引导文化传承——非遗传统手工艺融入初中美术教学的探究

王　静

（江苏省南京市竹山中学湖东路校区，江苏 南京 210000）

摘要：本论文旨在探讨非遗传统手工艺如何融入初中美术教学。通过深入研究非遗传统手工艺的现状和美术教育的需求，本文提出了一种有效的引导文化传承的教学方法。该方法既可以提高学生对非遗传统手工艺的兴趣与认识，又能够培养学生的审美能力和创造力。

关键词：非遗传统手工艺；美术教学；引导文化传承

美术教育作为一门重要的学科，不仅仅传授技能和知识，更应该培养学生对文化传承的认知和理解。同时，非遗传统手工艺作为我国独特的文化资源，具有重要的历史和艺术价值。然而，在现代社会中，非遗传统手工艺逐渐被忽视，甚至面临着消亡的危险。为了保护和传承非遗传统手工艺，将其融入美术教学中成为了一个重要的课题。

一、文化传承与非遗传统手工艺

（一）非遗传统手工艺的概念和特点

非遗（非物质文化遗产）传统手工艺是指一种代代相传、蕴含丰富文化内涵的手工艺技艺。这些技艺通过师徒制传承，不仅涵盖了物质层面的制作过程，更融合了丰富的历史、价值观念、审美情趣等文化元素。

（二）非遗传统手工艺的文化传承意义

非遗传统手工艺作为文化传承的重要载体，承载着民族历史和智慧。通过将非遗传统手工艺融入初中美术教学，不仅可以使学生们亲身体验传统工艺的魅力，还能够加深他们对本土文化的认知。例如，本文在《蓝白之美》中，选取具有代表性的非遗传统手工艺，如蓝印花布，作为教学案例。这种融合有助于激发学生的创造力和想象力，同时也促进了非遗传统手工艺的传承和发展。

（三）非遗传统手工艺在当今社会的挑战和机遇

在当今全球化的背景下，非遗传统手工艺面临着一些挑战，如逐渐减少的传承人数、市场需求的减少等。然而，正是在这个背景下，将非遗传统手工艺融入初中美术教学，可以为其带来新的机遇。通过教育的力量，可以唤起更多人对非遗传统手工艺的兴趣，从而扩大传承的人群，同时也为这些手工艺赋予现代的创意，使其在当代社会得到传承和发展。

二、美术教育与初中美术教学

（一）美术教育在学生综合素养中的作用

美术教育在学生的综合素养中扮演着重要的角色。通过参与美术教育，学生不仅能够培养审美情感，还可以发展创造力、想象力和解决问题的能力。美术作品的创作过程需要学生观察、思考和表达，这有助于他们培养系统性思维和批判性思维的能力。此外，美术教育也有助于提高学生的沟通技巧，因为他们需要用视觉语言来表达自己的想法和情感。

（二）初中美术教学的特点和目标

初中美术教学在学生艺术发展的关键时期具有独特的特点和目标。首先，初中生正处于身体和认知发展的阶段，他们的审美观念和技能正在不断成熟。因此，初中美术教学旨在引导学生建立扎实的美术基础，包括绘画、雕塑、手工艺等技能。此外，初中美术教学还强调创造性思维和表达能力的培养，鼓励学生表现自己的独特视角和创意。初中美术教学的目标之一是培养学生的审美情感，使他们能够欣赏和理解不同文化背景下的艺术作品。另一个目标是提高学生的观察和表达能力，让他们能够用艺术语言准确地表达自己的思想和情感。最重要的是，初中美术教学旨在激发学生对艺术的热情，培养他们终身欣赏和从事艺术创作的兴趣。

（三）美术教学中融入非遗传统手工艺的潜在优势

将非遗传统手工艺融入初中美术教学中具有潜在的优势。首先，非遗传统手工艺代表着文化的传承和延续，通过将这些传统融入美术教育，可以帮助学生更好地理解和珍惜自己文化的根基。此外，非遗传统手工艺通常包括独特的技艺和工艺，可以为初中生提供丰富的艺术表现材料，拓宽他们的创作领域。另外，非遗传统手工艺强调传统的工艺和材料使用，这与现代技术和材料的使用形成鲜明对比。通过学习非遗传统手工艺，学生可以培养对传统工艺的尊重和理解，同时也能够探索现代艺术与传统工艺的结合，创造出更具创新性的作品。总之，美术教育在初中阶段的角色至关重要，融入非遗传统手工艺将为美术教学带来独特的价值。

三、课程分析——《（设计·应用）蓝白之美》

（一）课程内容整体介绍

《蓝白之美》是苏教版《（设计·应用）》中的一节课程，旨在通过介绍蓝色陶瓷的历史和制作工艺，引导学生欣赏和体验非物质文化遗产的魅力。课程通过多媒体展示、互动讨论和实际操作，带领学生逐步了解蓝色陶瓷的起源、发展以及与地域文化的关联，培养学生对传统工艺的兴趣和理解。

（二）课程中涉及的非遗传统手工艺元素

在《蓝白之美》这节课中，涉及到了多个非遗传统手工艺元素，主要包括陶瓷制作技艺、蓝色素的提取方法、传统装饰图案等。这些元素作为非物质文化遗产的代表，为课程注入了浓厚的人文氛围，同时也为学生提供了了解非遗的窗口。将非遗传统手工艺融入初中美术教学具有重要的意义。

通过学习和传承这些手工艺，学生们不仅能够感受到传统文化的魅力，还可以在创作中将传统与现代相结合，为非遗的传承注入新的活力。同时，这也需要教育者在教学过程中充分发挥引导作用，激发学生的学习兴趣，并培养他们对非遗传统手工艺的关注和热爱。此外，学校和社区可以积极开展相关的非遗手工艺展示和交流活动，为学生提供更多了解和参与的机会。在具体的蓝印花布教学案例中，可以结合实际操作和理论知识，让学生亲自体验制作蓝印花布的过程，并了解其中的文化背景和传承意义。通过绘制蓝印花布的图案、选择颜色和布料等等，学生不仅锻炼了自己的创造力和审美能力，还能够更深入地了解非遗传统手工艺的技法和特点。此外，教师可以借助多媒体技术，呈现相关的图片、视频和音频资料，让学生感受到非遗传统手工艺的多样性和魅力。还可以组织学生进行实地考察和调研，走进当地的手工艺作坊和非遗保护基地，与手工艺传承人面对面交流，亲身感受手工艺的精湛技艺和独特魅力。在引导学生进行蓝印花布创作的过程中，教师可以引导学生关注如何将传统元素与现代审美相结合，发挥自己的创意和个性。学生可以通过设计新的图案、改变颜色配搭等方式，将蓝印花布的传统艺术形式更新迭代，使其在当代社会有着更广阔的应用空间。

（三）非遗传统手工艺在课程中的角色和功能

非遗传统手工艺在《蓝白之美》课程中扮演着重要的角色。

首先，它们为课程内容提供了丰富的文化内涵，使学生不仅仅是学习陶瓷制作的技术，更是感受到了传统文化的魅力。其次，这些手工艺元素通过实际操作环节，让学生亲身体验制作过程，激发了他们的创造力和动手能力。此外，非遗传统手工艺的融入也有助于唤起学生对本土文化的认同感和自豪感，促进文化传承。通过对苏教版《设计空间（设计·应用）》第6课《蓝白之美》进行分析，我们可以看到非遗传统手工艺在初中美术教学中的重要作用。它不仅丰富了课程内容，也促进了学生对传统文化的认知和情感体验，为文化传承提供了新的途径和可能性。

四、将非遗传统手工艺融入课程教学

（一）设计蓝白之美相关的非遗传统手工艺项目

在设计蓝白之美相关的非遗传统手工艺项目时，我们注重选取能够丰富学生视野和培养他们创造力的手工艺项目。而蓝印花布制作是一项非遗传统手工艺项目，它具有悠久的历史和独特的魅力。在这个项目中，学生可以深入学习蓝印花布的制作工艺和技巧，了解其源远流长的历史和文化背景。学生们可以亲自参与制作过程，从准备蓝印花布的材料开始，如棉布、蓝色染料和印花图案的制作。他们将学习如何将蓝色染料涂抹在图案纸上，然后将图案进行转印到布料上。学生们在制作过程中还可以亲身体验蓝印花布的特殊工艺，例如将涂抹好的图案纸固定在布料上，然后应用适当压力和温度进行传印。这种传统的手工技巧需要细心和耐心，但它可以带给学生们独特的满足感和自豪感。除了技术上的学习，学生们还可以了解蓝印花布背后的文化和意义。他们可以学习不同图案的由来和含义，例如花卉、动物或传统神话故事的图案。通过学习这些图案，学生们可以更深入地了解中国传统文化，并在自己的作品中融入个人创意，加深对传统手工艺的理解和欣赏。此外，学生们可以将制作的蓝印花布应用于实际生活中，例如制作抱枕、布艺画或其他装饰品。这不仅能够锻炼学生们的创造力和动手能力，还能让他们亲身体验到传统手工艺与现代生活的结合，培养对非遗传统手工艺的传承和发展的尊重与热爱。总之，蓝印花布制作项目不仅可以让学生们学习和体验传统的手工艺技巧，还能使他们更深入地了解和欣赏中国传统文化。通过自己的创作和实践，学生们能够发展自己的艺术创造力和审美能力，同时也能加强对非遗传统手工艺在美术教育中的重要性和价值的认识。

（二）教学实施过程的详细描述

在教学实施过程中，首先需要对项目进行选材。基于《蓝白之美》这个主题，我们选择了与蓝色相关的非遗传统手工艺项目，如蓝印花布制作。这一选择是建立在对非遗传统手工艺项目的知识和文化背景的深入了解之上的。在教学目标设定方面，我们希望通过这个手工艺项目，让学生了解和认识传统手工艺的独特之处，培养他们的艺术创造力和审美能力。同时，我们还希望通过学习和实践，让学生感受到传统文化的魅力和珍贵性，并加深对非遗传统手工艺在美术教育中的认识和理解。在教学实施的具体步骤中，我们首先会通过教师讲解和多媒体呈现的方式，介绍蓝印花布的历史、文化背景和制作工艺。学生们将通过观看图片和视频，了解蓝印花布的特点和相关的传统图案。接下来，教师将组织学生们参与实际的制作过程。学生们将学习如何准备蓝色染料、准备印花图案和选择布料等。然后，他们将使用刷子或刷子在图案纸上涂抹蓝色染料，并将其传印到布料上。教师将耐心地指导学生们掌握好每个步骤，确保制作过程的顺利进行。在制作过程中，学生们还可以发挥自己的创造力和想象力，根据个人的喜好和创意进行图案设计和布局。教师会鼓励学生们尝试不同的图案和样式，以展示个人的独特风格和创意。整个制作过程中，教师会定期进行集体评估和个别指导，帮助学生们解决遇到的困难和问题，并给予肯定和鼓励。最后，学生们将用自己制作的蓝印花布制作一些实用的物品，如抱枕、小袋子等，以展示他们的成果和创意。通过这个详细的教学实施过程，学生们将亲身体验到传统手工艺的魅力和乐趣，并在实践中培养出更多的动手能力和创造力。这样的教学方式既能促进学生们对传统手工艺的认识和理解，也能让他们在美术教育中获得丰富的艺术体验和文化积淀。

（三）学生的学习反应和成果展示

在非遗传统手工艺融入美术教学的过程中，学生们展现出了积极的学习反应和创作成果。他们在技能习得方面取得了显著的进步，通过学习传统手工艺的技艺和技巧，他们逐渐掌握了制作蓝印花布、青花瓷等项目的基本步骤和方法。他们学会了如何准备染料、选择合适的工具、运用创意进行设计，并将所学技能运用到实际制作中。学生们的动手能力和创造力得到了培养和提升，他们能够灵活运用所学知识，创作出具有个人特色和美感的作品。除了技能方面的进步，学生们的文化意识也得到了培养和加深。通过学习非遗传统手工艺项目，学生们对于传统手工艺的历史、文化背景和意义有了更深入的理解。他们通过学习蓝印花布和青花瓷的制作工艺，了解到传统手工艺背后的故事、传承和工艺技艺。这让学生们对传统手工艺产生了浓厚的兴趣和认同感，进一步增强了他们对传统文化的保护与传承的意识。学生们的审美素养也得到了提升。通过学习和实践传统手工艺项目，学生们形成了对于蓝色艺术和传统手工艺的独特眼光和鉴赏能力。他们能够欣赏和理解传统手工艺作品中独特的美学价值，同时也能运用所学的艺术元素和技巧，创作出自己的艺术作品，并表达个人的审美观点和创意。学生们对于这种融合教学方式的态度和看法也非常积极。在课堂观察和访谈中，学生们表示他们喜欢通过实践和创作来学习，这样的学习方式使他们更加投入和积极。他们认为传统手工艺融入美术教学，既增加了学习的趣味性，又能让他们深入了解传统文化和艺术领域。他们对于传统手工艺的体验和理解让他们对这一传统的保护和传承产生了浓厚的兴趣和责任感。在非遗传统手工艺融入美术教学的过程中，学生们展现出了积极的学习反应和创作成果。他们在技能习得、文化意识培养以及审美素养提升等方面取得了显著进展，并对这种融合教学方式持有积极的态度和看法。通过这样的教学方式，学生们不仅能够学习到传统手工艺的技术和知识，还能够深入了解传统文化，培养艺术创造力和审美能力，以及对传统手工艺的保护和传承的责任感。

五、结论

本文通过对非遗传统手工艺融入初中美术教学的探究，以苏教版蓝白之美为例，非遗传统手工艺的融入初中美术教学具有积极的意义和价值。通过合理的教学设计和有效的教学方法，可以促进学生对传统文化的传承与发展，并培养他们的审美情趣和创造力。因此，教育部门和学校应该重视非遗传统手工艺在美术教育中的地位和作用，加强相关的师资培训和教材研发，为学生提供更多了解和学习非遗传统手工艺的机会。

参考文献：

[1] 徐一嘉 . 非遗传统手工艺融入初中美术教学的探究 [J]. 新智慧，2022（10）：13-15.

[2] 周巧 . 初中美术教学中非遗面塑的开发和利用 [J]. 中国多媒体与网络教学学报（下旬刊），2022（10）：103-106.

[3] 曹红 . 谈核心素养下初中美术课关于非遗等传统文化内容课程的有效教学 [J]. 求知导刊，2021（33）：91-92.