

基于核心素养“非遗”扎染与布偶课程在小学美术教学中的融合发展

杨智慧

阜南县玉泉小学

摘要：本论文旨在探讨基于核心素养的“非遗”扎染与布偶课程在小学美术教学中的融合发展。通过对湘美版教材的研究，以阜南县玉泉小学的实践为例，结合“非遗”扎染和布偶传承的理论基础，设计了融合实践、情境教学法和项目驱动学习等教学方法的课程。通过课程的实施，深入探讨了课程对学生核心素养的影响，包括审美情感的提升、创造力的发展以及团队协作与沟通技能的提高，对未来课程的完善和发展提出了展望。这一探索不仅关乎小学美术教学的创新，更与核心素养理念的实践相辅相成，为教育领域的发展提供新的视角。

关键词：核心素养；非遗扎染；布偶传承；小学美术教学；融合发展

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2024.01.116

引言

在当今社会，教育的目标逐渐从简单的知识传授转变为全面素养的培养。核心素养的概念已经成为教育领域中的重要理念之一，强调培养学生多个方面的能力，包括审美情感、创造力、团队协作等。同时，传统的非物质文化遗产作为珍贵的文化资源，被纳入教育领域，为学生提供了更为丰富多彩的学习体验。在小学美术教学中，如何将核心素养理念与非物质文化遗产相结合，为学生提供更具有深度和广度的美育体验，是当前亟待解决的问题。本文将着眼于基于核心素养的教育理念，以“非遗”扎染与布偶工艺为载体，探讨其在小学美术教学中的融合发展。通过深入研究相关理论基础、课程设计与实施，以及对核心素养的影响与启示，旨在为小学美术教育提供创新的思路和实践经验。通过对这一融合模式的研究，我们有望挖掘出更为有效的教学策略，为学生的全面发展和个性化成长搭建更为丰富的学科平台。

一、相关理论基础

（一）核心素养理论

核心素养理论作为当代教育的重要理念，强调学生全面发展的关键性素养。其中包括文化基础、自主发展、社会参与等三个方面，涵盖了多个具体的素养要点。在文化基础方面，着重培养学生的人文底蕴和科学精神，使其能够在不同领域获得知识和技能，形成宽厚的文化基础。自主发展强调学生的学会学习和健康生活，培养其自主管理和发展的能力。而社会参与则关注学生的责任担当和实践创新，使其具备处理社会关系和解决问题的能力。这一理论框架为教育提供了全面发展的指导，为学生培养具备多方面素养的“全面发展的

人”奠定了基础。

（二）“非遗”扎染与布偶传承

“非遗”扎染与布偶传承代表着中国丰富的传统文化遗产，包括扎染工艺和布偶制作技艺。这些非物质文化遗产不仅是历史的传承，更是艺术的表达和文化的传播。扎染是一种独特的染色工艺，通过结扎、缝、缚、缀等方式进行染色，形成千变万化的艺术效果。而布偶作为一种手工艺品，代表了民间艺术的精粹，具有丰富的地方特色和文化内涵。将这些传统工艺融入美术教学，既有助于传承优秀的文化传统，又为学生提供了锻炼手工技能和审美情感的机会。在小学美术教学中，通过“非遗”扎染与布偶传承的融入，不仅可以激发学生对传统文化的兴趣，还能培养其手工能力、审美意识和创造力。这为小学美术教育注入了更为丰富和多元的元素，使学生在实践中感受传统文化的魅力，实现文化传承与创新的有机结合。

二、“非遗”扎染与布偶课程融合设计与策略

（一）“非遗”扎染与布偶课程融合设计

1. 探索“非遗”扎染

在设计“非遗”扎染与布偶课程的融合过程中，首要任务是深入探索“非遗”扎染这一传统工艺。通过引导学生了解扎染的历史渊源、工艺特点以及不同的技法变化，学生可以建立起对扎染的基本认识。在探索的过程中，教师可以引导学生观察真实的扎染作品，分析不同花样、色彩和纹理的形成原理，培养学生对扎染的审美感受。设计中还应注重学生的实际操作，通过手工实践，让学生亲身体验扎染的制作过程。这可以包括学生使用线进行结扎，选择不同的结扎方式产生不同效果，并尝试将各种元素融入自己的设计中。通过这种实践，

学生能够更深入地理解扎染工艺的复杂性和艺术性。

2. 探索“非遗”布偶

布偶作为一种手工艺品，代表着丰富的文化内涵和地方特色。在探索的过程中，教师可以引导学生了解布偶的历史渊源、传统工艺、不同地区的风格特点等方面的知识。学生可以通过观察真实的布偶作品，了解不同地域、不同传承背景下布偶的样式和特点。这有助于培养学生对传统文化的认知，并激发他们对手工艺术的兴趣。同时，学生可以学习不同的布偶制作技巧，如面部表情的雕刻、服饰的设计等，从而提升他们的手工制作能力和创造性思维。在探索“非遗”布偶的过程中，也可以引入相关的综合学科知识，比如历史、地理、文学等，以拓展学生的知识面。同时，学生还可以通过实际制作布偶的过程中，培养团队协作、解决问题的能力，体验集体创作的乐趣。通过深入探索“非遗”布偶，学生可以更好地理解和体验传统手工艺的独特之处，同时通过自主制作，培养他们的创造性思维和实际操作能力。这样的课程设计不仅有助于传承非物质文化遗产，更能够激发对手工艺术的兴趣，为他们提供一个富有创造性和文化内涵的学习体验。

3. 融合实践

在“非遗”扎染与布偶课程的融合实践中，教师可以设计一系列具体而创新的活动，以巩固学生对扎染与布偶的认识，并促使他们在实际操作中运用所学知识。通过实地考察“非遗”扎染传承人的工作室或相关文化机构，学生能够近距离观摩真实的扎染工艺。这种实地考察不仅可以加深学生对扎染技艺的理解，还能感受到传统工艺背后的文化氛围。在考察中，学生可以与传承人交流互动，了解他们的工艺心得和创作心路。接下来，通过专业工艺师傅的指导，学生进行实际的扎染操作。教师可以组织学生学习扎染的基础技巧，如结扎的方法、染料的使用等。学生可以选择自己感兴趣的花样和颜色进行实际操作，通过亲手完成一件扎染作品，培养他们的实际动手能力和创造性思维。同时，融合实践中可以设置具体的布偶制作任务。学生可以在扎染完成后，利用自己的扎染作品制作个性化的布偶。这个环节既能锻炼学生的手工艺，又能激发他们对布偶艺术的兴趣。教师可以引导学生在设计布偶时融入扎染的元素，创造出独特的文化艺术品。最后，通过学生的集体展示和交流，整个融合实践过程得以完结。学生在展示中不仅能够展现个人的扎染与布偶作品，还能分享彼此的创作心得和体验。这样的融合实践既加深了学生

对“非遗”文化的理解，又培养了他们的合作精神、创造力和实际动手能力。整个活动过程不仅是对知识的应用，更是对传统文化的传承与创新的有机结合。

（二）“非遗”扎染与布偶课程融合教学方法

1. 情境教学法

情境教学法是一种通过模拟真实情境，使学生在具体的情境中学习并解决问题的教学方法。在“非遗”扎染与布偶课程的融合中，情境教学法可以被巧妙运用，使学生更深刻地理解和应用所学知识。例如，教师可以设计一个情境，让学生扮演传统扎染工匠人的角色，面临染料短缺和需要批量生产扎染作品的情境。学生需要在模拟的工作室中选择合适的布料、设计创意的花样，并在规定时间内完成扎染任务。这样的情境设计既激发了学生的合作精神，又让他们在实际操作中理解了扎染工艺的流程和难点。在布偶制作阶段，教师可以设立另一个情境，让学生面对一个角色扮演的任务，例如，要为一部戏剧或故事中的人物制作布偶。学生需要考虑人物特征、服装风格，将扎染元素巧妙地融入布偶设计中。这样的情境教学不仅让学生在实践中理解布偶制作的技术要求，还锻炼了他们的创造力和想象力。通过情境教学法，学生将在仿真的环境中体验“非遗”扎染与布偶的制作过程，不仅增加了学科知识的实际运用，也培养了学生在复杂情境下解决问题的能力。这样的教学方法既贴近实际，又激发了学生的学习兴趣，为他们提供了更为生动和深刻的学习体验。

2. 项目驱动学习

在“非遗”扎染与布偶课程融合中，项目驱动学习可以为学生提供一个更具体、实际的学习框架，激发他们的学习兴趣。例如，教师可以提出一个综合性的项目任务，要求学生合作设计并完成一个“非遗”扎染与布偶的主题展览。学生需要从选择扎染图案、制作布偶、布局展览空间等方面展开合作。这个项目将整合扎染与布偶的知识，让学生在实际操作中掌握技能，提升创造力，并体会展览策划与设计的过程。在项目中，学生可以分工合作，有的负责扎染作品的制作，有的负责布偶的设计，有的负责展览布局等。这样的学习方式让学生在合作中相互交流、相互学习，并形成对整个制作过程的全面认知。通过项目驱动学习，学生将更深入地理解“非遗”扎染与布偶的文化内涵，同时培养了团队协作和项目管理的能力。项目展览不仅为学生提供了一次向社会展示他们成果的机会，还能加深他们对传统文化的认识，并激发对文化遗产的责任感。项目驱动学习使学

生在实际操作中深入学习，不仅提高了专业技能，更培养了综合应用知识解决实际问题的能力。

三、课程对核心素养的影响与启示

（一）影响

1. 审美情感的提升

通过“非遗”扎染与布偶课程的学习，学生将深入接触传统手工艺术的美学，从而提升审美情感。在扎染的过程中，他们会学习如何选择和搭配色彩、设计独特的图案，培养对艺术品的欣赏能力。布偶的制作则需要考虑形态、面料和细节，促使学生更加敏感地感知美的元素。这不仅有助于塑造学生独立的审美观，也培养了他们对传统文化艺术的独到见解。通过实践创作，学生逐步提升了审美情感，不仅在艺术上获得了技能和体验，还在心灵层面形成了更加敏感而独特的审美观。这为学生的全面发展奠定了坚实的基础，使他们更好地理解和欣赏传统文化的美，并为未来的学习和生活增添了丰富的内涵。

2. 创造力的发展

在扎染与布偶课程中，学生将面对设计和制作的挑战，需要发挥创造力解决实际问题。通过探索各种扎染技法和布偶设计的可能性，学生将逐渐培养独立思考和创新的能力。在追求美感的同时，他们会在实际操作中寻找突破点，体验创造性思维的乐趣。这种创造力的培养不仅对美术领域有益，也对其他学科和职业的发展产生积极影响。

3. 团队协作与沟通技能的提高

合作是“非遗”扎染与布偶课程中的重要元素。学生需要在设计、制作、展览等环节展开团队协作。通过共同努力完成一个项目，他们将学会有效沟通、协调任务分工、倾听他人意见并提出自己的看法。这不仅增强了团队协作精神，也提高了沟通技能，使学生更好地适应未来社会与工作中需要协同完成任务的情境。

（二）启示

1. 跨学科整合的可能性

学生在学习扎染与布偶的过程中，不仅可以涉及艺术领域，还可以融入其他学科知识，如地理、历史、文学等。教师可以设计跨学科的任务，引导学生探究相关的文化背景、历史渊源，并通过文学作品或地理信息等手段丰富学科内涵。这样的跨学科整合不仅能够拓展学生的知识视野，也有助于培养他们的综合学科能力。

2. 实践导向的教学策略

课程的实践导向是培养学生实际动手能力的有效途

径。通过“非遗”扎染与布偶的实际制作，学生不仅能够理论学习相关技艺，更能亲身体验传统手工艺术的独特魅力。实践导向的教学策略不仅强调学科知识的实际运用，还培养了学生的观察力、动手能力和解决问题的实际技能。这种学以致用方式更符合学生的学习需求，使他们在实践中更好地理解和掌握知识。

3. 文化传承与创新并重

“非遗”扎染与布偶课程的设计要兼顾文化传承与创新。通过学习传统技艺，学生能够体验到文化的传统魅力，了解民间传统艺术的深刻内涵。然而，在传承的同时，也要鼓励学生在设计中加入创新元素，注入个性化的思考和表达。这样的教学理念有助于激发学生对传统文化的热爱，同时培养他们在面对未知情境时的创新能力，为文化的传承注入新的生机。

四、结论与展望

“非遗”扎染与布偶课程的融合发展，学生在审美、创造力和团队协作等方面都取得显著的提升。扎染的色彩与图案设计培养了审美敏感度，布偶制作激发了创造力，而合作项目锻炼了团队协作与沟通技能。这强调了课程对学生全面素养的积极影响。在未来，可以进一步完善课程内容，引入更具代表性的传统技艺，以丰富学生的文化体验。同时，与非物质文化遗产传承人合作，进行实地考察和交流，加深学生对非物质文化遗产传统与创新的理解。通过数字化技术，设计线上学习平台，提供更灵活的学习方式，使学生能够随时随地参与学习。鼓励学生参与比赛与展览，展示他们的才华与成果，激发更多学生对非遗文化的兴趣，推动传统文化的传承和创新。这些措施将有助于使“非遗”扎染与布偶课程在未来取得更为丰硕的成果。

参考文献

- [1] 管晓磊. 扎染艺术在小学美术教学中实践策略的探索[J]. 教育, 2021(13).
- [2] 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(5): 3-4.
- [3] 卞曹. 趣味扎染在农村小学美术教学中的意义与实施[J]. 散文选刊: 中旬刊, 2020(9).

基金项目: 本文系阜阳市2023年社科规划课题《基于核心素养“非遗”(扎染·布偶)系列课程在小学美术教学中的实践研究》之成果。课题立项号: FSK2023077.