

民间美术资源在高中美术教育中的运用分析

贾莹玉

山西省长治市长子县第三中学校

摘要:民间美术作为传统文化的瑰宝,承载着丰富的历史文化内涵与独特的艺术价值。将其融入高中美术教育,不仅能丰富教学内容、拓宽学生艺术视野,还能助力传统文化传承与学生审美素养提升。本文深入剖析民间美术资源在高中美术教育中的运用现状,挖掘其独特价值,并提出创新运用策略,旨在为高中美术教育发展提供新思路,推动民间美术在现代教育体系中的传承与创新。

关键词:民间美术资源;高中美术教育;文化传承;教学创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.05.099

引言

在全球化的迅猛发展中,不同文化的交汇对古老的文明构成了边缘化的风险。民间美术,作为传统文化中的瑰宝,凝聚了劳动人民的智慧,彰显了各个地域和民族的特色。高中阶段的美术教育,作为美育的重要组成部分,承担着塑造学生审美情操、创新意识和文化素养的重任。将民间美术的丰富资源引入高中美术课程,对于传承民族文化、增强学生的文化自豪感具有极其重要的意义。在世界范围内,众多国家都高度重视本土文化艺术在艺术教育中的传承,比如日本将浮世绘艺术融入教育体系,韩国则着重强调传统陶瓷绘画的教化作用,这些都是我们值得借鉴的典范。尽管我国已经认识到民间美术在教育中的重要性,但在高中美术教学的实践中,仍存在对民间美术关注不足、教学方法单一等问题,这要求我们进行深入的思考和有效的改进。

一、民间美术资源概述

(一)民间美术的定义与范畴

民间美术,作为我国传统文化中一颗璀璨的明珠,是广大劳动人民在漫长岁月的生产生活实践里,自发创造并代代传承下来的独特美术形式。它深深扎根于民间土壤,散发着浓郁的乡土气息,承载着鲜明的地域特色,宛如一幅幅生动的民俗画卷,展现着不同地区的风土人情。民间美术的涵盖领域极为广泛,从民间绘画到雕塑,从工艺到建筑,各个方面都有其独特的呈现,色彩鲜艳的农民画,用质朴的笔触描绘着乡村生活的美好;造型精美的剪纸,以灵动的线条剪出人们对生活的热爱;栩栩如生的皮影,在光影交错间演绎着传奇故事;古朴厚重的木雕,展现着工匠们精湛的技艺;绚丽多彩的刺绣,一针一线都蕴含着细腻的情感;风格各异的民间建筑装饰,则彰显着当地的历史底蕴和文化传统。这些丰富多样的艺术形式,无一不源于民间生活,与人民的日常生活息息相关,成为民间文化最直观、最生动的体现,让

人们得以透过它们,窥探到民间文化的深邃内涵和独特魅力。

(二)民间美术的特点

民间艺术各具地方特色,承载着地方习俗的精神,以独特的艺术手法展现。各地的民间艺术风格各有千秋,比如陕西的剪纸艺术,以其粗犷而有力的风格,栩栩如生地刻画了乡村生活与民间习俗,体现了黄土高原居民纯朴豪爽的个性;而江南的刺绣,则以细腻柔美的手法,以花鸟鱼虫为创作主题,淋漓尽致地展现了江南水乡的温婉与秀丽,其地域文化特征使其成为地域文化的显著象征,承载了当地人民的历史记忆和文化遗产。民间艺术与民间习俗紧密相依,在传统节庆和民间庆典中扮演着关键角色,比如春节期间的年画寓意着吉祥如意,为节日增添了欢乐的气氛;端午节的香囊不仅外观雅致,还蕴含着驱邪避灾的寓意。在婚丧等仪式上,民间艺术同样不可或缺,如婚庆剪纸的喜花、丧葬用的纸扎品,展现了其在民俗生活中的实用性和文化深度。在艺术表达上,民间艺术常常超越现实,运用夸张、变形、象征等技巧,如民间木雕对动物和人物形象的夸张描绘,让作品更具趣味性和表现力;民间刺绣的图案常用象征手法,比如牡丹寓意富贵、蝙蝠寓意好运、石榴寓意多子多福,反映了劳动人民对美好生活的向往和追求。

二、民间美术资源在高中美术教育中的运用现状

(一)重视程度不足

在当前高中美术教育领域,部分学校和教师对民间美术资源的重要性认识存在明显不足。教学内容方面,依旧将西方艺术史、中国传统绘画等作为主体,民间美术仅仅被当作可有可无的补充内容,甚至在一些情况下直接被忽视。就拿一些高中美术教材来说,民间美术所占的篇幅极少,其内容不仅简单,还缺乏内在的系统性和逻辑性,多是浅尝辄止地介绍。这样的呈现方式难以激发学生的兴趣,致使学生对民间美术的认知仅停留在

表面，无法深入探究民间美术背后的文化内涵，自然也难以感受其独特的艺术魅力。

（二）教学资源匮乏

在高中阶段的美术课程里，民间艺术的教学遭遇了不少挑战。首先，学校在教育资源分配上存在很大的短板。关于民间艺术的教材和教学用具相当匮乏，教学资料也不充足，这导致教师在授课时难以获得多元化的教学素材，无法为学生提供全面且系统的民间艺术知识。此外，许多学校并未设立专门的民间艺术工作室，实物作品展示也相对罕见，学生只能通过图片和文字来认识民间艺术，缺乏直接的体验，难以深刻感受到其独特的艺术魅力。其次，由于地域条件的限制以及资源整合的不足，部分学校无法邀请民间艺术家到校进行授课和技艺展示，学生因此错过了与民间艺术近距离接触的绝佳机会，这对民间艺术在校园内的传播和延续造成了不利影响。

（三）教学方法单一

在高中民间美术教学活动中，部分教师的教学方式存在较大问题。在涉及民间美术的教学时，多数教师依旧依赖传统讲授法，仅仅单纯地向学生灌输民间美术的概念、特点以及历史知识，严重缺乏实践操作和互动环节。这样的教学方法无法充分调动学生的学习积极性，学生的学习兴趣难以被激发，对民间美术的理解仅仅局限于理论层面，难以深入体会其背后的文化内涵，更无法真正掌握民间美术的创作技巧。以剪纸教学为例，教师往往只是简单讲解剪纸的基本方法，之后就让学生临摹一些简单图案，学生在整个过程中缺乏自主创作的机会，创新空间也被极大限制，导致教学效果不佳。

三、民间美术资源在高中美术教育中的价值

（一）丰富教学内容，拓宽学生视野

民间美术形式多样、内容丰富，为高中美术教学提供了丰富的素材。将剪纸、皮影、刺绣等民间美术形式引入课堂，能够打破传统美术教学内容的局限性，让学生接触到更广泛的艺术形式和风格。学生通过学习民间美术，了解不同地区、不同民族的文化特色，拓宽艺术视野，培养多元文化意识。学习民间绘画中的色彩运用和造型手法，可以让学生感受到与西方绘画截然不同的艺术风格，丰富学生的艺术感知。

（二）培养学生的审美能力

民间美术作品蕴含着独特的审美价值，其色彩搭配、造型设计和工艺技巧都展现了民间艺人的审美情趣。在教学过程中，引导学生欣赏民间美术作品，分析其艺术特点，能够培养学生对美的感知和鉴赏能力，民间美术中大胆鲜艳的色彩运用，有助于培养学生对色彩的敏感

度；独特的造型手法能够启发学生的想象力和创造力，提升学生的审美水平。欣赏民间刺绣作品中细腻的针法和精美的图案，可以让学生体会到工艺之美，提高对美的鉴赏能力。

（三）增强学生的文化遗产意识

民间美术是传统文化的重要载体，传承着民族的历史和文化记忆。在高中美术教育中融入民间美术资源，让学生参与民间美术的学习和创作，能够让学生深入了解传统文化的内涵和价值，增强对民族文化的认同感和自豪感。学生在学习过程中，逐渐认识到民间美术传承的重要性，从而自觉地成为民间美术和传统文化的传承者和传播者。通过学习民间剪纸艺术，学生了解到剪纸艺术的历史渊源和文化意义，增强了对传统文化的热爱和传承意识。

（四）提升学生的创新能力

民间美术佳作中蕴含着民间艺术家们的独到见解和非凡想象。当学生们投身于民间美术的学习时，他们能够从中提炼出创新的因子，激发自身的艺术灵感。民间美术所采用的独到造型技巧、材料选择和制作工艺，为学生的艺术创作带来了全新的视角和技巧。借助民间美术的创新元素，学生们得以打破常规的创作框架，锻炼自己的创新思维。在当代绘画领域，学生们能够参考民间剪纸的形态与色彩，创作出风格迥异的艺术作品。

四、民间美术资源在高中美术教育中的创新运用策略

（一）优化课程设置，融入民间美术内容

学校应根据实际情况，优化高中美术课程设置，增加民间美术相关的课程内容。可以开设专门的民间美术选修课程，如“民间剪纸艺术”“传统刺绣技法”“民间木雕工艺”等，系统地向学生传授民间美术知识和技能。在必修课程中，也应适当融入民间美术元素，将民间美术与绘画、雕塑、设计等教学内容有机结合。在绘画课程中，可以引导学生借鉴民间美术的色彩运用和造型手法进行创作；在设计课程中，鼓励学生从民间美术的图案、工艺中获取灵感，进行现代设计。

（二）开发校本教材，整合民间美术资源

学校应积极推动民间美术教育的发展，组织美术教师联合当地民间艺人、文化学者，共同开发极具地域特色的民间美术校本教材。考虑到学生的认知水平和教学实际需求，校本教材要系统梳理和介绍本地民间美术资源。不仅要详细阐述民间美术的历史渊源，剖析其艺术特点，还要深入讲解制作工艺。同时，为了增强教材的可读性与实用性，应配备丰富的图片、生动的案例以及

可操作的实践活动，让学生在在学习理论知识的同时能够亲身体验。在开发过程中，务必注重对民间美术资源的筛选与整合，挑选那些具有代表性、便于学生学习和掌握的内容编写，切实提升教学效果。

（三）创新教学方法，提高学生参与度

创设与民间艺术紧密相关的教学情境，使学生能在贴近生活的环境中感受到民间艺术的非凡吸引力。在讲解民间年画时，我们能够模仿春节的欢乐氛围，布置多样的年画，形成鲜明的节日氛围，使学生在此氛围中理解年画的象征内涵和艺术特色。同时，借助多媒体资源，播放民间艺术的纪录片、制作过程视频等，为学生构建一个直观生动的教学环境，点燃他们的学习兴趣。首先，指导学生开展民间艺术的项目式学习，通过团队协作完成与民间艺术相关的研究项目。学生可以分组进行“家乡民间艺术考察”的项目，通过实地考察、访问民间艺术家、收集资料等途径，研究家乡民间艺术的种类、特点、传承情况等，并将这些内容整理成调研报告或宣传海报，通过这样的项目式学习，增强学生的自主学习、团队协作和实际操作能力。其次，增设民间艺术的实践操作教学环节，让学生亲自参与到民间艺术创作中来。在剪纸教学环节，教师首先演示剪纸的基本技巧，接着引导学生尝试剪纸创作；在陶艺教学环节，学生在教师指导下学习拉坯、塑形等陶艺制作技艺，制作属于自己的陶艺作品。通过亲身实践，学生能够更深入地体会民间艺术的工艺特色，提升自己的动手和创作能力。

（四）加强师资培训，提升教师专业素养

学校应当高度重视对美术教师民间美术方面的培训，以此提升教师的专业素养和教学能力。具体而言，可以邀请民间艺人、专家学者到学校开展讲座和培训活动，让他们将丰富的民间美术知识和精湛的技艺传授给教师。同时，组织教师参加民间美术的学术研讨会、工作坊等，使教师能够拓宽视野，及时了解民间美术领域的最新研究成果和前沿教学方法。此外，教师自身也要保持积极学习的态度，主动收集各类民间美术资料，积极参与民间美术的创作与研究活动，在实践中不断提升自身的民间美术素养，为更好地开展民间美术教学奠定坚实基础。

（五）开展校园活动，营造民间美术氛围

校园内举办多姿多彩的文化活动，可以有效培育一种深切的民间艺术气息，促进民间艺术教育的进步。例如：举行民间艺术展，将学生亲手制作的民间艺术作品与搜集的民间艺术品并置展出，使学生边观赏边进行思想交流，这样能显著提升他们对民间艺术的兴趣；同时，设立剪纸、刺绣等民间艺术社团，定期组织创作活动，

为学生提供一个优质的学习和交流民间艺术的场所。再者，邀请民间艺术家来校授课并展示技艺，让学生亲身体验民间艺术的魅力，激发他们对民间艺术的热情，使民间艺术在校园里重焕活力。

结语

高中美术教育中，民间艺术宝库的价值不容小觑，它不仅能够扩充教学内容，还能激发学生的审美情操和创新思维，加深他们对文化传统的尊重与继承。然而，目前民间美术资源的运用面临诸多挑战，如重视不足、资源短缺、教学手段单一等。若能通过改进课程结构、编制学校特色教材、革新教学方法、加强教师培训以及举办校园文化活动等多重途径，将有效提高民间美术资源的利用率，并促进学生全面成长。展望未来，随着社会对传统文化价值的日益认可，民间美术资源在高中美术教育领域的应用前景一片光明。在课程设计上，应寻求与其他学科的交融，打造跨学科的教育体系，全面提升学生的综合素质；在教学方法上，利用VR、AR等前沿科技，创新教学手段，为学生提供沉浸式和互动性的学习体验，从而促进民间美术教育的持续进步。

参考文献

- [1] 顾嘉琪，唐斌. 民间美术资源在高中美术教育中的运用[J]. 美术教育研究, 2024(9): 175-177.
- [2] 杨华. 民间美术资源在高中美术教育中的运用[J]. 中华活页文选(高中版), 2024(24): 0236-0238.
- [3] 肖海龙. 民间美术资源在高中美术教育中的运用[J]. 课堂内外(高中版), 2024(49): 128-130.
- [4] 秘真琦. 民间美术资源在高校美术教育中的运用研究[J]. 美与时代(美术学刊)(中), 2024(4): 92-94.
- [5] 王福有. 民间资源在美术教学中的运用研究[J]. 甘肃教育, 2025(1): 114-117.
- [6] 罗仁军. 民俗美术资源在高中美术教学中的运用分析[J]. 课堂内外(高中版), 2024(5): 120-122.
- [7] 刘娅. 探析民间美术资源在中职美术教育中的应用[J]. 中文科技期刊数据库(文摘版)教育, 2024(9): 0005-0008.
- [8] 樊金鸿. 民间美术在小学美术教育中的运用价值与运用策略[J]. 中国科技经济新闻数据库 教育, 2024(6): 0076-0079.
- [9] 文岳. 民间资源在高中美术教育中的运用[J]. 文理导航, 2023(31): 88-90.
- [10] 田姝娜. 浅析民间美术资源在高中美术教育中的有效运用[J]. 环球慈善, 2022(4): 178-180.