

渭塘草编艺术在初中美术教学中的探究与应用

朱骞

苏州大学第二实验学校

摘要：草编作为国家的非物质文化遗产，因其取材便捷、制作工艺精巧、成品实用性高等特点一直受到大家追捧，并且广为流传。但近些年，随着机器化大生产以及审美标准的变化，草编手艺在我们的日常生活中逐渐淡去。作为渭塘地区著名的非物质文化遗产名片，该地区青少年们却对这门悠久的传统文化知之甚少。借此我校的美术教师以渭塘草编为切入点潜心探究，通过课程中的草编历史、技法、造型、色彩等知识的学习，从而激发学生的学习兴趣，提高学生的审美能力，锻炼学生的动手能力，并培养对渭塘草编艺术的保护意识。

关键词：草编艺术；初中美术；教学现状；人文素养

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.08.176

一、渭塘地区草编艺术融入初中美术教学的现状

目前全国地方特色课程的开发正在如火如荼的进行，以四川玉林小学的美术校本课程为例，因玉林这个地区恰巧在三国时期属于蜀国的境地，因此该校以武侯祠为基点展开了一系列别具特色的地方课程；再比如浙江霓南义务教育学校利用温州有名的黄杨木雕、平阳木雕等充分发挥当地地域优势展开地方特色教学。苏州相城渭塘地区的渭塘草编因其造型精巧艺术气息浓厚，在2008年入选第二批国家级非物质文化遗产，而渭塘地区的草编课程开发则较为缓慢，多数是在学期的某节课程中加入草编元素，并未形成系统的教学体系。作为该地区的美术教师，我们应利用地域优势，充分挖掘身边的传统文化瑰宝，将渭塘草编艺术带入课堂、带入学校的社团课程、特色课程、校本课程中去，以此引导学生了解渭塘草编艺术，热爱优秀传统文化。

二、渭塘草编艺术融入初中美术的教学价值

（一）丰富当地美术课程资源

渭塘地区的美术课程设置多以美术教材为主，长期以往难免单一，美术新课标中明确指出要通过美术课程，实现传承和弘扬中华优秀传统文化的目标，要想完成这一要求，便要积极挖掘当地的传统艺术来丰富其美术课程配置，而渭塘地区的草编艺术素有“相城十绝”的美誉，极具实用性与审美性，所以将草编艺术融入初中美术课程教学可以解决课程单一化带来的不足，同时也加强了课程内容的趣味性与灵活性。

（二）锻炼学生的动手能力

草编艺术极具实践性，每一件作品都需要一定的编织技巧和操作时间才能完成，正因如此，草编课程中的编织技巧填补了学生对编织理论的空白，完善了学生的知识储备框架；而它的实践性特点则可以让学动手实际操作，在制作过程中锻炼了动手能力，培养了新的兴趣爱好，让学生身心灵得以健康的成长。

（三）培养学生的人文素养

草编艺术是我国劳动人民在长期的生产劳动中所积

累出的经验产物，它蕴含了数千年来劳动人民的智慧结晶，而且渭塘地区的草编艺术在满足基本实用功能的基础上，在造型、色彩与装饰纹样等方面更是兼具了美学的价值，比如简单的竹篓上有传统的鱼纹祥纹样，“鱼”和“余”的发音相同，它不仅是一种装饰，更是人们希望在每年的生产劳作中有所结余，它象征着人们对未来美好生活的一种期盼；又或是活灵活现的动物编织，仅用一根草便可抓住动物的体态特征完成作品，并用复杂的编织技法进行点缀，由此可见其背后精湛的造型能力与纯熟的编织技法。

（四）渭塘草编艺术融入初中美术教学的实施

除了将草编艺术融入初中美术教学之外，选择什么样的教学手段也是极其重要的，目前人工智能技术正在迅速的发展，并在个个领域中加以应用。美术课程中使用人工智能技术已是未来教学的必经之路，所以我在将传统文化融入初中美术课程的教学中尝试使用了人工智能技术，用于丰富课程并锻炼自身的教学技能提升。它的快速、便捷、精准为美术课堂带来新的可能，传统的美术课堂多以文字或图片的形式进行教学，难免会让教学变的枯燥并且不易理解，而AI技术的使用，使原本抽象难懂的美术技法学习变得直观易懂。比如在让学生理解草编螃蟹形体特征时，将活灵活现的螃蟹通过AI技术带到课堂时，学生们能像现场写生一般快速的了解到螃蟹立体的形态特征，而不是凭借图片或记忆中的螃蟹形象去描摹。这样的技术除了让教学素材变得更加直观外，还在无形中增添了学生的学习兴趣，通过AI讲解员贯穿始终的引导，学生像真实的游历了阳澄湖一般身临其境。本次的教学设计我以渭塘草编融入初中美术课堂，激发对本土传统文化的传播与传承为教学目标，结合信息技术手段展开教学，探索草编艺术融入初中美术教学的可行性。

（1）教学案例：《渭塘草编-阳澄湖大闸蟹》

[教学内容]

本课以完成经开区非遗文化布展活动为任务驱动，

在多环节运用信息技术学科手段增添情境提升趣味性，以美术课程中的非遗文化草编为载体，运用美术造型知识，在全班的协作配合下，完成一幅阳澄湖大闸蟹图。

[学情分析]

根据皮亚杰在儿童认知发展理论，七年级的学生处于形式运算阶段。在这一阶段里，尽管并未意识到某些形式运算结构的存在，但能运用这些结构去解决实际问题；这个阶段多数学生已经能运用构图、造型等方面技巧完成简单的作品，具备一定的审美能力，并在小学劳动草编等课程中学习一定的编织技巧；初步具备了搜集资料、小组合作学习的能力，为本课全班合作完成一幅作品奠定了基础。

[教学目标]

1. 审美感知：通过自主探究完成任务单的方式，了解草编文化的产生与发展；通过与AI螃蟹互动学习造型环节时，理解美术再现的增减之美；在真实情境与AI情境的浸润下，接触数字时代的科技感与未来感，体验非物质文化遗产的魅力。

2. 艺术表现：通过自主探究学习，掌握草编文化的历史，以任务单回答问题的形式呈现；通过教师示范、实物倒推、学习视频的形式，领悟涓塘草编的工艺之美、匠心之巧；通过纠错学习与AI互动学习，领会绘画中构图与造型的前后关系与加减用法。

3. 创意实践：通过多种形式的教学，学会几种草编编织的方法，并独立完成船和螃蟹的草编制作；在课程学习中掌握构图与造型技巧，运用前后关系与造型加减法，全班完成阳澄湖大闸蟹图。

4. 文化理解：通过信息技术课程中AI创设情境与AI互动教学，感受科技为生活所带来的便利性，同时意识到建立科技大国与培养人才强国的重要性，增添学生的责任感与使命感；通过劳动课程中的草编技艺与美术课程中的构图与造型手段，在完成作品过程中传播相城大闸蟹美食文化，传承涓塘草编非物质文化遗产，坚定文化自信。

[教学重点]

学生能了解涓塘草编的发展脉络，并运用草编编织技术与绘画构图造型手段完成阳澄湖大闸蟹图。

[教学难点]

学生通过学习能通力完成一幅具有创意有审美意蕴的阳澄湖大闸蟹图。

[教学准备]

1. 教具准备：课件、场景道具、草编道具、kt板等。
2. 学具准备：粽叶等各种草、麻绳、剪刀、胶水等。

[教学过程]

一、任务驱动 营造氛围

师：经开区邻里中心大家去过吗？前几天我们学校就接到这样一个任务，要用咱们相城的传统手工艺给他们布置一面展览墙，打造青少年非遗体验中心，你们想参与完成这个任务吗？

生：想。

师：同学们看到这碧波荡漾的湖水，粉墙黛瓦的房屋，你们想到了什么地方？

生：水乡。

师：是的，“君到姑苏见，人家尽枕河。”这就是我们的江南水乡阳澄湖畔。

师：走近湖畔渔家我发现了这些东西，看！这蓑衣、这鞋子、这小包，都是用什么做的呢？来摸一摸，看一看，你发现了什么？

生：都是用草编的。

师：是的，这就是我们相城十绝之一——涓塘草编。

[设计意图：在教学中以任务为驱动，采用情境式教学，一方面能够激发学生的学习兴趣，一方面让学生在情境中潜移默化地感受水乡草编，增强文化自信，树立自豪感。]

二、自主探究 发现技法

（一）走近涓塘草编

AI机器人解说员：大家都拿到自己的参观券了吗，我是涓塘草编博物馆解说员，阅读你券上的知识，你知道了什么？

学生2分钟时间快速阅读，了解涓塘草编文化的产生与发展。

AI解说员依次提出问题，学生分为兴趣小组进行抢答。

1. 草编最早可追溯到什么时候？
2. 在什么时候相城的草编走进了千家万户？
3. 苏州相城地区的草编有哪些种类？
4. 涓塘草编是苏州市的非物质文化遗产吗？

[设计意图：将人工智能这一信息技术学科引入美术课堂，在激发学生学习兴趣之时，也将科技感带给学生，渗透科技强国的重要性。]

（三）走进涓塘草编

1. 探究平编技法

在展板一侧用不同颜色的编制材料布置出“平编”的半成品图，并标注好经纬线。

师：老师在做的过程中每上挑一根经线，会搭几根纬线啊？

生：一根。

师：这就是平编的技法“压一挑一”。

平编技法

教师请学生上台按制作顺序给步骤说明书排序，把草编小船并黏贴在kt板上。（板书：采用折页手册的方

式制作步骤说明书。)

师：观察画板上同学们黏贴的小船大小不一，是大的在前还是小的在前呢？

生：大的，这是透视规律中的近大远小。

教师根据透视规律，修改画面。（板书：透视——近大远小）

[设计说明：通过观看视频，学生自主探究出制作步骤，在贴船中回顾绘画知识中的透视规律。]

2. 探究马连垛技法

教师向每小组发放草编小鱼，让同学将成品拆解，自己琢磨反向推演草编鱼的制作步骤，再还原。

请最先编好小鱼的同学上台给步骤说明书排序。

（板书：草编鱼的制作步骤图同上）

师：同学们真是心灵手巧，竟然发现了小鱼的编织技法，这种技法叫作马连垛。

马连垛技法

请同学将编织好的鱼添加到kt板上。

3. 研讨构图

师：现在咱们的阳澄湖船和鱼都太平分布了，构图不协调，如果下角这块密集的区域不变，我可以调整哪些地方打破画面的单调变得丰富呢？

生：将右下角的船只排开。

另外三组学生派代表上台调整画面，并将草编鱼加入到画面中。

师总结得出疏密变化。（板书：构图——疏密）

[设计说明：在完成一幅作品时，往往会出现构图问题，所以在贴画时引入美术中构图技巧，可以让同学理解构图中的疏密对比，也打破了学科间的壁垒，进行了跨学科融合。]

三、实践体验 编美冶人

（一）探讨螃蟹结构

师：咱们的阳澄湖最盛产的是什么？

生：螃蟹。

师：你观察出了“小蟹”的高矮胖瘦，是方的还是圆的了吗？

生：它矮矮的，是扁的，像个圆形。

师：所以我们在描绘对象时，一定要把它的大致轮廓给表述清楚。（板书：造型——减细节）

师：乌龟也是又扁又圆的，为什么你一眼就能把它们俩分辨出来？

生：因为螃蟹有八条腿和两个大钳子。

师：光做减法还不够，我们还得加上它最重要的特征。（板书：造型——加特征）

（二）编织螃蟹

播放草编螃蟹编织视频，根据视频自主学习草编螃蟹。

（三）摆贴螃蟹

将自己做好的螃蟹贴到画布上，多余的放在盘子里、篓子里。

[设计说明：将人工智能技术带入课堂，让虚拟螃蟹爬到课桌上，有身临其境的感觉，能调动大家的学习积极性，观察螃蟹特征时也更为真实准确，也惊呼信息数字技术给人带来的视觉震撼。]

四、多元评价 以美育人

（一）多元评价

哪一只螃蟹最吸引你？大家通过平板上的问卷星投票。

请获得票数最多的同学上来夸夸自己的大闸蟹。

老师觉得这只螃蟹更加形象，仿佛活的一样。我发现有的同学经过反复拆编，才编出这样栩栩如生的螃蟹，这就叫作精益求精的工匠精神，值得我们学习。

[设计说明：评价采用多元评价，既有自评也有生评和师评，用信息技术问卷星评价，使信息技术高效赋能课堂教学。]

（二）以美育人

如今的阳澄湖大闸蟹已经成为相城区的一张美食名片，非物质文化遗产渭塘草编也声名远播，为身为相城人，我们为此感到骄傲！我们有责任也有义务把我们的草编传承下去，让草编艺术发扬光大。

五、拓展升华 以文化人

同学们真厉害！用灵巧的双手，化腐朽为神奇，编织出惟妙惟肖的阳澄湖大闸蟹，双休日再多编点，送到经开区的青橙邻里中心，让更多的人知道渭塘非遗草编，去弘扬这门古老的传统手工艺。

[设计意图：根据《义务教育艺术课程标准（2022年版）》要求，在第三学段（6-7年级）学生需在摄影、定格动画、微电影等领域有所表现，所以我在拓展环节加入了动态图的制作，以此提高学生的美术技能与创新思维能力，落实艺术核心素养。]

结语

此次渭塘草编艺术课程的开展让我收获颇丰，不仅让我明确了草编艺术进入美术课程的诸多可行性，也让我意识到教育青少年一代学习中华优秀传统文化的重要性。作为渭塘地区的美术教师，更应不断提高自己的专业素养，充满积极探索的热情，花时间下功夫深耕挖掘，开发出更多具有人文底蕴和文化内涵的传统文化课程。

参考文献

[1]王晨.草编艺术在当地初中美术教学中的应用研究[D].鲁东大学,2022.

[2]曲彩虹.传统草编艺术在平面设计中的应用[J].中外交流,2019,26(17):50.