

传统工艺美术融入学前教育课堂研究

刘 蕊

(广东茂名幼儿师范专科学校, 广东 茂名 525000)

摘要: 所谓传统工艺美术是在手工业时代形成集实用与美的设计或造物, 其中所传递出的精神内涵、文化特征, 是我国传统文化的重要组成部分, 也是传统艺术的重要元素。当前, 传统工艺美术传承与创新面临新的问题。另一边, 学前教育也因为传统教育理念的限制停滞不前。何不通过传统工艺美术创新学前教育活动, 带给广大学生丰富的学习体验、文化洗礼呢? 因此, 本文探讨传统工艺美术融入学前教育课堂的积极意义, 并提出一系列可行且有效的教学策略, 希望能够为一线教育者提供更多借鉴与参考。

关键词: 传统工艺美术; 学前教育; 课堂教学; 策略

引言

现今社会经济与科技齐头并进, 但我们的传统文化正逐渐流逝, 特别是年轻一代正远离优秀的传统文化形式。学校作为传统文化教育的主要阵地, 应当融入传统文化相关内容, 以传统工艺美术点缀课堂, 或形成相应文化活动, 更导向学生传统工艺美术创作……甚至是将传统工艺美术的精神内涵挖掘出来, 融入学前教育课程教学、课堂教学之中, 能够发挥出事半功倍的育人效果。因此, 以下着重从学前教育美术教学活动入手, 探析传统工艺美术的融入意义与实践策略:

一、传统工艺美术内涵分析

传统工艺美术的起源可以追溯到人类文明的起源, 也就是说传统工艺美术由来已久、源远流长。从传统工艺美术作品中汲取智慧力量, 可以看到新石器末期就有河南、河北、江西、浙江、广东、广西等地都有过烧制陶器的痕迹; 可以看到元代有景德镇陶瓷技艺闻名全国, 青花釉里红更是达到了当时工艺水平的巅峰; 可以看到明清时期又发展出彩瓷等等, 可谓登峰造极。当然, 除了瓷器之外, 传统的绘画、雕刻、彩绘、仪式等作品中也能够看到文化的积淀, 它们都是传统工艺美术传承与发展中不可忽视的重要内容。

随着信息技术、大数据技术以及人工智能技术的广泛应用, 科技提高了经济水平, 提高了人们的生活水平, 人们价值观、审美观也随之发生了巨大改变。目前, 传统工艺美术因为人们审美意识的变迁正逐渐边缘化, 工业流水制造的商品更多讲求“高效”, 而并不是“美”的体验。作为年轻一代, 我们从小生活在科技与经济的发展中心, 更多是接触工业生产的商品, 而不是传统工艺美术, 也较少地关注这些内容。换言之, 我们本身就缺乏对于传统工艺美术的敏锐捕捉, 缺乏相应的艺术与审美熏陶。如果教育之中不能引导学生寻找传统工艺美术价值, 就不能很好地培养学生的审美素质、艺术素养, 也就不能传承与创新我国的优良传统艺术形式。而如果要实现双赢, 就必须从高职学前教育中加以重视, 再由这些学生将传统工艺美术传递给广大幼儿, 实现艺术与审美熏陶从“娃娃”抓起。

二、传统工艺美术融入学前教育课堂的积极意义

(一) 传承工艺美术

传统工艺美术承载着中华民族数千年的智慧结晶与文化底蕴, 每一种工艺(剪纸、刺绣、陶瓷、木雕、漆艺等)都是特定时期社会风貌、民俗风情的具体呈现。将相应内容转化为课堂教学资源, 或者是引入相关元素教育教学, 都能够开辟出高职文化教育的全

新路径。我们转化学生为课堂主体, 要求主动了解传统工艺美术背后的文化价值, 尽可能掌握相关制作技艺、技巧, 继而在今后走上职业岗位, 将传统工艺美术的优秀部分传递给幼儿, 也就是将宝贵的文化遗产传给我们的下一代。甚至, 学生自己也可以进行创作, 开发特色化的幼儿教育课程体系、系列活动等, 奠定职业生涯长远发展的坚实基础。以此实现传统工艺美术的多元应用, 也使其真正在岁月长河中不断打磨, 呈现出多元多样的艺术形式。

(二) 培养实践能力

高职学前教育专业注重学生实践能力、职业岗位胜任力的培养, 传统工艺美术融入课堂为实践教学提供了广阔空间。具体来说, 从材料准备、工具使用到具体制作步骤, 每一个环节都需要学生亲自动手操作, 极大地锻炼了学生的动手实践能力。学生在扎染中调配染料、设计图案、绑扎布料并进行染色处理, 整个过程涉及多方面技能的运用; 学生在剪纸中探寻不同民族地区的特殊审美、技巧、表现形式, 整个过程搜集资料、访谈调研……而且, 传统工艺美术制作并非一成不变, 学生在掌握基本技法后, 可根据自身创意对作品进行个性化设计, 更激发了学生的创造力, 奠定他们今后将传统工艺美术转化为各类教育活动、游戏活动等的坚实基础。

(三) 艺术与审美熏陶

传统工艺美术以其精湛的技艺、独特的造型和绚丽的色彩, 为学生提供了丰富的审美素材。学习制作传统工艺作品的过程中, 学生能够直观地感受线条、形状、色彩、质感等艺术元素的魅力, 提升对美的感知能力。分析传统工艺作品的构图、比例与装饰手法, 学生学会鉴赏艺术作品, 理解不同风格的艺术表达, 提高审美鉴赏水平。甚至于亲自动手创作传统工艺作品, 锻炼学生的艺术表现能力, 使他们能够将内心对美的理解通过具体作品呈现出来, 全面提升艺术素养, 为今后开展幼儿艺术教育活动充盈智慧与力量, 值得我们深入探索与实践。

(四) 技能与资源拓展

对于学前教育专业学生而言, 掌握传统工艺美术技能是对其职业技能的重要拓展。幼儿教育领域, 手工制作、艺术活动是日常教学的重要组成部分。具备传统工艺美术技能的教师, 能够设计并开展更丰富多样、富有文化内涵的教学活动。比如说, 组织幼儿进行简单的剪纸、泥工课程, 让幼儿在动手过程中感受传统文化魅力, 同时培养幼儿的手部精细动作与创造力。此外, 传统工艺美术丰富的教学资源为学前教育专业课程开发提供了新素材。教师可根据不同工艺特点, 编写特色校本教材, 设计相关教学项目,

形成具有文化特色的学前教育课程体系,提升专业教学质量与竞争力,更好地满足社会对高素质学前教育人才的需求。

三、传统工艺美术融入学前教育课堂的实践策略

(一) 优化与调整学科比例

学前教育专业对比其他教育专业来说具有一定的特殊性,由于学生们今后要面向广大幼儿做教育,因此当下的教学安排必须合理、科学,还有考虑到3-6岁儿童的一些特征与心理。对比其他教育专业,学前教育专业的专业技能课程占比更大,要适当添加美术、音乐、舞蹈方面的教育课程,或者以教育元素的形式分布在各类实践活动之中。站在学校角度来看,有必要提供关于传统工艺美术的更多支持。比如说采购丰富的传统材料、搭建专门的传统工艺美术活动室等等。以此将关于传统工艺美术的课程规模不断扩大,聚焦学生审美创造、艺术鉴赏与文化认同的多元培养。站在教师角度,有必要联系艺术类专业教师,共同备课、研讨,聚集学生传统文化意识、传承与实践能力的培养,奠定其今后职业生涯长远发展的坚实基础。在日常教学中,合理分配各学科的教学时间,避免出现学科之间的失衡。同时,鼓励教师开展跨学科的教学活动,以传统工艺美术为主题,整合多个学科的教学内容,为幼教专业学生提供更加全面、系统的学习体验。相信在未来,我们能够建设出围绕传统工艺美术的核心专业课、线上选修课、多元实践活动以及竞赛活动等等,真正将传统文化发扬光大,也培育出更多尊重传统艺术形式、发扬传统文化的高素质幼教人才。

(二) 培训并提高教师素质

传统工艺美术融入高职学前教育专业课堂教学,让学生在在学习美术专业技能的同时,认同并热爱传统文化,成为优秀传统文化的传承者与践行者。这对直接接触学生的教师提出了更高要求,明显广大教师要学习传统工艺美术知识,提高自身的文化素养,并能够将传统文化内化于心、外化于形。同时,教师也要亲力亲为、以身作则,以自身行动熏陶与感染学生,做学生传承优秀传统文化路上的好榜样。那么教师就要注重自身素质的提升,利用课内外时间学习传统工艺美术新知识,提高自身文化素养。而学校也要面向全体教师进行传统文化、传统工艺美术的专题培训,激励一线教师进行传统文化渗透工作,推进三全育人与课程思政。进一步发挥优秀教师的示范带头作用,通过同课异构、新老教师传帮带等形式,提升整体教学水平。在此基础上,我们有必要引入外部的幼教工作人员,传授他们在一线开展美术教学工作的经验,亦或是融入传统工艺美术进行环境氛围营造、区域活动与游戏组织的经验。甚至直接招聘一部分专业人员、研究人员为兼职教师,专门指导高职学前教育美术教学工作,把传统工艺美术技艺带入我们的课堂,提高美术教学与实践效果。这样既强化了学生的动手实践能力,也强化了中华优秀传统文化的培养,实现教与学的双重提升。

(三) 建立完善实训室、展览平台

前文不止一次提到广大高职院校和教师要支持传统工艺美术融入教育体系,也就是说从理念上的转变到实际的环境营造、基础构建以及多元实施都至关重要。对于高等幼儿师范专科学校来说,有必要建立完善的传统工艺美术相关实训室、展览平台。根据过去的经验,我们发现传统的教室空间较小,布局也是固定的,还没有较大的工作台面,都不适合传统工艺美术以及相关实践活动开展。为此,学校建立适应传统工艺美术教学的空间,让学生在

在创作过程中保持舒适,提高创作效率。配备宽敞的放置和操作区、多元多样的器材工具、智能化的计算机设备等,真正为高职学生传统工艺美术学习与实践提供了优良支持。此外,建立一个完善的展览平台至关重要。可以是学校内的专门展厅,也可以是线上的展示空间。将学生的作品进行精心展示,让他们的努力和成果得到充分的呈现。作品的展示与肯定是学生学习的强大动力,当学生看到自己的作品被展示出来,得到老师、同学和他人赞赏和认可时,他们会感受到一种成就感和自豪感,让他们更加积极主动地投入到传统工艺美术的学习中去。通过展览平台,还可以促进学生之间的交流和学习,借鉴彼此的经验 and 技巧,不断提高艺术素养与综合素质,让传统工艺美术在校园中绽放更加绚烂的光彩,让高等师范专科教育更上一层楼。

(四) 健全多元、特色化课程设置

幼儿教育中涉及素描和色彩的部分相对较少,更多还是相对简单的简笔画、手工。那么,在高职学前教育专业课堂上也应当侧重相应内容,将传统工艺美术也针对此展开教学。我们适当删减色彩、素描的课程比重,增加简笔画、白描的课时。手工教学中拓展各类型、各学科知识。比如说,组织传统节日主题的艺术实践活动,让学生自己选择一个分类进行设计,可以是年画、剪纸、花灯等等;组织民间玩具主题的艺术手工制作,让学生自行搜集资料,了解各民族地区流行的风筝、泥泥狗等等;还有组织戏曲表演道具、泥塑面塑等等不同主题类型的活动,都让感受到传统工艺美术的精妙之处。通过这些传统艺术、非遗文化学习,相信学生能够认同中国人民的勤劳与智慧,认识到传承优秀传统文化、匠心技艺的重要性与迫切性。以此主动承担起传统工艺美术的启蒙教育责任,在今后幼教工作中积极展开,实践创新。对于学校和教师来说,就逐渐将此类活动分类完善,形成专门的核心专业课,或者是特色化的校本课程体系,实现健全多元多样、特色化传统工艺美术课程,奠定广大高职学生职业生涯长远发展的坚实基础。也以此创新高职学前教育专业,实现文化助力、特色实践,办出高等专科院校的独特风采。

结束语

总而言之,当今时代是素质教育时代、文化教育时代,意味着学校应当将三全育人、课程思政融入教育教学全过程,激发教师的改革创新热情,推动教育高质量、现代化发展。在学前教育课堂教学之中,尤其要重视传统工艺美术元素的融入,或者形成相对应的教学活动,培育学生的艺术素养、文化素质,更要重塑学生的价值观念与取向。同时,立足文化自信展开教育教学,通过理论结合实践教育,带给学生更多文化体验,也激起他们对传承传统工艺美术的更多思考,值得我们深入与实践。

参考文献:

- [1] 董千慧. 壮族传统文化视角下的中职工艺美术特色教学——以壮锦为例[J]. 上海服饰, 2024, (11): 171-173.
- [2] 李卓. 课程思政视域下高职学前教育专业学生的美术活动设计——以学前儿童美术活动设计课程为例[J]. 上海服饰, 2024, (11): 89-91.
- [3] 罗莉莉. 民间传统雕刻在中职工艺美术教学中的传承与创新路径研究[J]. 中国民族博览, 2024, (21): 212-215.

作者简介: 姓名: 刘懋(1986.01-), 性别: 男, 民族: 汉, 籍贯(河北衡水), 学历: 硕士研究生, 职称: 讲师, 研究方向: 美术教育