

民间美术融入中学美术课堂的探究

杨晓文 吴强

喀什大学 新疆喀什 844006

摘要: 根据中学美术的教学特点和学生的认知发展,实现民间美术和中学美术课堂的有机融合以促进学生的全面发展。基于此,本研究从丰富学生的艺术视野、培养学生多元文化意识、提高学生创造和审美能力、丰富课程内容、创新教学方法、优化多元评价体系等方面,探究民间美术融入中学美术课堂的德育价值和教学价值,希望日后能够为其他研究者提供参考。

关键词: 美术教学 中学美术课堂 民间美术

民间美术作为中国传统文化的重要组成部分,不仅承载着丰富的艺术价值和审美追求,同时也深深根植于中华民族的集体认同感和情感纽带之中。这种集体认同感,即中华民族共同体意识,是各族群之间相互认同和相互依存的关系所凝聚出来的一种精神力量。不同民族乡村千百年来自发传承的民族民间美术传统,今天依然在日常生活中保持着文明的活态性,是建设中华民族共同体、实现民族文化复兴的活态文化资源与人性力量,也是探索艺术本土精神和中国现代性的文明底蕴^[1]。在当今社会背景下,民间美术作为中华民族文化的重要组成部分,其融入中学美术课堂有助于传承和弘扬优秀传统文化。

1. 民间美术在中学美术课堂中的价值。

1.1 德育价值

1.1.1 培养学生的文化自信与民族认同感。

民间美术资源具有显著的育人价值,当这种传统美术被引入中学美术教学时,它能有效提升学生对中华文化的认知,加深他们对中华民族传统文化和艺术特色的理解和感悟,进而增强学生的民族认同感。通过了解和学习民族民间美术资源,学生们能够亲身体会到民间美术文化的深厚底蕴和独特魅力,从而坚定对中华民族优秀传统文化的自信。与此同时,加强对民间美术资源的深入利用和文化遗产,有助于培养学生的民族精神,增强他们对优秀传统文化的认同感和自豪感,进而推动多种民间美术的传承与发展。传承和弘扬优秀传统文化在当今中华民族精神的建设中发挥着不可替代的作用,对中华民族精神形成意义的研究具有重大价值。民间美术集中蕴含着中国传统特有的民俗文化价值、历史价值和审美价值,通过教育的方式带领学生更加深入学习优秀民间美术去实现这些价值,是进一步培育和弘扬新时代中华民族精神重要举措。

1.1.2 树立核心价值观,促进学生全面发展

在当今社会背景下,我们希望培养的是能够在“德、智、体、美、劳”五个方面均衡发展的人才。具体到美术教学领域,其核心德育任务在于培育具备深厚美术底蕴的个体,这些个体不仅需认同并珍视我国的传统美术文化,更应肩负起传承与发扬这一宝贵文化遗产的重任。

民间美术作为一种活态文化,是文化多样性的民族艺术,展示了中国劳动人民的朴素道德观和珍视的价值观念。其教育功能尤为显著,尤其是在道德教化方面。这是因为民间美术深受儒家思想的浸润,其作品主题常涵盖对忠诚、敬仰先贤等高尚品质的颂扬,为后世提供了宝贵的道德启示。例如,延川布堆画,又称拨花、撂花、布贴画,是流传在延安民间古老的艺术珍品。延川布堆画不仅是一种手工艺品,更是一种具有深厚文化内涵的艺术形式。它起源于劳动人民的日常生活,由妇女们给孩子衣服打补丁演化而来,大量反映农家田园生活以及表现人们对劳动的热爱。作为一种独特的艺术形式,延川布堆画展现了劳动人民的智慧和创造力。民间美术中的朴素道德观和珍视的价值观念,是中华民族传统文化的重要组成部分。这些道德观和价值观念在民间美术作品中得到了生动的体现。它不仅影响着劳动人民的生活方式,也塑造着人们的精神世界,成为中华民族文化的重要组成部分。将民族民间美术融入中学美术课堂,在潜移默化的对学生进行思想道德教育的同时也有助于提高学生的综合素质。美术课堂中,将延川布堆画作为课前导入内容吸引学生浓厚的学习兴趣,引导学生借鉴布堆画的形式完成主题创作,在这一创作过程中鼓励、引导学生按照自己的视觉感受去提炼、组织、设计画面,大胆使用生活中的物品和材料释放创意思维,体验、享受创造的乐趣与成功。

当代美术教育承担着培养和造就具有健全人格的高素质人才的历史使命,其目的不是简单完成一件作品,而是以促进人的全面发展为最终目的。美育是落实德智

体美劳全面发展教育方针的一项重要举措，它从精神层面上塑造人、提高受教育者的人文素养、帮助受教育者树立正确的人生理想。将民间美术融入美术课堂，并与学生的兴趣和特点充分融合作为中学美术教学的着眼点，学生在学习民间美术时可以做到理论与实践相结合，使观察力、想象力、创造力和动手能力等综合素质得到全面发展。

1.2 教学价值

1.2.1 丰富学生的艺术视野，提高审美能力

民间美术具有独特的审美观念和艺术风格，在古代民间美术是相对于“宫廷美术”和“文人士大夫美术”而言的，它追求的是自然、质朴、和谐的美感。民间美术还具有丰富多样的艺术表现形式，包括剪纸、刺绣、泥塑、年画、风筝等多种类型，既有地域性差异，也有民族性特点。

不同地区的民间美术作品在题材选择、制作工艺、风格特色等方面都有所不同，反映了各自独特的文化传统和审美趣味。如，北方派陕西剪纸起源于南北朝时期，载体多样，包括纸张、金银箔、树皮等。具有淳朴、粗犷、简练、明朗的特点，饱含乡土气息和感情色彩。其题材多取材自喜庆节令、五谷丰收、民间戏曲故事、儿童、动物等。其代表人物——刘兰英，被称为“东方毕加索”，她的剪纸作品属于抽象派，保持着“图腾崇拜”的遗风，与仰韶文化的图案相似，与南派扬州剪纸具有鲜明的风格差异。扬州剪纸题材以花鸟虫草、动物风景、传统图案为主，方寸之间现乾坤。其构图精巧雅致、造型逼真写实、线条清秀流畅，注重体现装饰图案的形式美法则。

总而言之，民间美术在不同地区形成了各具特色的流派和风格，承载着丰富的文化内涵和民俗风情、内容形式多样、具有独特的美学元素，秉承着“图必有意，意必吉祥”的哲学理念。学生深入学习和探究的过程中，能够感悟到民间美术的形式美、文化美、社会美、自然美；他们的审美感知和欣赏水平也会得到显著提升，并有助于学生进一步去构建和完善审美体系。

1.2.2 培养学生多元文化意识，提高创造力

中国文化多元一体格局是在中国独特的自然人文环境、延绵不断的历史发展中逐渐形成的，这一格局也决定了我国民间美术形态具有多元化和传承性。在此背景下，帮助学生了解和接触不同民族民俗文化，提高学生的多元文化意识，有助于增强各民族之间的相互理解和尊重，促进民族团结和社会和谐。民间美术是中国各个民族智慧文化的结晶，是所有美术表现形式的源泉。作为中华民族优秀传统文化的重要部分，民间美术不是僵化的，而是活态的，它能够在不断的传承中发展创新。

美术教育始终将锻炼、提高学生的艺术创造力作为培养的核心目标^[2]。例如在学习人教版八年级上册《手工书设计》一课时，学生在设计手工书封面的过程中引入天津北辰农民画。天津北辰农民画在取材广泛，以心造像；求全求满，装饰性强；随心赋彩，火爆明快；诙谐风趣，引人入胜。其独特的审美理想和审美趣味有助于启发学生，带给学生更多的设计灵感。将民间美术运用于中学美术课堂，教育学生理解和尊重的同时，将民间美术资源与现代美术知识、艺术形式进行有机结合，鼓励他们在现代语境下进行创新实践。能够激发学生的创新思维和创造力，逐渐打破传统绘画在空间表现上局限，使学生形成别具一格的艺术见解，培养他们在艺术领域的创新精神。

2. 民间美术在中学美术教学中的应用

2.1.1 丰富课程内容

早在上世纪 90 年代，联合国教科文组织就曾指出：“发展教育的民族特色是全球教育发展的大趋势。”我国在《中国教育现代化 2035》中也明确提出：要全面加强和改进学校美育，丰富并创新课程形式^[3]。

民间美术，作为我国悠久历史长河中的璀璨瑰宝，它们承载着深厚鲜明的民族精神气质，且其丰富多样的种类，例如皮影戏、剪纸、刺绣、农民画、民间雕塑等。民间美术为美术教育的本土化、民族化发展提供了宝贵的资源，将其代表性作品和技艺用于中学美术课程的教学当中，有利于使现代美术教育的内容具有多样性和综合性，确保学生有机会接触到丰富多样的民间美术形式。

例如，在学习人教版八年级上册《色彩的感染力》一课时，将年画中的色彩美学知识作为学生学习的欣赏素材。年画中的色彩运用不仅具有象征意义，还具有强烈的装饰性。通过不同的色彩搭配和组合，能够营造出不同的氛围和风格。以四川绵竹年画为例，其鲜艳夺目的色彩给人留下深刻的印象。它常用红、黄、蓝、绿等明亮鲜艳的颜色作为主色调，这些色彩具有强烈的视觉冲击力让人仿佛置身于一个五彩斑斓、热闹非凡的世界，感受到了节日的喜庆和欢乐。通过对民间美术作品的欣赏和讨论，帮助学生了解美术作品中色彩的不同表现形式，同时加深对色彩感染力的认识，为学生今后在绘画过程中运用不同的色彩表达思想情感奠定了一定的基础。民间美术中色彩作为一个至关重要的创作元素，它不仅赋予作品以视觉美感，更能深刻体现出民间艺术的深厚文化特色及文化积淀。在中学美术教学中引入民间美术的色彩元素，进一步促进两者的有机融合，提高民间美术资源的教育价值，增强美育教学效果。此外，基于学生的课程知识掌握情况，教师可引导学生挖掘、体验身边的美术资源并主动欣赏民间艺术。例如在学习九

年级第五单元第三课“我国少数民族的美术文化”时，结合当地民族分布特点，将当地的民间美术资源进行收集整理。在课堂初步感知环节，利用多媒体的方式播放视频展现各民族的服饰之美、建筑之美、手工艺品之美等。做好美术教材与多样化民间美术资源的整合工作，丰富教学内容，有助于构建出可引导学生深入探究、发挥创造力的艺术欣赏平台，为学生创设出灵活、生动的艺术体验氛围。

2.1.2 创新教学方法

教学方法是指在教学过程中，教师为达到教学目的、完成教学任务而采用的途径和手段。将民族民间美术融入中学美术课堂，应根据学生的年龄特点和认知水平，选择合适的教学方法，其教学方法应当注重传承与创新相结合，同时关注学生的体验和参与。其一，传承经典法。通过展示经典的民间美术作品，如剪纸、刺绣、年画等，让学生直观地感受民间美术的魅力，了解不同地区的艺术风格和特色。并且结合作品的创作背景、历史意义进行讲解，让学生深入了解民间美术的文化内涵和历史价值。例如，在学习“彩塑”一课时，利用幻灯片的形式展示《惜春作画》民间泥塑作品进行课前导入，分析“泥人张”彩塑的艺术特点和文化内涵，激发学生的学习兴趣 and 探究欲望。其二，情境教学法。为学生创设艺术环境，在教学环境中增加符合民间美术特点的装饰物，如剪纸窗花、年画等，营造浓厚的艺术氛围，让学生沉浸在民间美术的世界中。在条件允许的情况下，也可以为学生模拟创作情境。通过模拟传统的民间美术创作场景，如庙会、集市等，让学生在情境中学习、亲自参与民间美术的制作过程，提高他们的学习积极性和参与度。

2.1.3 完善教学评价

衡量美术教育效果的关键在于评价体系的建构是否完善。建构高效合理的评价体系，要求关注学生的个体差异性，注重学生的多元化发展和创新思维的培养。

首先，明确评价目标，建立多元化的评价体系。评价维度包括趣味、体验、技能、生活、文化、心理健康等多个方面，所以教学评价不能只单纯注重知识的掌握程度和技能的具体操作性行为，与此同时，也要注重其与实际生活的联系，引导学生将学到的美术知识在生活中应用实践从而促进其创新思维的发展。艺术来源于生活，又高于生活。教学评价应关注美术课堂教学是否让学生通过美术视角认识生活、是否能够在生活中发现美、感悟美、创造美、是否真正得掌握了美术知识与技能的运用；其次，注重过程性评价。教学评价应该关注学生整个创作过程中是否进行独立思考、尝试以及创新思

维是否得到发展，及时给予反馈和指导，帮助他们更好地成长和进步；最后，鼓励学生进行自我评价和互相评价。自我评价帮助学生更加了解自身，有利于青少年建立自我意识。通过引导学生讲解自己的画面作品、表现形式以及对作品的满意程度的方式，帮助学生养成善于思考、善于反思、善于总结的良好习惯。互相评价对评价者有了一定的要求，评价他人作品时，评价者要具有一定的艺术素养和洞察力，对所学知识掌握牢固。学生互评不仅使被评价者受益，更能锻炼评价者的临场能力和语言表达能力。通过自评、互评的方式，让学生参与和自主学习，促进他们对自己学习和反思的发展，有助于提高学生的自主学习能力和批判性思维。

评价体系的完善与健全对于衡量美育效果具有重要意义。在民间美术融入中学美术课堂教学中，不断探索和完善评价体系，以更好地发挥民间美术资源的优势，促进学生的全面发展。

3. 结语：

综上所述，在中学美术教学中正确有效的推动美术教育与优秀民族文化的相互融合，使民间美术为中学美术教育注入新鲜血液，具有重要的教育意义和实践价值。可以让学生在欣赏和学习民族民间美术的过程中，继承和发扬优秀传统文化，激发民族情感，增强民族自豪感和文化自信，促进民族团结和社会和谐。将民间美术高效应用到美术教育中，应进一步加强社会、学校对优秀传统文化的宣传，使学生拥有更多的机会学习和接触民间美术，并能够将其应用于后续的学习中。

参考文献

- [1] 乔晓光. 通向生活的路——民族民间美术传统的资源价值及其教育实践[J]. 美术观察, 2023, (09): 15-17.
 - [2] 陈天鹏. 探究民间艺术在美术教育中的创新运用[J]. 新课程研究, 2023, (05): 39-41.
 - [3] 吕龙云. 论传统民间美术在艺术教育中的传承与实践[J]. 山东商业职业技术学院报, 2022, 22(06): 51-54.
- 作者简介：杨晓文 性别：女 民族：汉 籍贯：河南省商丘市 出生日期：1998.06.18 研究方向：美术教育 学历：研究生在读 单位：喀什大学 邮编：844006
- 作者简介：吴强 性别：男 方向：美术教育 单位：喀什大学 邮编：844006