

“非遗技艺”在中学美术教学中的实践与探索

徐咏峰

江苏省泰州市靖江市第一高级中学 江苏 泰州 214500

[摘要] 本文将立足于新课程改革和素质教育的核心要求,对标于中学美术课程教学特点和高中生群体共性,依托文献查阅、案例分析等方法获取有关资讯,从“非遗技艺”的应用角度切入,围绕“‘非遗技艺’在中学美术教学中的实践与探索”一题撰写,针对这一方面长期存在的一系列问题提出若干策略性建议,希望能够对诸位的工作优化起到一定的帮助作用。

[关键词] “非遗技艺”; 中学美术; 教学应用; 策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.1141

引言

我国有着悠久的历史 and 灿烂的文明,其中便包含着丰富多彩的民间美术艺术,无数先民用他们的勤劳和智慧创造出了多元的非物质文化遗产技艺,具有极大的研究、传承和弘扬价值。中学美术是本学段课程体系中最能彰显素质教育之特色的一门科目,理应在具体的教学当中发挥出多维度、多层面的教育作用。据此,中学美术教师务必要在日常教学工作中进一步强化对非遗技艺资源的研究、开发和利用力度,以之为载体来对目标课程的内容进行深入介绍,从而让学生们的艺术素养提升过程得到来自民族传统美术文化和民间美术资源的强效赋能。

一、在高中美术课堂引入非遗技艺的意义

(一) 扩大教学资源储备的需要

众所周知,美术课程存在的最主要的价值就是用来培养学生们良好的艺术素养。在过去很长一段时间里,一些中学美术教师的认知被薄薄的课本牢牢束缚住了,将对学生的审美认知、艺术创作能力和美术知识体系的培养局限在有限的课内插图当中,长此以往一定会让学生产生很强的课程疲劳感。美术方面的非遗技艺类型多元、内容丰富,能够在不同程度上迎合学生们各不相同的美术审美。基于这一点,中学美术教师就应当借助非遗技艺作为开展课堂讲解的素材和载体,引导学生依托于多形式、多内容的非遗技艺作品来感受艺术的魅力,同时促进学生了解我国民间美术艺术的发展脉络。

(二) 健全学生艺术体系的需要

在教育维度下,美术艺术系统不应当只是对美术艺术作品的鉴赏,更多地应当体现出对美术艺术作品的深入解读和对有关艺术理念、思想的品味。虽然当前的美术教材已经在很大程度上体现出了“兼容并包”的特点,但不可否认的是,中学美术教材所能呈现给学生的艺术形式毕竟是有限的,无法在真正意义上做到“面面俱到”。因此,中学美术教师要进一步开发非遗技艺美术作品,帮助学生站在更多的角度上去了解、品味、鉴赏美术作品以及其所具有的美术艺术创作技法、理念的内核。除此之外,很多非遗技艺美术作品都来自于民间,具有很高的“生活比重”,利用这些作品来开展美术课堂引导,也可以让学生们进一步感知美术

艺术在生活中的无处不在,并树立起他们“艺术源于生活”的正确美术艺术认知。

(三) 结合学生个性特点优化美术教学效果

高中生个体之间在审美标准、趣味取向等方面已经存在着不小的差异,这是必须要承认和尊重的一个客观事实。尽管已经在最大限度上体现了对不同风格和形式美术作品的吸收,但统一编订的美术教材毕竟无法彻底做到对学生审美个性的完全匹配;另一方面,传统的高中美术教学课堂上,美术教师常常会因为素材的局限性和个人好恶等原因而对教学内容采取“一刀切”的态度,在客观上使相当一部分学生没有“get”到自己的审美点,导致美术教学的意义被大大削减了。正如笔者在前文当中所提到的,我国非遗技艺的种类和流派非常丰富,每一种都具有自己鲜明的特色:丹青国画淡雅内敛,意境悠远而含情脉脉;窗花剪纸朴素形象,寓意通俗且民风十足;而木雕和根雕则兼具神韵之灵秀和形象之跃然,让人每一次的欣赏都能获得不同的感受……这些丰富的资源等于给了学生极大的选择空间,让学生的审美个性得以得到最大限度地尊重和满足,有利于学生个性化美术学习的进行。

(四) 引导学生树立强烈的民族意识

当今世界是一个追求交流、共享的世界,多种文化思潮伴随着日益开放的国门进入人们的日常生活,冲击着人们的精神世界;高中生正值成长的初级阶段,尚不具备成熟的思考能力和行为判断意识,很容易在缤纷的文化之海中出现思想胡乱,出现民族质疑乃至否定心理。除此之外,西方美术作品因为其相对新颖和更具视觉冲击效果的表现形式而更容易博得学生的眼球,让学生在潜移默化间受到这些作品背后可能潜藏的西方自由意识的影响,从而更有可能造成高中生民族意识的淡薄。借助对非遗技艺的大力开发和利用,学生能够在较深层次挖掘出这些作品中所包含的传统文化和道德内涵,并以此为起点对我国悠久的美术文化发展史和灿烂的美术成就形成比较完备的认知,感受到民族先辈们无穷的创作灵感和审美智慧,非常有助于民族自豪感和文化自信心的切实形成。

二、非遗技艺在高中美术课堂中的应用方法

(一) 强调内外互动,拓展学习范围

从本质上来讲,非遗技艺所体现的是对我国传统美术艺术文化的继承以及相应传统文化的表现内核。因此在进行课堂教学时,中学美术教师务必要定位于对非遗技艺作品的生活化反映,通过具体的艺术作品来建立起“课堂——社会——生活”之间的桥梁,从而给学生一个利用既有艺术认知体验而进行非遗技艺作品和相应美术元素的品读工作。

例如,皮影戏是广泛存在于我国民间的一种艺术,皮影的制作融合了绘画、剪裁等多种具体的美术艺术创作,也能够对一定地区内社会风俗和人文历史产生一定的反映。那么教师在进行教学时,可以首先利用多媒体设备播放给学生一段皮影戏,让学生们用最直接的方式来感受皮影戏的魅力;而后,教师就可以借助学生们的这种兴趣来“趁热打铁”,引入涉及绘画、剪裁等具体项目的课程讲解,同时代入一些民间美术文化的表现和形成历史等方面的知识资讯。

(二) 尊重学生主体地位,注重实践学习

正所谓“学生是学习行为的主体”,教师必须要首先尊重并利用学生们的能动条件,教学工作才可以取得最为丰硕的成果。基于这一基本认识,中学美术教师的课堂教学要利用非遗技艺来从最深层次激活学生们的自主潜能,同时为学生们个性优势的发挥提供一片用武之地。

比如,倘若学生们所处的地区位于我国的东南地区,那么教师不妨将当地有关“茶文化”、“江南文化”、“青秀山水”等主题的非遗记忆和有关的美术佳作作为“引子”代入到课堂中,组织学生欣赏富含“吴越风情”的水墨画作,一方面引导学生具体体会水墨画的创作技法、欣赏方法,另一方面也可让学生对家乡的美术文化和非遗技艺形成立体认知并树立起深厚的热爱之情。在情况允许的前提下,教师甚至可以组织学生们围绕家乡传统美术的非遗技艺开展一场实践活动,在动手创作中进一步体会非遗技艺和美术艺术的博大魅力。

(三) 鼓励学生开展针对非遗技艺的探索 and 调查

既然是“非遗技艺”,那么其最大的存在空间必然是广大的民间社会。除了要搞好课堂教学之外,高中美术教师还应有意识地组织或鼓励学生走到社会中去,依靠自己的头脑和双眼去挖掘更多、更有趣的非遗技艺。在一些学校中,部分美术教师出于安全方面的考虑或对高中生行为能力的不信任而比较排斥美术实践探究活动,结果不仅限制了学生学习美术的视野,更因教学资源的巨大浪费而给自己的工作平添许多负荷。通过对非遗技艺的探索 and 调查,高中生可以更为真切地意识到美术在生活中的广泛存在性和多样表现力,将个人生活和美术学习在主观认识上紧密地联系起来,而美术教学活动也因这些实践的开展而体现出更强的趣味与生活气息。

例如在学习有关人物面部绘写方面的内容时,教师可在完成基本串讲并保证学生安全和秩序的前提下,带领或发动

学生来到当地的京剧艺术博物馆,欣赏那些五彩缤纷的京剧脸谱,了解这些脸谱通过不同颜色和花纹的搭配来表现不同人物性格的特点,让学生对表情的艺术化处理和颜色与情感间的内在联系形成比较成熟的认知。

(四) 强化对非遗技艺的欣赏教学

在课堂教学的初始阶段,高中美术教师首先要做到的是甄选出一批具有鲜明特色和趣味属性的优秀非遗技艺作品,并引导学生结合自己的朴素审美欣赏这些作品的外观与艺术风格,让学生初步了解非遗技艺的丰富形式和总体特点。这里需要强调的是,高中生因为理性思维还没有被完全建立,所以对美术作品的理解更多地停留在对其外在表现的认知,还无法开展对更深层次的美术创作理论的学习。因此,美术教师要有意识地在外观风格上“做文章”,尽量体现出不同风格作品所具有的突出的形象特点,以给学生留下足够深刻的直观印象,同时也让学生在观察和欣赏的过程中产生强烈的好奇心。当然,欣赏的形象化并不排斥对有关艺术理念的简单介绍,否则欣赏变成了缺乏知识引导作用的“看热闹”,所以教师要在学生欣赏这些美术作品时对一些基本的概念和技法及时做好插入式讲解。

比如对于涉及“冬景”主题的训练准备指导,教师就可以从网上下载一幅《暮雪寒江垂钓图》供学生们欣赏。这幅画的构图比较简单,全画大部位空间被暗白色的天空和亮白色的山峦、冰湖所占据,但却在画面中间偏下的位置出现了一位身着皂衣、头戴皂官的钓客,这一“黑”和一“白”形成了强烈的视觉反差,足以迅速捕捉到学生的注意力和求知点。

除了以上几方面主要策略外,中学美术教师还要积极借助广泛存在的社会美育资源,组织学生来到当地的美术博物馆等地,通过直接观看一些非遗技艺美术作品来引导学生开阔自己的美术视野、增长自己的美术见识,以此来进一步推进学生们了解非遗技艺、强化美术情怀的进程。

结束语

“美在民间”是一句流传在艺术领域的至理名言,它也同样应当成为教育工作者所信奉的真理。广大中学美术教师要将对非遗技艺的研究、开发和课堂引入作为开展美术教育工作的重要组成部分,围绕多元主题设计、执行系统性的方案,让学生们在非遗技艺的感召和促进下了解美术、学会美术、爱上美术,从而为他们日后更高阶段的美术学习和核心素养的提升打下坚实的基础。

参考文献

- [1] 李海亮. “非遗技艺”在中学美术教学中的实践与探索[D]. 中国美术学院, 2019.
- [2] 丁洋洋. 地方非物质文化遗产融入高中美术课堂探究[D]. 河北师范大学, 2018.