

扎染艺术与小学美术教学的融合探析

方丛

淄博市博山区西冶街中心小学 255200

[摘要]我国地域广阔,民间艺术种类繁多,具有独特艺术魅力,扎染就是其中之一。作为文化历史遗产,在小学美术教学中融入扎染艺术,既是对传统文化和民间技艺的继承与发展,也是在美术教学中树立文化保护意识,培养优秀继承人的重要举措。本文首先介绍扎染艺术,其次,分析小学美术教学融合扎染艺术应用价值,最后,对小学美术与扎染艺术融合策略展开探究,引导学生传承和创新优秀民间艺术,推动美育教育良好发展。

[关键词]扎染艺术;小学美术教学;小学生;课程内容

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.607

艺术教育培养学生感受美、表现美和创造美能力,丰富学生情感的教育内容。伴随我国素质教育改革,美术教育受重视程度不断加深,如何在保障美术基础知识和技艺教学基础上,强化美育教学成果,成为小学美术教师重点思考的课题。对此,有教师开始在教材基础上,增添大量富有地域性特征的历史文化、民间传统工艺,构建具有特色的校本课程,强化学生审美感知、审美理解、审美创造及想象等能力。本文以扎染艺术为例,对其在小学美术教学中的融合应用展开深度探析,提出几点个人思考,以期小学美术教学创新实践提供有效参考。

1 扎染艺术介绍

扎染,也称“绞染”或“绞缬”,包含扎结和染色两部分。主要通过各种手法扎结部分织物,如线捆绑、线缝、线扎,组合后进行染色,染出各种独特纹理和样式^[1]。扎染艺术有各种面料织物、捆扎工具、燃料染液及各种操作工具,包括棉麻布、线、绳、缝针、搅拌棒、镊子、剪刀等,是我国传统文化遗产,具有浓厚文化底蕴,能够充分反映各个地域文化及审美意识,其技法和色彩均有无限可能。在小学美术课堂中开设扎染艺术课程,对培养学生传统扎染艺术兴趣至关重要,教师可利用赏析、制作、展示和评价等环节,让学生感受和体验优秀传统文化,培养学生学习兴趣,提高学生扎染艺术审美,强化学生创新意识^[2]。

2 小学美术教学融合扎染艺术应用价值

2.1 有助于传承发展扎染艺术

扎染艺术最早可追溯至秦汉时期,到东晋南北朝开始出现各复杂纹样,如梅花形、鱼形,到唐代,扎染工艺兴盛,开始使用各种植物花卉作为扎染纹样。北宋以后,扎染工艺逐渐被禁止。现代社会,扎染工艺因其民族属性和文化属性,开始被应用在各种文化产品和服饰设计,为扎染艺术发展提供新领域。小学生正处于学习初始阶段,且性格活泼好动,充满好奇心,容易被各种新鲜事物吸引。扎染艺术手法多样,色彩丰富,可用于增添布料纹饰,为服饰、窗帘等产品等增加艺术美感的作用,利用扎染艺术开展美术课堂,便于学生了解更多传统文化,感受民间艺术魅力,增添学生美术学习兴趣,还能为学生打下良好基础,便于学生传承和发

展扎染艺术^[3]。

2.2 有助于丰富课程教学内容

扎染作为一种历史悠久的手工艺,其种类丰富多样,有汉族扎染、白族扎染、彝族扎染、现代扎染等,染成纹样神奇多变,色泽鲜艳明快,是艺术与技术完美结合的体现,对学生有强烈吸引力,将其融入美术课堂,可以增加教学实践内容,丰富学生课余生活。在已经开展的扎染活动中,在教师协助下,学生三三两两相互合作,或者一人独立操作,有板有眼地使用各种捆扎手法,完全沉浸在扎染艺术世界中。打绞成结、印染、拆除,每个步骤都一丝不苟,当作品成功后,学生们均抑制不住激动心情,欢呼雀跃。可见,在小学美术教学中融入扎染艺术是具有可行性的一种教学方式,尤其少数民族地区,拥有丰富地域性扎染艺术资源。教师要积极开发和利用这些资源,创建具有地域特色的校本课程,鼓励学生创造出具有地方和民族特色的艺术作品,达到寓教于乐的教学目的。

2.3 有助于提升学生艺术审美

扎染艺术对提升小学生审美、鉴赏能力有积极作用。小学生年龄较小,审美意识及能力均处于初级阶段,为提高学生审美能力,教师需要让学生深入了解扎染艺术中隐藏的文化魅力、艺术情感^[4]。通过学生亲手制作,了解其精湛工艺,充分挖掘学生内在潜力,在潜移默化中提高学生文化素养和美术素养。

3 扎染艺术与小学美术教学融合策略

3.1 欣赏教学,感受传统艺术魅力

在小学美术教学中,欣赏教学是十分重要的环节。教师可以借助多媒体或者实物向学生展示扎染作品、扎染制作工艺、扎染生活物品等,让学生知道扎染艺术的存在,使学生对扎染艺术产生了解,激发其学习兴趣^[5]。在整个欣赏教学过程中,教师需要详细讲解展示内容,回答学生产生的一系列疑问,激发学生求知欲。教师要抓住学生求知欲产生时机,及时引导,加深学生对扎染工艺的了解,使学生在浓郁氛围中感受扎染艺术独特魅力和艺术性,强化学生审美意识。例如,教师带领学生欣赏白族、汉族、彝族等扎染艺术,制作多媒体课件,通过图片、视频等对比不同扎染特点

和艺术感,呈现扎染不同特点,不同捆扎工艺对应艺术效果,如缚、结、缝、撮、绑、绑,让学生感受扎染趣味性。教师还可以比对展示传统手工扎染艺术与现代工业扎染艺术,展示不同时代扎染艺术差异及美感,引发学生疑问。欣赏教学之后,鼓励学生根据欣赏素材提出问题,教师结合问题和实际扎染物品,如衣服、围巾、帽子、生活物品等,详细讲解扎染艺术特点、方法,让学生亲自触摸,感受不同布料运用扎染工艺带来的不同效果,丰富学生视觉感受,继而提升学生审美能力。

3.2 制作教学,把握传统制作工艺

在小学美术教学中,单纯以知识讲述形式开展教学,让学生选题、研究和汇报,无法激发学生参与和创造热情,教学成效不佳。倘若教师根据小学生身心发展特点,创设学习情境,吸引学生主动参与综合实践活动,将取得事半功倍的教学效果。在实践教学中,教师以制作工艺学习为主线,培养学生实践操作能力和创新能力。教师首先向学生展示和教授正确扎染艺术制作步骤,为构图(预先想好要表现的工艺)→绞扎(缝扎法、缝绞法、捆扎法、打结扎法、夹板扎法等)→染色→冲洗、烫平、晾干。其次,教师准备好扎染所需材料,包括白棉布、染锅、染料、固色剂等,要求学生选择一种自己喜欢的方法,自行设计图案并扎一幅作品。对最终作品,教师无需过于严苛,只要求学生体会扎染艺术创作、制作过程即可,鼓励学生在扎染过程中,相互交流沟通,通过实践操作培养学生思考、创新能力。在实践操作过程中,教师先行示范,将燃料按照比例放进染锅中,均匀混合后加入固色剂,同时,详细讲解各种扎染方法,要求学生先行练习,掌握制作方法后按照设计好的图案进行捆扎^[6]。最后,教师指导学生将捆扎好的材料放进染锅内浸泡,10min后取出拆线,获得作品。

在教学过程中,教师可以利用一些独特肌理进行扎染,鼓励学生尝试将生活中不同肌理物品应用至扎染工艺中,呈现出不同特点的扎染图案,使其更具真实性、独特性、创新性,激发学生创作热情。值得注意的是,在实践操作过程中,需要使用各种缝针、剪刀、电吹风等工具,具有一定操作风险,教师一定要对部分操作行为进行严格规范,确保学生按照规范制作,避免出现各种危险事故。整个扎染制作工艺虽然较为复杂,但对来说,是难得体验,具有很强趣味性,学生纷纷热情参与,主动学习扎染知识和制作工艺,教学效果良好。

3.3 展示教学,激发扎染制作热情

小学美术教学重要环节之一是作品展示,学生在完成扎染作品后,教师积极组合开展课堂展示会、校园展示会、创意展览会等,为学生作品展示提供多种平台,增强学生学习自信心和获得感,加深学生对传统艺术的感性认知^[7]。这种

方式还可以丰富校园文化,开阔学生视野,培养学生组织协调能力。在开办展览会时,教师要避免大包大揽形式,以学生为主导,协助学生进行活动协调、开办、沟通等工作。同时,为进一步丰富教学内容,教师可适当将展览活动拓展至校外,与社区、其他学校、各级教育部门等共同举办艺术展演,为家长、社会工作者积极参与提供良好途径,还能让社会各界了解小学生扎染工艺,增加对扎染艺术的认同感和重视程度,促进扎染艺术传承与发展。例如,教师可组织学生逐渐扎染传统手工兴趣小组,以扎、染为主题,学生利用课余时间参与兴趣小组活动,搜集地区内有关扎染艺术的历史资料、技艺发展、主要作品等,同时学习传统和现代扎染工艺。学习之后,学生亲手制作扎染作品,制成各种扎染艺术作品、日常用品、服装装饰品等,组织开展展览会,在校内或者图书馆内展出作品。这种校外拓展教学形式,将传统扎染艺术、美术教学、社会创意作品等紧密结合,不仅能拓展学生眼界,培养学生创新和创造能力,还能增加学生对创意产品的了解,创新美术教学形式和内容,符合小学生新课改中关于审美教育相关要求,对提升学生核心素养和美术综合能力有积极现实意义。

结束语

总而言之,在小学美术课堂中融入扎染艺术,让传统工艺和民间美术资源重新回归现实生活,渗透教育领域,走进小学生生活和学习中,不仅能丰富美术课堂教学内容和形式,还能增强学生对我国传统工艺的了解,提升其艺术审美能力。感受美、欣赏美、创造美是美育教育核心内容,教师要积极创新教学方法,通过欣赏教学,感受传统艺术魅力;制作教学,把握传统制作工艺;展示教学,激发扎染制作热情,从而让古老艺术在学生心中扎根,传承和发扬传统扎染艺术。

参考文献

- [1]蔡晶晶.传承“非遗”文化,丰盈美术课堂[J].中小学班主任,2019(12):54-55.
- [2]古老记忆——“扎染”——长春市第一实验小学美术学科特色展示[J].平安校园,2020(12):67.
- [3]刘军委.小学扎染课中美术核心素养的构建[J].教育,2020(09):15.
- [4]杨国正,欧阳剑萍.利用本土文化资源开展特色美术教育——大理白族扎染在小学美术教学中的实践探究[J].课程教材教学研究(小教研究),2020(Z3):24-26.
- [5]吴小琴.“互联网+”背景下小学美术校本课程的发展——以扎染为例[J].天津教育,2020(34):125-126.
- [6]葛诗婕.基于“艺游学”的“非遗美术”小学美术课堂教学实践探究[D].南京师范大学,2021.