

传统青花纹样在小学美术课堂中的运用与创新

姜溶芳

内蒙古呼和浩特市回民区南马路小学新华西街校区

[摘要]中华民族有着悠久的历史，博大精深的中国文化，其中，青花瓷是我国最具民族特色的瓷器装饰。青花瓷生产与唐代，兴盛于元代，清康熙时期发展到顶峰。其优雅独特的气质体现了中华民族宁静坚韧的精神。因此，将传统的青花瓷艺术特色融入学校的美术课堂教学中，是对博大精深的中华民族文化的传承，也是对青花瓷艺术特色的弘扬。把青花瓷艺术引进到学校的美育教育中，丰富了美术课堂，提升了校园文化，丰富了学生多彩的个性，使孩子们在美术学习中审美意识的形成、身心健康铸造得到提升。

[关键词]青花瓷；传统艺术；学习兴趣；欣赏；创新设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.1115

引言

我们现在的时代特征是多元化的、交融的、信息发达的，不同的文化形态受到多元化的冲击与碰撞，因此新时代的青花艺术应当有新的突破和新的样貌，同时还要保留原有的东方特色以及青花瓷艺术的经典性。可是，这种“新的面貌”怎么来体现？青花艺术的探索与研究主要体现在两个方面：一为对青花表现技法的探索与研究；二为对青花装饰形式的探索与研究。经过翻阅大量资料所示，目前对青花瓷文化的研究多以青花瓷的历史研究，市场价值，艺术特色，制作工艺研究等领域为多，怎样在教育教学中对青花文化的传承相关论题还不多见。各地的美术教育工作者在新课程的实施中或多或少都尝试了对青花艺术资源的开发和利用，这些都为青花瓷艺术在教学中的研究和实施提供有力的借鉴和反思。

一、首先了解青花瓷的特点及艺术价值

青花瓷，常简称青花，还被称为白地青花瓷，是中国瓷器的主流品种之一，属于釉下彩瓷。青花瓷的纹路由氧化钴料绘成，在陶瓷坯上进行相关纹饰的描绘，然后罩上一层透明釉，最后经过高温的煅烧形成，它的色彩鲜艳、永不褪色。我国的青花瓷图案丰富，其纹饰主题大致可分为植株花草、鸟兽禽鱼、风景人物、山水，还有一些辅助纹样如：火纹、云纹、万字纹、卷草纹等。青花瓷历史悠久，有着丰厚的中华民族传统文化底蕴。它是勤劳智慧的中国劳动人民对于美学观念的升华，蕴含着淡泊明志的传统文化和宁静致远的人文精神之美，历代传承，经世不衰。将这种独有的民族艺术特色融汇在小学教学中，通过各种形式和材料的艺术加工，形成新的具有青花特色的艺术作品，在欣赏和创作的同时不仅训练了美育的核心素养，也实现了中国传统文化传承和创新。

二、小学美术教育的现状

经过近几年教改的发展，国家对素质教育的大力推行，美术教育也越来越受到重视，学校在开课率、师资的配备、教具及教学场地等方面都得到了很大的提升。但是，美术专业化人才的缺乏，师资短缺师资队伍素质状况不能适应当前美术教育的发展。比如部分学校的老师和家长的教育观念没有跟上

新时代的要求，对美术课不够重视，在课业紧张时或者临近期末学校复习时占用美术课，美术课在实际工作中被“缩减、弱化”。其次是教师缺乏相应的技能提升，授课内容也比较单一，缺少人文素养的补充和美术欣赏能力和鉴赏能力的培养。按图索骥、硬搬教材的教学方法必然会导致学生失去对美术课的兴趣，也无法让学生从优秀的传统文化中获取艺术的营养。

三、小学青花艺术教学实施的意义

在总书记提出的文化自信中大力倡导要对中华优秀传统文化的发扬与传承，同时教育部提出的学生核心素养在教学中的体现，著名史学家、建筑家，梁思成先生在《中国建筑史》序言中提到：“艺术创造不能完全脱离以往的传统基础而独立。”21世纪以来，艺术创作中的民族性往往被视作生命力的象征，彰显民族特色的艺术作品广受追捧。青花纹样自然也成为当今美术界的宠儿，焕发出新的生命，应用到各个领域。我们小学美育工作者挖掘和整理青花艺术特色，并将其应用于小学美术教育中，也是继承和发扬传统文化教育创新之举。让学生走进青花瓷的世界，感受中国文化，从小了解和感受祖国传统文化的艺术之美、接受传统文化艺术的熏陶，激发学生的民族自豪感。这也为传统文化的传承和延续探索了新的思路。

四、青花艺术在小学美术课堂中的开展

（一）激发学生的学习兴趣。感受传统青花纹样之美

知之者不如好之者，好之者不如乐之者，寓教于乐，寓学于趣，才会得到更多的收获。小学生年龄比较小，如果像传统的教学那样机械地临摹老师的范画，学生很容易感到厌烦，因为他们体会不到学习青花瓷的乐趣所在，便失去了学习的兴趣，从而错过了一次良好的学习机会，小学生喜欢幽默，喜欢新奇，所以在课堂上使用幽默语言，创设轻松的课堂氛围，组织学生进行青花瓷艺术观赏，包括参观青花瓷的一些艺术品展览、观看有关青花瓷视频；去博物馆欣赏一些青花文物、雕塑、绘画作品等。让学生了解瓷器种类及纹饰特点，能够从造型及纹饰的角度观赏青花瓷作品开阔学生的眼界。在上课时，学生很容易对青花瓷产生一种距离感，不容易去观赏。这时可以拿一些生活中的青花瓷小物品，比如：青花瓷碗、盘子、瓶

子等，使青花纹样贴近生活。拉近距离感，也可以展示一些有青花纹样设计的艺术品，让学生直观观赏、感受青花瓷纹饰，从而产生对青花瓷纹饰的兴趣。

(二) 挖掘青花瓷艺术案例、选择学生喜欢的感兴趣的内容进行创新设计、开发研究

孩子们有自己的所喜所爱，有自己的见解和追求，有一个属于自己的童心世界。低段的学生喜爱小动物、小人、小花、小草、小树等，他们画画往往是造型大胆，稚趣可爱；而高段的学生画画明显比以前的更复杂，画面越来越接近事物本身的样子。所以在教学中，可以采用分层次来挖掘青花艺术案例，选择适合年龄段的内容来上。比如低段年级可以开展：“青花瓷的秘密”主要是了解青花瓷发展历史、认识青花瓷特点，纹样种类，用青花进行绘画装饰。利用中心对称和轴对称的方法绘制盘、碗等。利用青花纹样与点线面结合绘制纸质青花瓶、茶杯、茶壶等。高段年级可以开展：“青花元素的美”将青花纹样运用到服装上，进行装饰，青花瓷的花纹多为山水文物、龙凤花鸟、鱼虫走兽、诗书文画、吉祥图案。旗袍的纹饰种类很多，有几何纹样、植物纹饰、动物纹饰、山水纹饰、和其他纹饰，如：人物纹和文字纹。两者可以结合，当旗袍遇见青花瓷，那就如同诗一样美丽了。通过对青花瓷元素的色彩，图案，构图方式等方面进行分析、研究，得出青花瓷元素在服饰中的应用原则与设计方向。后期还可以将青花纹样设计在其它服饰上，如T恤、马甲、围巾，裙子……。将青花艺术资源创新运用到生活中，创作出新的作品，让学生在课堂创作过程中自身的核心素养得到更好的提升，无论是对青花文化的理解还是青花艺术特色的鉴赏，再到青花文化的艺术再创作都紧紧围绕核心素养的训练要点，切实丰富了学生们的美育课堂，也提升了学生们的文化修养。开拓孩子们的创造意识和创造思维，传承文化的内涵，也了解这青花艺术存在的意义。

(三) 将青花课程系统化、科学化的运用到美术教学中

要想把青花纹样融入教学中，进行得有声有色，趣味盎然，除了老师要有深厚的基本功外，还要方法得当，遵循学生的个体差异，按学生年龄、兴趣来上。根据青花艺术的文献资料、艺术特色、艺术作品形态、制作工艺、结合学校实际情况以及课堂活动经验，可以将优秀青花案例编辑成特色校本课程。并将校本课程有效地运用到学生的美术课堂活动中，以及学校的美术社团活动中。在潜移默化的美术课堂中深深的让学生喜欢上它、继承它、保护它、学习它、增强学生对传统文化学习的意识。

(四) 鼓励学生从临摹到自由设计

儿童作画时，那信手得来的“天然去雕饰”的作品，常使人爱不释手。不受约束，自由作画是儿童画画的一个重要特

征。我们可以在学生刚开始画青花纹样时，先让学生临摹艺术作品中的青花纹样，或者是跟着老师的示范来画。先丰富学生的审美经验，增加对青花纹样的体验，促进学生心灵与作品产生共鸣，通过先临摹，培养和提高学生的作品赏析和临摹的综合能力。积累了一定的青花纹样绘画方法之后，教师再提供一些素材、精美的纹饰，鼓励学生试着加入自己的一些想法画一画。这时教师再讲解一下纹饰特点和需要注意的地方，放手让学生在实践的基础上尝试自己设计纹饰，激发学生继续探求美的愿望，引导学生将学习到的青花纹样运用到生活中，除了绘画还可以去尝试设计，装饰自己的生活用品，美化自己的生活环境。综上所述，作为教师要尝试新的课堂教学结构、内容和形式，同时，在教学中还应注重挖掘青花瓷纹饰这类传统艺术美的培养因素，拓宽感知纹饰美的途径；调动学生多种感官体验，融入实践操作，丰盛感知纹饰美的经验。教师稍给辅导，学生大胆作画，教学效果往往令人感到惊喜。

(五) 发挥群体讲评作用，提高绘画积极性与作品质量

教学实践使我认识到教一个孩子不比教一群孩子进步快。教一个孩子，表面上看是优越，其实学生学到一定程度时，容易形成思维定势，进步缓慢，甚至出现厌学情绪。一群孩子学画，气氛就不同，相互间有了一股“比劲儿”，随后学生的兴趣也就调动起来了，每次的教学活动结束，可以把孩子们的青花作品，放在一起观摩、学习，对孩子的促进很大。所以教师一定要重视上课前5分钟和下课前5分钟的讲评工作，讲评时以表扬为主，不要伤孩子的自尊心，启发思路，取长补短，师生共同参与，学生还可以谈谈自己绘画和设计的想法。教师还可以把学生的作品布置成一个小型的青花作品展，定期展示、互相学习。既提高了绘画积极性还提高了作品的优秀率。

结语

总之，将传统青花纹样在小学美术课堂中运用与创新，不仅需要教师将理论知识与实践操作相结合，更需要将流传文化与美术教学有机融合，学生们有了亲自动手体验的经历，才更有兴趣了解学习中国传统文化，也能够更清晰深切地了解传统青花艺术。通过学校教学对学生青花文化的教授与熏陶，提升学生的艺术核心素养，让孩子们对中华传统文化有更多的了解，并在积极地参与体验中进行传承与创新。

参考文献：

- [1] 李良建. 小学美术教学策略[J]. 魅力中国, 2019, (36): 148.
- [2] 冯先铭. 中国陶瓷[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1994: 452.