

妙“布”可言

——初中美术“珠海非遗风情”布艺拼贴插画特色课程研究

刘荣

珠海市凤凰中学

摘要：本课题在《美术新课程标准》的基础上，落实美术核心素养，围绕以展示、传播“珠海市非物质文化遗产”为主题，让学生认识、感知和宣传珠海市非物质文化遗产，依托布艺拼贴插画的校本课程，在实施中贯彻主体性、自主性和创意性。以学生为活动主体，重视过程探索，感受图像的造型和色彩，结合布艺拼贴的形式特征，运用珠海非遗文化主题，创作与研究有表现、有审美、有创意的布艺拼贴插画作品，体现美术创作的独特性和多样性。

关键词：核心素养；珠海非遗；布艺拼贴插画；传承文化

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.02.038

一、研究背景

习近平总书记在十九大报告中指出：“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范、结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”习总书记做出重要论述为我国的非物质文化遗产发展指明了道路。珠海市目前共有非物质文化遗产41项，分为传统舞蹈、传统戏曲和民间习俗等，凝聚着重要的精神财富。

为了更好的让学生认识、感知和宣传珠海市非物质文化遗产，依托布艺拼贴插画的特色校本课程，通过收集素材、考察体验、技法研究、艺术创作等方式，激发学生对于优秀传统艺术的热爱，获得对美术学习的持久兴趣，促进学生的全面发展。同时展现珠海市非遗文化魅力，推进传播与交流。

二、核心概念界定

（一）非物质文化遗产

各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及上述传统文化表现形式相关的文化空间。

（二）布艺拼贴插画

布艺拼贴插画是拼贴艺术的一种表现形式，运用“剪、缝、拼、贴、绣”等传统技法，利用布料本身所具有的色彩及纹理图案，以针线代替笔墨，结合现代插画的表现风格，形成独特的艺术魅力。

（三）初中美术校本课程

校本课程是基础教育课程改革的组成部分。在探究初中美术特色校本课程过程中，尊重学生个性发展与文化需求，充分利用地方的文化资源，构建学生的审美价值和精神世界。

三、国内外研究现状述评

（一）国内研究现状

1. 关于珠海市非物质文化遗产的相关研究

《珠海市非物质文化遗产与经济特区文明建设研究》《设计视野下的珠海市非物质文化遗产的传承和保护——以三灶鹤舞为例》等研究方向，阐明了非遗以文化形态承载着艺术与教育的价值。

2. 关于布艺拼贴艺术创作的相关研究

《拼贴艺术在插画绘本中的应用研究》《布艺拼贴在儿童插图艺术表现方式中的应用研究》等文献研究阐明了布艺拼贴艺术易于操作，并能有效表达主题且有丰富的视觉效果。

3. 关于综合拼贴艺术创作课程的相关研究

国内各大美术学院专业院校开设了综合拼贴课程，如中央美术学院造型学院雕塑系的《平画装置：拼贴》课程；中国美术学院纤维艺术系开设编织与色彩、缝纫与拼贴、丝网印与染色等课程；湖北美术学院也曾邀请加拿大著名学府萨省大学艺术与艺术史系主任、艺术家Tim Nowlin前来进行关于“拼贴艺术创作”的课程教学等，可见拼贴艺术的魅力和对艺术创作开拓思维与创作力的重要性。东莞市长安实验中学所推进的创意贴画的特色教学的实践与探索，对于我校美术特色课程起到一定借鉴作用。

4. 关于非遗文化与校本课程开发的相关研究

《初中美术教学策略》中表述非物质文化遗产课程资源进入视觉艺术的美术学科有利于培养学生综合思维的能力。《全球化背景下非物质文化遗产进入初中美术课堂的教学研究》中阐明了非物质文化遗产进入初中美术课堂的可行性与必要性。同时，各地也在大力组织“非遗进校园”“非遗校本课程开发”等项目，为本课题提供了许多宝贵的经验。

（二）国外艺术家关于布艺拼贴创作的相关研究

国外布艺拼贴插画家在表现形式和技法研究上有诸多创新探索。英国插画家Ian Berry运用牛仔裤布料进行拼贴创作、日本插画家平佐实香从伊索寓言中获得灵

感创作布艺拼贴作品等。但尚且没有运用布艺拼贴插画展示和宣传地方非遗文化风情的案例。

四、理论依据

(1) 美术学科基本核心素养：本课题体现图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解的核心素养，促进学生全面发展。

(2) 美术校本课程研究：校本课程的开发是挖掘生活中的活教材，发挥主动性和积极性，以课题研究、教材编写、课堂教学等形式开展，充分考虑到本地的文化发展水平和学生实际情况，就地取材，凸显特色。

(3) 美术基础理论：形式美法则、色彩构成和平面构成。

五、选题意义和研究价值

(1) 文化价值：在课题研究过程中能够让学生深入感知珠海市优秀的非遗文化，提高保护、传承和传播非遗的重要意识，从而形成审美价值和德育价值。

(2) 教学价值：在课题研究过程中提高学生动手操作能力，提升艺术创新能力，培养学生的美术核心素养，形成特色校本课程。

(3) 艺术价值：本课题以围绕展示“珠海市非遗文化风情”为主题，以布艺拼贴插画为依托，创作整体视觉审美效果的系列艺术作品。

(一) 本课题的研究目标、研究内容和创新点

1. 研究目标

(1) 学生目标：通过运用布艺拼贴插画展示珠海“非遗”风情的艺术创作实践活动，了解珠海非遗文化的地域性、多样性和独特性，弘扬和传承优秀的地方“非遗”文化，培养学生对传统文化的热爱，促进学生情感和价值观的升华，充分发挥美术教育在素质教育中的作用。在艺术创作中，探索在手工布艺拼贴中的不同技法，结合插画的表现风格，理解布艺拼贴画“美和效用”，体验美术创作的愉悦感，形成美术核心素养——审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解，促进学生逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值、必备品格和关键能力。

(2) 教师目标：通过本次课题研究，充分发掘地方性资源与文化，进一步弘扬优秀传统文化，同时加快提升学生“非遗”意识，培养学生的美术素养和创新意识，形成校本课程和校本课程，推进美术素质教育。另一方面，在课题研究过程中提升艺术理解力、教育思考力、美术实践能力和美术教学能力。

(3) 学校目标：我校非常重视美育工作，利用美术教育内涵与特色美术教育，让学校成为传播和展示珠海非遗文化的“阵地”，得到更广泛的传播和深入发展，不断创新，活化，让其与时俱进，实现非遗的传承愿景，更能实现学生对于地方性文化的归属感和认同感。

2. 研究内容

(1) 珠海市非遗文化资源素材收集：珠海市目前共有非物质文化遗产41项，分为传统舞蹈、传统戏曲和民间习俗等。

(2) 布艺拼贴插画的特色校本课程研究：深入了解布艺拼贴插画创作特点和风格表现，系统性开展手工布艺拼贴技法学习。

(3) 以“珠海市非遗风情”布艺拼贴插画的艺术创作：主题式布艺拼贴插画创作，并以此为基础设计明信片、主题绘本、平面海报、文化衫等，做到宣传和传播“珠海市非遗文化”。

3. 研究创新点

目前珠海市城市宣传主要以“珠海渔女”“日月贝”“港珠澳大桥”等内容。本课题将以研究、解析、并用艺术手法展示“珠海市非遗风情”文化。学生在过程中，学习布艺拼贴插画的相关知识及技法，围绕“珠海市非遗风情”文化，把握艺术美感，创作富有个性化、趣味化和艺术化的作品，与此同时学生进一步感受本土优秀传统文化，增强自信心。

(二) 本课题的研究思路、研究方法、技术路线、实施步骤及预期成果

1. 研究思路

(1) 了解、体验、感受珠海市非物质文化遗产，为创作提供素材

通过收集珠海市非遗资料、观看纪录片，非遗传承人进校园等形式，让学生对珠海市现有的41项非物质文化遗产有全面的认识与理解，汲取创作灵感与综合素材，最终通过布艺拼贴插画的方式进行呈现。

(2) 布艺拼贴插画在初中美术常规课堂中的教学活动

在美术教学中了解布艺拼贴插画的创作特点和风格表现，教授学生布艺拼贴插画设计的相关知识和拼贴技法等，逐步形成特色校本课程。

(3) 布艺拼贴插画课外提高教学

在学校成立“布艺拼贴插画社团”，辅导学生进行布艺拼贴插画创作的多样性。培养学生认真、严谨的态度，充分发挥特长，进一步提高美术技法。

(4) 课题组成员关于珠海市非物质文化遗产和布艺拼贴插画的研讨与培训

通过课题组成员的集体研讨与专业培训，针对所存在的问题要进行及时的反馈与改进。

(5) 建立课题档案

课题组所有成员研究的成果，如创作素材、教学设计、教学课件、教学视频、教学论文、艺术作品等资料进行分类建档，成为课题成果。

2. 主要研究方法

(1) 调查研究法：通过对于学生的问卷和访谈的形式，在研究初期了解学生对于珠海市非遗文化的认识和对布艺拼贴插画的理解。在研究过程中，运用这两种

调查研究形式，关注学生的掌握程度。

(2) 行动研究法：关于布艺插画构图、配色、形式美感等研究内容。

(3) 案例研究法：对于学生在创作过程中出现的问题进行有针对性的案例研究。

(4) 教学经验总结法：在教学实践和研究的基础上，通过课题组成员的集体备课，寻找、实施更为有效的教学方法。

(5) 展示活动：在课题研究过程中，通过举办成果展提升学生的自信心和成就感，进一步激发其美术学习的热情

3. 实施步骤

第一阶段：准备阶段

研究国内外非遗和布艺拼贴插画现状，发放相关问卷，对数据进行研究。确定本课题组成员及分工，组织研究学习，明确课题实施内容和步骤。

第二阶段：实施阶段

本课题第二阶段内容分为两个部分实施。以课堂普及教学主、以课外提高教学为辅，结合其他方式，深入感知非遗文化，汲取创作素材。了解布艺拼贴插画的艺术风格，赏析优秀作品，教授学生布艺拼贴插画技法。最终成果是以珠海市非遗文化风情为主题，如斗门水上婚嫁、装泥鱼、三灶鹤舞等，结合人物造型、色彩搭配、点线面装饰进行艺术创作。

校本课程教学课程体系

内容	七年级（第一阶段）	八年级（第二阶段）
课程目标	通过资料收集、赏析艺术家作品、活动探究、课堂展示等，对拼贴艺术和布艺拼贴插画的表现形式和技法进行研究与创作。	认识、感知并提取珠海市非遗文化素材，结合布艺拼贴插画知识与技法，创作艺术作品。
课程内容	通过赏析与讲授，了解与探究拼贴插画，发现拼贴插画与布艺布料的魅力。在实践活动中掌握基础布艺拼贴技法，为创作打下基础。	确定非遗文化素材内容，绘制非遗插画，结合布艺布料，进行布艺拼贴插画创作。
课时安排	6-8个课时	8-9个课时
课程形式	普及课、社团课	普及课、社团课
教学方法	创设情景法、讲授法、讨论法、演示法。	讲授法、演示法、
学习方法	探究法、赏析法、观察法、比较法、评级法。	讨论法、指导法、练习法、评级法。
评价方法	评价表格，自评和小组互评。	学习档案袋，多主体评价。
核心素养	审美感知、艺术表现	创意实践、文化理解
融合学校“粤派文化”校园特色，感受本土文化魅力，深化传承意识，树立正确的价值观和本土文化自信心。		

第三阶段：总结阶段

整理布艺拼贴插画校本课程资料，出版布艺拼贴插画作品专集，开展课题与学术交流活动，完成课题总结与报告，做好结题工作。

在课题研究中，基于初中生学生学情，充分结合珠海市非遗文化素材的丰富性、学生的喜好兴趣与接受水平、项目与文化的内涵等因素，进行珠海非遗文化素材整合，遵循以下策略：一是本土性与传承性结合。为了达到提升课题中的文化内涵，珠海非遗文化中尽量选择能够让学生在广泛的文化情境中认识非遗、传承非遗的内容。二是实践性与开放性结合。在学习与整理中，强调学生项目化学习和开放性实践，在动手做、探究、设计、创作、反思的过程中，进行体验、体悟、体认，在发现、分析和解决问题的过程中发展学生的美术创新实践能力。三是整合性与趣味性结合。课题中要努力发掘的非遗文化学习趣味，学科融合，引导学生进行主题式项目研究和实践，从而激发学生的学习兴趣，在学生的心中播撒非遗文化的“种子”，达到传承非遗文化的目的。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准

(2022年版) [M]. 北京师范大学. 2022. 4

[2] 尹少淳. 新版课程标准解析与教学指导. 美术 (2022年版). 2023.

[3] 王大根. 中小学美术教学论 [M]. 南京师范大学出版社. 2022.

[4] 李琨. 珠海市非物质文化遗产与经济特区文明建设研究 [J]. 珠海潮 (期刊), 2018 (4).

[5] 王雅莲. 设计视野下的珠海市非物质文化遗产的传承和保护——以三灶鹤舞为例 [J]. 美术教育研究, 2016.

[6] 李融. 拼贴艺术在插画绘本中的应用研究 [J]. 黄河之声, 2016.

[7] 毓鑫、曹玉妹. 布艺拼贴在儿童插图艺术表现方式中的应用研究 [J]. 设计, 2016.

[8] 尹少淳. 初中美术教学策略 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2010.

[9] 刘佳雯. 全球化背景下非物质文化遗产进入初中美术课堂的教学研究 [D]. 华东师范大学, 2014.

基金项目：本文系珠海市教育科研规划课题2020年度资助项目（课题编号：2020KTG72）成果。