

“从启智到疗愈” 龙门农民画工作坊 全学段美育浸润五步曲

李 帆 杨 兴^{通讯作者}

(惠州学院美术与设计学院, 广东 惠州 516007)

摘要: 以龙门农民画工作坊全学段美育浸润教学创新为案例, 综合利用已经坚持 19 年的龙门农民画保护、传承和研究成果、平台和经验, 采用“学科协同建团队、校际联动搭平台、五育并举著教材、美育浸润五步曲”的工作手段, 达到“幼儿启智、童年浸润、少年知行、青春传承、银龄疗愈”的全学段、分目标美育浸润实效, 为全学段美育浸润行动提供经验和实操案例。

关键词: 龙门农民画工作坊; 美育

一、课程建设背景

龙门农民画孕育于清末民初, 与上海金山农民画、陕西户县农民画并称为“中国三大农民画”, 其根植于岭南特色文化土壤, 汲取了广府、客家、瑶族等文化精髓, 借鉴了岭南刺绣、剪纸、木雕、画花床等民间艺术元素, 以浓墨重彩的形式表现农村的生产生活, 展现着优秀传统文化在当代中国主流文化生活中的特有魅力。龙门农民画曾先后走进奥运会、世博会、亚运会, 被中宣部、中央文明办选为“讲文明、树新风”“图说我们的价值观”等公益广告制作元素, 是弘扬社会主义核心价值观的有力载体, 多位党和国家领导同志先后实地考察龙门农民画、参观龙门农民画展览, 给予高度肯定并做出重要批示。

自 2019 年教育部办公厅印发《关于开展体育美育浸润行动计划的通知》以来, 惠州学院坚持了 19 年的龙门农民画保护与传承工作拓展至美育, 依托学校已有的和不断建设的龙门农民画相关平台、资源、人才、学科等优势, 美育团队通过“学科协同建团队、校际联动搭平台、五育并举著教材、美育浸润五步曲”的工作思路, 紧扣“开发和共享”理念, 与大、中、小、幼、银龄和职业院校通过校际联动打造了 9 个龙门农民画艺术工作坊, 旨在实现全学段美育浸润, 并明确各学段美育浸润具体目标为“幼儿启智、童年浸润、少年知行、青春传承、银龄疗愈”, 以此响应 2024 年初教育部印发的关于全面实施美育浸润行动的号召。

二、工作举措

(一) 学科协同建团队

自 2020 年会惠州学院获批龙门农民画中华优秀传统文化传承基地以来, 该美育课程体系逐步构建了以美术学科为主体、设计学科和师范教育专业参与、会同龙门农民画传承人和各个学段美术教师, 多学科协同推进的美育队伍。美育团队实施“双进双培”行动, 即受训教师进入大学师范生课堂, 师范生进入在职教师培训课堂和基础教育学校, 过程中“大学专业教师+专业画家+乡村中小学教师”各展所长, 共同提升美育师资队伍水平。

(二) 校际联动搭平台

该美育团队充分利用 19 年精心打造的“龙门农民画数字馆”, 为龙门农民画的全学段美育提供“数字化+开放性”基础资源库; 加强实践教学资源整合、融通, 引领带动各学段学校共建共享校外实践教学基地群; 扎实推进全学段龙门农民画艺术工作坊建设, 当前已构建了覆盖“大、中、小、幼、银龄和职业院校”

全学段 9 个龙门农民画艺术工作坊。(图 1)

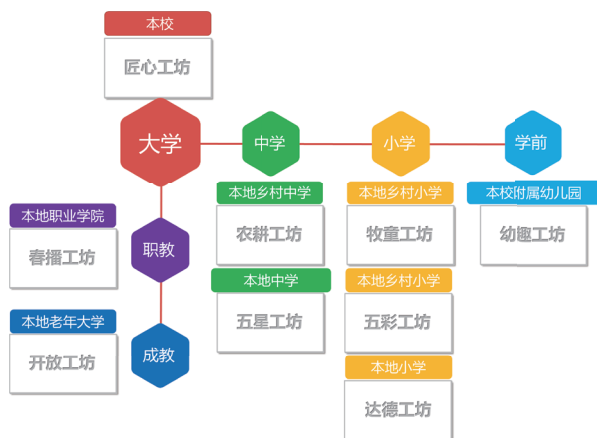

图 1 全学段艺术工作坊建设路径图(作者制图)

(三) 五育并举著教材

该美育案例充分发挥高校教研引领作用, 全面梳理龙门农民画美育过程中的难点、痛点、堵点, 最终形成“以德育美、以智审美、以体促美、以劳生美”的教材编撰思路, 完成了《龙门农民画欣赏与创作》地方特色教材研发。教材根据学生年龄特点和身心成长规律分为初级、中级、高级 3 册, 每册设“立德、启智、健体、尚美、修劳”5 个篇章, 共计 48 个单元, 教材首次印刷 3 万册, 覆盖学校 37 所, 受益学生近 3 万人。(图 2)

图 2 《龙门农民画欣赏与创作》地方特色教材用于美育课堂(作者供图)

（四）美育浸润五步曲

该美育团队与大、中、小、幼、银龄和职业院校通过校际联动打造的9个龙门农民画艺术工作坊，覆盖从幼儿到银龄全学段美育教育，并明确各学段美育浸润具体目标为“幼儿启智、童年浸润、少年知行、青春传承、银龄疗愈”，开拓了全学段“美育浸润五步曲”的新路径。

1. 学前美育：幼儿启智

在感受岭南文化中启发幼儿想象力。龙门农民画技术零门槛的特点，让其具备了介入学前教育的先天条件，该美育案例于2023年与惠州学院附属幼儿园共建的“幼趣龙门农民画艺术工作坊”，旨在让龙门农民画中关于岭南民俗风情、农耕文化知识在幼儿中普及；着力开发儿童天马行空的想象力，让他们在不受技法和材料限制的艺术空间中翱翔；在培养孩子们想象力、智力的同时，将中华优秀传统文化和社会主义核心价值观润物细无声的浸润到幼儿的心灵。

2. 基础美育：童年浸润

在艺术情境交融中浸润童年德与美。2020年，该美育团队举办了4期“匠心与传承”龙门农民画实践艺术工作坊，覆盖在校大学生和本地中小学生，龙门农民画非遗传承人受邀参与活动，“中国民间文艺山花奖”获得者王汉池现场演绎自己的“客家山歌”系列作品，在音画交融的情境中分享自己的创作体验，并指导学生现场作画，帮助不同学段学生掌握龙门农民画的基本技艺、接受德美的浸润。

美育团队先后与本地区5所中小学合作共建5个龙门农民画艺术工作坊，让乡村学生获得更好的美术学习环境及更多的教学资源。2021年1月，该美育项目的“牧童农民画艺术实践工作坊”启动以来，常态化围绕龙门农民画实践开展教学活动、公开课及成果展览。团队教师指导学生参与比赛，先后获得了广东省级奖项10项，县区级奖项近20项，学生多幅作品被许钦松艺术基金会收藏。其中，指导老师设计的课程案例获得“万物生——第一届许钦松乡村美术教育铜奖”。2021年4月，该美育项目的“农耕农民画实践工作坊”团队师生分别在“‘我们一起跃龙门’——龙门农民画精品画展”“‘巧手绘就新农村’——乡村振兴绘画比赛”“‘我心向党 百画庆百年’第二届龙门民间精品画展”等展览中获得奖项20余项。

3. 职教美育：少年知行

在协同实践中不断锤炼少年的技艺。该美育团队与本地职业技术学院共建的“春播农民画艺术实践工作坊”是该职业技术学院“非遗文化小镇”的重要组成部分，按照“八个一”计划，职业教育文化阵地的建设需要具有地方特色优秀传统文化的融入，龙门农民画作为中华优秀传统文化地方特色名片，与“非遗文化小镇”中的书法艺术、篆刻艺术、木雕和彩瓷，具有东江文化特色的惠阳渔歌、东平窑、麒麟舞、龙形拳等地方传统艺术一起形成了主题品牌系列活动，该校“基于‘校园非遗文化小镇’平台的教学改革探索与实践”荣获了2019年广东省教育教学成果奖职教类一等奖。美育团队协同职业教育将美育深入社会和企业，致力于推进产教深度融合，培养了德智体美劳全面发展、支撑地方产业发展的高素质技术技能人才。

4. 高校美育：青春传承

在引领和传承实践中培养美育人才。龙门农民画作为具有地方特色的非物质文化遗产，以前主要以简单的口手相传方式进行传承，素材资源多有散落。以往龙门农民画课堂教学资料既没有根据教育规律和不同年龄段学生特点开发，更缺乏系统、全面、开放、共享的基础教学资源，制约了龙门农民画教学活动的开展，导致龙门农民画教学存在美育资源碎片化、美育师资不融通、课程教材未开发等问题。

该美育团队在惠州学院校内建立的“匠心艺术实践工作坊”充分发挥高校多学科融合优势，引领美育教学研究与实践，在市、县教育局支持和协同下，组织《龙门农民画欣赏与创作》教材研发；发挥了师范教育的链式传导作用，强化与校地行企协同育人机制，通过讲座、嵌入式课程等将各学段美术教师、传承人引入大学课堂培育师范生，又通过实习实践等将美术师范生带入教学一线学习锻炼，培养了一批乡村教育情怀深厚、专业基础扎实、善于综合育人、有龙门农民画文化底蕴的美育教师。例如美术学（师范）专业校友王瑜，毕业后回到中学母校，坚守在美术教育教学一线十余年，成为龙门农民画的传播者。经过几年的积累，她多次在市县级绘画比赛中获奖，辅导的学生参加市、县各级比赛共获奖100余人次，这是她扎根乡村十余年的硕果和用青春生命之笔描绘的龙门农民画发展蓝图。

5. 成教美育：银龄疗愈

在互动创作中潜移默化地疗愈心灵。该美育团队与惠州市老年大学于2023年共建了“开放龙门农民画艺术工作坊”，开启了面向银龄群体的美育疗愈实践。在美育实践过程中，惠州学院以“生命·生态·生活”组歌为主题的毕业作品展融入工作坊建设，绘制了以龙门农民画为元素的适老化田园牧歌生活蓝图。

另外，该美育团队教师为银龄美育开发了适合他们年龄特点的龙门农民画主题手工编织课程，引导银龄学生感受、理解、创作龙门农民画主题编织作品，在编织创作中搭建社交通道、感受文化、疗愈心灵。（图3）

图3 团队教师为银龄美育开发的具有疗愈作用的龙门农民画主题手工编织课程体验现场及作品图（作者供图）

三、美育成效

（一）引领帮扶

2021年5月，《龙门农民画匠心实践艺术工作坊》亮相成都全国第六届大学生艺术展演，获全国一等奖。

2021年7月1日、2022年4月5日（清明节），央视频、教育部政府门户网站、中国青年报客户端同步播出的2021年《传承的力量》七一篇、2022年《传承的力量》清明篇专门报道工作坊案例。

广东省内高校仅该美育案例曾2次获得了《中国青年报》的表彰,推送作品被评为“全国学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动优秀作品”(第四届、第五届)。

另外,在该美育案例共建帮扶下,合作共建的小学“牧童农民画艺术实践工作坊”于2021年获得国家教育科学基金教育学重大课题子项目《美术学科传承中华优秀传统文化研究》,该校立项为“首批全国美术学科传承中华优秀传统文化研究的实验学校”。牧童农民画实践工作坊的开展,也辐射到了该校的其他社团,牧童合唱团、牧童文学社等10多个艺术社团应运而生,带动构建了学校的美育新格局。同时,合作共建的中学获批广东省中小学艺术教育特色学校。

(二) 影响辐射

该美育项目富有特色的建设成果多次获得《中国教育报》《广东教育》等专业报刊和中央电视台、人民网、光明网、“学习强国”平台、《羊城晚报》、南方+等媒体平台的报道及高度评价。学校先后接待广东省教育厅、广东省美育工作专家调研组等专家、同行二十余批次入校考察。2021年广东省学校美育工作会议上,工作坊建设受到广东省教育厅表扬,并于2023年在广东省高校中华优秀传统文化传承基地交流展示活动进行关于工作坊建设的主题汇报,全广东省仅有六所学校获此殊荣。

在2021年全国两会期间,《中国教育报》以《用龙门农民画添彩育人新篇章》为题评价我校“正凝聚龙门农民画画家共同建设社会主义文化强国的奋斗合力,引导更多青年学子坚定文化自信、心怀家国,共创更加绚丽的‘中国梦’!”

(三) 品牌建设

作为高校主导的艺术工作坊体系,该美育案例坚守科研开发和理论研究的职能,工作坊团队积极引进本土企业项目,师生团队运用龙门农民画的元素进行产品包装、文创设计,获外观专利、发明专利多项,助力美丽乡村建设、服务地方发展。

工作坊坚持“以美育人,以美培元”目标,对龙门农民画蕴含的育人元素进行全面归纳和理论提升,进一步彰显龙门农民画社会主义核心价值观载体作用和文化传播价值,使其多次被中央宣教系统选用向全国推广,同时为统筹推进基础资源、教师队伍、课程教材建设奠定基础 and 明确导向,有力促进各学段的学校相继形成“一校一品”美育特色;显著提升全社会文化育人成效,为其他优秀传统文化育人资源开发提供了新思路。

四、结语

该美育项目以龙门农民画工作坊建设为工作核心,以全学段

美育浸润教学创新为目标,美育团队综合利用惠州学院已经坚持了19年的龙门农民画保护、传承和研究成果、平台和经验,采用“学科协同建团队、校际联动搭平台、五育并举著教材、美育浸润五步曲”的工作手段,与惠州大、中、小、幼、银龄和职业教育机构合作共建了9个覆盖全学段的龙门农民画艺术实践工作坊,实现“幼儿启智、童年浸润、少年知行、青春传承、银龄疗愈”的全学段、分目标美育浸润实效,为全学段美育浸润行动提供经验和实操案例。

通过以上以系列“组合拳”,该美育团队扎实推进全学段龙门农民画艺术工作坊建设,扎实推进龙门农民画教学资源建设,使各学段的学生都可以感受到优秀传统文化的思想内涵和艺术魅力,厚植爱国知农的赤子情怀,进而坚定文化自信,实现文化自觉。

参考文献:

- [1] 鲁鸿英. 日常生活与节日欢庆景观主题性农民画创作——以中原舞阳农民画人才培养模式为例[J]. 大众文艺, 2023(23): 25-27.
- [2] 李一苇. 民间绘画元素在服装设计中的创新融合——以龙门农民画为例[J]. 化纤与纺织技术, 2023, 52(11): 114-116.
- [3] 王莉. 镜像、想象与互文: 农民画中农民形象变迁的视觉修辞[J]. 艺术传播研究, 2023(05): 37-50.
- [4] 韩琦, 姚江春, 朱竑等. 乡村文化景观的生产及乡村性建构——以广东龙门农民画为例[J/OL]. 经济地理, 1-14[2024-01-24].
- [5] 李金永. 以图识“画”: 国内农民画研究文献的可视化知识图谱分析[J]. 惠州学院学报, 2023, 43(05): 25-35.
- [6] 吴冠聪. 从“小团圆”到“大团圆”——龙门农民画四十年图像叙事流变[J]. 惠州学院学报, 2023, 43(05): 18-24.

基金项目: 本文系“广东省美育名师李帆工作室”“广东省2023年度教育科学规划课题(高等教育专项)《珠三角信息设计人才需求与职业路径研究》”(项目编号: 2023GXJK508), “惠州学院2023年教学质量与教学改革工程建设项目《设计美学课程理论的实践转化教学研究》”的阶段性研究成果。

作者简介: 李帆, 1975年11月生, 女, 汉族, 江西临川人, 惠州学院美术与设计学院, 教授, 硕士, 研究方向: 视觉传达设计、艺术设计教育。

通讯作者: 杨兴, 1983年4月生, 男, 汉族, 黑龙江齐齐哈尔人, 惠州学院美术与设计学院, 讲师, 博士, 研究方向: 视觉传达设计、设计学理论、设计批评。