

民间美术在小学美术教育中的功能探究

张苏芳

南昌经济技术开发区新城学校

摘要: 随着时代的不断发展,教育事业的不断改革,然而人们对民间美术也越来越了解。因此,在数千年的历史中,我国劳动人民以其高超的智慧和辛勤的劳动创造了丰富的民间美术资源。时至今日,民间美术已经成为我国优秀传统文化的主要组成部分之一。通过对这些民间美术资源的整理与应用,可以促进民间美术的传承与发展,使其在新时期的背景下焕发出新的生命力。因此,有必要通过民间美术在小学美术教育中的应用来促进民间美术的传承、创新与发展。

关键词: 民间美术; 小学美术; 教育探究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.06.175

将民间艺术引入小学教育是艺术教育工作者的责任。根据近两年的教学实践和其他地区民间艺术教育的经验,需要教师了解当地民间艺术、目的是选择和发展适合中国国情的小学民间艺术教育内容,利用优秀的民间艺术资源,开设小学艺术课,形成了具有地方特色的艺术课程。培养学生对当地传统艺术和文化的热爱,同时提高教师核心素养以及教师的科研水平。为此,本文有以下几点建议及其看法。

一、民间美术概述

中国民间美术是指由中国人民创作,以美化环境、丰富民间风俗活动为目的,在日常生活中应用并流行的美术。艺术来源于生活,民间美术是所有民间手工艺品的统称,也是与风俗人情、人民生活相关的艺术门类。民间美术资源是在日常劳动、生活中形成并升华的,呈现出千姿百态的形式,如,刺绣、京剧、剪纸、石雕、泥塑、木板年画、皮影戏、印染等。民间美术资源广阔而丰富,厚植巨大的文化内涵,在形式与内在方面有显著的特点。在表现形式方面,色彩绚丽、多姿多彩、形态万千,如,京剧脸谱、刺绣绣线;在文化底蕴方面,蕴含工匠精神、敢于冒险挑战、和谐统一等特点,如手工艺品。

二、当前小学美术教学存在的问题

(一) 教学设计不合理

部分小学没有合理设计民间美术课程,未能将其与核心课程紧密联系起来,课时安排相对来说较少,没有将其视为小学美术教育的重点课程,导致学生对民间美术的了解还不够深入,不能熟练地掌握民间美术知识。由于民间美术课程与其他课程不相融,教师需要运用适宜的表现形式传递民间美术知识,使其与其他课程内容融会贯通,让学生更加全面系统地了解民间美术,并鼓

励学生将民间美术元素融入自己的创作。在部分小学,教师会使用单一的图片式教学法,即通过图片的形式播放民间美术作品,带领学生进行赏析,再让学生进行美术创作。这样的教学模式很难激发学生去学习传统民间美术的欲望,无法取得理想的教学效果。

(二) 教学模式过于单一

在教学模式上,小学美术教育往往采用传统的、教师主导的讲授式教学,忽视了学生的主体性和互动性。这种模式限制了学生创造力和想象力的发挥,也不利于学生个性的展现。在融入民间美术的过程中,需要采用更多项目式、探究式和体验式的教学方法,鼓励学生主动探索和体验民间美术的独特魅力。让学生通过实地考察、手工制作等方式,亲身体验民间美术的创作过程,从而深入理解民间美术的内涵。这样的教学模式,更能促进学生的全面发展,帮助学生建立起对美的感知、欣赏和创造的能力。通过这种方式,民间美术不仅能够活跃课堂氛围,还能够成为促进学生综合素质发展的重要工具。^[1]

三、民间美术融入小学美术课堂的策略

(一) 欣赏民间美术作品

在小学美术课堂中,教师可以通过展示不同地域和风格的民间美术作品,引导学生进行欣赏和讨论。作品的形式应当是多样的,不拘泥于一种。可以是剪纸、泥塑、刺绣、也可以是脸谱等。无论是哪种形式,其背后所蕴含的丰富文化底蕴,都能够引发学生的好奇心,教师要引导学生进行美术的审美鉴赏。鼓励学生观察作品的线条色彩以及构图,理解民间美术的独特表现手法。并让学生给出自己的感受和见解,从而建立起对于民间美术的初步认知,为后续学习打下基础。

在让学生欣赏民间美术作品的过程中,教师可以在

课堂的开始之前选择一种民间美术形式，作为本节课教学的主题，比如说剪纸。这项美术活动在学生的日常生活中有所体现，教师可以在课堂中展示几幅经典的剪纸作品，然后引导学生观察这些字条图案色彩，并给学生讲解剪纸的文化背景以及发展历程。然后教师可以和学生一起分析一下剪纸作品是如何进行构图的。怎样通过抽象的图像表达出复杂的情感和意象。在这个过程中，还需要让学生思考“你们认为这些剪纸中的图案有什么特别之处？”或“为什么剪纸艺术家会选择这些颜色和形状？”接着，教师在带领学生体会和理解之后，可以让学生简单的进行剪纸创作。让学生剪出一些简单的图案。如花朵、动物或其他自然元素。在学生尝试的过程中，教师应提供个别指导，帮助学生改进技巧，同时鼓励学生在剪纸中加入自己的创意。最后，主要是可以让学生互相欣赏，彼此所得到的创作内容。通过这一系列的教学活动，民间美术能够成功的融入小学美术课堂，为学生提供了一个理解和欣赏传统文化的平台。

（二）组织开展美术创作

在小学美术教学中，教师需要设计以民间美术为主题的创作活动，让学生亲手实践民间艺术的制作过程。在创作活动中，学生不仅能够应用所学的美术知识和技能，还可以发挥自己的想象力和创造力，创作出具有民间艺术特色的作品。教师应给予学生足够的自由空间和指导，鼓励学生在传统民间艺术的基础上，加入自己的理解和创新。通过创作活动，学生能够更加深入地体会民间美术的魅力，并在实践中增进对民间文化的理解和尊重。

在小学美术课堂上要想更加有效地开展美术创作活动，首先需要将民间的一些美术元素融入学生的日常生活中，让学生学会积累了解民间美术的特点，并激发学生的想象力和创造力，从而提高学生对于民间文化的认识和欣赏。然后，教师可以给学生介绍一些基本的民间美术表达方法，比如说泥塑，刺绣等等。在此之后，教师要根据学生的年龄和所掌握的技能，设计一些简单的创造的任务。比如说，教师可以让学生去简单的进行刺绣或者是用泥土制作泥塑。也可以让学生通过简笔画的方式，写出自己日常生活中能看到的农村图案。在这个环节里就是要鼓励学生发挥出自己的创意，将自己所能感受到的美术内容都融入作品当中。在此之后，教师应当给予学生充分的指导和帮助，教会学生一些简单的做法。比如说如何下笔，如何起笔？如何通过阴影凸显

作品的立体感，如何通过泥塑去制作模型。在讲解完这些内容之后，最后教师可以组织一个作品展示活动，让学生将自己所得的作品，融入其中，加深学生的成就感。同时，让学生能够互相学习和启发。通过这样的美术创作活动，学生不仅能学习到民间美术的知识和技能，还能在创作中表达自己的情感和想法，从而更深刻地理解和欣赏民间美术的独特魅力。

（三）挖掘民间美术特色

融入民间美术元素的小学美术课堂，要求教师深入挖掘民间美术的独特特色和文化内涵。教师可以围绕民间美术的历史背景、地域特色、材料运用等方面进行讲解，帮助学生认识到民间美术不仅是一种视觉艺术，更是一个地区文化和民俗的载体。通过对民间美术特色的深入探讨，学生能够了解民间艺术的多样性和传承价值，从而建立起对民间美术的敬重和热爱。在这样的课堂里，也能够凸显出育人的本质，实现学生的全面发展。^[2]

在小学美术教育中，深入挖掘民间美术的特色是一种有效的教学策略，它能帮助学生更好地理解和欣赏民间艺术的独特之处。为了能够达到应有的教学目标，教师应当在课程的开始，对于民间美术各方面进行系统的介绍，要让学生了解民间美术作品的形式图案以及制作工艺等多个流程，帮助学生体会民间美术作品的多样性，以及背后所蕴含的文化意义。当学生有初步的了解之后，让学生根据当地的实际情况，结合具体的民间美术实例去进行探究和发现。学生可以通过自己的生活出发，挖掘民间美术的特色和艺术。比如说，在春节的时候，学生会发现家家户户都会贴门神。而贴的门神的画，往往都是五颜六色，肃穆庄严的。学生将自己所挖掘到的内容与教师进行交流，教师要告诉学生年画本质上也是民间艺术的一种，它寄托了人们对美好生活的向往。五颜六色的画面，表达了人们对于新的一年红红火火的向往，而肃穆庄严的画面，则是希望自己一年平平安安。最后，教师可以提供不同材料的体验机会，让学生亲手尝试使用传统的民间美术材料，如宣纸、彩泥、绸布等，体验制作民间美术作品的过程。通过这种实践的过程，能够加深学生对于民间美术的理解。以这样的方式所开展的教学，学生不仅能够认识到民间美术的独特之处，还能够学会如何欣赏和保护这些珍贵的文化遗产。帮助学生养成继承文化遗产的意识，提升学生的综合素养。^[3]

（四）构建美术课外活动

为了加深学生对民间艺术的理解和体验，教师可以组织丰富的课外活动，鼓励学生参观民间艺术展览、让拥有民间艺术能力的教师教会学生如何创作、开展民间美术工作坊等。这些活动能让学生跳出课堂，直接接触和体验民间艺术的魅力。在课外活动中，学生可以观察民间艺术的现场创作过程，亲自进行动手实践。以这样的方式所开展的教育教学，不仅能够增强学生的实践能力，还有助于激发学生对民间艺术的兴趣和爱好，体现出小学美术教学的作用。

构建美术课外活动，能够将民间艺术的知识延展到课堂之外。教师通过组织不同类型的活动，可以让学生站在更加广阔的环境当中体验以及学习民间艺术，加深对文化的理解。首先，教师可以组织学生参观当地的民间艺术展览或博物馆。在参观的过程中，教师要让学生注意这些艺术品的特点，着重让学生观察这些艺术品的用料，色彩搭配以及图案设计，可以让学生在脑海中将这些图案记录下来，再回到班级之后和同学一起讨论。然后教师可以简单学一些民间艺术家经常用到的绘画模式，让学生了解民间色彩的丰富。接着再给学生开展教学，让学生亲身体会民间美术传统技能，学会用毛笔绘画具有民间艺术的山水画，抽象画。除此之外，教师还可以开展以民间艺术为主题的美术活动。在活动当中给学生准备好相应的颜料，展示具有代表性的画面内容，让学生进行创作。当学生能够给出自己的创作之后，教师要给予学生夸奖。通过这些课外活动，学生能够从多方面感受民间艺术的魅力，同时也能在实践中提升自己的审美能力和创造力。这些活动不仅丰富学生的艺术体验，还有助于培养他们对民间文化的尊重和保护意识。

（五）设计民间美术作业

教师应设计富有创意和挑战性的民间美术作业，使学生能够在家庭和社区环境中继续探索和实践民间艺术。作业的设计应注重学生的实际操作能力，鼓励学生运用身边的材料和资源，创作出具有民间艺术风格的作品。同时，作业也应包含对民间美术知识的复习和深化，引导学生在家庭环境中与家人交流讨论，将民间美术的学习融入日常生活。这样的作业安排，能够帮助学生在课堂之外持续地关注和参与到民间美术的学习中，巩固和拓展在校内学到的知识。^[4]

设计民间美术作业既是巩固课堂学习成果的有效手段，也是促进学生在家庭中继续学习和实践的好方法。

这就需要学生深入到实际生活当中，完成一些有关美术的作业内容。首先学生可以采访家中的长辈，了解以前的对联是怎样制作的？年画怎么制作的？也可以让学生在课下记录这些作品的制作过程，在课堂中与其他的学生进行分享。教师也可以给学生布置一个探究性的任务，作为学生的作业内容，让学生选择自己感兴趣的艺术作品，用美术的方式进行记录。比如说，学生的长辈可能会有一些编制的技巧，教师可以让学生用简笔画的形式，将这些编制的方式通过绘画，一步一步的记录下来。除此之外，作业设计的内容还需要关注学生的实际体验感，最好能够让学生在生活当中，有所成长。比如说教师可以鼓励学生利用自然材料或回收物品在家庭环境中创作民间艺术作品。学生使用树叶、树枝、石头等自然材料进行拼贴或装置艺术创作，最后得到一幅画面。在这个过程中，需要学生发挥出自己的想象力，利用不同的材料充当不同的画面元素。最终，画面的色彩可以是多样化的。在布置作业时，教师应确保作业的指令清晰，难度适中，并且提供足够的自由度，让学生能够根据自己的兴趣和能力进行创作。同时，教师应鼓励学生家长的参与，增强家庭之间的交流和合作，让民间美术的学习成为连接学校和家庭的桥梁。

综上所述，在现阶段的小学美术课程当中，将民间美术的元素有机地融入课堂教学环节里，能够给学生打造更加丰富且更加趣味性的学习体验。教师要积极利用生活中常见到的元素，同时给学生指明学习和探索的方向，拓宽学生的艺术视野和创造。让学生能够感受到传统文化的博大精深，并且用美术的方式记录传统文化，理解传统文化，并学会发扬传统文化。通过民间美术的引导，不仅要培养学生的艺术素养，还要培养学生的文化认知和创造性思维。

参考文献

- [1] 杨婉姝. 民间美术在小学美术教育中的功能探究[J]. 中国周刊: 英文版, 2020, 000(012): P.1-1.
- [2] 李倩. 民间美术在小学美术教育中的功能探究[J]. 试题与研究: 高考版, 2019(9): 1.
- [3] 张辰. 民间教学, 功能探究——民间美术在小学美术教育中的功能探究[J]. 小学生(中旬刊), 2019(7).
- [4] 王红梅. 民间美术在小学美术教育中的融合及功能探究[J]. 美术教育研究, 2016(18): 1