属、塑料和各种废旧物品等材质的工艺制作中选修一种或数种内容,让学生描述相关图片,使其熟悉传统工艺美术表

现形式,鼓励他们说出对这些民间美术形式的看法。在学生收集并描述的基础上,教师深入介绍传统工艺美术的表现形式、技法,并在知识讲解和技能传授上介绍与之相关的风俗传统,使学生能深入了解某一传统工艺美术及其背后的文化传统,深入讲解中国传统工艺美术思想的重要性。学生通过主动了解传统工艺的相关知识,能更好调动学生的兴趣。

(三)定期开设传统工艺美术公开课。例如在扎染公开课中引导学生理解扎染的基本过程,在泥塑公开课中引导学生理解泥塑艺术中一印、二捏、三镶、四滚的技术等。在公开课教学中,教师要采用步步递进的教学法,引导学生鉴赏工艺品→体验制作工序→学习工艺技巧→观摩运用工艺技巧→交流感悟心得,让学生逐步理解中华优秀传统文化中所包含的薪火相传的技巧,切实领悟精益求精、进无止境的工匠精神。同时,邀请相关专家、教师和家长进入公开课一起观摩,一起欣赏传统工艺作品制作过程,并提出宝贵意见以便进一步改进公开课质量。以课程为点,以点带面,由此促使传统工艺在小学美术教育中有效开展,提升小学美术教学质量。

(四)开发传统工艺微课程。大数据时代背景下,古老的传统工艺需要注入新时代的观念与艺术教育的技巧。传统工艺要传承必须要与当下互联网时代的小学生的需求进行结合,才能得到传承与发展。兴趣是最好的老师,从小学美术教学的角度上做到教学上的“有趣”和设计思维的新颖,教师要积极利用新媒体技术自主研发10堂以上的传统工艺为主体的高品质美术微课程或者慕课,充分运用多媒体动画等现代教育技术手段,声、光、电协调,动态的表演过程,不仅可以激发学生的兴趣,使形象强化,而且引导学生愿意掌握传统工艺美术知识。

三、联动家庭、学校、社会三位一体,拓展传统工艺审美情趣养成途径

依托并整合家庭、学校及社会资源,建立共享机制,采取“请进来、走出去”,拓展多渠道,促使家庭、学校、社会三位一体联动,在实践中丰富小学生传统工艺审美养成途径。

(一)引荐校外艺术资源进入课堂。依托学校各方资源邀请校外民间工艺家和创作者进入课堂,给学生讲课、讲座、示范,让学生直接从艺术家身上获得学习;定期邀请不同民族、不同肤色、不同类型的艺术家进入到小学美术公开教学课堂并通过微信公众号搭建交流平台。在交流过程中,教师引导学生积极与专家互动并将对话过程简要记录,询问传统工艺所包含的文化特点,事后寻找数据,准备课后的创作实践,同时引导学生尊重不同文化,培养平等对待各种文化的宽容心。

(二)建立校外观摩实习基地。组织学生参与大学每年举办的“艺术大讲堂”,使学生与传统工艺专家面对面互动,通过现场表演观赏其作品制作过程。组织学生参与大学每年举办的“艺术节”,让小学生直接与各民族各文化的工艺家交流互动;组织学生走进美术馆,走进节日风俗;通过组织举办校内每年举办的“校园文化艺术展”、“校园美术展”、“剪纸小小拍卖会”、“年画美术展”等活动,激发

孩子的学习兴趣。

四、激发学生进行传统工艺创作实践

积极引导并让学生根据某一种或多种传统工艺形式进行创作,激发学生对传统工艺学习的情感,增强学生的实践能力。通过实践回归学生的真实生活。

(一)建立兴趣小组。根据学生兴趣小组建立扎染、剪纸、泥塑、版画、年画等兴趣小组,让学生勇敢尝试,引导学生动手创作传统工艺作品。学生在创作传统工艺作品的时候,能够进一步验证课堂学习的知识,借由创作进一步熟悉传统工艺美术形式的表现手法,在创作中学生要搜集资料,了解传统工艺所代表的民俗文化,提高学生动手能力。兴趣小组的建立不仅加强了学生对美术的基本知识与基础技能掌握,而且更注重培养了学生在课程实施过程中自主性、能动性与创造性的发挥,有利于从小培养学生的自信心。

(二)学生作品展示。通过组织举办每年“校园文化艺术展”、“校园美术展”、“红领巾义卖”、“剪纸小小拍卖会”、“年画美术展”等体验实践活动,把学生的作品展示出来并且在学生之间进行拍卖。这些创作实践活动可以进一步促进学生了解传统工艺所代表的文化,进一步熟悉表现手法,不断深化认识美、体验美、感受美、和创造美的能力,培育审美能力。获得审美体验的同时,产生关爱祖国传统工艺的情感,进一步树立起保护、传承和发展传统工艺事业的志向。

五、结语

传统工艺在小学美术教育的“教”与“学”的学习过程中,学生可以在欣赏美、感受美的同时,形成更加高雅的审美品位,在充分了解我国传统文化的同时获得民族自豪感,使小学生的民族自信心大大增强。传统工艺不仅仅是一种艺术,更是一种文化,传统工艺在小学美术教学过程中生动地向学生传达了中华民族的传统美德,具有教化作用,使学生从小在欣赏、娱乐的同时受到中华文明与传统道德的熏陶,且能够更直观地了解中华文明。中国传统工艺是我国劳动人民劳动和智慧的结晶,是宝贵的物质和精神财富,对于传统工艺的传承就是对于中华文化的传承。在小学美术教育中积极推进传统工艺的教学,既有利于从小培养学生的民族自信心,更有利于传承与发扬中华文明。这既是复兴民族文化的需要,也是培养未来合格建设人才、传承民族文化、弘扬社会主义核心价值观、维护国家的文化安全的重要举措。

参考文献

[1]夏琳,《小学美术课程中的传统美术教育》[J],教育教学论坛,2010年第4期。

[2]钱初熹,《中小学工艺美术教育的现状及展望》[J],上海工艺美术,2006年第12期。

作者简介:

邓攀,女,1989年8月生,江西临川人,本科毕业。江西财经大学附属中学教师。研究方向:艺术设计。

特别注明:本文是基金项目:江西省基础教育研究课题《中国传统工艺在小学美术教育中的实践研究》(项目编号NCMS2019—058)的阶段性研究成果。