

美育浸润视域下儿童西瓜灯雕刻技艺培育路径探究

■ 郑姣(浙江省平湖师范学校附属小学)

传承非遗工艺是小学美术教学实施的重要组成,艺术新课标的每个学段对非遗工艺的学习、制作、传承都有重点要求。平湖西瓜灯艺术是浙江省平湖市特有的非遗工艺,平湖师范学校附属小学美术团队以“童趣西瓜灯雕刻”为例,基于非遗精神的视野,以“创设多元情境,依托瓜乡瓜事习非遗之匠艺”“借助完整体验,依托教育场域习非遗之匠思”“关注创作成果,依托地方资源品非遗之匠心”三方面进行教学探索,带领儿童走进非遗工艺西瓜灯雕刻的世界。

亚克力球仿生西瓜灯亮灯效果

绘童心,感受匠人之“境”

西瓜灯雕刻以西瓜为主料,十分贴近学生的生活。西瓜具有可画、可刻、可食等特点,深受学生的喜爱。在美丽的瓜乡浙江平湖,每年的秋季,都有一场西瓜灯节盛宴,在这个如此盛大的非遗文化节日里,西瓜灯雕刻的真实情境油然而生。非遗教材教学中,大纲一贯采用画一画、剪一剪、贴一贴的美术绘画创作手段进行教学,团队将童趣西瓜灯雕刻融入其中,在儿童纯真心灵的塑造上,创设有趣味的主题情境。例如在《家乡的古塔》这一课,教材原本配套采用了线描绘画的教学形式,即在白纸上描绘家乡的塔的造型,学生在绘画过程往往用到尺子来描线,造成画面刻板,对塔的概念停留在浅层理解,西瓜灯雕刻很好地弥补了这一点。团队在教材第一课时的基础上,开发《瓜灯亮古塔》作为第二课时,通过对古塔的欣赏,感受古塔的自然美、灵动美,利用西瓜灯雕刻,塔的形象展现在一个圆形立体表面,学生的瓜灯在平湖市报本塔边的南村书堆点亮。

在刻制瓜灯时儿童可运用篆刻、剪纸的技艺,以阴刻或者阳刻为主,将显示在平面之上的图案灵活展现在瓜皮上。学生构思后以线、面为主要形式来雕刻,顺序一般从局部到整体,从上到下,从外到内。用刀的方法也各有千秋,结合音乐歌唱知识、语文文学诗歌的学习,可以设计不同效果的瓜灯。例如学生在一曲《送别》中,感受弘一法师李叔同带给我们的美的感受,悠扬的歌声在耳畔响起,学生边刻瓜边哼着小曲,将艺术的细胞激活。一双双灵动的雕刻巧手,伴随着悦耳的歌声,有效拓展了学生领略美、感知美、感悟美的途径。

构乡情,体悟匠人之“情”

清代文人张逢年在七律《西瓜灯》中写道:“谁把甘瓜巧琢成,清莹别见一轮明。”由此追溯,至少在清乾隆初年,平湖人就开始了雕刻西瓜灯。几百年来,人们都把美好希冀寄托在瓜灯上,瓜灯点亮的不是黑暗中的光明,更是人们对未来美好生活的希望。儿童通过素材的收集,感受历代文人对瓜乡热爱,激发创作一盏西瓜灯的愿望。在精心构思与巧妙构图的过程中,学生们将深刻领略到非物质文化遗产纹样独特魅力与历史名人所承载的非遗精神。

学校自2011年被授予西瓜灯雕刻传承基地以来,每年投入1-2万元支持儿童进行西瓜灯雕刻活动,并且成立了艺人工作坊,作坊中不仅有丰富经验的精品瓜灯雕刻老师执教,还邀请了平湖市西瓜灯非遗传承人姚瑾老师和平湖市剪纸技艺传承人李周

劳动丰收节学生现场刻瓜

新鲜西瓜雕刻效果

学生用不同的刀法进行雕刻

杰老师来校做美育讲座。听完姚老师的讲解,孩子们跃跃欲试,拿起刻刀在西瓜上飞舞。起初大家都不敢用力,慢慢地掌握力度之后,变得得心应手。一刀一刻之间,瓜灯的图案纹样逐渐展现,通过艺人工作坊的活动,学生能近距离接触高超的瓜灯雕刻技艺,将匠人文化基因深深植入小小的心间。

在西瓜灯设计活动中,儿童以乡情为主题,广泛搜集了关于家乡西瓜灯发展的丰富素材。通过这一过程,学生们在设计平湖西瓜灯节图样、绘制构思图案与设计纹样的实践中,将深刻体验到匠人们精益求精的匠心与出神入化的技艺。他们将从瓜灯图案

的设计中,感受到对卓越不懈追求的非遗精神。这种精神将激励学生们端正学习态度,坚守初心,持续从民间技艺中汲取传承,不断丰富自我,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

刻瓜事,品味匠人之“能”

瓜乡的风情在宁静中绽放,瓜乡的桥、瓜乡的树、瓜乡的路都有着自己的故事,学生通过寻找瓜乡的故事,在课堂上分享一些有趣的瓜事,例如,80年代交通工具匮乏的情况下人们是怎样运瓜的呢?通过向长辈们了解,人们当时是用小船通过河运将一个西瓜运到百姓家中。通过一系列的故事收集,不仅增加了美术课的趣味,还可以感受着古老而又质朴的民俗故事和家乡美好风光。同时,团队精选大量中国传世名作如《溪山行旅图》《清明上河图》《百花长卷图》等历史名画和学生一起欣赏,品味古人高超的绘画技术,感受古画中热闹的街市新貌。同时,将画家的非遗精神传递到学生的心灵,并在瓜灯上进行艺术表达。学生通过学习和鉴赏,不仅提高了学识修养,还开阔了眼界见识,从其中蕴积的工艺与精神源泉中源源不断地汲取营养,实现自我心灵品质的持续提高。

体验制作在瓜灯课堂教学中尤为重要,团队通过微视频示范瓜灯的雕刻方法,从西瓜的固定、纹样的设计、雕刻的刀法一一进行示范,细节的地方亲自操刀示范,用希沃助手投屏的方法能够直观看到教师示范瓜灯的雕刻技巧影像。在多媒体的基础上,儿童逐一刻瓜皮感受刀的力量大小产生不同刀痕的味道。儿童在瓜灯雕刻学单的引导下,从挑选西瓜到设计构思再到绘画雕刻每个步骤都有微视频讲解,西瓜是儿童和家长去水果店挑选皮厚的瓜种,刻刀由学校提供,刻刀包括大三角刀、小三角刀、大圆口刀、小圆口刀四把。勾线的笔采用特制玻璃白杆笔,在绘稿的过程遇到最难的点就是构图太小,儿童表现出拘谨、胆小的缺点,这时候教师手把手按组逐一示范,在原稿上修改,将技法传授给儿童。

古语云:“玉不琢,不成器。”非遗精神不仅体现了对产品精心打造、精工制作的理念和追求,更是要不断吸收最前沿的技术,创造出新成果。教师应培养儿童观察生活、关注周围事物的良好习惯,引导儿童在生活中发现、欣赏和创造艺术。在学校美育平台上进行西瓜灯雕刻技艺培育,对传承和发扬中国文化,提升儿童艺术素养有着重要意义。在童趣西瓜灯创作实践过程中,儿童发现瓜灯中蕴含的非遗文化,并灵活运用各种方法,持续拓展童趣西瓜灯雕刻的美育空间。