

以小学美术皮影课程为载体深入开展美育实践探索

龚欢

江西省新余市分宜县凤阳中心学校

摘要：美育是素质教育的重要组成部分，而皮影戏作为一种独特的中国传统艺术形式，蕴含着丰富的审美元素和文化内涵。文章以小学美术皮影课程为载体，探讨了在小学阶段开展美育实践的意义和策略。文章首先分析了皮影课程在美育中的价值，包括培养学生的审美感知、提升艺术创造力、传承优秀传统文化以及促进学生身心健康等方面。其次，文章提出了基于皮影课程的美育实践策略，包括设计趣味盎然的皮影制作活动、融入多元化的教学方法、创设丰富的学习情境以及构建多元化的评价体系等。研究表明，以皮影课程为载体开展美育实践，能够有效提升学生的审美能力、艺术创造力和文化素养，促进学生全面发展。

关键词：小学美术；皮影课程；美育实践；审美教育；文化传承

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.06.108

引言

美育是素质教育的重要组成部分，它旨在培养学生的审美能力、艺术创造力以及文化素养，促进学生身心健康发展。在小学阶段，美术课程是实施美育的重要途径。然而，传统的美术教学模式往往注重技能训练，忽视了美育的育人功能。皮影戏作为一种独特的中国传统艺术形式，以其独特的艺术魅力和文化内涵，成为实施美育的理想载体。皮影戏融合了绘画、雕刻、表演等多种艺术形式，能够有效激发学生的学习兴趣，培养学生的审美感知、艺术创造力和文化认同感。文章以小学美术皮影课程为载体，深入探讨在小学阶段开展美育实践的意义和策略，旨在为小学美术教学改革提供有益的借鉴，探索更有效的途径，促进学生在美育方面得到全面发展。文章将从皮影课程在美育中的意义和具体的实践策略两个方面展开论述。

一、以小学美术皮影课程为载体深入开展美育实践探索的意义

（一）培养学生的审美感知能力与艺术鉴赏力

皮影戏作为一种古老的艺术形式，蕴含着丰富的审美元素，其独特的造型、色彩、光影效果以及表演形式，都能有效地刺激学生的视觉神经，提升其审美感知能力。课程设计中，教师可以引导学生观察皮影的造型特征，分析其线条、色彩的运用，感受其独特的艺术魅力，进而培养学生对艺术作品的感知和理解能力，这有助于学生逐步形成对美的独特感受和鉴赏能力，提升艺术鉴赏水平。通过对皮影戏艺术形式的深入了解，学生能够体会到不同艺术形式所表达的情感和意境，并将其与自身的审美体验相结合，从而形成更全面的艺术鉴赏能力。在学习过程中，教师应注重引导学生进行独立思考，鼓励他们表达自己的审美感受，并与同学进行交流，互相

启发，共同提升艺术鉴赏水平。这种基于实践的审美教育，能够有效地提高学生的艺术修养，使其具备更敏锐的审美感知力和更成熟的艺术鉴赏力，为其未来的艺术发展奠定坚实的基础。

（二）提升学生的艺术创造力与创新思维能力

皮影制作过程本身就是一个充满创造力的过程，从设计皮影造型到绘制色彩，再到制作和操纵皮影，都需要学生发挥想象力和创造力，并运用一定的技巧和方法。课程中，教师可以引导学生进行皮影设计创作，鼓励他们大胆尝试不同的造型、色彩和图案，并运用各种材料和工具进行制作。这个过程能够有效地培养学生的艺术创造力，激发他们的创新思维能力，并提升他们的动手能力。学生在创作过程中可能会遇到各种各样的问题和挑战，这需要他们运用自身的知识和技能进行解决，从而提升其问题解决能力和应变能力。通过不断的实践和探索，学生能够逐渐掌握皮影制作的技巧，并形成自己独特的艺术风格，这将为他们的未来艺术发展提供无限的可能性。皮影艺术的开放性和包容性，也为学生提供了广阔的创作空间，鼓励他们突破传统技法，尝试新的表达方式，从而培养他们的创新思维能力。

（三）传承和弘扬优秀传统文化，增强文化自信

皮影戏作为中国传统文化的重要组成部分，蕴含着丰富的文化内涵和历史底蕴，其独特的艺术形式和表演风格，反映了中华民族的智慧 and 创造力。小学美术皮影课程的开展，能够有效地传承和弘扬优秀传统文化，让学生了解皮影戏的历史渊源、制作技艺和表演方式，增强其对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。课程中，教师可以结合皮影戏的文化背景，讲述相关的故事和传说，让学生了解皮影戏的文化内涵，感受其独特的艺术魅力。通过学习皮影戏，学生不仅能够掌握一门传统技

艺,更能够加深对中华民族优秀传统文化的理解和认同,增强文化自信,树立正确的文化观和价值观。这种文化传承的教育方式,能够有效地培养学生的民族自豪感和文化认同感,使其成为中华优秀传统文化的传承者和弘扬者。

(四) 促进学生身心健康发展,提升综合素质

皮影制作和表演过程需要学生具备一定的耐心、细心和毅力,这能够有效地培养学生的意志品质和良好的学习习惯。在团队合作完成皮影作品的过程中,学生需要进行有效的沟通与协调,共同完成任务,这能够增强学生的团队合作精神和集体荣誉感。皮影戏的表演活动,能够有效地锻炼学生的表达能力、舞台表演能力和应变能力,提升其综合素质。此外,皮影制作过程中的手工操作,能够促进学生手眼协调能力的发展,提高其精细动作的控制能力。通过参与皮影戏的学习和活动,学生能够获得成功的体验,增强自信心和自尊心,促进其身心健康发展。皮影艺术的学习过程,不仅能够提升学生的艺术素养,更能够促进其全面发展,使其成为德智体美劳全面发展的优秀人才。这种综合性的素质教育,对于学生的未来发展具有重要的意义。

二、以小学美术皮影课程为载体深入开展美育实践探索的策略

(一) 设计趣味盎然的皮影制作活动,激发学习兴趣

设计趣味盎然的皮影制作活动,是激发学生兴趣,提升皮影课程教学有效性的关键。皮影制作本身就具有很强的趣味性和艺术性,通过巧妙的设计,可以将这些元素充分发挥出来,使皮影制作活动更具吸引力,从而提高学生的参与度和学习积极性。课程设计应注重活动的多样化和趣味性,避免千篇一律的重复性练习,可以设置不同主题的皮影制作活动,例如,以中国传统故事、民间传说、童话故事或学生喜爱的卡通形象为主题,让学生根据自己的兴趣和喜好选择创作内容,增强学生的自主性和参与感。在创作过程中,教师可以引导学生尝试运用不同的材料和技法,例如,可以提供不同颜色、不同质地的卡纸、布料、皮革等材料,让学生自由选择和组合,并引导他们运用剪纸、绘画、雕刻等多种技法进行装饰,丰富皮影的视觉效果,培养学生的审美能力和艺术创造力。同时,教师应营造轻松愉快的课堂氛围,鼓励学生大胆尝试,勇于创新,允许学生在创作过程中出现错误,并引导他们从错误中学习和成长,避免因害怕犯错而不敢尝试,从而抑制学生的创造性思维。课程评价应注重过程性评价,关注学生的参与度、学习态度、创作过程中的创新尝试以及学习中的问题解

决能力,而不是仅仅关注最终作品的完成度。通过对学习过程的肯定和鼓励,让学生在参与的过程中体验成功的喜悦,建立自信心,从而更加积极主动地投入学习中。此外,还可以将皮影制作与其他艺术形式相结合,例如,可以将皮影制作与音乐、舞蹈、戏剧等艺术形式相结合,创造更加多元化的艺术体验,使皮影课程更加生动有趣,从而提高学生的学习兴趣,拓展学生的艺术视野,培养学生的综合艺术素养。

(二) 融入多元化的教学方法,促进学生深度学习

融入多元化的教学方法,是促进学生深度学习,提升皮影艺术教学有效性的关键。摒弃单一的讲授式教学模式,采用多元化的教学方法,能够激发学生的学习兴趣,培养学生的学习能力,促进学生对皮影艺术的深入理解和掌握。项目式学习法是一种行之有效的教学方法,它将皮影制作过程分解成若干个小项目,例如皮影设计、皮影雕刻、皮影染色、皮影表演等,学生可以根据自身兴趣和能力选择参与不同的项目,在项目完成的过程中,学习相关的知识和技能,并锻炼团队合作能力、问题解决能力以及时间管理能力。合作学习法强调学生间的互动与合作,学生可以分组进行皮影制作,互相学习、互相帮助,在共同完成作品的过程中,提升团队协作能力,培养互相尊重、互相理解的精神。探究式学习法鼓励学生积极主动地探索皮影艺术的奥秘,例如,引导学生研究皮影戏的历史渊源、不同地域的皮影艺术风格、皮影制作的传统技法以及现代皮影艺术的创新发展等,培养学生的自主学习能力、探究精神和创新思维。在教学过程中,教师的角色应从知识的灌输者转变为学习的引导者和促进者,通过设计有效的引导性问题,激发学生的思考,鼓励学生提出问题,并引导学生自主寻找答案,培养学生的批判性思维和解决问题的能力。此外,充分利用多媒体技术,例如视频、图片、动画等,可以有效地丰富教学内容,增强教学效果,使抽象的知识变得更加具体可感,提升学生的学习兴趣 and 参与度。教学内容的设计也要注重与学生的日常生活相结合,选择贴近学生生活、符合学生认知水平的案例和素材,增加学生的亲切感和参与度,使学习内容更易于理解和接受。通过多种教学方法的有机结合,形成一个多元化的教学模式,能够有效提高学生的学习积极性,促进学生对皮影艺术的深度学习,最终培养学生的综合素质,使他们能够在学习中获得乐趣,并在未来生活中受益匪浅。

(三) 创设丰富的学习情境,提升学习体验

创设丰富的学习情境,提升学习体验,是小学美术皮影课程教学设计中至关重要的环节。皮影戏本身就具有丰富的文化内涵和独特的艺术表现形式,为创设多样

化的学习情境提供了得天独厚的条件。课程设计应充分利用皮影戏的动态影像、生动表演以及悠久的历史背景，将这些元素巧妙地融入到教学活动中，营造出引人入胜的学习氛围，从而激发学生的学习兴趣，提升学生的学习积极性与主动性。这需要教师精心设计各种学习情境，例如，运用多媒体技术，展示皮影戏的经典片段，让学生身临其境地感受皮影戏的艺术魅力；组织学生参观皮影戏博物馆或观看专业的皮影戏演出，让他们在直观体验中加深对皮影戏的理解；模拟皮影戏的演出场景，让学生亲自动手制作皮影，参与到皮影戏的创作和表演中，体验创作的乐趣和表演的成就感；还可以通过设计互动游戏、角色扮演等活动，让学生在轻松愉快的氛围中学习皮影戏的相关知识和技能。在情境创设过程中，教师应充分考虑到学生的年龄特点和认知水平，选择恰当的教学方法和教学手段，确保学习内容的趣味性和可接受性，避免枯燥乏味的理论讲解，让学习过程充满乐趣和挑战。此外，学习情境的设计不能局限于课堂教学，更要延伸到课外活动中，例如，组织学生开展皮影戏主题的绘画创作、手工制作、故事创作、剧本编写等活动，让学生在课外时间继续探索皮影戏的艺术魅力，拓展学生的学习视野，提升学生的综合能力。通过创设丰富多彩的学习情境，将抽象的知识点转化为具体可感的学习体验，不仅能够激发学生的学习兴趣，提升学生的学习积极性，更能培养学生的创造性思维、实践能力和团队合作精神，最终达到寓教于乐的目的，促进学生全面发展。这种沉浸式的学习体验，能够让学生对皮影艺术产生更深刻的理解和热爱，并将其融入到自身的文化认知体系中。

（四）构建多元化的评价体系，促进学生全面发展

构建多元化的评价体系，促进学生全面发展，是小学美术皮影课程教学的关键环节，它需要超越单纯分数的量化评价，转向对学生学习过程、学习态度、学习成果以及综合素质的全面考量。有效的评价体系并非单一维度，而应包含多种评价方式的综合运用，例如，教师的课堂观察评价，能够关注学生参与课堂活动的积极性，以及他们在团队合作中的表现，例如沟通能力、协作精神、责任担当等软技能的培养与发展；学生自评则强调学生的主体地位，鼓励他们进行自我反思，总结学习经验，找出不足之处，并制定改进计划，提升自我评价能力；而同伴互评则更注重培养学生的合作意识与批判性思维，通过互相学习、互相评价，促进共同进步，提升团队合作能力；作品评价不仅要关注作品的艺术表现力，如造型、色彩、构图等方面的艺术技巧，更要考量学生的创作理念、设计思路以及作品背后的文化内涵；此外，过

程评价关注学习过程中的点滴积累，考查学生的学习方法、学习投入程度以及解决问题的能力，这对于培养学生的学习习惯，提升学习效率至关重要。这些多元化的评价方式并非互相独立，而是相互补充、相互促进，形成一个完整的评价体系。这种多元化的评价体系，避免了传统评价模式的单一性和片面性，能够更全面、更客观地反映学生的学习情况，为教师提供更精准的教学反馈，也为学生提供更有效的学习指导。同时，多元化评价体系的设计应注重公平性，避免评价标准的主观随意性，确保评价结果的公正性，以此消除学生可能产生的学习焦虑和压力，营造轻松愉悦的学习氛围。最终目标是通过构建科学合理的评价体系，激发学生的学习兴趣，培养学生的自信心和成就感，促进学生身心健康发展，提升学生的综合素质，为其未来发展奠定坚实的基础，使他们成为全面发展的优秀人才。因此，持续完善和优化评价体系，是确保小学美术皮影课程教学成效的关键，也是促进学生全面发展的重要保障。

结语

以小学美术皮影课程为载体开展美育实践，是新时代美育改革的重要探索。通过精心设计教学内容、灵活运用教学方法、创设丰富的学习情境以及构建多元化的评价体系，能够有效提升学生的审美能力、艺术创造力和文化素养，促进学生全面发展。然而，皮影课程的实施也面临着一些挑战，例如教师的专业素养、教学资源的匮乏以及评价体系的完善等。未来，需要进一步加强对教师的培训，完善教学资源，构建科学合理的评价体系，从而更好地发挥皮影课程在美育中的作用。同时，也需要探索皮影课程与其他学科的整合，拓展美育的途径，让更多学生受益于美育，促进学生全面发展和个性化发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。持续的研究和实践，将为小学美术教育的改革与发展提供更多有益的经验 and 借鉴。

参考文献

- [1] 田梦. 五育融合理念下小学美术创新教育的策略研究 [N]. 大河美术报, 2025-02-28 (010).
- [2] 桑旭. 小学美术教学中美育活动的创新实践研究 [J]. 启迪与智慧 (上), 2025, (02): 29-31.
- [3] 孙晓昕. 美术史赋能小学美育校本课程建设 [J]. 美术教育研究, 2025, (04): 85-87.
- [4] 吴亚男. 巧用儿童绘本开展小学美术教学 [J]. 小学生 (中旬刊), 2025, (02): 67-69.
- [5] 许丹. 青花瓷纹样在小学美术教学中的实践研究 [J]. 陶瓷, 2025, (02): 120-121+181.