

非遗文化的保护和传承在中学美术教育中的实践探究

薛慧慧

济宁学院附属中学

摘要:在中学美术课程开发中,积极开展非遗文化的挖掘、整理、保护和传承,同时以美术学科专业性为支点,对建立有效非遗文化传承机制、促进中学美术校本课程编排的科学合理化有重大意义。通过深入挖掘传统文化,与画像石(拓印)、剪纸、葫芦画、版画、蓝染、影绘等民间美术融合,形成六大民间美术主题课程。最终形成以沉浸体验-激发兴趣-习得技能-融合创新的传统美术课程教育新模式:1、沉浸体验-学生参观民间专业艺人的工作坊进行体验;2、激发兴趣-通过玩耍产生对某种传统美术兴趣;3、习得技能-通过学校校本课程的学习,学习相关技能;4、融合创新-校本课程作品成果展。不仅是传统文化的传承与弘扬,更是人们情感表达和社会风貌的反映。在当代社会中,民间美术仍然具有广阔的发展前景,通过创新、教育与推广以及国际交流与合作,可以进一步推动其发展,使其更好地服务于人民和社会。

关键词:传统美术;校本课程;保护和传承;创新模式

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.10.042

引言

黄河是中华文明最主要的发源地,中华民族在文明发展过程中,形成了博大精深的优良黄河文化传统,非遗文化是黄河文化重要的组成部分。汤汤大河,涓流万户,孕育了印染、剪纸、画像石、泥塑等非物质文化遗产,蕴含着人们丰富的想象力和独特的创造力,是我们的财富,成为我们延绵不绝的人间烟火。《黄河十四走》书中不仅详述了诸如安塞腰鼓、汉画像石、木版年画、剪纸、农民画、石刻、泥(面)塑等民间技艺,还分析了其艺术风格、反映的民俗风貌、折射的文化内涵等,并记录下当时的民间艺人(如刘兰英剪纸、苏兰花剪纸、潘京乐皮影等),为黄河流域的民间艺术留下了珍贵的图文资料^[1]。据问卷调查结果显示,大部分学生均喜欢非遗美术课程,还有一部分学生热衷于中国民间美术创作,只有很小一部分学生认为中国民间美术课程具有难度。民间美术课程,在其开发过程中一方面应确保课程结构合理、均衡,全面贯彻美术课标中的要求深入研究。参照针对美术教材的调查统计,可知黄河流域文化进入美术课程,这既有利于黄河文化的发扬,还能确保美术课程结构分布合理。

传统文化中蕴含着丰富的艺术教育资源。传统文化中的艺术精华、精神积淀、审美情趣,挖掘和提升教材中的传统文化元素,探索形成具有特色的美术课堂教学模式。探索融合发展的传承模式,让古老民间美术传递黄河文化的新声,在新时代焕发璀璨的光彩。

在中学美术课程开发中,积极开展非遗文化的挖掘、整理、保护和传承,同时以美术学科专业性为支点,对建立有效非遗文化传承机制、促进中学美术校本课程编排的科学合理化有重大意义。我们运用多种手段让学生了解、品味广博厚重的民族文化,在传承与弘扬

民族文化的时,培养学生的欣赏能力、绘画表现能力,提升学生的艺术素养,从而陶冶学生的性情和心灵,为修炼完美的人格与高尚道德情操打下扎实的基础。

一、弦歌不辍 薪火相传 溯源非遗文化

黄河流域民间美术承载着中华民族五千年的文明记忆,呈现着黄河两岸独特的民俗风情。非遗文化作为传统文化的重要组成部分,通过代代相传的方式,将历史、宗教、神话等元素融入其中,使得传统文化得以延续和弘扬。非遗文化作品通常由普通民众创作,不受专业技巧的限制,因此具有广泛的参与性和普及性。由于不同地区的历史、地理和文化背景的差异,民间美术作品呈现出丰富多样的风格和地域特色。民间美术作为一种独特的艺术形式,能够吸引国内外观众的关注,促进不同文化之间的交流与融合。

非遗与历史和文化息息相关,想更好地认识非遗,就要追根溯源,深入了解它的历史。我们打造的教研中心核心品牌“寻根溯源——探寻非物质文化遗产发现之旅”,到今年已经是第八个年头。八年中,学校美术教师的足迹踏遍了济宁周边的县区,寻找、发掘、保护、传承我们身边那些濒临失传的非物质文化遗产。做到寻根溯源-探寻非遗传承人,我们曾走到鱼台木版年画、曲阜王庄镇桑皮纸、植物染、汉文化画像石、画像砖博物馆、泗水县柴烧制陶、鱼台绾结葫芦、澄泥砚等专业艺人的身边、走到他们的创作环境中。不仅可以听传承人讲述非遗文化的“前世今生”,还能在亲身实践中体悟非遗文化的魅力,在沉浸式体验中“寻匠”。在国家大力倡导“非物质文化遗产进校园”的今天,我们一直在努力探寻传统文化和课堂教学的最佳契合点,助力非遗文化的教学成果的转化,也为“非遗进校园”积累了

一些相关数据和实施方面的经验资料。

二、社团和校本课程并举 全面提升非遗文化素养

学校是进行非遗文化教育的最好的沃土，社团和校本课程是校园文化的重要载体，也是进行非遗文化保护和传承宣扬的最佳途径。通过学校美术教学，不仅使学生掌握非遗的专业知识和技能，还可以提升非遗文化的育人功能。教研品牌“寻根溯源-探寻非物质发现之旅”，挖掘、提炼出了一些民间美术的经典案例，以社团、校本课程等多种方式作用于学校美术教学。

（一）完善理论体系

“完善的理论体系是一切工作的指南针。”为了科学的发展学校的非遗文化相关社团和校本课程教学工作。成立以美术学科教师为主的黄河流域非遗文化教育课题研究小组，利用每周学科集备时间制定主题、安排主讲人组织学习并分享非遗文化研究方面的先进经验，积累了丰富的研究理论。社团、校本指导老师对学生的行为、生活环境、家庭教育等情况进行了充分的调研，从而获取了大量有价值的资料。通过深入挖掘黄河流域文化，与画像石（拓印）、剪纸、葫芦画、版画、蓝染、影绘等民间美术融合，不同民间美术特点不同，教师在自己长期的教学实践中，可以使不同教学内容相互沟通，不同专长的教师可以互相借鉴好的教学方法，增它科之“石”攻本科之“玉”，形成六大民间美术主题。让师生在实践体验中了解中华传统技艺的形式和内容，体会其中所蕴含的文化内涵，从而继续提升教研能力和研究成果推广。

（二）社团和校本课程教学制度常态化

在关于非遗文化的社团和校本课程教育教学过程中，我们逐渐认识到只有当特色工作常态化后，才能真正成为自己的特色。经过多年的摸索，学校形成了一套比较完善的工作方法，让传统技艺特色教育研究工作始终向着良性的方向发展。（1）制订出传统技艺教育实验的规划、制度，做到有章可循。（2）重视师资培训，要求每位专职非遗社团或校本课程指导教师每学期举办非遗作品展。（3）每周落实一节课，在美术课中适当渗透传统技艺的练习。（4）开展学生非遗作品展评，评出优秀作品和创意作品，鼓励传统技艺与现代潮流时尚相结合，走出一条传统技艺的传承与发展的新道路。（5）每学年开展一次大型作品巡回展，在教育集团内多个校区巡回展览，使非遗文化深入学生心中，扩大非遗文化校园影响力等。（6）教育集团10个校区均成立关于非遗的社团，引导学生个性特长的发展。这些措施将娱乐学生身心、陶冶其性情、潜移其品性、培养其情操、塑造其灵魂融为一体，让文化气息自然散发，让教育思想自然蔓延。

长期的社团和校本课程的教学，我们对学生关于非遗文化了解的现状、课程在实践和开发方面的问题和实际发展状况明白晓畅，并结合自身课程总结整理出其行之有效的解决措施。我们聚焦立德树人根本任务，深入挖掘教育教学中的优质资源，以“让每一个生命都精彩绽放”为核心理念，确立“向下扎根、向上生长”的课程设计理念。一面向广阔的非遗文化生发，一面探索研究更新、更贴近学生生活的表现内容、方式，并将活动课程编撰成校本教材，引领更多的孩子们体验、游戏、想象。目前我们校本课程教授中已经设计出了红色故事系列、传统节日系列、节气古诗系列、学校文创系列等系列课程。引导学生从非遗文化中发现和感悟世界，从情境体验中探索奇妙人生……丰富的课程内容、有趣的表现形式让更多的孩子加入到非遗文化的学习实践传承中来，艺术的种子在校园里遍地开花！

三、奇思妙想 艺展风采 拓宽学生视野

（一）丰富多彩的校园活动

学校着力打造具有浓郁非遗文化气息的多彩校园。我们别具匠心的把非遗技艺传承和丰富多彩的校园文化结合起来，打造了多项以非遗文化为主题的展演活动。深入挖掘黄河文化的内涵与形式，充分挖掘学科中的黄河文化要素，在黄河流域非遗文化中，选取适合进入学校的资源和与其契合的教学方式，深入融合变为具体、有效的教学实践活动，形成适合学校课程发展的新模式。其中将服饰制作、走秀表演与传统技艺相结合的“汉韵霓裳 只此芳华”活动，新春送福写春联、民俗活动和传统技艺相结合的“国潮新春 年俗大集”活动，受到全集团师生的广泛关注与好评。这些融合是非遗传统技艺和美育教育工作的融合创新；是跨学科非遗美育教科研活动，促进美育与德育、智育、体育（形体）、劳动教育有机融合。

这些活动都是在大单元教学背景下的课程设计，以课程标准、大情境与大任务为依托，提高学生的学科核心素养为目标，在活动中完成对学生核心素养的评价。崔允漷教授曾指出，对学科核心素养的评价应该从“在何种情境下能运用什么知识完成什么任务来评价学生学科核心素养的达成程度”。也就是说，学生只有通过运用所学的知识，在真实情境中解决问题，完成学习任务，才能证明学科核心素养已经达成。

在教学实践中浸润非遗文化，引导学生修习古今，深入了解非遗文化的博大精深，传承、弘扬非遗文化，坚定文化自信。让学生全方位、多角度、更深入地了解自己身边的非遗文化，培养他们成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

在实践中，教师应合理筹划，适当结合传统经

典与当代元素，课程设计应别出心裁，贴近现实生活。在美术课程开发实践过程中，教师要不断尝试，广泛搜集各种资源综合加工、全面处理，加强文化知识的积累，并增强科研反思力^[3]。实践活动过程需以视频和照片进行记录并整理，通过光盘刻录，将科研成果进行存储，还可借助网络信息资源，构建平台，便于研究成果的分享交流。

（二）开阔眼界 走出去

鼓励师生参加多项省市级非遗文化展示活动，现场通过视频、实物、互动体验等方式，综合展现了非遗的魅力，融入非遗文化进行创作的花卉、书籍设计、文创产品的展示精彩纷呈、特色鲜明。师生实践成果展演广受赞誉，受到了来自全国各地领导、专家的肯定和好评，吸引了大批媒体报道关注。利用学校公众号、学校官网，宣传学校非遗文化美术课程活动；利用当地媒体力量辐射校外、面向社会。通过创新、教育与推广以及交流与合作，可以进一步推动非遗文化发展，使其更好地服务于人民和社会。

（三）建设非遗校园文化

利用校园环艺展示、文化建设、校园雕塑、展板、装饰艺术长廊和楼层装饰等的匠心打造，营造出开放包容、润物无声的文化氛围，彰显美德，建功立业，师生共勉。

这些校园文化渲染出浓郁的传统文化气息，徜徉其间，耳濡目染，学生在潜移默化中受到传统艺术的熏陶，在实践体验中了解传统文化技艺的形式和内容，促进了传统文化体验教育的深入开展。

四、学校非遗美术教学新模式

创新校本课程教材，在现有基于传统文化的美术校本课程开设的基础上，进行有效补充与适当创新，将美术校本课程与美育课程等基础课程进行全面整合，将校本课程的课时安排、教学内容进行整体编写形成学校校本教材。固定活动室以及工作坊的建立，可以使师资和教学内容不断更新、不断进步，形成良性循环。

（一）非遗美术课程教育新模式

最终形成以沉浸体验-激发兴趣-习得技能-融合创新的民间美术课程教育新模式：1、沉浸体验-学生参观民间专业艺人的工作坊进行体验；2、激发兴趣-通过玩耍产生对某种传统美术兴趣；3、习得技能-通过学校校本课程的学习，学习相关技能；4、融合创新-校本课程作品成果展（比如：利用拓印、版画、剪纸、葫芦画等民间形式开展黄河文化主题创作展、民间美术传承人工作坊和创作基地研学活动、诗歌朗诵、摄影等丰富多彩的实践性活动）。成果展成功的举办会激发更多学生的兴趣，从而进入到的新一轮沉浸体验-激发兴趣-习得技

能-融合创新的循环。

（二）改变原来重理论轻实践的理念

通过一系列的黄河流域民间美术融合课程设计与开发，利用我们丰富的校本课程和社团活动，举办一系列的黄河文化民间美术活动，如：汉画像石和拓印博览会、黄河流域民间美术知识竞赛、利用拓印、版画、剪纸、葫芦画等民间形式开展黄河文化主题创作展、民间美术传承人工作坊和创作基地研学活动、诗歌朗诵、摄影等丰富多彩的实践性活动，在实践中让学生潜移默化的习得知识，增长见识。

本案例教学的实施有助于扩大学生的知识面，开阔学生眼界，提升学生课堂学习效率、学习效果，甚至辐射延伸到众多学科的学习，为学生构建起良性循环的学习机制，起到了积极的推动和促进作用。大多数学生提升了对黄河文化的学习兴趣；在日常生活中增强了对黄河流域非遗美术的保护和传承关注度；更重要的是自我价值的体现，是对知识的进一步渴求，有助于学生构建健康向上的人生观、价值观、世界观。

五、弘扬中华文化 讲好黄河故事

黄河见证了历史的变迁。学生通过剪纸、木版年画、画像石拓印、葫芦烙画、泥塑等非遗美术形式展现了黄河流域的自然景观、人文风貌、历史变迁及发展成就。感受近代以来黄河儿女不屈不挠、抵抗外来侵略的伟大斗争精神、民族团结精神，增强学生的爱国主义精神。

黄河流域的自然景观和人文景观丰富多彩。学生围绕黄河流域文化主题进行了一系列的创作和展览，通过艺术创作描绘了治黄人物、沿黄风光新貌等，讲述了黄河故事。有利于弘扬中华民族优秀传统文化，进一步坚定文化自信，努力实现中华民族的伟大复兴。

因此，将优秀黄河文化艺术资源有机融入美术学科的教学，让学生艺术体验中认识到黄河文化所承载的历史价值和时代价值有着深刻的意义。它不仅是传统文化的传承与弘扬，更是人们情感表达和社会风貌的反映。在当代社会中，民间美术仍然具有广阔的发展前景，通过创新、教育与推广以及国际交流与合作，可以进一步推动其发展，使其更好地服务于人民和社会。

参考文献

[1] 刘英团. 行走黄河，寻找失落的“根”和“魂”——读杨先让《黄河十四走：黄河民艺考察记》[J]. 杂文月刊，2019（11）：1.

[2] 杨艳. 基于中国传统文化的小学美术校本课程开发实践[J]. 新课程（小学），2015-07-28.

基金项目：本文系济宁市2022年教育专项课题（课题批准号：2022JYMSZX24）的研究成果。