

初中美术教学中民间美术的传承与创新

罗优锋

江西省赣州市赣县区韩坊中学

摘要：民间美术源远流长，是我国文化的重要组成部分。在初中美术教学中，民间美术的传承与创新是必不可少的一部分。它们对学生的身心健康和全面发展具有重要作用。初中美术教师应当注重学生的实践能力和创造能力的培养，开展多种形式的艺术教育活动，扩展学生的艺术视野，激发他们的艺术潜能。同时，初中美术教学中加强对民间美术的传承与创新不仅可以使学生更好地了解和认识自己的文化底蕴，更可以增强学生的审美意识和创新精神，推进社会文化的发展，推动民族文化进步。

关键词：民间美术；初中美术教学；传承与创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.04.215

美术是人类文化的一种表现形式，与文学、音乐、戏剧、舞蹈等一样，是文化的重要组成部分。在中国文化中，美术更是占有重要地位，中国的传统文化中包含了大量的美术作品，如古代的壁画、陶器、佛像、泥塑等，这些作品体现了中国文化的精髓和特色。同时，中国的民间美术也是文化中的重要组成部分，它不但具有传统的文化意义，更是具有现代的艺术价值。因此，在初中美术教学中，传承和创新民间美术是必要的。

一、民间美术传承的现状

目前，中国民间美术的传承面临许多挑战和困难。首先，受现代化进程和城市化的影响，许多传统的民间手工艺正在消失。其次，由于部分传统技艺需要长时间地学习和实践，教育和培训缺乏系统性和持续性，传承难以延续。再次，由于市场需求和生产成本的压力，一些民间手工艺的生产模式正在发生改变，许多制作方法已经被大量的工业化生产所代替。在这种情况下，传承中国民间美术需要更多地关注和努力。政府可以通过保护传统技艺、发展民间手工艺产业、开展技术培训等方式来促进传承。同时，社会各界也应该关注民间手工艺的重要性，支持传承工作。例如，展览、拍卖会、手工艺市场等活动可以为传承提供更多机遇和平台。

二、初中美术教学中民间美术的传承与创新的重要性

（一）传承民间文化，弘扬民族精神

民间美术是中国传统文化的珍贵遗产，是中华民族文化的重要组成部分。在初中美术教学中，加强对民间美术的传承，既可以让了解传统文化，更可以增强学生的民族自豪感和文化认同感，激发学生学习美术的兴趣和热情。

（二）弘扬传统文化精髓，延续民俗文化传统

民间美术作为中国传统文化艺术的重要组成部分，深深扎根于中国的民俗文化之中。在初中美术教学中，

应该注重对民俗文化传统的了解和研究，通过传承、发扬民间美术，使学生更好地认识和了解中国的民俗文化，增强学生的文化底蕴和审美修养。^[1]

（三）继承民间艺术的创新精神，培养学生的创新意识

民间美术的创作过程中，不仅注重技法，更注重创新思维。在初中美术教学中，不仅要传承民间艺术的传统技法，更要培养学生的创新思维和创新意识，鼓励学生在传统技法的基础上反思和创新，从而不断地开拓和拓展民间艺术的创新空间。

（四）促进社会文化发展，推进民族文化进步

民间美术在中国传统文化中具有不可替代的地位，是中国文化瑰宝的重要组成部分。在初中美术教学中，重视对民间美术的传承和创新，不仅能够推动国家文化软实力的提升，更可以促进社会文化的发展，推动民族文化进步。

三、民间美术的概念与历史

（一）民间美术的概念

民间艺术是指由民间创造和流传的各种艺术形式。其与官方艺术相对应，是民间文化的重要组成部分，有别于官方文化的高雅艺术。民间美术是民间艺术的一种，指的是由民间手艺人或普通百姓创作的艺术品，不受官方文化影响，以手工艺制作为主要特征，主要表现在传说故事、民间信仰、日常生活和环境美化等方面。民间美术包括了多种形式，如剪纸、木雕、灯笼、年画、泥塑等。这些艺术形式的出现和发展，与地域文化、民族文化及工具技术等有关。

（二）民间美术的种类

剪纸是中国传统手工艺品之一。它起源于汉代，是以刀剪为工具，通过对纸张进行剪裁而形成的图形、花纹，主要表现在节日庆祝、婚庆、生育、命名等方面；木雕是中国传统的手艺之一。它是木材为材料，通过

刻、凿、琢等手法雕刻成各种器物、雕像、建筑构件或装饰品。木雕通常在建筑、祭祀、宗教以及日用器具等方面得到广泛的应用；灯笼是一种传统的装饰用品，用纸、竹等材料制作而成。它主要表现在春节、元宵节等传统节日，以及庆祝活动、婚庆、寺庙活动等方面；年画是中国传统民间艺术的一种，主要以绘画为技法，在纸张、布、竹筒等上绘制各种题材。最初起源于宋朝，主要表现春节、元宵节等传统节庆活动，具有深厚的民间文化底蕴；泥塑是一种古老的中国民间艺术形式，是将黏土、泥巴等材料塑造成各种形态，主要表现在风俗民情、生活场景、宗教节庆等方面。

（三）民间美术的历史

民间美术的历史源远流长，它与中国的文化传统和历史发展有着密切的联系。在中国古代，民间艺术就已经得到了广泛的发展。随着社会的变迁和文化的演变，民间艺术也不断地演变和发展。在明清时期，随着市井文化的兴起，民间美术也得到了空前的发展。带有浓郁民间色彩的年画、泥塑、剪纸等艺术形式应运而生，成为当时社会的主要文化标志。这些艺术形式都以民间生活和传统文化为主要题材，具有很高的审美价值和文化意义。在现代社会，随着生产工具的更新和社会制度的变革，民间艺术也逐渐失去了它昔日的地位。但是，随着文化意识的觉醒和文化市场的发展，民间艺术也重新得到了重视和发展。因此，民间美术是中国传统文化的重要组成部分，具有浓郁的地域特色和文化价值。在美术教育中，我们应该重视民间美术的传承，挖掘其深厚的艺术底蕴，为美术教育注入更多的生机和活力。同时，我们也要注意创新，不断探索民间美术在现代化语境下的发展和应用，提高其艺术品位和文化内涵。

四、初中美术教学中如何传承和创新民间美术

（一）利用多种教学手段进行传承

在初中美术课堂中，传承民间美术需要通过多种教学手段进行。一方面，通过授课、讲解和展示传统的民间艺术形式，让学生了解传统的民间艺术形式，建立对传统民间艺术的认知和理解；另一方面，可以通过实践活动、实验、研究等方式，让学生亲身体验和参与到民间艺术的创作中，感受到民间艺术的魅力和独特之处，从而对民间艺术进行深入的了解和认识。^[2]

例如，在教学“水墨画——动物”中，传承民间美术对于美育的意义在于，增强学生的审美能力，提高艺术修养，培养学生的审美情趣和创造力，促进学生的全面发展。通过学习传统美术，让学生认识到自己文化的独特性和传统的珍贵性，还可以帮助学生培养对自己

文化的自信心和尊重之心。创新民间美术教学的方法包括：多元化的教材与教具，结合生活实际和社会时代的变迁，采用多元化的教育教学手段，构建信息化的网络教学平台，在美术课堂上注重学生的实践和创新等。在教材选用方面，可以选择一些具有代表性的书籍，如《兽砚珍谱》等，又或者纪录片、电影等多媒体资源，用以激发学生的学习兴趣，又或者可以组织学生进行采风，到实地观摩和采集，收集民间艺术的元素和灵感。教学手段方面，可以采用多种多样的手段，如实物模型，板书、PPT等多媒体教学工具，用以展示民间美术的形态、色彩、线条等特征。可以适当地引入一些互联网资源，如艺术博物馆的虚拟参观、原创作品的网上展览等，用以拓宽学生的视野，增强学生的审美能力和实践创新能力。教学实践方面，可以通过组织学生进行实践课题研究，让学生了解传统文化与当代社会之间的联系，尝试将传统文化与现代艺术相结合，培养学生的创新能力和实践能力。同时，还可以鼓励学生自主创作并展示，通过班级、学校、区域等多个层面的比赛和活动，进行评选和展览，激发学生的创作热情，提高学生的实践水平和综合素养。在传承和创新民间美术的过程中，水墨画——动物是一个难得的教学内容，在教学中，分析传统水墨画中动物的表现形态和特征，学习传统的绘画技法，掌握古代书画的基本理论和技能。结合当代艺术的设计和创作方式，让学生进行绘画实践，探索新的艺术语言和表现手法。引导学生以生活中的动物为素材进行创作，展现学生的感性表达和审美能力。使用多媒体教学工具，介绍一些著名的动物题材作品，如齐白石的《虾》、徐悲鸿的《蝴蝶图》等，让学生加深对传统水墨画动物题材的理解和认知。因此，传承和创新民间美术是中学美术教学的重要任务之一，在教学中要注重借鉴现代艺术理论和创作手法，将传统文化与时代精神相结合，培养学生的审美能力和实践创新能力，注重多元化的教学手段和方式，融入多种教学资源，提高美育教学的质量和水平，让学生在美术学习中获得更多的成长与收获。

（二）推广创新民间美术形式

在初中美术教学中，推广创新民间美术形式也是非常必要的。一方面，可以通过开设民间美术创作课程、举办民间艺术展览等方式来推广新颖的民间艺术形式；另一方面，可以通过学生的创作比赛、作品展示等活动来推广创新民间艺术形式，鼓励学生积极参与创作，发挥自己的创意和创新能力。

以“泥浮雕”为例，“泥浮雕”是一种传统的中国

民间美术形式，也是一种流行于古代中国的工艺品。它在制作时需要用到泥土、纸张、竹片等材料，并结合各种手工技艺来创作。传统的“泥浮雕”其主要表现形式就是泥塑浮雕，但随着时代的发展，泥浮雕的形式逐渐增多，具有更丰富的表现方式。在传承“泥浮雕”的同时，我们需要注重保护和传承其独特的传统技艺。在初中美术教学中，可以通过增加学习材料，借鉴优秀的泥浮雕作品，并结合学生的实际情况，让学生了解和掌握传统的泥浮雕技艺，从而将传统的泥浮雕活态地传承下去。随着时代的变迁，传统的“泥浮雕”形式已经不足以满足现代人的审美需求，因此需要不断地对其进行创新。而创新需要我们结合现代科技，借鉴其他文化，以及进一步地发掘和挖掘民间美术的内在价值。例如，我们可以将传统的泥浮雕与现代艺术的元素相结合，创作出更具有时代感的作品。比如在形式上，可以尝试采用全新的画面语言，融入现代科技元素，或者将泥浮雕与其他材料相结合，创造出更独特、更具有艺术感染力的作品。在传统的泥浮雕基础上，进行创新，拓展其表现形式。例如将泥浮雕与现代科技元素相结合，创作出一系列充满未来感、科技感的作品。如下图所示。在推广创新的民间美术形式方面，可以利用多种渠道，比如参加各种艺术展览，进行推广。例如，在学校举办泥浮雕展览，将学生的创作作品展出，从而让更多的人了解和认识泥浮雕这种传统的民间美术形式。因此，初中美术教学中，如何传承和创新民间美术以及如何推广创新的民间美术形式，是需要我们重视的问题。在传承和创新方面，我们需要注重保护传统技艺，同时又要开拓其表现方式。在推广方面，我们可以借助各种渠道，将创新的泥浮雕形式推向更广的群众，从而宣传和推进民间文艺的发展。

（三）制定合理的教学计划和教学目标

在初中美术教学中，要想成功地传承和创新民间美术，需要制定合理的教学计划和教学目标。通过对教学目标的明确和教学计划的制定，可以使教学过程更加有序和有效，让学生在教学中获得更多的知识和技能，更好地了解民间美术，更好地发挥自己的创作能力。同时，也可以更好地推广民间艺术形式，提高民间艺术的影响力和价值。

以“会动的剪影”为例，在传承和创新民间美术方面，制定合理的教学计划和教学目标是十分重要的。教学计划应该包括对民间美术的基本概念、技法和创作过程的介绍，使学生对民间美术有一个全面的了解。对于教学目标而言，我们应该注重学生的实际能力培养。例如，在“会动的剪影”这个主题下，我们可以设定如下

教学目标：让学生学会运用剪纸技法，创作出具有动态感的剪纸作品；培养学生观察和表达能力，通过剪纸作品传递感情或故事；激发学生对民间艺术的热爱和创新思维。“会动的剪影”是一种创新的民间美术形式，它结合了剪纸技法和动态表达的概念。传统的剪纸作品通常是静态的，但通过创新，可以让剪纸作品呈现出动态的效果，增加作品的表现力和吸引力。在初中美术教学中，我们可以根据学生的年龄和实际情况，引导学生进行“会动的剪影”创作。我们可以先进行理论的讲解，介绍“会动的剪影”的概念和技法，然后通过示范和实践，引导学生创作出具有动态感的剪纸作品。例如，学生可以选择一个故事情节或一个动态的场景作为主题，然后运用剪纸技法，将不同时间段的动作通过逐帧剪贴的方式呈现出来，从而打造出一个“会动的剪影”作品。首先，学习剪纸技法，掌握剪纸基本操作。其次，培养观察和表达能力，在剪纸作品中表达鸟儿飞翔的动态。最后，激发学生的创新思维，鼓励他们运用剪纸技法创作具有动态感的剪纸作品。教师引入课题，介绍“会动的剪影”的概念和技法，讲解剪纸基本操作，让学生掌握剪纸的基本技巧，引导学生观察飞翔的鸟的动作和姿态，分析其特点，学生根据所观察到的飞翔的鸟的动态，运用剪纸技法，将不同时间段的动作通过逐帧剪贴的方式呈现出来，创作一个具有动态感的剪纸作品，学生互相展示自己的作品，并进行评价和反思。学生可以学习到剪纸技法，并在创作中体会到“会动的剪影”的魅力，从而加深对民间艺术的理解和认识。因此，初中美术教学中，传承和创新民间美术需要结合制定合理的教学计划和教学目标，以及探索新的表达方式。通过引导学生进行“会动的剪影”创作，我们可以让学生在传承民间美术的基础上，培养观察和表达能力，并激发他们的创新思维。这样的教学方法既符合学生的兴趣和实际能力，又能够传承和创新民间美术。

总而言之，传承和创新民间美术是初中美术教学中必须重视的问题。通过多种教学手段的运用、推广创新的民间艺术形式、制定合理的教学计划和教学目标等方式，可以让学生更好地了解 and 认识民间美术，更好地发挥自己的创作能力，同时也可以更好地推广民间艺术形式，提高民间艺术的影响力和价值。

参考文献

- [1] 汪亚妮. 初中美术教学中培养学生审美能力的策略[J]. 试题与研究, 2023(31): 192-194.
- [2] 柳志元. 初中美术教学中民间美术的传承与创新[J]. 考试周刊, 2023(45): 155-158.