

# 传承·融合：非遗烙铁画在中学社团课程中的实践探索

张 姝

(淮安市浦东实验中学, 江苏 淮安 223200)

**摘要：**一直以来，我国非遗文化的有效传承一直是难点，而通过学校教育对其进行传承保护是人们普遍认为行之有效的一个渠道。非遗烙铁画课程是指将非物质文化遗产中的烙铁画艺术融入教育体系，特别是在中学阶段开设的社团课程。烙铁画，又称烫画，是一种传统绘画艺术，通过烙铁在特制的材料上烙制图案，具有深厚的历史底蕴和文化价值。将这种艺术形式纳入课程，有助于学生的审美教育、艺术修养和文化遗产。本文以非遗项目烙铁画作为案例，分析探讨其在中学美术社团中的传承融合实践探索，从创新改良教育方式、丰富充实教育内容、提升动手创新能力、多种展示评价方式几方面来探讨。

**关键词：**中学社团课程；非遗烙铁画；传统文化；非遗传承

非遗烙铁画是中国传统文化艺术的瑰宝，是一种古老而独特的艺术形式，它利用高温烙铁在竹木纸等材料上烙制出精美的图案。作为非遗文化的重要组成部分，烙铁画具有深厚的历史底蕴和文化价值。然而，随着现代化进程的加快，非遗文化的传承面临严峻挑战。如何在中学社团课程中引入非遗烙铁画教学，使其更好地传承与发展，成为当前亟待解决的问题。

## 一、非遗烙铁画艺术特点分析

烙铁画具有独特的艺术特点，主要表现在以下几个方面：

1. 材料独特：烙铁画主要利用烙铁在竹、木、纸等材料上烙制图案，材料的选择与运用对作品的艺术效果有着重要影响。
2. 技艺精湛：烙铁画的制作需要掌握一定的控温技巧与力度控制，对制作者的技艺水平要求较高。
3. 风格多样：烙铁画作品风格多样，既有传统图案的传承，也有现代元素的融入，展现出丰富的艺术表现力。

## 二、中学社团课程特点分析

中学社团课程是学校课程体系的重要组成部分，具有以下几个特点：

1. 灵活性：社团课程的内容与形式相对灵活，可以根据学生的兴趣爱好和需求进行调整。
2. 实践性：社团课程注重学生的实践操作能力，鼓励学生动手实践、自主探究。
3. 拓展性：社团课程可以拓展学生的知识面和视野，培养学生的综合素质。

## 三、非遗烙铁画在中学社团课程中的实践探索

### (一) 发挥传统美术的育人功能，创新改良教育方式

中华优秀传统文化，博大精深。传统美术形式丰富，内涵深厚，体现着各地区的风土人情和文化特点及其蕴含的审美情趣。在教学中让学生接触到优秀的传统美术，带领他们感受文化的多元性，提高中小学生的审美能力，能够促进中小学美术教育的发展，也能增强学生们对本民族文化的认同感和自豪感，有利于民族传统文化的传承与创新。对传统美术教育模式和方法的改进和优化，是有效地促进烙铁画艺术和中学社团课程的相互整合的前提。

#### 1. 突出自主学习与探究，提升学习能力

传统美术教学“老师一言堂”“填鸭式”的教学模式，已经无法适用现代课堂。以往传统的教学模式，学生多是被动接受知识的灌输，缺乏主动性和独立思考的能力。然而，面对现代社会快速变化的知识需求和复杂多变的问题，培养学生的自主学习与探究能力变得至关重要。需要积极地摆脱传统教育理念的局限和影响，同时加大对新型教育理念和教学思想的接受，只有这样才

能够真正地落实重新目标。为了促进学生的自主学习与探究能力的培养，学校和教师可以提供丰富的学习资源，培养良好的学习习惯，鼓励合作学习与讨论，并给予学生充分的学习自由空间。在整个流程中，可以促进学生的多团队的划分，也就是通过团队合作的方式来进行深层次地交流沟通。

类似于此种情况的自主学习模式，一方面可以深化学生对烙铁画艺术的认识和领略，另一方面则是能够充分调动学生的学习积极性，让学生更为积极主动地完成对烙铁画的认识和领略，此种教育方法还能够行之有效地强化学生的语言表达能力。

#### 2. 多种教学手段并用，调动学习积极性

通过对现有资源的调用，促进烙铁画艺术和美术课程的相互整合。

促使学生更为积极主动地融入到学习当中，提升多媒体设备的应用力度，美术是展示性极强的学科，而在实际开展社团课程的时候，教师应该尽可能地使用多媒体设备。例如：一体机、实物展台等现代化教学设备。不仅要在课堂当中为学生展示各种各样的烙铁画图片与视频，并将此类内容作为基础支撑进行创新展示。

还可以将学生所感兴趣的事物融合应用在烙铁画当中，例如：在冬奥会期间，开设《葫芦烙画冰墩墩》课程。一方面可以充分激发学生的学习积极性，另一方面则是能够促使学生在愉快的环境当中完成学习，从而真正在美术教学中提升学生的美术学科核心素养。

融合跨学科教学，将烙铁画与其他学科相结合，如历史、文学、绘画等，让学生从多个角度了解和欣赏烙铁画，提高学生的综合素质。

在实际开展教育工作的時候，教师也可以定期组织学生前往展览馆当中阅览各种各样的非遗烙铁画，以此来帮助学生充分感悟到艺术的独特魅力，促进学生良好的审美认知能力的上涨，激发学生学习积极性。

### (二) 结合地方烙铁画资源，丰富充实教学内容

烙铁画是中国古代一种极其珍贵的稀有画种，属于民间工艺。而教师在推进社团课程建设的过程中，自然可以加大对烙铁画艺术的利用，通过此种文化优势来实现对美术教育内容的丰富优化，也就是为学生展示出烙铁画艺术当中所具备的艺术要素。

#### 1. 研究地方资源，形成烙铁画系统课程

为了更好地把地方烙铁画资源用于社团，教师和学生可共同对本地的非遗烙铁画资源进行搜集。组织美术教师进行烙铁画的社团课程的开发，制定系统课程：结合中学学生的年龄特点和认

知水平,制定一套系统的烙铁画课程。课程内容可以包括烙铁画的起源、发展历史让学生了解这一艺术形式的文化背景和艺术价值。教授学生烙铁画的基本技巧,包括烙笔的选择、温度控制、线条勾勒、颜色填充等,以及如何选择合适的材料进行创作。鼓励学生进行实际操作,从模仿经典作品开始,逐步过渡到自主创作,让学生的艺术创造力和实践能力得到提升。通过对烙铁画的学习,深入了解中国传统文化,感受传统艺术的魅力,增强学生的民族自豪感和文化认同。

### 2. 利用网络资源,初步了解烙铁画

国家现正处于“互联网+”时代,网络已经影响着各行各业,渗透在我们生活的方方面面。学生可以通过网络查阅到大量的烙铁画知识,不仅可以了解地方烙铁画,还可以利用网络打破传统的时间空间限制,大大提高了学生对烙铁画学习广度和深度。还有许多专门烙铁画的传统文化网站、论坛、博客和视频平台,提供烙铁画经典的在线资料,包括烙铁画的介绍、烙铁画的演示过程、作品展等。通过利用互联网资源,我们可以随时随地获取烙铁画知识,还可以与其他烙铁画传承人交流分享。

### 3. 走出校门,领略烙铁画之美

如果想要更好地传承弘扬非遗文化,那么引导学生观察显然是相当关键的工作,是学习美术知识的首要步骤。教师可以带领学生前往当地有名的展览馆当中进行参观,直观感受非遗烙铁画的艺术魅力。例如:我们的烙画社团带领学生前往清江浦非遗工坊,欣赏当地非遗传承人现场创作烙铁画作品,更加直观领略烙铁画的技艺。利用博物馆、美术馆等社会公共资源,每年博物馆都会举行非遗类的展览,我们都会组织学生去直观领略传统文化的艺术魅力。

### 4. 请进校门,学习烙铁画技艺

邀请当地非遗烙铁画传承人徐迎成老师进校园,开展非遗讲座《葫芦烙画》《烙画传承—彩烙画》,普及非遗知识,现场展示非遗技艺。与学生零距离接触,言传身教,使学生全方位、多角度直观的了解非遗,加深学生对烙铁画的热爱,促进对非遗烙铁画的学习。

还与当地文旅局合作,在我校开设为期一年的非遗图片展,每周更新一种非遗文化,组织学生参观学习,让学生不断地亲身感受非遗文化。

### (三) 设计烙铁画文创产品,提升动手创造能力

新课标的课程实施建议中提出:“设计与学生经验、社会现实和当地文化资源相关联的情境与任务”,我们可以通过真实性任务和任务驱动的方式,让学生在学习过程中结合身边的事件、结合现实生活营造身临其境的学习氛围,在真实情境的任务创设中促进学生对知识的理解与迁移。

首先教师需要创设烙铁画作品设计情景,有效地鼓励并引导学生,帮助其完成对烙铁画的创作,例如,在周恩来诞辰日前,组织学生进行了“海棠花开忆总理”主题烙画创作展,学生多方收集资料,从人像、历史建筑到周恩来的诗句、语录为素材,进行创作。

其次,在实际开展社团活动的时候,教师可以综合应用学生勇于尝试的方法开展烙铁画艺术创作工作。让学生在制作烙铁画的时候认识到多种材料的应用,明确烙铁画的实际制作方法。在社团活动中带领学生从木质材质(段木板、木质书签、葫芦)、纸质材质(卡纸、宣纸)、皮质材质(皮质钥匙扣、皮面笔记本)

等,多种形式的尝试,进而充分感悟和认识到烙铁画艺术所具备的独特美学元素,提高学生创意设计能力。

最后,文创作品可以作为商品,学生艺术市场是一个非常特别的活动,它既展示了学生们的创意和天赋,又让学生们学到了市场规则和商业运营知识。活动中,学生们需要自己独立设计和制作艺术品,并在市场上进行销售,在实践中了解到市场规则和商业知识,提高了他们的创业能力和实际动手能力。

### (四) 布置烙铁画作品展,展示教学成果

图像识读、美术表现、审美判断、创意实践、文化理解等是中学美术教育培养学生的美术学科核心素养。作品展览是培养美术核心素养的一个很好的途径。组织烙铁画作品展的过程,正是对学生美术核心素养的锻炼。在收集烙画作品素材阶段其实就是在培养学生的图像识读、审美判断能力;在烙铁画作品创作阶段可以针对美术表现和创意实践能力进行鼓励,让学生大胆表现;在作品展出时让学生对自己的作品进行讲解,给予学生充分展现自我的机会的舞台。

另外,通过展览还可以带来多方面的影响:

1. 提升自信心和自尊心。学生通过展示自己的烙铁画作品,可以感受到自己的努力和才华被认可和赞赏,从而提升自信心和自尊心。这种正面的心理体验有助于学生在未来的学习和生活中更加积极、自信地面对挑战。

2. 激发创作热情。作品展览为学生提供了一个展示自己创意和才华的平台,激发了他们的对烙铁画作品的创作热情。学生通过不断尝试和创新,可以逐渐形成自己独特的艺术风格和创作思路。

3. 培养批判性思维。在作品展览中,学生不仅可以看到自己的作品,还可以欣赏到其他同学的作品。通过对比和分析,学生可以培养批判性思维,学会从多个角度评价和理解烙铁画作品。

4. 提高沟通能力和团队协作能力。在准备作品展览的过程中,学生需要与同学、老师和其他人进行沟通和协作,这有助于提高他们的沟通能力和团队协作能力。这些能力在未来的学习和工作中都是非常重要的。

5. 激励持续学习和探索。作品展览可以激发学生的求知欲和探索精神,使他们更加热爱学习和探索烙铁画新的领域。这种持续的学习和探索有助于学生不断拓宽自己的知识领域和提高自己的综合素质。

作品展览对学生的影响是全方位的,烙铁画社团应该积极组织作品展览活动,为学生提供更多的展示和交流机会。

综上所述,非遗烙铁画作为一种独特的艺术形式,具有深厚的历史底蕴和文化价值。将非遗烙铁画引入中学社团课程中,不仅可以丰富美术课程内容,还能促进非遗文化的传承与发展。通过本文提出的实践探索,可以为中学社团课程中的非遗烙铁画教学提供一定的参考和借鉴。

### 参考文献:

- [1] 魏小珍. 新课标背景下小学美术教学中培养审美感知的策略研究[J]. 教师, 2023-10-31.
- [2] 陈磊. 校园里的独特的风景——简论中学美术作品展览的意义[J]. 教育, 2019-12-07.