

初中美术教学中融入民间美术元素的路径思考

张海涛

山东省威海市文登区泽库中学 山东 威海 264400

摘要:民间美术是我国各种美术形式形成的重要源泉,在我国传统文化的弘扬中发挥着重要作用。但是现阶段,民间美术在我国校园教育推广中的形势不容乐观,在具体实践中仅仅针对个别有相关兴趣爱好的学生,这在一定程度上阻碍了学生对民间美术的学习。为此初中美术教师要充分认识到民间美术教学的重要性,在实际课堂教学中积极开展民间美术教学。

关键词:初中美术;民间美术;路径思考

在初中美术教学中融入民间艺术,是促使民间艺术可持续发展的有效途径之一。将内涵丰富的民间艺术与初中美术教学有效整合,教师需要充分认识到其主导地位与作用,根据初中生年龄特征和民间艺术特征,在新课程理念的指引下,合理地选择和融入一些民间艺术来充实初中美术课堂教学,让学生认识到民间艺术所具备的价值,提升自身的审美能力和艺术修养,增强民族自豪感,并树立传承发展民间艺术的意识。

一、在初中美术课堂教学中传承民间美术的现状和重要性

在现代社会发展背景下,社会环境和教学环境发生了重大改变,而民间美术却不能有效适应这种环境变化。其主要原因分为以下两个方面:一方面,在不同的时代发展背景下,人们的需求具有一定的差异性。在传统文化中很多美好的愿望与现代社会思想不相符,渐渐地人们对这些美好愿望的情感需求变得淡化。而民间美术以这些愿望为重要媒介,在这种情况下民间美术的生存空间逐渐变小。

另一方面,部门民间美术的工艺流程复杂,生产周期较长,对从业人员的专业素质和文化素质要求较高。但是在现阶段,我国许多年轻人很少有接触民间艺术的机会,民间艺术的发展严重缺乏人才,这阻碍了优秀民间艺术的传承和发展。

因此将民间美术教学融入初中美术课堂教学十分必要,传统民间美术在提高初中美术课堂教学质量中起着重要作用。一方面,民间美术可以为初中美术教师带来丰富的教育资源和知识,使学生可以更深入地体验民间文化。在学习民间艺术的过程中,将大大提高学生的审美吸引力,也将大大增强他们的民族自豪感。我国的发展历史悠久,包括各种民间艺术种类丰富,这些生活中的民间艺术将引起他们的情感共鸣。

另一方面,民间美术可以优化和丰富学生的思想,更好地传承中华民族特色的文化。生活是民间美术的重要来源,而民间美术又高于生活。在民间美术中包含着大量的生活元素,充分展示出了生活内容。将这些丰富的教学资源有效应用到初中美术课堂教学中可以提升学生联系生活的能力,使学生更好地联系艺术,提升学生思想的丰富性与合理性,进而更好地发展和传承传统文化中优秀的民间美术。

二、地方民间美术的教育价值

(一)教化功能

由于地方民间美术属于一种地方民间文化,所以通过地方民间美术来进行初中美术教学,学生也能够更加清晰地认识到地方民间美术文化的独特性和美感,进一步加强我国传统文化的宣传和教育,让学生能够学到课堂中学习不到的艺术知识,充分感悟到民间艺术的美,有利于增强学生的民族自豪感和文化认同感。

(二)文化功能

由于美术教学主要的任务就是传承美术文化和美术知识,学生通过学习民族文化能够有效提高自己的美术素养,另外,

还要根据相关课程标准,进一步加强教学活动的开展,既保证课堂内容符合教学大纲,而且还要充分融入民间文化,保证提高学生对美术社会作用的认知,从而形成正确的价值观和人生观,而且将地方民间美术引入美术教学当中,还可以丰富学生的艺术知识,让学生了解不同的艺术造型以及艺术风格,从而激发学生探索艺术的兴趣。

(三)情感功能

由于审美是一种主观性的感受,是人们情感价值需求和自我价值需求实现的过程,通过融合地方民间美术,可以让学生更加充分地了解人民群众的情感和心理,有利于培养学生的审美意识和情感态度,从而提高学生的核心素养,这也是初中美术教学的主要目的。

三、民间艺术走进初中美术课堂的相关思考

(一)选取具有代表性的民间艺术

美术教师将民间艺术融入课堂教学时,需要选取具有代表性的民间艺术教学素材,以消除初中生与民间艺术之间的距离感,激发学生对民间艺术学习的热情。例如在进行剪纸的意蕴教学时,教师可以通过春节贴窗花这一传统习俗,向学生传授剪纸的相关知识。教师可以先问学生:“你们知道我国春节有哪些习俗吗?”由于这贴近学生的实际生活,所以学生踊跃回答:“放鞭炮、贴春联、吃年夜饭、贴窗花、压岁钱……”教师继续提问:“那同学们知道你们所说的窗花是怎么形成的吗?”学生一致回答:“剪纸。”之后,教师请学生分享一下他们所见过的剪纸样式有哪些,以调动学生对剪纸的学习积极性和主动性。此时,教师再通过多媒体课件播放不同时期的剪纸图片,并向学生介绍剪纸的来源和发展历程。同时,教师向学生讲述唐朝时期的剪纸特征,便于学生直观地了解剪纸的发展历史。之后,教师为学生播放不同剪纸技法的视频,再向学生示范剪纸的主要步骤和注意事项。在学生理解剪纸技法后,教师让学生动手进行操作,通过自主操作,加深学生对剪纸技艺的印象,提升其动手实践能力和审美能力。

(二)对比不同地区的民间艺术

在美术鉴赏过程中,因为教师向学生展示的民间艺术作品数量不多,涉及面较窄,选择的民间艺术资源也比较单一,使得学生对我国民间艺术具有一定偏见,从而在美术鉴赏过程中学生更为喜欢西方美术作品,而对我国民间艺术不感兴趣。因此,教师在设计教学内容时,需要选择具有不同风格、不同形式的艺术作品,转变学生对民间艺术的看法,从而喜欢上我国民间艺术。例如在“中国民间艺术”相关内容教学中,就需要教师参考不同地区的民间艺术,在课堂上比较不同地区的民间艺术,介绍民间艺术所反映的不同民风习俗,让学生感受我国民间艺术的魅力所在。

四、在初中美术课堂教学中应用民间美术教学的策略

(一)开展丰富的民间美术活动,激发学生的学习热情

首先,初中美术教师要想学生深刻体会民间艺术的美,

不仅要让学生欣赏优秀的民间美术作品,而且要鼓励学生主动发现美丽的民间美术作品。比如引导学生通过拍照、录像等形式搜集一些具有地方特色的民间美术作品。在寻找这些民间艺术品的过程中,学生将学习更多相关知识,并对艺术品的内涵产生深刻的认识。视觉欣赏是民间艺术教学的重要形式,因此,初中美术教师应充分发挥多媒体技术在民间美术教学中的优势。在多媒体设备中集中展示学生收集的优秀民间美术作品,鼓励学生积极沟通和交流,分享自己搜集过程和搜集心得,从整体上提升学生的审美能力,培养学生的审美情趣。在整个过程中,初中美术教师要充分发挥自身的引导作用,为学生民间美术学习指明方向。

比如在学习“室内装饰品”相关知识时,初中美术教师要求学生在课堂教学前积极搜集一些具有民间特色的室内装饰美术作品,并且将这些美术作品拍照、录像。在课堂学习中,学生要将自己收集的优秀室内装饰美术作品展示给教师和其他学生观看,并积极分享自己的搜集心得以及对这些优秀美术作品的深刻感悟。这样一来学生的审美能力不仅可以得到大幅度提升,美术课堂学习的主动性和积极性也会明显增强。

其次,在开展课外活动过程中,初中美术教师不要将学生局限于课堂中,而是鼓励学生积极游览,深刻感受民间美术的魅力。学生亲自看到和体会到与其在图片上看到的感受是完全不同的,当学生亲身体会后将会形成灵感,学习的热情也会更加高涨。初中美术教师要鼓励学生自主查询关于民间美术的资料,详细记录自身的感悟,进而从根本上提升初中生的欣赏能力和独立思考能力,让学生利用探究的形式自主学习和发现民间艺术中包含的美。

比如在学习“认识环境”相关知识时,为了让学生更深刻地感受到与环境设计有关的民间艺术的魅力,如果条件允许,初中美术教师可以带领学生进入美术馆,让学生亲眼目睹相关的艺术品。学生不仅会受到形式良好的艺术启发,还将更加积极和深入地学习相关的艺术知识。学生完成本课程后,初中美术教师应鼓励学生学习与课程内容有关的知识,并独立思考民间艺术。在这一过程中学生不仅会养成良好的学习习惯,而且独立思考能力也会大大提升。

最后,初中美术教师不仅要向学生讲解民间美术知识,而且要加强学生对民间美术作品的练习,调动学生创作美术作品的主动性,为学生创设良好的实践氛围和环境。

比如在学习“动物造型”相关知识时,初中美术教师在课堂教学中可以为学生提供纸盒、基本工具等,要求学生在课堂上发挥自己的想象力,利用教师提供的材料制作各种各样的纸盒动物造型。初中美术教师还可以预先制作相关的动物纸箱,并要求学生模仿。这样学生不仅可以在实践中学习更多的民间艺术知识,而且使他们更全面地理解和掌握民间艺术内涵,提升学生的实践能力。

(二) 在不知不觉中使学生爱上民间美术的学习

初中美术教师要想让学生深刻感受民间美术的魅力,必须自身对民间美术有所感悟,有所认识,这样才能正确引导学生,深刻影响学生。在我国民间艺术中蕴藏着劳动人民积极向上、乐观、勤劳等优秀品格,同时在民间艺术中可以深刻体会到中华民族宽广的情怀。民间美术具有较强的民族性,这种民族性激发了中华儿女心中的激情,有利于增强学生的民族自信心,提升学生的民族责任感。在日常美术课堂教学中,初中美术教师要从多个方面让学生不知不觉爱上民间美术的学习。比如初中美术教师可以在校园的宣传栏和教室的墙上设置民间美术作品欣赏板块,也可以利用多媒体设备在课余时间为学生播放民间艺术家优秀的美术作品和相关的艺术纪录片。需要注意的是,初中美术教师要将民间美术作品

展示的时间控制在合理的范围内,在实际展示过程中要向学生进行适当的讲解,让学生更加深入地理解民间美术作品的内涵。

(三) 鼓励学生积极寻找具有当地特色的民间美术踪影

民间美术具有明显的地域性,不同地方会产生不同的民风和民俗。民间美术是一个抽象的、笼统的概念,只有亲身接触和了解才能对民间美术产生直观的印象。地方的民间美术作品与学生的生活接近,学生的接受程度也较高。为此初中美术教师要鼓励学生积极寻找具有本地特色的民间美术踪影,在课堂教学中向学生积极渗透,进而增强民间美术教学质量和效果。比如在初中美术教学中,教师可以引用陕西有名的剪纸艺术。同时教师也可以从泥塑的角度渗透河北玉田,让学生更加深刻地体会民间美术。需要注意的是初中美术教师在普及当地特色的民间美术时,可以组织学生近距离与民间美术接触,积极开展民间美术作品交流活动。鼓励学生与民间美术大师交谈,在具体的交谈中学生将会从专业的角度更加全面地了解民间美术作品,感受民间艺术大师的风范,进而从整体上提升学生的审美水平和能力。

(四) 开拓美术课堂教学思维

在具体教学实践中,初中美术教师要根据自身工作经验积极开拓和创新。同时要提升自身艺术灵敏度,重视和关注生活中包含的民间美术,不断提升自身的美术素养。在此基础上,初中美术教师要引导学生仔细观察现实生活,留意生活中蕴含的民间美术元素,让学生认识到生活中包含很多美好的事物,深刻感受生活中的美术魅力。例如,初中的美术教师可以鼓励学生仔细观察生活中的手工艺和建筑艺术,以便学生可以充分利用生活中的资源,鼓励学生自己创作艺术品,并展示给其他学生。

(五) 组织开展分组合作学习

不同的学生存在一定的能力与兴趣的差异,单一的美术学习方式有可能令学生学习进度错落不齐,对美术教学的开展具有一定影响。所以教师可以在实际教学过程中避免学生之间的差异所带来的影响,组织开展小组合作学习,在提高学生兴趣的同时增强教学效率。例如在“中国美术的辉煌历程与文化价值”教学中,教师向学生介绍的只是大概的中国美术发展史,学生也只能从表面了解我国美术发展史,若想深入探究不同时期的代表作,单独开展是极为困难的。针对这种情况,教师可以将学生划分为小组,让学生自行分配工作,以发掘学生的综合才能。通过小组合作学习,大幅度提升学生学习效率,而教师不必亲自进行素材搜集和筛选工作,只需要在小组内部共享。此外,小组合作学习后,学生不再是单独作业,而是以配合作业的形式,小组内部人员相互配合、鼓励,充分发挥学生各自的优势。

五、结语

学生可以接受外来的、进步的文化观念,也要传承与弘扬本民族优秀文化,在艺术教育层面上也不例外。优秀的传统文化是我国许多课程的来源和根基,当今社会的一体化、复杂性和转型特点对美术教育提出了新的要求。新一代教师应积极探索民间美术资源融入现代美术教育的路径,促进我国地方民间美术的进一步发展。

参考文献:

- [1] 王婉莹. 地域性民间传统工艺在初中美术课程中的教学研究 [D]. 海口: 海南师范大学, 2019.
- [2] 花磊. 开封朱仙镇木版年画引入初中美术校本课程的开发与实践研究 [D]. 新乡: 河南师范大学, 2020.
- [3] 余杭岭. 地方民间美术在初中美术教学中的应用研究 [D]. 温州: 温州大学, 2018.