

非遗传承视阈下的儿童皮影教具设计的创新探究

陈琳

(陕西艺术职业学院美术与设计学院 陕西 西安 710061)

摘要:新时代教育背景下,更为注重少儿综合素质教育。美术教育作为培养少儿艺术鉴赏能力的主要途径之一,逐渐受到家长和教育工作者的关注。而皮影作为非物质文化遗产,其中蕴含着丰富的美育素材。本文以新型少儿皮影教具设计项目为例,阐述其美育价值。并且在实际设计过程中,通过融合传统文化、鼓励创新设计实践、搭建多元展示平台等措施,培养少儿的艺术鉴赏能力与动手实践能力。旨在为少儿提供一个良好的艺术教育环境,让他们在综合素质的教育中得到全面的发展。

关键词:非物质文化遗产;皮影;美育;教具设计

引言:皮影戏,又称“影子戏”,是中国民间传统表演艺术形式之一,其精美的造型和生动的表演给人们带来了视觉和听觉的享受。然而,随着社会的发展和科技的进步,皮影戏的传承和发展面临着一些挑战。而新型少儿皮影教具设计不仅能够有效解决皮影的传承问题,同时也能够加强少儿美术教育成效,对于少儿审美能力、想象力与创造力的发展有着推动作用。

一、新型少儿皮影教具设计的美育价值

(一)培养造型能力

新型少儿皮影教具设计是一项富有创意和趣味性的活动,不仅提供了各种形态的皮影模板供孩子们选择,还鼓励孩子们动手剪切、拼接和粘贴,亲身体验皮影制作的过程^[1]。这个过程中,孩子们需要不断地观察、尝试和修正,逐渐学会了如何将平面图形转化为立体的形象,提高了空间感知和形象思维能力。同时,通过制作皮影作品,孩子们的动手能力也得到了锻炼,并且逐渐掌握了细节处理的能力,使自己的作品更加精致和美观。

(二)激发想象力

新型少儿皮影教具设计充分考虑到孩子们的个性特点和兴趣爱好,鼓励他们发挥自己的想象力和创造力。在制作皮影作品的过程中,孩子们可以自由地发挥自己的创造力,创造出各种各样的角色和场景,这有助于激发他们的想象力。同时,通过表演皮影戏,孩子们可以感受到故事情节的丰富内涵和人物形象的生动表现,进一步增强他们的艺术鉴赏能力。在这个过程中,孩子们的创造力得到了充分的发挥和展现,使得整个活动充满了趣味性和挑战性。

(三)提升艺术鉴赏能力

在参与新型少儿皮影教具的设计和制作过程中,孩子们不仅锻炼了动手能力,还领略到了传统艺术的魅力。皮影戏作为中国

传统文化的重要组成部分,其独特的艺术形式和精湛的技艺让孩子们在制作过程中感受到了艺术的韵味和美感。此外,通过欣赏皮影戏的表演,孩子们可以深入感受到故事情节的丰富内涵和人物形象的生动表现,进一步增强他们的艺术鉴赏能力。这种能力的提高不仅对孩子们的学习有所帮助,还有助于他们更好地理解世界和人生的美好。

二、融入传统文化元素,拓展少儿的艺术视野

皮影戏作为中国传统文化的瑰宝,蕴含着丰富的历史文化内涵。它集文学、表演、绘画和雕刻等艺术形式于一体,是中国传统文化中的重要组成部分^[2]。在新型少儿皮影教具设计中,融入传统文化元素,可以让少儿更深入地了解和学习皮影戏,拓展少儿的艺术视野,增强他们的文化自信。例如,可以融入古典故事、民间传说和传统纹样等传统文化元素。古典故事是中国传统文化的重要组成部分,通过将这些故事融入到皮影教具设计中,少儿可以更深入地了解这些经典的故事情节和人物形象。例如,《西游记》中孙悟空的形象以及他降妖除魔的故事情节,或者《三国演义》中诸葛亮智谋的故事等,这些都可以通过皮影教具的形式展现给少儿。民间传说也是中国传统文化中非常有特色的部分,这些传说往往反映了人们的生活习俗和信仰。将这些传说融入到皮影教具设计中,可以让少儿了解和感受这些故事的独特魅力。比如,《愚公移山》中展现了坚定的信念与不屈的精神,或者《农夫与蛇》中告诫少儿要学会保护自己,不要轻信他人等。传统纹样是中国传统文化中的一种符号和寓意,它们往往代表着吉祥、祝福或者信仰。将这些纹样融入到皮影教具设计中,可以让少儿了解这些符号和寓意所代表的意义。例如,龙、凤、牡丹、云彩等都是常见的传统纹样,它们所代表的寓意和象征意义都可以通过皮影教具来展现给少儿。

同时,皮影戏的独特之处在于它的艺术魅力和文化价值。而通过在新型少儿皮影教具中融合传统文化元素,能够有效地培养少儿的审美兴趣与美术鉴赏能力。少儿通过感受到这种传统艺术形式的独特之处,提高自己的艺术素养和文化修养。同时,传统文化元素的融入还可以增强少儿的民族自豪感和文化自信,让他们更加珍惜和传承中国传统文化。

三、鼓励创新设计实践,培养少儿艺术创造力

皮影教具的设计在鼓励少儿创新实践和培养他们的创造力方面确实具有至关重要的作用。为了进一步激发少儿的创新实践和培养他们的创造力,可以鼓励少儿根据自己的想法和创意设计和制作独特的皮影作品^[3]。

首先,少儿可以根据自己的喜好和兴趣选择故事情节,可以是神话故事、历史典故、动漫作品等。选择一个感兴趣的故事情节可以激发少儿对皮影戏的热情和好奇心,同时也可以为他们提供设计和制作皮影作品的灵感。其次,少儿可以充分发挥自己的想象力和创意,设计出独特的人物形象和服饰。他们可以参考故事中的角色特点、服装风格等信息,同时结合自己的审美和创意,绘制出人物草图和服装设计图。接下来,少儿可以选择合适的材料,如纸张、布料、塑料等,根据设计图制作皮影道具。他们可以学习如何剪裁、拼接、上色等,同时也可以尝试一些独特的制作方法和工具,如使用热熔胶、缝纫机等工具。最后,少儿可以利用LED灯等现代技术手段,为皮影道具增加动态和立体的效果。他们可以学习如何编程控制LED灯光,为皮影戏的表演增添独特的视觉效果。此外,还可以利用音响设备等为皮影戏增加音效和音乐,增强表演的感染力和观赏性。

通过实践,少儿可以培养创新思维和实践能力,提高艺术素养和手工制作技能。在活动中,少儿与他人分享和互动体验,培养表达能力和团队合作精神。这样的实践活动有助于实现美育教育的目标,促进少儿的全面成长和发展。这种教育方式能够激发少儿的创造力和想象力,让他们在实践中学习,提高自己的综合素质。同时,通过与他人合作和分享,少儿可以更好地融入集体和社会,为未来的发展打下坚实的基础。

四、搭建多元展示平台,激发少儿的创作欲望

为了激发少儿的创作欲望,可以采取更多元的展示平台策略。首先,在学校或社区这样的地方,可以定期举办皮影戏表演比赛或展览,让少儿有机会展示自己设计和制作的皮影道具、服装以及编排的剧本和创作的皮影戏表演。这样的展示平台可以激发少儿的学习兴趣和表现欲望,同时提高他们的自信心和艺术素养。其次,可以利用现代科技手段,将皮影戏表演制作成视频或

直播形式,分享给更广泛的观众和学习者。这种线上展示平台可以打破时间和空间的限制,让更多人欣赏到少儿的皮影戏表演和创作成果。通过互联网的传播力量,皮影戏可以获得更广泛的关注和认可,进一步激发少儿对皮影戏的学习热情和创作动力。此外,与相关机构合作举办皮影戏工作坊或演出活动也是很好的展示平台。这些机构可以是文化中心、艺术团体或教育机构等,他们可以提供专业的指导和培训,帮助少儿深入了解皮影戏的历史、文化和技艺。通过参与工作坊和演出活动,少儿可以接触到更多的皮影戏知识,培养对传统艺术的热爱和尊重,同时提高自己的艺术素养和综合能力。

在多元化展示平台的支持下,少儿可以获得更多的机会来展示自己的皮影戏作品和表演成果。这种展示不仅可以让孩子获得认可和成就感,还可以帮助他们建立自信心和学习动力。通过不断地实践和积累经验,少儿积累了丰富的经验。这不仅提高了他们的艺术素养,还培养了他们的创新思维和团队协作能力。这种能力的提升让他们在未来的学习和生活中更加得心应手,从而实现美育教育的目标。

结语:综上所述,通过设计并实施新型少儿皮影教具,可以有效地推进少儿美术教育的发展。这种创新的教育方式不仅培养了少儿的审美兴趣,还激发了他们的创造力、创作欲望。在皮影艺术的独特魅力引导下,孩子们能够更好地了解并传承中国传统文化,进一步培养他们的文化自信。同时,通过皮影创作,孩子们还可以锻炼动手能力、合作能力以及解决问题的能力,促进他们的全面发展。

参考文献:

- [1]张卉卉. 在儿童教育中传承与发展皮影艺术的路径 [J]. 江苏工程职业技术学院学报, 2020, 20 (01): 60-63.
- [2]陈琳. 非遗文化皮影在儿童教具中的创新应用 [J]. 艺术家, 2022, (09): 132-134.
- [3]罗玲. “新融合”思维下的“绘本皮影”美育课程探索 [J]. 艺术市场, 2022, (04): 106-107.

作者简介: 姓名: 陈琳, 性别: 女, 籍贯: 陕西省西安市, 民族: 汉, 学历: 硕士, 职称: 讲师, 研究方向: 环境艺术设计, 单位: 陕西艺术职业学院美术与设计学院, 单位所在省市: 陕西省西安市, 邮编: 710061

课题项目: 非遗文化皮影在儿童教具设计中的创新研究

课题单位: 陕西省职业技术教育学会

课题编号: 2022SZX494