

学校美术教育中优秀传统文化的构建和研究

徐玉玲

聊城市南湖高级中学 252200

摘要:中华优秀传统文化是深厚的文化软实力,也是中国特色社会主义根植的文化沃土。深入挖掘非物质文化遗产蕴含的课程资源,将中华优秀传统文化全方位、全过程融入学校美育,实现以美育人、以文化人,是全面提升学校美育质量的创新之举。“非遗”中的美术课程资源如何与传统文化进行建构?东阿县南湖行知学校走出了一条以“艺术实践为基础、地方特色为依托、素质教育为核心、传承传统为目标”的美育之路,依托“认知到位:组建非遗传承工作室——研究到位:构建美术单元教学体系——执行到位:落地地方特色课程”的三阶段模式,走出了一条以美育传承优秀文化之路。3年来,形成了基于素养提升、民族自信和责任担当的美育教学成果。

关键词:传统文化;美育;非遗

一、优秀传统文化传承的背景

2020年10月中共中央办公厅、国务院办公厅颁布的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出:推动高雅艺术进校园,持续建设中华优秀传统文化传承学校和基地,要让陈列在大地上的文化艺术遗产成为学校美育的丰厚资源。

《普通高中美术课程标准(2017年版)》开发和利用课程资源的建议指出:教师要充分开发和利用社会文化和自然资源如与美术有关联的文化景观、文化遗产和遗迹、民间传统美术、优秀的艺术家、非物质文化遗产传承人、民间艺人及其工作室或作坊等重要的美术课程资源来开发校本课程。^[1]

聊城“非遗”中的美术课程资源丰富,拥有东昌府木版年画,郎庄面塑等11项国家级非物质文化遗产。阳谷木雕等45项省级非物质文化遗产。“非遗”是中华优秀传统文化传承的重要载体,“非遗”中的民间美术是美术校本课程开发的重要资源。创建中华优秀传统文化传承基地、开发学校特色艺术课程势在必行。

二、优秀传统文化传承的实施

(一) 认知到位:组建“非遗”研究工作室

1. 感知“非遗”:了解传承意义,领略教育价值

2006年韩国申报江陵端午祭为世界非物质文化遗产,刺激了国民对“非遗”的关注,无论是政府还是民间都加大了对“非遗”的研究投入,这为传承中华优秀传统文化提供了有利条件。

中国快速城市化,乡村逐渐消失,以生活为载体的许多非遗文化也随之消失。不是所有的文化遗产都能传下来,但具有文化艺术独特价值的非遗可以进入美术教育的行列,在课程改革的背景下和后现代多元文化思潮影响下,以“非遗”作为美术课程资源的研究成为热门话题。

2. 解读“非遗”:调研传承现状,触摸教育真谛

在调研中发现“非物质文化遗产在美术校本课程开发中的运用”的研究集中在以下几个方面:第一种是非物质文化遗产与美术课程资源的研究。首都师大张莹莹的博士论文《非物质文化遗产进入美术课程资源系统的研究》重点研究此观点。第二种立足本地区的非物质文化遗产,探究其在美术校本课程开发中的运用。2011年陕西师范大学杜丽的学士论文《甘肃省非物质文化遗产在中学美术教育中的应用研究》。

这类研究占多数,研究在美术教育中如何更好的传承和保护当地的优秀文化遗产。

3. 对话“非遗”:融入美术教育,提升学科素养

“非遗”中包含的课程资源可分为思想资源、知识资源、经验资源和人力资源。梳理有地域特色、实际教学操作性、符合学生认知规律和适合任课教师特长的民间美术“非遗”资源,有利于中华优秀传统文化的传承。

将中华优秀传统文化中的“非遗”资源转化为一种课程资源,用单元化教学的形式进行课堂实践,汲取其中的优秀文化精神和核心价值观,如尊重自然、诚信友爱、热爱生活等,以增强学生对当地优秀文化的理解与认同,树立文化自信,形成正确的价值观和民族团结意识。

(二) 研究到位:构建美术单元教学体系

基于中华优秀传统文化的传承,深入挖掘聊城“非遗”中的民间美术资源,构建美术单元教学体系。引领学生立足本地文化,了解美术与文化的关系,认识中华优秀传统文化的文化内涵及独特艺术魅力,坚守中华文化自信,坚定民族自信。

1. “非遗”资源介入融合——“非遗”中的优秀文化如何挖掘?

聊城非物质文化遗产中的优秀文化很多,不可能在有限的教学时间内全部纳入到美术地方课程中,探索融入路径,优化传统文化融入方式势在必行。根据聊城地区非物质文化遗产名录,从思想资源、知识资源、经验资源和人力资源四个要素进行梳理。构建具有地域特色、符合美术实际需要性、符合学生认知规律和适合任课教师特长的“非遗”资源。

2. “非遗”资源循环过滤——“非遗”中的优秀文化如何建构?

围绕“传承中华优秀传统文化”、建立以“艺术实践为基础、地方特色文化为依托、素质教育为核心、传承传统为目标”的学习方式、教学策略和评价方式,确定具体的课程时间、空间和活动程序,并在此基础上形成切实可行的美术校本课程开发模式。把培养具有传统文化传承能力,具有扎实理论基础与突出实践能力,以及多元文化视野与健全人格的高素质人才作为目标。

(三) 执行到位:落地地方特色课程

挖掘“非遗”中优秀文化艺术,将优秀的文化元素融入到美术单元教学设计中,在地方特色课程中进行实践。在学

生在感知、理解和创造中,逐渐形成从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和美术习惯,促进学生美术学科核心素养的提升,真正达到“以美育人”、“以文化人”的目标。

1. 文化品质显现——非遗课堂实践

在“非遗”的课堂实践中,以任务为驱动,创设引发探究行为的问题情境,用学习工具帮助学生自主学习,将课堂中的“基本问题”分解为“小问题”,引导学生经历“像艺术家一样创作的过程”,在创作和体验的过程中实现中华优秀传统文化品质的融入和浸润。

2. 文化品质内化——爱国情感形成

建构当地美术课程资源,融合传统的文化语境,再次解读“非遗”中的民间美术,学生不再仅仅关注传统文化中“术”的层面,如“非遗”中优秀传统技艺的传承。更关注“道”的传承,深入挖掘优秀传统文化中高尚的人格品质,关注中国精神、中国价值和中国灵魂。^[2]

三、优秀文化艺术传承的成效

(一) 素养提升

在优秀文化艺术的传承中,将“非遗”中民间美术落地课堂实践中。在探索、研究和实践的过程中无论是学生还是教师的素养都有一个质的提升。教师研究中华优秀传统文化的造物智慧与美学思想,投身传统文化的课堂实践中,内化对“非遗”的理解与感悟,以学生的成长激励自己。在这一过程中教师的人文和专业素养在提升,个体的生命在成长,更利于体悟人生的意趣,超越生命的意义。

(二) 民族自信

从中华优秀传统文化课程资源的挖掘到优秀传统文化的复兴,通过多学科的融合,提取“非遗中的传统元素”创作出具有实用性及现代美感的传统手工艺作品,使构建大国战略的文化自信力有了更多的精气神。

(三) 责任担当

中华优秀传统文化的传承不是一门学科的事情,需要多学科共同融合,才能构建出适合学生生命成长的课程。深入挖掘蕴含中华优秀传统文化的“非遗”美育资源,民间美术与设计、多媒体技术和地方文化相结合,不断探索以现代造型语言、创作方法和表现风格去传递中国传统优秀文化。让“非遗”中的美术课程资源更加适应时代的发展和创新。这样学生在学习的过程中才能不断发现和理解传统中蕴含的文化

魅力,主动承担起文化传承和发展的社会责任。

四、优秀文化艺术传承的反思

(一) 资源整合

地方文化资源在美术教学中的整合开发与应用是发展和传承地方特色文化的需要,是对现有教材的有利补充,是课程改革的需要。在美术教学中整合开发地方文化资源的一般策略有:用典型的地方特色作引领,使学生感悟地方文化之美。内容和技法要适应不同学段学生的认知水平和操作能力,尝试自编校本课程,使校本课程与美术教材实现融合。

总之,在校本课程的开设中需要考虑学生的兴趣和需要,体现人本思想。在编写校本课程时把学生感兴趣的乡土资源内容编写进来,要立足于地方特色,不要让乡土资源成为学生学习的负担,引导学生自主的继续学习、传承和创新,这样的地方特色课程才是有适应性和生命力的课程,才能激发学生更加热爱乡土美术,传承乡土资源。

(二) 以美育人

核心素养时期,美术广泛而深度地融入社会,以丰富和多样的视觉形态促进交流、传播文化、服务社会。在美术地方特色课程的实践中融入中华优秀传统文化,学生选择自己喜欢的课程,经过单元化美术课程的教学,培养具有中华优秀传统文化传承能力的优秀学子。

(三) 以文化人

优秀传统文化的传承既着眼于延续中华文脉又立足于全面提高文化素养。学习、传承和创新“非遗”中的民间美术,以大爱之心育莘莘学子,以大美之艺绘传世之作,努力培养心灵美、形象美、语言美、行为美的“时代新人”。这批“时代新人”能够汲取中国智慧、弘扬中国精神,传播中华优秀传统文化。^[3]

参考文献:

- [1] 教育部. 普通高中美术课程标准(2017年版)[M]. 北京:人民教育出版社,2018.
- [2] 张莹莹. 当美术课程遇到非遗[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2018.
- [3] 中共中央办公厅 国务院办公厅.《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》[N]. 北京:人民日报,2017.

