

关于“非遗进校园”在小学美术课堂上的研究与实践

郑子建

(辽河油田胜利小学 辽宁 盘锦 124010)

【摘要】 非物质文化遗产作为人类创造,并活态传承至今的一种文化遗产,它具有重要的历史价值、文化价值、科学价值和社会价值。非遗项目走进校园,让孩子认识它们,走进它们,在新一代中寻找发展祖国璀璨文化的传承人;让非遗走进民众,特别是广大青少年的心灵;让青少年居高望远领略整体,惊叹我们传统文化之大美。

【关键词】 非遗进校园; 美术; 艺术教育

一、非遗进校园的背景

2011年6月1日开始施行的《中华人民共和国非物质文化遗产法》第三十四条有关“学校应当按照国务院教育主管部门的规定,开展相关的非物质文化遗产教育”的规定,现代化的各级各类学校教育,具有传承和传播非物质文化遗产的责任与义务。这就把对非遗的传承与传播工作,上升为国家意志,定性为全民职责。盘锦市非物质文化遗产是盘锦地区“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,是以人为本的活态文化遗产”。《全日制义务教育美术课程标准》中明确指出:“应充分利用当地民族、民间艺术资源以及文物资源,开展各种形式的美术教育活动”

二、非遗进校园的意义

1. 美术教育是保护传承非物质文化遗产的有效手段

从联合国教科文组织的定义和我国对非物质文化遗产的内涵阐释来看,许多非物质文化遗产项目都与美术有着直接或间接的关联,比如书法、年画、剪纸、雕刻技术等,一直以来都是美术教育的重要范畴,而木偶、皮影、宗教表演、节庆、民间传说等,又可以通过美术来表达和张扬。因此从某种意义上来说,美术教育是非物质文化遗产保护的重要载体,它可以担负起非物质文化遗产保护和传承的重大使命。

2. 非物质文化遗产是美术教育不可或缺的部分

非物质文化遗产是一个民族古老的生命记忆和活态的文化基因库,它代表着民族普遍的心理认同和基因传承,代表着民族的智慧和民族精神,是文化多样性的体现。我们目前的基础教育特别是美术教育中,基本以西方的美学观念和教育内容为教学主体,非物质文化遗产内容明显偏少,对我国优良的审美传统文化远不够重视。非物质文化遗产是民族文化的本原,它对提高民族文化素质、塑造民族性格、开放民族胸怀、提升民族理想、推动民族文化创新等方面,都可以发挥重要的作用。目前,在美术教育中加强非物质文化遗产教育迫在眉睫,通过美术教育,保护和利用好非物质文化遗产,对于继承和发扬民族优秀传统文化、增强学生对大自然和人类社会的热爱及责任感,发展创造美好生活的愿景与能力、促进社会主义精神文明建设和具有深远意义。

三、美术学科进行非遗教育实践的方法

中小学美术课是学生体会美术学习的特征、形成基本的美术素养和学习能力、确立可持续发展观念的一门必修课程,它具有知识面广、综合性强的特点,且与社会科学、人文科学、自然科学有着直接和内在的关系。在全面推进全学科教育的今天,努力培养学生的美术实践能力和探究意识,激发学生学习的兴趣和审美热情、使学生确立对大自然和人类社会的热爱及责任感,是时代赋予中小学美术教育的使命。

1. 挖掘美术教育与非物质文化遗产的结合点

现有的教科书和课程标准中,有些是直接涉及到非物质文化遗产的内容,有些是与非物质文化遗产的内容相关。这时就应该把握或者扩展这一部分内容,增强学

生对非物质文化遗产的了解和保护意识。如:“调查、了解美术与传统文化及环境的关系,用美术的手段进行记录、规划与制作”、“利用当地的文化资源,使学生更好地了解艺术与社会、艺术与历史、艺术与文化的关系,涵养人文精神”、“结合传统节日,创作、设计和制作平面或立体的美术作品,体会美术与传统文化的关系”、“邀请当地美术家和民间艺人来校进行展览和交流活动”、“从多元文化的视角进行绘画艺术的主题赏析,从中了解和感受经典作品的内涵”等等。因此,在教学中,依据教材和课程标准的相关内容,有计划、有目的地将非物质文化遗产的相关内容渗透在教学中,努力寻找结合点,是我们进行该项教育的首要工作。

2. 开发非物质文化遗产的美术教育学校课程

我国实行的三级课程(国家课程、地方课程和学校课程)管理体系中,地方课程、特别是学校课程的建构应该着眼于本校特有的传统与优势,着眼于学生的特点与需求,特别是本地区优秀的,尤其是亟需保护的非物质文化遗产的内容更应列入美术课程计划当中,使学生能够更加系统地了解和学。例如,可以将编织、剪纸、刺绣、陶艺、木雕、泥塑、年画等的制作或作品展示纳入美术课程中,让学生进行学习和欣赏,使青少年接受民族文化潜移默化的影响,让学生自觉感受和动手制作民间美术作品,体验中国传统的手工艺等。在介绍非物质文化遗产内容时,需要美术教师以人地关系为主线,以形成正确的情感态度价值观为目标,正确分析非物质文化遗产的形成及保护的重要意义。只有这样,才能很好地利用美术学科的特点,讲清非物质文化遗产与人地活动之间的联系,使学生全面理解美术区域差异与文化多样性的关系。

3. 拓展有关非物质文化遗产的课程资源

课程与课程资源存在着十分紧密的关系,没有课程资源的广泛支持,再好的课程也难以达到预期的效果。美术教育应积极开发课堂、学校中的各种有价值的资源,可尝试开展如乡土文化进校园、非物质文化遗产专题知识讲座、地方文化节等活动,还可以根据本土的非物质文化遗产,利用网络查询、开展研究性学习等。通过认识、研究、探讨,使我们民族的文化在青少年中得以传承和发扬。另一方面,还要挖掘校外的课程资源,如得到家长、社区、相关文化单位的大力支持,注意“请进来”和“走出去”两种形式的结合。请社会上的民间艺人、专家等走进校园,走进课堂;让学生走出学校,参观博物馆、文化馆、展览馆、历史遗迹等,了解身边非物质文化遗产保护的真实状况,建立起非物质文化遗产教育的社会支撑系统。

一个民族文化的创造力是建立在民族文化基因发展的基础上的,其实现也是要依靠青少年群体来参与的。我们应该清楚地意识到,非物质文化遗产的保护是一个战略问题,而不是战术问题。这一问题不应乘风而来,随风而去,而是一种长期的、持久的工作。如何使非物质文化遗产保护落实到美术教育中,使学生能了解、熟悉并珍视自己的民族传统文化;如何探索出一套切实可行的“教”与“学”的方法和手段;如何转变重洋轻土的艺术教育制度和观念,培养出一代代自觉保护和传承非物质文化遗产的民众,都是我们应该思考的问题。

基于客家文化主题幼儿水墨画活动的实践探索

邹少芬

(广东省河源市直属机关幼儿园 广东 河源 517000)

【摘要】 中华民族是一个有着深厚文化底蕴的民族,民间文化艺术是我国历史遗产中的民族瑰宝,也是世界民族文化中的精华。本文从结合客家文化主题在幼儿园开展水墨画的教育实践活动,幼儿在客家文化美术形式下感受美、表现美、创造美,无论是审美情趣、创造潜能还是个性发展都有极大提升,以此探索幼儿水墨画活动的实践意义。

【关键词】 客家文化; 幼儿水墨画; 审美; 创造; 个性发展; 实践意义

中国的民间文化博大精深、源远流长,在现代生活中随处可见随处可见。我们利用客家文化萌发幼儿对美的感受和体验,不仅能润泽幼儿对美的创意,更能传承与创新客家文化中的风土人情,提升幼儿人文素养,从小培养幼儿热爱家乡的积极情感。水墨艺术是中国传统文化的重要组成部分,构图注重有高低错落有致,线条简洁生动,具有独特的艺术语言和很强的民族艺术特性。我们将客家文化主题与水墨画相融合,幼儿在水墨画实践中得到各方面能力的提升。其实践意义从以下几方面进行阐述:

一、满足幼儿审美情趣的需要

幼儿看待事物有其独特的视角,对美的事物的感受带有先天直觉性,虽然这种直觉感受还很幼稚肤浅,但是却已蕴藏了初步的审美意识。教师有目的、有计划地为幼儿精心选择适宜的水墨画活动内容,创设宁静致远的心理环境和充满清新雅致、书香飘远的审美环境,支持引导幼儿感受周围环境、生活和艺术的美,引导幼儿学会发现美感受美表现美,从而使幼儿的审美能力逐渐得到提高。如大班水墨画

“客家围屋”,幼儿用羊毫笔画出围屋的基本外形,适当染色,再用勾线笔、彩墨把围屋周围的树木和花草画出来,让各种颜色在宣纸上和谐交融,呈现出色彩斑斓的神奇画面,让幼儿惊奇地感受到宣纸的特性和彩墨的神韵,幼儿获得愉悦的审美体验,进一步提高审美情趣。

二、挖掘幼儿的创造潜能

民族艺术是幼儿教育活动取之不尽用之不竭的源泉和宝库,将其精华融入幼儿园美术教育活动,特别是幼儿水墨画的游戏化学习,可促进幼儿感受体验和了解民族文化,形成民族认同感和自豪感,幼儿在民族化的水墨画活动中有效提高创造潜能,对于发扬和传承民族艺术具有重要的意义。

(一) 首创性

首创性是判断幼儿是否具有独创能力的标准,也是幼儿美术能力强弱的关键所在。因此,教师要引导幼儿创造性地进行水墨画操作,努力超越自我,具有独特性,让幼儿的创造潜能尽情发挥。例如客家龟峰塔的水墨画学习,我们会特别注意

鼓励幼儿对塔的门、窗、整体形状进行改变,作画时要有自己的思考和想法,并用语言和动作对幼儿的进步表示肯定,让幼儿从小小的成功中树立自信心。经过几次水墨画的操作学习,“水墨画龟峰塔”最后呈现出来的是幼儿作品形象各异、各具特色,这就是孩子不同个性的表现,就是首创造性。

(二) 采用贴近生活的水墨画创作题材

在美术活动中,幼儿都是在创造性地表现自己的切身感受,其表现形式是多种多样的。毕加索说:“我用了毕生的精力才学会如何像儿童一样作画。”幼儿的创作才是艺术的最高境界。幼儿的感受都来源于生活,多采用贴近生活的题材,可以促进幼儿想象力的升华。客家人勤劳勇敢、善于厨艺,客家菜是广东菜系的重要组成部分,因为突出主料原汁原味,讲究酥软香浓、味厚醇香,所以有客家十大名菜的说法,东江酿豆腐、五指毛桃鸡、娘酒醉河虾、客家薯丝煲……是让每一位客家人念念不忘和唇齿留香的家乡菜。开展客家文化主题的美术活动,我们鼓励幼儿用水墨形式画客家的美食小吃、名胜古迹、民族服饰……。尽管幼儿画的酿豆腐、客家大襟衫等是那么的简单粗糙,在成人看来也许是幼稚可笑的,但却是幼儿艺术的萌芽。

三、顺应幼儿个性的自然发展

(一) 适宜性原则

客家地区特殊的人文环境和浓厚的文化底蕴是珍贵的教育资源。幼儿处于不同发育阶段,美术发展的能力是不一样的,按照幼儿认知水平开展客家文化主题的水墨画教学,从简单到复杂,从具体到抽象,都要适合幼儿的特点。针对学习过程遇到的问题,必须采用符合幼儿实际心理特点的教学方法。如在自由的区角活动、就餐和课余活动,我们在自然轻松的日常活动中融入美术教育元素,结合音乐、文学作品来辅助美术教学,如水墨画创作的过程播放客家山歌和客家童谣,在作画时加入客家舞蹈和律动活动,通过形式多样适合幼儿发展的配合性教学,真正的做到尊

重幼儿的情感性,为每个幼儿提供广泛的具有个体适宜性的多种机会。

(二) 游戏性原则

游戏是孩子的基本生活,也是他们学习的一种方式。开展客家文化主题的水墨画学习活动,我们创设了趣味性的客家游戏情境,这样不仅拉近师幼之间的距离,更能激发幼儿参与水墨画活动的热情,增进对家乡的真挚情感。天地大课堂,万物皆书卷,我们带孩子去参观恐龙博物馆、苏家围红色基地、客家风情街,组织孩子玩舞狮舞龙、唱客家山歌、挂客家忠信花灯,引导幼儿参与客家文化的游戏,是提高幼儿美术创作的良好途径,也是提高幼儿感受美创造美的有效方式。如“水墨画舞狮舞龙”,我们组织孩子在班级区域活动、春节庆祝活动中开展舞龙舞狮游戏,由孩子自己制作龙头和狮头,自由组合进行舞龙舞狮表演,胜出的团队将会向全园师生演出。这样的游戏体验带给孩子喜庆愉悦的感受,所以孩子用水墨形式画的舞龙舞狮场景,都有自己特别的构思和非常讲究整个画面的布局,舞龙舞狮主题的整体美术作品给人的感觉是非常震撼又别具特色的。托尔斯泰说过:“唯一真正的喜悦是创作的喜悦。”不论幼儿作品的好坏,都要让幼儿感觉到成就感和快乐,唯有这样才会为今后的美术创作活动打下坚实的思想基础。

结束语

我们以客家文化主题为载体,进行幼儿水墨画活动的实践研究。在继承传统水墨画审美与创意表达的基础上,秉承满足幼儿审美需要、挖掘创造潜能和顺应个性发展的原则,努力探索基于客家文化,有个性有特色的幼儿水墨画发展之路,更好地促进幼儿深刻领悟客家艺术文化的精神内涵。

参考文献

- [1]王丽芳.幼儿教师缄默知识及其专业化发展[D].山东师范大学,2010.
- [2]杨宁.论幼儿教师缄默知识与实践智慧[J].教育导刊(下半月),2015(09):5-9.

画不够的家乡美

——开发家乡古民居美术课程资源的实践分析

杨雪婷

(广西南宁市邕宁区新江中学 广西 南宁 530000)

[摘要] 本文主要以画不够的家乡美、开发家乡古民居美术课程资源的实践分析为重点进行阐述,结合当下美术教学具体情况为依据,首先分析美术教学现状与影响因素,其次介绍家乡古民居艺术表现,最后从注重艺术美,强化学生人文认知、注重造型美,树立学生造型意识、注重生活美,开启学生创意思维几个方面深入说明并探讨画不够的家乡美,开发家乡古民居美术课程资源的实践思考,进而更好的促进美术教学活动,培养学生美术素养与综合实践能力,旨在为相关研究提供参考资料。

[关键词] 家乡美;邕宁区古民居;美术课程资源;实践措施

实施陶行知先生提倡的“生活教育”思想,在中小学美术教学过程中对美术课程资源进行开发,充分的结合课堂学习以及学生具体生活,不仅能够加深学生对生活的感知,培养学生良好的生活态度,还能够挖掘学生潜能,促使学生个性成长。结合广西南宁市邕宁区蒲庙镇的清代古民居,尤其是古民居瓦房造型以及艺术特征,将其巧妙的作用在美术课程资源开发与实践中,可以更好的引导学生设计具备特色化的乡土艺术作品,为学生全方面成长奠定基础。

一、美术教学现状与影响因素

本城区归属于城乡结合部范畴,美术是一门副科,现阶段尚未和小升初测评以及中考科目关联在一起,所以部分学校对美术教学的重视程度不高^[1]。并且大多数的学生家长属于农民或者个体户,自身的审美素养有待加强,尚未完全关注到美术教育和青少年成长的内在关联,对学生美术学习成效的提升缺少意识。

再次是美术课程中的教材部分内容和本地区具体情况不匹配,具备较强的抽象性,学生不愿意自主的加入学习活动,美术课程资料不够新颖化,降低课程教学质量。

最后是教师在课堂上过于强调学生对美术知识技能的掌握,学生学习兴趣没有被充分的激发,学生艺术创造意识不强,制约到艺术素质测评工作的进展,难以在短时间内强化学生艺术水平。

二、家乡古民居艺术表现

(一) 蒲庙镇古民居分布广泛。蒲庙镇为一个古镇,多个部位上都展现着古民居建筑特征,包括北帝庙、北甌等建筑物,这些都是典型的古民居,分布范围比较广泛。

(二) 建筑特征凸显。古民居建筑物的设计比较典雅且独具匠心,展现本地地区的特征。如“五圣宫”,其存在较为悠久的历史,民风醇厚,文物比较多,此建筑物雕刻精美且栩栩如生,通过石板加以建设^[2],淋漓尽致的展现图案的精美,因此古民居在美术课程中的运用可以适当引进“五圣宫”的特色。

三、画不够的家乡美,开发家乡古民居美术课程资源的实践思考

(一) 注重艺术美,强化学生人文认知。我国建筑物艺术存在比较悠久的历史与伟大成就,不只是能够适应人们居住的需求,还能够按照多个地区环境与风土人情生成情感变化,彰显着“天人合一”的文化韵味。居民建筑文化传承,在早期阶段的比避虫害发展到展现人们审美需求与生活习惯的过程,充分展现美学精神内涵。美术教学为了开发美术课程资源,可以在课堂上设计欣赏环节,组织学生观察古民居建设的基础形式,挖掘古民居潜在的人文与历史学。如带领学生探索北帝庙、北甌古民居的建筑理念和以人为底蕴,丰富学生情感世界^[3]。最后引导学生对观看的建筑物进行绘画与创新,深层次的凸显古民居艺术美,激发学生心灵,鼓励学生大胆发表思想与建议,全方位培养学生人文认知。

(二) 注重造型美,树立学生造型意识。对于美术课程的欣赏环节,教师要关注建筑透视知识、绘画技巧与古民居建筑特征的引进,之后组织学生开展古民居

实地写生活动。此种状态下的体验教学形式带领学生真切地感受家乡古民居建筑环境,深入接触建筑结构,包括北帝庙、北甌清代古民居等。训练学生美术表现能力,致力于美术综合素质的发展。为了提高美术教学的生动性,教师可以在课堂上利用信息技术营造良好教学气氛,布设问题情境:同学们,你们认识大屏幕上的建筑物吗?他们分别是哪种建筑物?这些建筑物有怎样的特征?象征着什么?引发学生思考,吸引学生注意力。并且鼓励学生思考建筑物造型美的展现,绘画在图纸上,生成自己独特的画作。在古民居建筑写生期间,组织学生以小组为单位思考建筑特征,加深学生对透视感知,借助喜爱的工具将自己的心情画下来,引发学生对家乡美的赞扬,获取良好的美术学习体验,此种融合情境的教学活动,调动学生热爱家乡的情感,激发学生创设具备个性的美术作品。

(三) 注重生活美,开启学生创意思维。图案作为一种实用性与装饰性兼具的美术形式,在远古时代的岩壁上对图案进行简便的刻画,到目前3D抽象造型的设计,图案的转变和人类物质文明发展紧密相关,人们通过艺术装饰表达自身对美好的向往,多种图案彰显民族特征,具备多个时代的独特风格^[4]。通过古民居造型加以图案创设,一方面组织学生吸收图案简便描绘技巧,另一方面利用趣味性的图案设计调动学生想象力,最大化的提高学生美术创作积极性。在此期间教师需要注意的是,图案本质上作为和生活息息相关的艺术状态,可以鼓励学生在美术创作中融入优美的风景图案,包括娃娃鼓或者荡湖船等,深入的象征美术作品和家长生产习俗的关联,体现浓厚的乡土气息,展现人们对美好生活的追求。

结束语

综上所述,美术教学教师要高度关注美术课程资源开发的必要性,带领小学生打破教材书本的局限性,扩展学生学习知识面。引进家乡美,通过家乡古民居建筑物渲染良好的教学气氛,促使学生内心和建筑物产生情感共鸣,如注重艺术美,强化学生人文认知、注重造型美,树立学生造型意识、注重生活美,开启学生创意思维等方式,引导学生积极的加入到美术学习活动中,加深学生对美术课堂的喜爱,不断强化美术课程资源开发的效率与质量。

参考文献

- [1]朱春风.乡土美术引入高中美术课堂的实践探究——以《云霄土楼》美术校本教材的开发与实施为例[J].福建教育学院学报,2019(9):16-18.
 - [2]尚梦瑶.浅析小学美术校本课程的开发及应用实践[J].新课程(小学),2018(6).
 - [3]代晓丽.幼儿园本土文化课程资源的开发与利用——区域活动中的苗族艺术教育[J].贵州教育,2018(17).
 - [4]陈枫.浅析如何融地方建筑资源入青少年美术课堂——以东关寨乡土资源为例[J].明日风尚,2019(8):74-74.
- 基金项目:《开发当地美术课程资源,促进美术教学特色化的探究》2018年南宁市教育科学“十三五”规划C类课题,课题编号2018C584。