

沙画教学在校园文化教育中的实践

谭毅

(株洲师范高等专科学校 412000)

摘要: 美术课能锻炼学生的动手能力,提升审美素养、培养创新意识。美术课中的沙画这一形式对于学生创造力的培养无疑是有益的,符合美术课目标。沙画和传统美术造型在原理上一致,形式上有自身特色,符合学生的需求。沙画课程的开展对于学生的创造能力的发展,心理调适,多元技能的习得都是有好处的。沙画社团的建立对于学生进一步掌握沙画技能也大有裨益,可以开展各种校园文化活动,丰富校园文化内涵。

关键词: 美术教育; 沙画社团; 沙画课程

图书分类号: G718.3 文献标识码: A

Practice of sand painting teaching in Campus Culture Education

Tan Yi Zhuzhou Normal College

[Abstract]: art class is to improve students' innovation ability and perception of things. The form of sand painting in art class is beneficial to the cultivation of students' creativity and is in line with the goal of art class. Sand painting is consistent with traditional art modeling in principle and has its own characteristics in form, which meets the needs of students. The development of sand painting course is beneficial to the development of students' creative ability, psychological adjustment and the acquisition of multiple skills. The establishment of sand painting society is also of great benefit to students to further master sand painting skills. It can carry out various campus cultural activities and enrich the connotation of campus culture.

[Key words]: art education; Sand painting society; Sand painting course

沙画课堂教学在我校开展有一段时间了,回顾这段教学,忙碌却又充实,辛劳不乏欣喜。沙画是美术课程顺应课改形式而生发出的一种新的课堂内容。在课程实施中,如何规范课程,厘清思路,因势利导,开拓美育途径,探索一套应用于沙画社团、课堂教学的教学策略方法,是研究该课程的重要原因。

将沙画艺术引入到美术教育教学中,提升学生的艺术素养,满足新课程标准下的教学要求。十四五规划中明确指出全面落实立德树人的根本任务,重视美育熏陶。《中共中央国务院关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中指出:全面加强和改进学校美育,遵循美育特点和学生成长规律,科学定位美育课程目标,开设丰富优质的美育课程,将教学课程与社会实践、校园文化建设深度融合。适应新时代的教学特点,跟上教育教学的需求。

一、沙画教学研究的意义

(一)、理论价值

传统的美术教学内容包括素描、色彩、线描等等。除了教材上的知识点,教学内容不仅要符合学科的知识逻辑,也应符合学生的心理逻辑。将沙画引入课堂,教学内容以学生生活中熟知的形式展开,必然会赢得学生们的青睐。

沙画课堂不仅是一种艺术实践,也是同很新颖的美育途径,对于提升学生的审美、知识技能的掌握,团队合作意识的养成等都具有其理论研究价值。

(二)、现实意义

以文化人,以美人,美育促进学生综合素养的发展这一点已形成共识。教育理念当随时代进步,沙画教学不同于以往传统意义上的美术教学,运用的是网络上新颖的美术形式。在互联网化的时代,运用数字媒体技术的沙画教学,再一次让学生体验到了学习生活与网络化时代的“同步感”。传统的教学“遭遇”到新的教学素材和方式,在这种情境之下的学习无疑是新鲜感倍增。在教育教学中注入了新的教学内容,对于艺术教育而言拓展了美育途径,从学生角度来说丰富了校园生活。

沙画能激发学生的学习兴趣,能够提高学生的左右脑协调能力,增强空间想象能力和创新能力。还能增进学生之间的交流和合作能力。

美术教育教学的题材要能够广开渠道,海纳百川。对于新的有意义有价值的素材运用到教学之中。沙画这种在媒体中常见的“新宠”运用到教学当中,如同给学生们打开了一扇新窗,透过这扇窗才能洞见外面的世界。进而和自己内心的世界构成链接,建立起沟

通的“桥”。达到一定意义上的教育目的。

二、沙画的历史渊源与中式审美语境下的演化

(一)、沙画的国外发展状况

唯有学习才能进步,学习沙画要了解其历史渊源,来龙去脉。普通意义上的沙画是视频沙画,源于匈牙利艺术家弗兰克·库科对于沙画的改良。国外研究主要集中在表演艺术上,很少有关于沙画的教学实践研究。2004年弗兰克·库科将沙画表演艺术传入中国。^[1]

(二)、沙画的国内发展状况

沙画教育教学的研究在国内有一定的成果。如李思在大众文艺中发表的论文《沙之魅影——浅议中西沙画艺术异同》,以弗兰克的作品《创世纪》与苏大宝的作品《船歌》为例,从情节上、效果上、风格上进行比较,探索中西沙画艺术的异同。蒋超的硕士学位论文《沙画表演中的艺术谜题》从置身现代艺术环境下的沙画表演、沙画表演的结构性分析、沙画表演风靡的原因及当代艺术的语境分析和沙画表演中绘画元素的分析四个方面揭示沙画表演中的艺术谜题。提出沙画表演的特点是突出表演绘画,提升沙画在主流艺术界的价值。

(三)、中式审美语境下的沙画教学

中国人的审美有其文化属性,如有儒家的“刚健”“雄强”的审美特点,道家“空灵”“虚静”的审美特点。中国人的审美具有意象性特征,意象是富有哲学意义的、诗意的,反映了创作者的精神追求。具有意象审美特征的中国绘画体系,体现了中国文化的哲学观与审美观。^[1]

中国绘画的哲学讲究虚实相生,有无相生,如同太极图。就具体的画面而言,绘画讲究一种幻象之美,意象之趣,不求形似,但求意趣之美。“太似则媚俗,不似则欺世”。沙画效果则非常符合这种“中国化”的审美观。沙画材料是沙子,画面的呈现稍纵即逝,如梦幻般,符合中国人心理中的关于“有与无”的哲学思考。画面的呈现虽不是在宣纸上笔墨的效果,但也有着浓与淡,宽与窄,轻与重等相对的关系。如同宣纸上书画的干与湿,快与慢,浓与淡等呼应关系。如同太极图的两仪,相辅相成,符合中国人的思维特点。沙画视频的呈现除了有画面的视觉要素之外还有音乐元素,在多媒体技术的映衬之下,画面唯美梦幻,再加上字幕和画面故事的呈现,如同电影一般,给人的视觉、听觉以极美的感受。

沙画在现代科技发展的基础上,借助媒体技术将静止的画面通过投影的方式动态地展现在了舞台之上,它融绘画、音乐、影视表演、光影和数字技术于一体,是一门综合的现代艺术形式。注 重 表

现内容的故事性,还具有综合性、创造性、表演性等特点。

三、沙画作为非常规美术教学内容的特点及其教育价值

(一)、沙画教学的特点

沙画不同于常规意义上的美术内容,是现代科技发展的产物,是数字化、信息化时代下诞生的艺术形式。常规的美术形式有如素描、线描、色彩、手工等等。是具体的、可见的物质形式的内容。沙画是糅合了光影和数字技术,在音乐、文学等多种艺术形式的加持之下,以她最独特的美术形式展现出了创作者的想象力和创造力。

沙画与传统的纸质画面相比,形式上更加抽象,更加便于操作。沙画作为美术教育的基本手段,没有脱离造型的基本方式,其造型的形式更加新颖。

沙画颗粒细致,学生在操作中抓到手里的時候舒适感极强。在平时的上课练习中有助于学生放松心情。沙子抓在手中就如同在沙滩上玩沙子,感觉贴近大自然。亲近大自然,有一种实实在在的放松感。沙画颗粒在灯光的衬映下形成一种天然的肌理效果,所达到的这个视觉效果和纸面上是完全两样。有粗细,有深浅,有厚薄之分,效果变化多端。沙画通过抹、擦、点、洒等各种手法,结合现代和传统的绘画艺术融入到沙画技艺中,作品时而大气磅礴,时而温柔婉转,可根据不同的沙画主题内容细腻或粗狂。沙画有类似动漫般的表现效果,是一种综合的、多媒体性质的基于网络传播的美术形式。

(二)教育理念的更新和变化

发展的观点要求我们要用发展的眼光去看问题。事物都是在变化当中发展的,变化是事物的常态,美术教学也应该顺应这一规律。在教学当中需要求新求变,在内容上要与时俱进,在形式上要耳目一新,适合艺术教育的目的。

初期的美术教育指导方针是培养观察能力,是以技能教育为出发点的。阿恩海姆,罗温菲德指出绘画的目的在于培养人的感知力和培养创造力以及人格塑造。

现当代互联网文化方兴未艾,学校教学也应该以一种开放的姿态学习网上的美术新动态。在美术领域,沙画深受学生喜爱,社会上也流行沙画这一时髦的绘画形式,作为教师,应该汲取新形式的美术来丰富课堂教学,才能更接“地气”。符合学生的需求,符合时代的发展。

(三)、综合审美体验,培养多种能力

动态沙画不同于传统意义上的美术,是一种综合艺术体验课程。学生在运用沙子绘画的过程中要求手与脑的协调,双手左右开弓。将学生的视觉、触觉等多种感官协调起来,经过大脑将各种感觉信息统合起来,通过运用双手的动作、想象力的表达等将沙画的面貌展现出来。促进了学生注意力的集中、提升了学生的动手能力和审美能力的培养。^[1]

沙画可以培养学生的动手能力和创意思维,满足学生内心的需求和创造性的表达。通过沙画课锻炼左右手协调的能力,培养美感和创造力;通过沙画练习可以使得压抑的心理得到释放,从而达到一定的心理治疗。

(四)、尊重学生的主体地位

教育心理学家皮亚杰在他所提倡的建构主义中指出,学生的学习过程是对知识重新建构的过程,是学生根据自己的理解,在学习过程中对知识进行再加工,形成自己的知识体系,实现知识的迁移。建构主义理论和新课程标准倡导的“充分发挥学生的主体地位”相一致,是符合新课程标准教学理念的,因此,在教学过程中教师必须做到以学生为中心,发挥学生的主体地位,让学生主动参与到课堂活动中。^[4]

(五)、组织开展协作学习

协作实际上是一种集体智慧的交换和分享,协作学习也是建构

主义学习方法的一大要素。动态沙画的制作需要小组成员之间合作组织完成,在制作的过程中,小组成员需要集思广益,交流合作,运用集体的智慧共同完成沙画作品。

四、沙画的教学策略及其实施路径

(一)、沙画艺术校本教材开发

将沙画融入到美术课程内容中,要有教材为指导,研发新教材是进行有效教学的首要条件。开发沙画校本教材,需要根据学校情况,学生的专业特点并结合本地区的文化特色来组织教学资源。通过运用校本教材,学习沙画课程,锻炼学生的观察力、想象力和创新创造的能力,开阔学生视野,提高鉴赏水平。教材的内容包括基础技法、主题创编、视频制作等方面内容,让同学们学习沙画基本的表现方法,学习和分析沙画的基本规律,以及怎样调动自己的主观能动性去创编设计,结合教学内容,关注家乡的民俗文化,体验到绘制沙画的乐趣。

(二)、建立并完善沙画课程的实施和评价机制

课程的实施需要建立和完善评价机制。为确保沙画课程的有序开展,需要建立课程的保障制度;为规范沙画教学,需要建立教师的量化制度、课程的评价制度,从而调整沙画校本课程的实施。同时构建起学生的沙画课程作品的成果展示平台,如实践作品展、参加各类活动、赛事、表演等。

(三)、沙画艺术实施模式研究

1, 社团的组织

社团的开展有利于沙画课程的实施。学校目前组织了沙画社团,学生对于其趋之若鹜。在沙画社团里,学生们兴致高涨,主动和老师交流沟通,全然没有了课堂上的被动状态。老师也觉得比起以往的传统教学轻松且有兴致。学生在学校的幸福感受到提升。学校沙画社团的这一形式得到了师生的认可,学校和家长的赞许,希望这个社团活动能使更多学生受益。

2, 课堂内容的更新或开设沙画选修课

传统的美术教育素材主要源于书本,书本内容有一定的合理性,但有一定的滞后性。书本内容有一定普遍性却缺乏地域性和独特性。传统美术内容固然重要,在具体的教学当中应该考虑到学生的心理逻辑的特点。随着互联网时代和自媒体时代的到来,学生学习的途径进一步拓宽,学生的知识面拓宽,课堂教学显然需要在理念上打破原由的书本知识结构逻辑,在掌握传统知识的前提下更进一步地建构其符合新时代的知识体系,跟上时代节奏和步伐。

就美术的教育教学来看,需要改进之处有:美术课应该根据实际情况,因地制宜,因人而异,追求共性与个性的统一。完成教材上基本的教学内容。根据地方实际,学校实际,学生实际,灵活安排教学内容。在创编绘画里面可以融合沙画关于当代文艺,影视,动画的素材,让学生在学美术的过程中体会创造的快乐,体现沙画创编的时代性,体现学生的兴趣点。形式应该与时俱进,符合学生的兴趣,符合当今教育教学要求。

参考文献:

- [1]余艺.沙画在小学美术课程中的运用与实践[D].华中师范大学,2020.
 - [2]徐文生,孙妍.中国画审美意象的文化理解[J].美术教育研究,2021(18):44-45.
 - [3]赵俊岭.动态沙画校本课程的开发与实践[J].中国校外教育,2019(20):8-9.
 - [4]宋旭华.建构主义在高职数学教学中的运用[J].现代农村科技,2021(11):86.
- 作者简介:谭毅(1974--),男,汉族,湖南株洲人,株洲师范高等专科学校美术教员,讲师,研究方向为美术教育
湖南省职业教育教学改革研究项目:中职美术《沙画》课程教学改革与实践研究
主持人:谭毅