

用创新的表现方法让年画进入小学美术课堂

——《小学年画新实践》课题教学初探

骆敏晖

(广州市花都区新华街第二小学 广东 广州 510800)

[摘要] 年画是我国重要的非物质文化遗产,它就像一部文化的辞典,从中可以找到各个地方的文化特点。但是它对于小学生来说,感觉很遥远。特别是在广州,很多小孩恐怕连年画都没看过。而我作为一名热爱传统文化的小学美术教师,理应在传承和发展年画方面,有着义不容辞的责任。于是,2015年开始,我在学校组建了创意年画社团,经过两年的实践后,于2018年初开发研究《小学年画新实践》这个美术教学课题,探讨如何用创新的表现方法,激发学生创作年画的兴趣。

[关键词] 年画; 创新; 探索

年画属于中国画的一种,它历史悠久,是我国古代流传下来的,贴近广大群众生活的一种绘画体裁和艺术形式。它也是我国人民迎新祈福的一种传统的民间瑰宝,具有吉祥喜庆之寓意。一张张喜庆亮丽的年画反映着中国社会在发展过程中所独有的人文、历史和文化。可以说,年画中有着我们中国传统文化的根,是中国民间艺术的先河。

随着社会进程的加快,艺术教育在培养和提升学生全面素质中的地位和作用,受到越来越多的重视,年画作为我国传统文化重要组成部分的民间美术之一,在培养学生的艺术素养方面发挥很大的作用。小学生正处于天真烂漫、对世界的好奇欲和探索欲非常强烈的阶段,在此阶段若能我国优秀的传统文化艺术播种于他们的心灵,不但能为他们的校园生活增添一笔艳丽的色彩,同时也能增强他们对传统文化的认同感和自豪感,为孩子们以后的生活道路打开一扇新的窗户。所以,我尝试把年画融入小学美术课堂教学,对《小学年画新实践》这一课题进行初探研究,探讨传承和创新的问题。让孩子们体会传统文化的魅力,希望传统文化得到切实有效的传承和发展。

下面,我将从研究背景、现状分析、以及探索的方法内容三方面,谈谈《小学年画新实践》这一课题的在创新方法方面的探索研究情况。

一、《小学年画新实践》研究的背景

目前,对年画的研究现状已经开始得到越来越多的重视,很多专家学者著有关于年画的相关专著文献,例如,薄松年的《中国年画史》,左汉中的《民间木版年画图形》等等,都在对年画的进一步研究上打下了坚实的基础,是年画研究的重要学术支持。另外,在课程资源开发方面的研究也有不少成果。例如,钱初熹的《美术教育的新源泉-美术教育的改革与课程资源的开发》,范兆雄的《课程资源概论》,等都为将年画更好的在小学课程进行实践提供了重要的理论支撑和学术支持。《基础教育课程改革纲要(试行)》在教材开发与管理中提到,教材改革应有利于学生利用已有的知识与经验,主动探索知识的发生与发展,同时也应有利于教师创造性地教学。《义务教育美术课程标准(2011年版)》中提到美术课程应关注文化与生活,通过美术课程,学生了解人类文化的丰富性,在广泛的文化情境中认识美术的特征、美术表现的多样性以及美术对社会生活的独特贡献,并逐步形成热爱祖国优秀传统文化和尊重世界多样性的价值观。在小学阶段引入年画的相关课程不但能够将传承和发扬传统文化落到实处,同时也能够通过丰富的、专一的美术课程的学习提升学生对美术课程学习的系统性和专业性,对年画题材、形式、内容及材料的新探索可以增强学生的对美术的学习兴趣、探索能力,同时可以让学生真正的感受到将美术与自己的学习生活融合在一起的巨大成就感。

二、《小学年画新实践》研究的现状分析

目前,国内外对于小学年画新实践教学的研究主要分为两大部分,其一,关于年画的地方性特色资源在教育资源领域的传承与发展,这一类的研究并无确定的针对小学阶段的实践,同时主要依托当地特色的年画资源来进行。其二,在针对小学年画进课堂的相关文献中,也多是当地特色的年画资源来进行,这一类的研究具有大量的实地资源可供研究,但是在提供的案例中,多是对当地特色年画资源的欣赏和传承的教学居多,对年画的新

形式、题材和材料的创新上有所不足。例如,在《聊城民间美术资源在小学美术课程中的开发和利用》一文中,也提到了将年画引入小学课堂的内容,然而文章涉及内容较多,针对年画进入小学课堂具体方式和方法没有展开来说。而《杨家埠木版年画进入课堂教学的可行性研究》一文中,对杨家埠木版年画进入课堂教学的重要性和可行性进行了分析,同时也对如何进课堂的相关教学策略和方法做了展开论述,文章主要针对杨家埠木版年画这一特色课程资源进行论述,在具有充分地方性特色的同时,也将目光重点聚焦在了传承这一领域,对杨家埠木版年画走进小学课堂的过程和方法都进行了必要的介绍。然而年画针对的地域性较强,同时也主要提供的是传承的教学案例,具有一定的局限性。对杨家埠木版年画的创新性实践还存在不足,也没有对具体的学段提出要求,针对性稍有不足。综上所述,年画进入小学的课程资源,仍有待开发的余地,将年画作为一个整体的课程资源纳入小学校本资源的开发,同时将年画在形式、题材和材料方面进行新的探索仍有很大的实施空间。

三、《小学年画新实践》研究的内容

在南方,过春节很少有张贴年画的习惯,孩子们对年画了解不多,可以说是比较陌生的。那么如何让学生喜欢上年画,从而激发创作兴趣,就成了要解决的难题。为此,我打破单一的年画画种的传承类型和方法,积极对年画的形式、题材、材料等内容进行多种创新探索。让孩子们将年画与漫画、与学生的个人学习和生活等主题进行连接,把年画的传统文化精髓有趣而又实在的与学生的生活实际相结合,增强学生的对年画的学习兴趣和探索能力,让学生亲身感受及体验年画创作的乐趣。

1、对年画新表现形式的探索

为了更好地开展年画创新教学工作,我翻阅了许多关于年画的著作,例如之前谈到的薄松年的《中国年画史》,左汉中的《民间木版年画图形》等。在了解年画的历史、制作方法的同时,尽力寻求一种贴合小学生年龄特点的表现形式。但是传统年画一般都是木版刻印完成的,工艺复杂,若按传统的工艺教学在实际中很难实行。因此,我大胆创新,将传统木刻版印完成的年画变成以手绘为主的绘画形式,用宣纸作画,秀丽笔勾线,彩墨颜料上色。对比起刻板,印制的版画制作程序,用秀丽笔、彩墨绘画的方法会更加适合小学生的年龄特点。而秀丽笔软硬适中的笔头,可以让学生更容易绘制出顺畅又有变化的线条,彩墨浓艳的色彩效果很好还原版画的色彩特点。这样可以在降低学生作画难度的同时,又能达到一种近似于传统年画线条单纯中赋予变化、色彩鲜明的效果,让学生感受到年画的传统味道。

2、对年画新题材的探索

传统年画在主题的取材上追求拙朴的风格和热闹的气氛,内容最早以门神、以及那些有避邪功能的神话传说为主,如:《秦琼尉迟恭》、《赵公明燃灯道人》。后来,随着社会的演变,戏婴、花鸟、胖孩、岁朝、历史故事,戏剧人物,民间传说等也成了表现的主题,如《三娘教子》、《年年有余》。到了解放后,由于人们的生活条件进一步改善提高,又出现了歌颂社会,反映新变革的场景,如乡会,春牛等题材的年画。传统的年画都表达了人们祈望丰收的心情和对幸福生活的憧憬,具有浓郁的民族特色与乡土气息。

虽然现代的年画在传统的基础上推陈出新,题材变得更为广

泛。但是很可惜，随着时代变迁，传统年画还是逐渐淡出现代人们的生活视野，部分地区年画技艺也面临着无人传承的窘境。对于小学生来说，它更是犹如“老古董”一般，而学校作为发展文化教育的重要场所，在保护、延续优秀传统文化方面，有着义不容辞的责任。于是，如何激发学生的对年画的绘画兴趣，便成了我教学思考的方向。我觉得传承和创新是相互推进的，要发展，必须要创新！

首先，我让学生在年画中融入漫画元素。据了解，现在的小学生非常喜欢漫画。如果能利用学生对漫画的兴趣，将年画和漫画形象有机的结合起来进行年画的新形式的创作，将会拉近孩子们与年画的距离，大大提高孩子们的学习年画的动力。于是，我提供了一些动漫形象和传统的年画给孩子们组合创作，同学们创作的热情十分高涨，有画IQ博士与送财童子结合的，有画叮当猫与执花童子结合的，有画小丸子与年年有余结合的，有画米奇老鼠与雄鸡结合的，有画卡通熊猫与门神结合的……一张张张虽稚嫩，但创意十足的年画跃然纸上。

其次，我还打破传统，在年画中加入一些现代的素材，如有现代标志性的东西、现代日用品、甚至是现代武器等等。让画面中充满新旧元素碰撞的视觉冲击力，进一步增强年画的趣味性，提高学生的兴趣，让他们更积极地描绘美好生活，感受民间传统文化的魅力。上学期的一次年画课上，我出示了一张手拿书本的童子像的年画，让学生思考怎么创作。其中一个学生把童子手中的书变成了足球，结合童子的动作，感觉整张年画的新旧元素融合得十分自然。受到这个学生的创作灵感启发，我尝试固定了年画人物和运动元素结合这个主题让孩子们创作，受到了意想不到的效果。踢毽子的、跳绳的、打棒球的、甩陀螺的……动态各异，活灵活现。

3、对年画新的展示方式的探索

传统的年画一般是在春节的时候张贴在门上或家里，用于驱邪或装饰家居环境，展示方式比较局限，不利于在小学生中推广和发展。我尝试让孩子们学以致用，将年画作品用不同的方式来展览，例如把他们的作品用于最常用的手抄报上来装饰班级；把年画画在木桩、吊饰、碟子上布置校园一楼架空层大堂；在每条楼梯的通道上张贴学生们的创意年画作品。校园文化是物质文化

和精神文化的融合，我务求真正将年画的内涵和意义充盈在校园中，让学生们的新旧元素融合的年画作品在校园的每一个角落闪光，校园文化被注入了新的内容，传统与现代的冲击力在互相映衬，焕发出生机勃勃的教育力量。学生在这样的校园里学习，得到潜移默化的熏陶，感受到中华民族传统文化的优秀魅力。让它贯穿到学生们的言谈举止中，融化到他们的血液中，成为自己个性化的东西，真正的将传统文化根植在他们的心里。

一直以来，年画不仅是年节中多姿多彩的点缀，还是文化传承、道德教育、审美传播的载体，内容够得上是一部民间艺术的百科全书，它蕴含着中国的民族精神。它代表了一个民族群体的文化症候，反映了民间百姓的生活愿望和审美素养。当学生兴致勃勃地在创新与传统结合的画面创作中乘风破浪时，得到的不止是一种享受，更是心灵与民族的融合，民族情结在年画的滋养中，得到了生根、发芽、成长。我相信《小学年画新实践》课题的探索实践，一定能带领学生找到年画的历史价值和文化意义，使年画焕发出迷人的光彩。

参考文献

- [1] 卢珍珠. 漳州民间木版年画小学美术校本课程开发方法探究[J]. 新课程(中), 2017, (06): 135. [2017-10-08].
- [2] 张娅琦. 聊城民间美术资源在小学美术课程中的开发与利用[D]. 聊城大学, 2016.
- [3] 尤洁. 心系中华情定木刻——桃坞中心小学少先队与百年木刻年画结缘[J]. 少先队活动, 2016, (01): 20-22. [2017-10-08].
- [4] 李祖华. 在小学校园中传承地方特色文化的探索——以天津市杨柳青年画为例[J]. 天津市教科院学报, 2014, (02): 63-64. [2017-10-08].
- [5] 惠子真. 如何让年画真正走进小学美术课堂[D]. 山东师范大学, 2013.
- [6] 王治同. 杨家埠木版年画进入课堂教学的可行性研究[D]. 南京师范大学, 2011.
- [7] 李小雷, 刘宏芹. 让武强年画走进小学美术课堂[J]. 教育实践与研究(A), 2011, (02): 61-62. [2017-10-08].

(上接第425页)

《保卫黄河》的教学为例，教师在带领学生欣赏钢琴协奏曲《黄河》第四乐章《保卫黄河》这一音乐作品的时候，需要让学生们了解到该音乐是歌颂了游击健儿保卫黄河、保卫祖国大好河山的大无畏革命情感以及爱国精神，然后教师能够组织同学们开展排演，选取歌曲片段，在排练之前还需要引导学生搜集相关的作品资料，对音乐作品开展充分分析，同时在排演的时候帮助学生把握不同革命人物的性格特点，有利于同学们真切地感受到革命先烈的智慧机敏和大无畏的爱国主义精神，由此让同学们对革命斗士以敬佩缅怀的情感去感受革命历史，同时还能够在思想层面深入强化学生对这一艺术作品的理解。

(三) 深入剖析音乐作品的历史故事，多角度启迪学生

于音乐教学中，老师的首要任务为帮助学生音乐艺术作品产生一定的理解甚至是和其中感情产生共鸣，如此在帮助德育教育更好地融入音乐教学的同时，还能够帮助学生深入学习音乐知识。在进行教学活动的时候，音乐教师需要深入挖掘音乐作品的创作背景，从而强化高中生的情感体验，从另一个角度丰富德育教育的素材。以《迎春春色换人间》的教学为例，在讲授这一课时的过程当中，带领学生感受京剧之美，丰富学生对我国粹艺术的情感体验，强化民族认同感和自豪感。随后教师深入介绍现代京剧《智取威虎山》的创作背景，引导学生了解《智取威虎山》这一歌颂了中国人民大无畏抗争精神的京剧所经历的发展演变，例如其交响乐版于1967年由上海青年京剧团，上海合唱

团，上海戏剧学院，上海戏曲学校，上海交响乐团联合演出，1968年时由革命现代交响音乐“智取威虎山”剧组演出，1970年时由上海交响乐团，上海合唱团，上海音乐学院，上海戏曲学校联合演出，呈现出旺盛的艺术生命力。这一作品的历史背景中所蕴含的心系国家心系民族的情操，以及磅礴热烈的爱国主义精神都可以用来提高课堂丰富度，深化音乐教学，帮助学生建设健康向上的思想观念以及道德品质，有效地实现德育教育和音乐教学的有机结合。

结束语

高中音乐老师需要积极探索把德育教育和音乐教学融汇贯通的有效途径，探究分析高中音乐教学里结合德育教育相关理念的必要性，正视出现的问题，达成音乐知识的教育、音乐水平的锻炼和思想道德教育地有效融合，从而提高德育教育成效。

参考文献

- [1] 苏露. 探析高中音乐教学如何渗透德育教育[J]. 明日风尚, 2018, 000(005): P. 214-214.
- [2] 陈小成. 在高中音乐教学中实现德育教育的方法之我见[J]. 速读(中旬), 2016, (4): 30-30. DOI: 10.3969/j.issn.1673-9574(z).2016.04.034.
- [3] 钟子盈. 如何把德育工作在核心素养背景下渗透到高中音乐教学中[J]. 北方音乐, 2019, 39(9): 181, 185. DOI: 10.3969/j.issn.1002-767X.2019.09.099.