

武安傩戏面具在小学美术教育中的现状及策略研究

陈鑫华 张 博

重庆三峡学院美术学院 重庆万州 404020

摘 要: 武安傩戏是邯郸市武安市固义村当地流传下来的一种社火戏剧,它蕴含着丰富的文化内涵,于 2006 年被列入国家级首批非物质文化遗产名录。针对武安傩戏面具传承不容乐观的现状,通过教育活动与武安傩戏面具文化相结合,将武安傩戏面具文化元素融入小学美术教育活动中,提高小学生想象力,丰富小学美术教学内容。分析武安傩戏面具文化的现状、面具的特征以及应用策略,有效发挥武安傩戏面具文化元素在小学美术教学中的应用,同时培养学生从小注重武安本土文化的学习意识,促进武安傩戏面具文化的继承与发展。

关键词: 武安傩戏面具; 美术课堂教学; 传承

The Present Situation and Strategy of Wuan Nuo Drama Mask in Elementary Art Education

Xinhua Chen Bo Zhang

College of Fine Arts, Chongqing Three Gorges University, Wanzhou, Chongqing 404020

Abstract: Wuan Nuo mask is a kind of Shehuo opera inherited from the local people of Guyi Village, Wuan City, Handan City. It contains rich cultural connotations and is included in the first batch of national intangible cultural heritage list in 2006. According to the present situation that Wuan Nuo mask inheritance is not optimistic, through the combination of educational activities and Wuan Nuo mask culture, the cultural elements of Wuan Nuo drama mask can be integrated into the elementary school art education activities to improve the imagination of pupils and enrich the content of elementary school art teaching. This paper analyzes the current situation of Wuan Nuo mask culture, the characteristics and application strategies of the mask, effectively gives play to the application of the cultural elements of Wuan Nuo mask in the teaching of fine arts in primary schools, and at the same time develops students' awareness of learning Wuan native culture, so as to promote the inheritance and development of Wuan Nuo mask culture.

Keywords: Wuan Nuo mask; Art course; Inheritance

一、武安傩戏面具简述

关于面具的研究,早已不是新鲜的话题。武安傩戏历史悠久,既有自身独特的闽都特性,又融多元文化于一身。傩戏的形式独特,有较为丰富的内容,色彩神秘,气势宏伟,不仅流露出人们对自然力量的崇敬,还见证了古代前民们尊崇自然,适应自然。在武安傩戏演绎中,艺人们一般会戴相应的表演道具在面部上,这种表演道具被称为傩面具。而傩面具被称为傩戏的灵魂,原因在于傩面具可以生动地彰显人物个性并且有推动剧情发展的作用。傩戏面具象征着神灵与先祖,是傩戏仪式中通神的载体。面具既是作为与社会、自然进行沟通的标志性符号,又寄托了百姓希望通过面具来亲近“神明”,以获得“神明”的同情和庇护,从而帮助自己完成在现实中难以实现的事情。

1. 武安傩面具制作材料

武安傩面具一共有 25 件,且面具的制作材料较为多样,一种材料是采用樟木、丁香木、白杨木等不容易裂开的木头雕琢、彩绘而成。另一种制作原料主要是纸浆。制作过程较

为繁琐,手工艺者先将纸浆原料在水中浸透 40 多天,等待纸浆完全浸没后搅碎,再把搅碎的纸浆在花椒水里浸泡几天,花椒水的作用在于防虫防蛀;最后,将搅碎的纸浆原料和乳白胶混合形成一种质地柔软且不稳定的纸浆,此时的纸浆无法塑形,因此我们需要用土坯给纸浆塑型。纸浆也必须依附土坯从而塑造出我们想要的面具形状。而所采用的土坯一般选用本地的土壤,由于武安本地的土质地松散,水分风干后容易脱模。

制作面具的纸浆会使用麻头纸、牛皮纸和报纸,这三种纸的特性不同,因此所发挥的作用也是不尽相同的。手工艺人会将这三种纸按照一定的比例混合使用,而这三种原材料是按照 1:2:2 的比例混合而成,搅拌混合的纸浆既有极强的粘着力又有足够的硬度和密度。

2. 武安傩面具的色彩

武安傩戏面具的颜色种类繁多,色彩更加生动,面具的制作有黑、赤、青、黄、白五种颜色,也含蓄地对应五行(图 1)。我们通过面具的颜色和符号去辨别人物的个性和忠奸,

尤其神像类型面具采用的颜色更加夸诞活跃，这类面具通常采用色彩鲜艳、穿透性质最强并且对我们的视觉产生最大影响的红色，在武安傩面具中象征忠诚果毅，例如深枣红色关公面具(图2)。黑色在武安傩戏面具中的运用具有怪诞凌厉，英武深邃的感觉，给人一种威慑力，比如马王面具(图3)。武安傩戏当中的三郎面具就是绿色系的代表，绿色给人一种狰狞的感觉。其他大部分人像面具均采用与人类肤色相近的颜色(图4)。在对面具进行上色时，我们可以感受到手工艺者强调主观感受，注重色彩的情感表达。

图1 (图片来源: 地方非物质遗传网)

图2 关公 (图片来源: 百度百科)

图3 马王爷

图4 (图片来源: 作者拍摄)

(图片来源: 地方非物质遗传网)

3.武安傩面具的造型

武傩面具的风格源于人脸但又超越了人脸，成为人格化的象征，通过这些理想化的形式把观众带入一个充满遐想的艺术世界，手艺人用大胆、幽默、富有想象力的面部变换来展现人物的气质和神通的法术，在象征着鬼神的面具上添

上犄角或獠牙来表示凶猛或强大的神力，例如马王爷额头中央添上一只竖着的眼睛以此来凸显其威力无穷，神通广大(图5)，武安当地民众之间广泛流传着“不知马王爷一只眼”的俗语。面具上的狰狞面目，幽默灵动又质朴的神态，无不展现了朴素的劳动人民的超现实浪漫情怀和无限的想象，单纯的劳动人民用具体的符号表达动感抽象的面部表情，用永恒的具象事物去锁定那霎时的瞬间，令人回味。(图6)

图5 (图片来源: 武安傩戏·360百科)

图6 (图片来源: 长城网·冀云)

4.学生学习傩面具的意义分析

武安傩戏的传承主要是自然传承，以血缘关系为纽带，传男不传女，“口传心授”是主要的传承方式，并不利于傩戏文化的传承与保护。而在2015年9月，国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中提出“2015年起全面加强和改进美育工作，要增设舞蹈、戏剧、戏曲等地方课程”^[1]将武安傩面具文化元素带入小学美术课堂，把武安本土文化渗透到美术教学和课堂实践活动中，并利用武安小学所提供的教育资源，激发学生学习本土非遗文化的兴趣，提高学生参与热情，在不知不觉中传承自己家乡的傩面具文化。

根据《武安傩戏在小学音乐课堂的教学实践研究——以武安固义小学为例》^[2]文献调查显示，小学生了解武安傩面具的途径，4%的学生通过上网知晓傩面具，但这部分学生并不会过多专注傩戏文化的具体内容，只是在于了解的层

面上;而有 16%的学生是通过正月十五固义的傩戏演出了解到傩面具,而对与傩面具的制作与设计并不了解;22%的学生对于傩面具具有较为全面的认识,因为这些学生的家长多数是武安傩戏的传承人;其余 58%的学生透露只有在课堂上少量接触到武傩文化,由此表明了大部分学生了解傩戏文化的途径还是通过课堂的方式,所以将傩戏文化以及傩面具文化与美术课堂结合去承继武傩面具文化的方式是可行的。

二、武安傩戏面具融入小学美术教育中的课程体系价值

1. 丰富小学美术教学内容

武安傩戏面具是武安固义镇傩戏文化的载体,并具有丰富的教育价值和艺术价值,将武安傩戏面具融入到小学美术课堂活动中可以丰富小学生美术课堂的内容,有效继承和发扬傩面具文化。小学美术教师可以依据武安傩戏面具的特点展开教学活动,譬如武安傩戏面具的多样性,面具的色彩多样性搭配和造型应用具有广泛应用性,可以采用绘画、黏土、陶艺等多种表现形式融入到小学生美术课堂。武安傩戏面具与小学美术教育的结合不仅可以唤起小学生对本土文化的认识和学习,还可以唤醒小学生对乡土文化的重视,从小增强学生对本土文化与艺术的了解和认同感,有利于乡土情怀的培养和传承。

2. 作为美术核心素养的教育资源

“美术核心素养”是学生能通过美术学习到的知识和技能运用到现实生活中,能应对各种复杂的情境和状况,这是现代生活中必不可少的品格与能力。^[1]

武安傩面具文化除了有其自身艺术价值,它还与美术核心素养相辅相成。在武安小学美术课堂教学中渗透武傩文化,学生会学到不同美术语言的表达方式,把学到的知识与技能和自身思想相融合在自己的创作当中展现出来。在学习武安傩面具文化过程当中,学生能够在一定程度上分析和比较傩面具作品的颜色和符号;在进行傩面具制作过程中,学生不断理解手工艺人的情感表达,同时在作品中注入自己的情感,感受到傩面具艺术魅力并逐渐提高自身审美能力与审美判断能力,增强自身对于武安本土艺术的文化理解,提高小学生的艺术核心素养。

3. 弘扬优秀传统文化,树立文化自信

武安傩戏面具在小学美术教学中的应用,在一定程度上可以扭转当前以美术课本为首要教学材料的局势,让学生接

触武安当地优秀传统文化并感受其中的魅力,继而重拾文化自信;同时,可以使学生自觉承担起弘扬武安当地民间艺术的责任,提升学生的审美水平,为自己是武安人民而自豪。例如,在武安傩戏面具的鉴赏中,学生可以感受到几千年前的古老先民们在遭遇地震、洪灾等自然灾害时,他们认为这一现象存在着超自然力量,先民们为了驾驭自然,抵御各种灾害,从而产生祭祀活动,祈求神灵保佑,积极与疫鬼和恶鬼作斗争;当然除贡品外,还有取悦神灵的乐舞表演,便形成了傩舞祭祀仪式,而在傩戏当中戴面具就是敬仰神灵的最重要的方式。在其历史发展演变过程中,不断吸收人类创造的艺术成果。同时,使学生对先民们的智慧和创造力产生钦佩,使学生自己发自内心对武安文化自豪与骄傲。

三、武安傩戏面具在小学美术教育中的应用现状

1. 傩面具文化资源应用不深

武安当地学校的美术老师仍然用规定的美术课本为主要教学材料,而武傩文化知识一种补充资料,许多教师更是对民间艺术文化即傩戏面具文化一笔带过,基本上只是让学生了解武安傩戏及相关作品,并没有系统学习武安傩戏面具艺术文化。这实际上也反映出一些学校和教师对武安民间傩戏面具艺术的认识不到位,没有意识到武安傩面具文化的重要价值,没有形成对武安傩戏的全面认识,当然也不能达到武傩面具文化的全面运用的效果。

2. 教师的傩戏面具知识贫乏

美术教师是小学美术课堂教学的关键支撑,教师的知识储备量会直接影响到美术教学的质量,正所谓,要给学生一碗水,教师自己就要有一桶水;因此教师的学识是否广博会对武安傩戏面具文化资源的传承效果产生影响。武安当地小学的美术老师都是经过选拔的美术学院的师范类毕业生,而他们在校期间大多接触西方艺术理论和作品,虽然他们具有专业的理论知识,但是对武安当地傩戏艺术的人文知识欠缺,而教师只有知识新才能教的新,学生才能学的新,这些美术教师没有受到武傩文化的熏陶,不能灵活运用武傩面具文化,所以影响武傩面具文化的继承与发展。

3. 教师课堂教学模式单一

教学模式单一刻板导致学生在学习美术没有较好的体验感,即使教师在美术课堂当中详细讲解武安傩戏面具的相关作品,学生也不能很好的感受到武安傩面具的艺术魅力,大部分同学会感到内容枯燥,同时,一些美术教师在美术课

课堂上采取强制性主导课堂的教学方式, 只一味的灌输基础知识, 缺少实践活动, 没有引导学生主动参与课堂, 积极探索武安面具文化的深层内涵, 老师与学生之间缺乏互动交流, 甚至害怕互动交流, 学生美术课积极性不高。

四、武安傩戏面具在小学美术教育中的应用策略

1. 面具材料在小学美术教育中的应用

武安傩戏面具制作材料多样, 颜色搭配相得益彰, 是富有教育内涵的美术资源。武安傩戏面具的材料与美术教育教学活动融合, 可增强活动的乐趣与生活性, 激发小学生参与积极性。傩戏面具的材料是把随处可见的牛皮纸和报纸以及泥土运用到美术课堂中, 这样不仅考虑到美术材料成本和易取性, 还考虑到小学生的年龄发展特点。学生通过和泥以及制作面具所需要的纸浆去体验制作面具的乐趣, 教师引导学生综合利用陶艺、粘贴、雕刻、绘画等技能去制作成立体的物体形象, 促进学生手部运动与脑部运动相结合, 既锻炼了学生的双手灵活度, 又让学生通过制作手工艺的方式来表达自己的审美感受。学生在教师指导下利用性质不一的纸浆, 在美术课堂活动中开展手工和绘画活动, 书本知识与实践相结合, 头脑并用, 在实践活动中体验傩面具制作的诀窍, 理解傩面具的美术意义, 真正体现了“在做中学”, 促进学生身心全面发展, 而学生所制作的成品也可以作为学校环创的材料以及教学资源。

2. 面具色彩在小学美术教育中的应用

武安傩戏面具的颜色在美术课堂中有着广泛的作用, 通过让学生观赏不同的傩戏面具的方式, 让学生通画出武安傩戏面具并发挥自己的创造力对面具进行着色, 以这种方式不仅可以让学生学习色彩的运用和搭配, 丰富他们的色彩语言, 还可以激发学生对色彩的探索欲望, 促进他们主动参与美术学习活动。

色彩是设计艺术的灵魂, 主观色彩是设计师的灵魂。它是一种媒介, 是设计作品内在演绎方式的外在表达, 它不仅仅是一件徒有其表的外衣, 而是设计目的和意愿的外在展示。没有了主观色彩在设计中的应用, 作品也就失去了设计师所赋予的生命力, 它直接体现了设计的风格和主题对于任何一件成功优秀的设计艺术作品来说。主观色彩的把握与应用就是设计成功的基石^[4]。因此, 和谐的色彩搭配给人以审美的享受与情感体验, 色彩在面具中的应用可以增强学生对色彩的了解和利用能力, 促进学生审美能力的发展, 并且学生在对

傩面具制作上色的过程中可以深深感受到古老民众多遵照主观意识, 重彩的情感表达以及武安傩面具夸张奇异的色彩魅力, 感受本土民众的审美意识; 还可以学习上色的手法以及傩面具构图设计, 利于学生对傩面具的全面了解。另外, 多数学生只接触到油画棒和彩铅类画材, 少数学生了解水粉颜料和毛笔等画材; 因此, 学校开展傩面具文化美术课程, 可以为学生提供美术画材, 让学生在给面具上色的实操当中有机会接触和了解到各种画材, 也帮助学生了解不同颜料的的不同属性及用法。

3. 面具造型在小学美术教育中的应用

武安傩戏面具造型要领在于像人面又不像人面, 通过粗犷的绘画手法, 将人物五官的性情进行夸张表达。手工艺人在面具造型上多注重刻画人物鲜明的个性, 手艺人通常运用象征和寓意手法去设定人物形象。这种刻画手法与小学美术课堂活动相结合, 并通过教师引导学生观察傩面具的图案造型并对面具角色进行讲解, 让学生深入了解不同角色的面具的造型特点之后, 教师组织小组活动, 合作探索面具造型创作, 领会傩面具其中的艺术潜在内涵, 从而培养学生创造性思维, 激起学生学习美术的兴趣, 让美术教学更加有趣。

4. 做好校内与武安民间美术资源对接

武安小学负责人需推进武安乡间傩戏文化馆的资源对接, 让武安手艺人或者武傩面具代表性传承人与学生进行对话交流, 用这样的方式既可以让学生近距离接触傩面具作品, 加深学生对武安傩面具艺术的系统认识, 也可以弥补教师民间知识文化不足的短板。详尽而言, 学校可以从以下两方面去推动资源对接。第一, 以班级为团体组织学生进入武安傩戏传习所进行研学, 由武安傩戏传承人马增祥老师与学生进行对话交流, 提供实践资源, 让学生在动手实践这当中切身体会傩面具制作的独具匠心; 第二, 专门聘请武安傩戏传承人进入学校, 指导学生的武安傩面具创作实践。总之, 为了促进武安傩面具在小学美术教育中的传承, 必须做好武安傩面具美术资源的开发, 为傩面具艺术教育提供充足支撑。

五、结束语

武安傩戏面具美术资源目前并没有很好地融入到武安当地小学美术课堂当中, 而武安傩面具文化具有丰富的艺术价值, 傩面具文化带入小学美术课堂当中遇到了师资力量不足, 教学方式刻板等问题, 导致了傩面具文化教学效果收效甚微。为了更好地发展武安傩面具艺术, 对傩面具进入武安

当地小学校园提出了自己的观点,改善传统教学方式,以学生为主,教师为主导,共同参与美术课堂,让学生了解傩面具文化以及制作流程,丰富课堂教学内容,注重实践,增强学生动手能力,充分发挥学生自主能力,挖掘学生创新思维。

作为一名合格的美术教师,不仅要与时俱进,还要在跟上时代的脚步同时发展武安本土文化,让小学生真正理解武安本土文化的内涵与价值,培养学生的创新意识,真正实现美术核心素养教育,为武安民间美术文化贡献自己的一份力量。

参考文献:

- [1]国务院办公厅.关于全面加强和改进学校美育工作的意见[Z].国办发 71 号, 2015
- [2]郭波艳.武安傩戏在小学音乐课堂的教学实践研究[D].河北师范大学,2020.DOI:10.27110/d.cnki.ghsfu.2020.001239.
- [3]张霄.傩文化融入农村初中美术课堂的探索[D].华中师范大学,2021.DOI:10.27159/d.cnki.ghzsu.2021.001550.
- [4]张博.设计艺术中主观色彩的基本关系与应用[J].重庆三峡学院学报,2012,28(04):113-114.DOI:10.13743/j.cnki.issn.1009-8135.2012.04.019.
- [5]覃瑜格.以土家傩面具资源建构高中美术课堂[D].华中师范大学,2020.DOI:10.27159/d.cnki.ghzsu.2020.003126.
- [6]茅海波.武安傩戏的祭祀与演出[J].档案天地,2014,No.248(12):59-63.
- [7]李静.河北武安傩面具视觉艺术传承与拓展[J].大众文艺,2019,No.458(08):72-73.
- [8]张金江,潘嘉杰,连海涛等.傩面具制作工艺及文化艺术特征——以武安傩戏面具为例[J].文物鉴定与鉴赏,2021,No.202(07):174-177.
- [9]蒋雨晴.傩面具在小学美术课堂实践调查研究[D].江西师范大学,2017.

作者简介:

陈鑫华(1995.10.20),女,汉族,重庆三峡学院 2021 级硕士研究生,研究方向:学科教学(美术);

张博(1982.11)男,汉族,硕士生导师,副教授,研究方向:艺术学。