

非遗文化下的美术教学路径创新探究——留青竹刻进校园

廖镜波

(广州市从化区从化中学, 广东 广州 510900)

摘要: 在核心素养的教学背景下, 美术成为提升学生多元素质的重要教学科目。但是, 单纯依靠课本展开教学, 不仅存在着内容局限的情况, 同时也会让教学变得僵化, 难让学生将生活与美术学习有机结合。引入留青竹刻这一非遗文化内容, 学生能运用身边竹材为载体创作身边事物, 有助于提升美术学习效果。

关键词: 非遗文化; 留青竹刻; 美术教学; 路径创新

美术科目在核心素养背景下的教学价值日益凸显。借助于美术教学活动的开展, 不仅能够在很大程度上提升学生的美术技巧、开发学生的动手动脑能力; 同时也有助于提升学生的审美情趣、升华学生的思想水平、丰富学生的情感态度。但是, 很多美术教师在开展教学活动的时候, 还存在着教学内容狭隘、教学形式单调的现象。针对于这一情况, 本文探索非遗文化下的美术教学路径创新。首先分析非遗文化中留青竹刻的内涵, 以及留青竹刻在美术教学中的应用空间和应用价值; 然后结合当前的客观情况, 提出留青竹刻的美术教学策略。

本文的分析能够在理论和实践双重层面上取得价值。首先, 从理论层面上来看, 借助于本文的分析, 能够在一定程度上让美术教师对于非遗文化的应用价值有更为深入的认识; 其次, 从实践层面上来看, 本文结合当前客观教学情况对留青竹刻教学策略的提出, 也能够很大程度为美术教师提供实践参考价值。

一、非遗文化中留青竹刻的内涵和价值

目前, 美术教学的价值虽然已经得到社会较为充分的重视, 但是很多优秀非遗文化的民间美术却不被关注与传承, 美术教师对于非遗文化在教学中的应用还存在着不足。因此, 本文首先对非遗文化中留青竹刻的内涵和应用价值进行分析。

(一) 非遗文化的内涵

非遗文化, 是对非物质文化遗产的简称, 它是根据联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》定义, 非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。留青竹刻是用竹子表面一层薄薄的竹青为雕刻图案对象, 铲去图案以外的竹青, 让整个雕刻图形产生图与底微妙变化的竹刻艺术。

(二) 留青竹刻在美术教学中的应用内容

从定义就可以看出, 留青竹刻是一个较为灵活性的艺术形式, 它在美术教学中的应用内容包含以下两个方面:

传统的手工艺技能。我国劳动人民在长期的生活发展过程中, 凭借着自己的聪明才智和勤劳苦干精神, 创造出一系列的巧夺天工的手工艺, 这其中就有留青竹刻。留青竹刻非常值得在美术教学中进行应用, 它可以培养学生的雕刻和绘画等技能。留青竹刻是以竹片表面一层薄薄的竹青为雕刻图案对象, 铲去图案以外的竹青, 运用不同的刀法进行雕刻与筠青, 雕刻大师们通过对薄

薄的竹青的全留、多留、少留, 可以雕刻出深、浅、浓、淡的变化, 犹如在纸上作画, 有水墨之分五色的韵味。让整个雕刻图形产生丰富变化, 形成独树一帜的雕刻技艺与竹刻艺术形式。

图1 留青竹刻

第二, 思想文化内容。在中国的传统文 化发展过程中, 留青竹刻在唐时期已经存在, 在宋与元得到很好的发展。这些时期, 留青竹刻主要以平面雕刻的形式呈现。到明代, 留青竹刻从技艺到文化内涵等方面都有了更大发展, 这其中既有高雅的文化形态, 主要体现留青竹刻创作主题与手法借鉴中国画, 也深得历代文人所喜爱与收藏。同时也包含亲和活泼的民间文化形态, 一部分留青竹刻的主题表现也借鉴其他民间艺术, 留青竹刻也是民间艺术

表现形式之一。所以留青竹刻所蕴含的文化内容，非常适合在美术教学中进行运用。

（三）留青竹刻在美术教学中的应用价值

受核心素养教学理念的影响，美术教学也变得日益开放，各种教学内容以及教学手段，得以在教学中得到较为充分的应用，这其中就包含留青竹刻。总体上来看，留青竹刻在美术教学中的应用价值可以概括为以下几个方面：

第一，留青竹刻在美术教学中的应用，能够实现对课本内容的丰富。要想充分提升学生的艺术素养，单纯依靠课本的内容是远远不够的，这也就要求教师能够从课本之外，搜集更多的内容，由此开阔学生的知识视野。留青竹刻底蕴深厚，内容丰富，在美术教学中应用，能够推动与实现更为理想化的教学目标。

图2 留青竹刻

留青竹刻在美术教学中的应用价值也体现在对学生的思想情感升华上。要想让学生实现更为长足的进步，单纯从技能方面进行培养还是不够的，还需要充分关注学生的思想动态。在美术教学过程中引入留青竹刻，通过历朝历代民间艺人的留青竹刻作品，丰富学生对中国传统文化的学习，学生在制作留青竹刻过程中，深入体会中国传统文化的魅力。所以留青竹刻的教学可以在很大程度上激发学生的民族文化的自豪感。

二、留青竹刻在美术教学中的路径创新策略

目前，越来越多的教育工作者已经认识到非遗文化在美术教学中的应用价值。而对于留青竹刻在美术课堂上的应用，美术老师还存在着不够灵活的情况。针对于此类情况，本文认为未来美术教师应该从以下几个方面进行教学创新：

（一）采取灵活手段，进行有效导入

目前，有些美术教师虽然已经意识到，在美术教学过程中引入非遗文化。但是，他们在教学应用过程中还存在手段较为僵硬的情况，这就影响了学生吸收效率。所以，教师在未来的教学过程中，应该采取灵活手段，进行有效导入，由此让学生循序渐进

第二，通过留青竹刻在美术教学中的应用，也可以帮助教师优化教学手段。在当前的教学背景下，灌输式的教学形式已经被摒弃，而引入留青竹刻进课堂，不仅能够收到丰富教学内容之效，同时也能够起到改变教学形式的作用。教师在留青竹刻教学课程的安排上，不仅有历代名家留青竹刻作品赏析，还有学生学习如何制作留青竹刻的实践课程。

第三，通过留青竹刻在美术教学中的开展，可以让学生关注生活，热爱家乡。学生对家乡盛产的竹子，有属于他们的情结。组织学生开发利用本土资源，在本地竹材上创作表现本土民俗风情的事与物。这可以改变学生被动地接受知识的局面，从而帮助学生实现更为浓厚的艺术学习兴趣。

地吸收非遗文化内容，例如：

首先，教师可以采取故事法进行留青竹刻的导入。就广大学生而言，他们对抽象的知识往往缺乏接受兴趣，但对于一些故事化的内容有着较强的接受能力。留青竹刻发展历史漫长，而且在发展过程中积淀了深厚的故事内容，教师可以搜集此类内容在课堂导入环节使用。

比如，留青竹刻这一艺术形式由来已久，形成莆田、常州、无锡等诸多的流派，而每一个流派之下，都有自己的代表性人物。如：常州留青竹刻的代表人物是徐素白、白士凤。教师在展开留青竹刻的教学时，可以讲述这些大师的学艺故事，以及他们的艺术创作风格等。教师通过这一故事教学法的应用，可以在很大程度上抓住学生的兴趣点，从而让学生更为迅速地进入到学习情境中。

其次，教师在引入留青竹刻进行教学的时候，还可以借助于多媒体的手段。当前社会对于教育的投入不断增加，各个学校教学设备也变得日益丰富，这也为多媒体教学提供客观保障。在开展留青竹刻教学活动时，很多学生因为动作把握不得要领，所以

会出现作品完成度不高的情况。而要想扭转这一现象,就要求教师在教学过程中,应用多媒体手段进行课前导入。现在社会非常重视对非遗文化的保存,并且录制了大量的留青竹刻视频。借助于这些视频内容,可以让留青竹刻技巧变得更为直观,从而帮助学生快速掌握动作要领,提升学生作品的完成度。

(二) 组织小组学习,提升教学效率

在对留青竹刻进行应用的过程中,很多教学内容是较为复杂的,单纯依靠学生个体的能力往往是难以完成的,所以,教师可以充分采取小组合作探究的模式展开教学。所谓小组合作探究模式是要求教师在教学过程中,能够将班级的学生分为数个小组,然后让学生们在某一个主题下进行合作探究,从而共同完成教学项目。

很多教师为了能够提升学生的审美素养,所以在教学过程中也会引入留青竹刻教学。但留青竹刻作品的制作工艺复杂,流程众多,单纯依靠个别学生往往是难以实现的。在这种背景下,教师就可以引入合作探究模式,让小组内部进行明确地分工,这样才更有利于同学学习留青竹刻全过程。

尤其是对于一些低年级的学生而言,他们独立完成留青竹刻制作的可能性是较低的。因此,在具体的教学过程中引入小组合作探究的形式也是非常重要的。通过小组内部的明确分工,可以让留青竹刻的制作过程得到有效的分解,由此降低学生学习的难度,从而提升学生的作品完成度。另外,通过这种方式,不仅能够让学生们的作品完成度更高,同时也能够让学生实现思维碰撞,提升自己的学习效率。

(三) 采取开放教学,开拓学生眼界

美术是一门来自于现实生活的艺术,所以,在引入留青竹刻展开美术教学的时候,教师应该着力打破课堂的空间限制,采取更为开放的教学姿态,由此帮助学生实现眼界的开阔。总体上来看,教师可以采取如下几个方面的手段:

第一,教师可以从校外聘请一些留青竹刻的传承人,进行现场教学。在民间有大量的非遗文化传承人,这些传承人有着留青竹刻纯熟技艺,教师可以从校外把他们聘请进课堂,让他们进行对学生的现场指导。当然,要想实现这一教学目标,需要学校方面出面,协调各个方面的关系,动员各种社会资源,如此才能够实现现场教学目标。而如果条件不允许的话,教师也可以到一些传承人家里进行登门拜访,并且将整个采访过程,录制成为视频,这也可以给学生带来更为直观的学习体验。

第二,教师可以定期组织学生到一些工艺品工厂进行观摩。目前,随着我国的国际地位不断提升,非遗文化也得到了社会各界的广泛重视。在这一大背景下,社会上涌现出了大量的留青竹刻的手工加工工厂。为了能够让学生对于这一非遗文化有更为深刻的理解,实现自身的美术素养的提升,教师可以带领学生到这些留青竹刻加工工厂进行参观。借助于这些实地考察活动,可以让学生更为深入地了解留青竹刻的制作工艺流程,从而让学生对于这一非遗文化的艺术魅力有更为深入的理解。

第三,教师在教学中,组织学生主题创作,以展促教。学生

对于自己的作业可以展出,有很多的空间想象。所以在课堂中教师提出,各位同学围绕某某主题进行留青竹刻学习与创作,在课程结束后,以这一主题进行校园留青竹刻作业展。学生的学习热情将会得到调动,制作出的留青竹刻作业也会更加完整。通过展览,学生之间的学习与交流也将更有效地促进学习。

(四) 注重文化熏陶,升华学生情感

在开展留青竹刻这一非遗文化下的美术教学时,教师除了要不断加强对学生的技能培养,还要能够做到对学生的思想情感的升华。要想实现这一综合教学目标,未来教师在展开非遗文化下的美术教学时,应该从以下几个方面进行努力:

第一,教师应该提升学生的审美能力。非遗文化下的美术教学应用不仅仅是希望学生能够掌握形形色色的美术技能,同时也是希望能够让学生透过一个个的具体作品,提升自己的审美能力。但是,审美能力的养成,一方面不能够依靠生硬的灌输形式,另一方面也需要依赖遵循循序渐进的原则。

首先,教师需要让学生在完成自己的留青竹刻作品后,及时将自己的创作心得记录下来。比如,学生在完成了创作后,肯定会有很多艺术层面上的感想。教师让学生记录这些感想,可以让学生的心得逐渐得到沉淀,从而为自己的艺术发展奠定坚实的基础。

其次,教师也应该让学生多方面地涉猎其他艺术形式,从而实现对自己的文化熏陶。比如,教师可以让学生多欣赏不同的非遗文化艺术品,在不同的非遗文化艺术品滋养下,让学生对于留青竹刻这一非遗文化有更多元化的理解。

第二,教师还应该注意培养学生对于民族文化的自豪感。非遗文化是我国传统文化的结晶,代表着中华民族的智慧。所以,教师在展开非遗文化下的留青竹刻美术教学时,可以组织学生欣赏历代名家优秀留青竹刻作品,也可以讲述这一非遗文化的发展历史以及其艺术魅力,从而提升学生的民族文化自豪感。

综上所述,以留青竹刻为代表非遗文化在美术教学中的用途是较为广泛的,同时对于学生的多元化素质能力的提升作用也是不容忽视的。所以,教师在未来的美术教学过程中,应该对于包括留青竹刻在内非遗文化的进行合理适当的应用。当然,要想实现更为理想化的教学效果,教师还应做到对传统文化有更为深入的理解,以及掌握一定的非遗文化创作技能,如此才能够让非遗文化的教学价值得到更好的发挥。

参考文献:

- [1] 任正军.挖掘非遗文化、探索传统艺术——创意皮影社活动方案[J].课程教育研究,2020(20):233.
- [2] 黄伟明.中小学美术教学中融入非遗文化的策略[J].中国中小学美术,2020(05):54-56.
- [3] 林嘉莹.核心素养下非遗美术课程的开发与研究——以新余夏布绣为例[J].美术教育研究,2020(09):116-117.
- [4] 赵梦玥.花瑶挑花文化传承的问题及对策[J].湖南包装,2020,35(02):52-55+65.