

识·探·创·品：非遗进课堂美育实践探究

——以《艾德莱斯绸》为例

■ 郑尔敏

一、“识”艾德莱斯纹饰之美

审美感知的培育,有助于学生发现美、感知美、丰富审美体验,提升审美情趣。通过近距离赏析艾德莱斯绸,感受非遗之美。艾德莱斯绸纹样由不同的扎经手法变换而来,形成了飘逸抽象的纹样造型。采用“局部观察法”引导学生感知艾德莱斯绸纹饰之美。

(一)“识”纹样造型——在鉴赏中思考

在课堂中通过看、想、说等直观教学方式,学生初步认识艾德莱斯绸。在鉴赏中进一步追问,引发学生思考,进行深度学习。教师出示图例让学生谈感受进行联想,学生逐步观察,最先习惯性地猜形状物象,如像乐器、像水果……进一步引导学生观察纹样石榴和水果石榴有何不同?探讨发现石榴纹样在花卉位置进行了夸张变形,使造型更加均衡。了解到艺术来源于生活又高于生活,引导学生进行生活中图形的探究与设计。

(二)“识”纹样类型——在归纳中发现

艾德莱斯纹样丰富多彩但也有其一定的规律,学生通过丰富的纹样素材进行探讨与归纳。简单的纹样基本以几何图形为主,果实纹样也经常出现,如石榴、梨等。维吾尔族人民喜爱歌舞,为了表达对生活的热爱,常常出现热瓦普、流苏等器具类纹样。学生总结其纹样有几何类、植物类和器具类,了解物品和纹样的关系,培养学生的归纳与表达能力。

(三)“识”纹样韵律——在感知中探索

赏析与思考艾德莱斯绸纹样有何规律?分小组讨论中归纳有以水滴为基本造型的单横向排列、纵横交错式排列、以菱形网格状骨骼的综合式排列等方法,画面产生一定的节奏感和韵律感。教师引导学生在感知中探索,与初一所学的纹样的骨式结构知识进行迁移与重组。学生突破固有的思维,产生新的认知,激发学生的求知探索精神。

二、“探”艾德莱斯色彩之美

核心素养中提出:“艺术表现的培育,有助于学生掌握艺术表现的技能,认识到艺术与生活的联系,增强形象思维能力,涵养热爱生命和生活的态度”。通过美育浸润活动,了解艾德莱斯绸绚烂多姿的色彩美,使学生体验艺术表现的快乐。

(一)“探”色彩规律——在观察中归纳

学生先探究后交流,发现艾德莱斯绸色彩非常绚烂但一般只有5种颜色。如黄艾德莱斯绸以黄色作为底色,图案颜色有红色、绿色、黑色和白色,运用这样的对比色,视觉冲击力强。一般以明度低的色彩为底色,明度高的色彩用于图案的变化,小面积的色彩进行点缀,整体“图”“地”对比较为明显,学生可以在观察中归纳其色彩规律。

(二)“探”色彩搭配——在运用中领悟

教师出示不同的服饰及配饰,提出哪位同学来帮助“古力同学”搭配下衣

“

《义务教育艺术课程标准》明确了“坚持以美育人”“重视艺术体验”“突出课程综合”的课程理念,“课程内容坚持以中华优秀传统文化为主体,讲好中国故事”。为践行核心素养理念进行分析与研究,我校学生来自全国24个省份,有20多个民族,学生学情较为复杂。大部分学生没有美术基础但喜欢美术,学生希望通过课堂了解更多有趣的民族文化。依据教学实践中学生对新疆维吾尔族服饰艾德莱斯裙的认知偏差,根据调研与分析,将我国的非物质文化遗产艾德莱斯绸融入课程,以艾德莱斯绸飘逸抽象和绚烂多姿的艺术特点,以美育浸润学生,引导学生开展以感知体验为中心的多样化探索。

”

服装现场制作与民族大团结走秀

学生服饰配饰设计作业

学生设计文创

服?学生们跃跃欲试,进一步追问搭配的理由。归纳出服装色彩搭配主要可以分为,暖色调、冷色调、对比色调。巩固前期学过的色相关知识,了解生活色彩的知识,学会发现和表达生活中的色彩,领悟色彩搭配的奥秘。

(三)“探”色彩创造——在体验中创新

我们生活在一个色彩斑斓的世界,色彩使我们的生活妙趣横生、丰富多彩。运用艾德莱斯绸的色彩知识,以师生互动的形式进行水拓画创作,体验色彩的魅力。学生创作的有火纹的扇子、绚烂的手帕、冷色调的杯子等。以游戏体验的方式,使学生了解创作方法。创设轻松愉悦的课堂气氛,拉近师生间的距离。学生在体验中创新,在游戏中学习。

三、“创”艾德莱斯设计之美

新课标明确提出,创意实践的培养,有助于学生形成创新意识,增强团队精神。以美育人、以美化人、以美润心、以美培元,依托小组合作的形式,能够促进学生思维的碰撞交锋,助力设计形式实现新突破。借由艾德莱斯绸的设计实践,学生可以在沉浸式创作中体悟乐趣,从而激发艺术创新潜能。

(一)“创”设计形式——在传统中提升

传统的艾德莱斯绸主要被维吾尔族人民用于制作长裙和长袍等服装。如何将非遗融入现代生活,学生可以自由大胆设计,作品主要分为服饰与商品两

类。服饰类聚焦青少年,运用专业知识为同桌设计服装,融入艾德莱斯绸,拓展了其受众,拉近非遗与学生距离;商品类结合非遗与义乌“小商品之都”特色,将非遗元素融入水杯、灯饰等小商品设计,在传统工艺基础上实现提升。

(二)“创”设计主题——在创意中实践

在教学中充分发挥学生动手实践能力,使学生体验艺术设计的快乐,提升艺术表达与创意实践能力。此次创意实践以赏析视频《艾德莱斯炫昆仑》开启。学生们根据艾德莱斯绸艺术特点,结合服装元素与生活展开想象,确定了绿洲、牛仔、野蛮等主题,初步构思设计。随后,学生们通过看、学、做系列活动深挖艺术潜能,大胆创作。借助微课展示系、缠、卷等技法,用于服饰和配饰制作,将创意实践落地。

(三)“创”设计展示——在综合中呈现

在跨学科教育背景下,组织学生围绕艺术创新与实践展示开展活动,能有效提升其综合素养。活动以小组合作的形式,围绕主题展开创作,设置个人和集体展示环节。开场秀邀请新疆同学带来舞蹈表演,歌舞互动充分展现艾德莱斯绸的设计美感,极大激发了学生兴趣,增强其综合实践能力。“民族大团结”T台走秀将活动推向高潮,少数民族同学身着特色服饰,与穿着自制艾德莱斯服饰的模特共同走秀,全体同学齐唱《爱我中华》,营造出团结祥和的课堂氛围。学生

在多样态展示中,全方位锻炼能力,深刻领悟民族文化融合之美。

四、“品”艾德莱斯文化之美

文化理解是对特定文化情境中艺术作品人文内涵的感悟、领会、阐释能力。文化理解的培育,有助于学生在艺术活动中形成正确的历史观、民族观、国家观、文化观,尊重文化多样性,增强文化自信。“以美育浸润学生,涵养美育情怀学生进一步加深对优秀传统文化的认识,培养学生的家国情怀”。

(一)“入”文化情境——在情境中感知

在广泛的文化情境中进行美术教学。在体验中学习,感知、理解艾德莱斯绸的文化之美。通过现场近距离接触和赏析,拉近了学生和非遗的距离。通过视频情境感知,现场进行连线 and 新疆喀什的娜孜拉同学进行交流共学。娜孜拉身着艾德莱斯绸进行新疆舞展示,感受维吾尔族人民生活的环境。同龄人之间通过交流可以互学、共学。引导学生在情境中感知非遗,热爱优秀传统文化。

(二)“联”文化内涵——在生活中创造

艺术来源于生活又高于生活,小组分析探讨艾德莱斯绸的文化内涵,艾德莱斯绸的纹样以及色彩来源于新疆维吾尔族人民的日常生活,如石榴纹样,石榴多籽,寓意着多子多福。有很多的民族乐器纹样如热瓦普纹,表达人民对美好生活的向往和对生活的热爱,色彩寄托着人民对这片土地浓厚的情感。艾德莱斯绸色彩绚丽夺目,与新疆人民热情豪爽的性格和淳朴民风遥相呼应。

(三)“品”文化融合——在认同中共进

习近平总书记指出:“加强中华民族大团结,长远和根本的是增强文化认同,建设各民族共有精神家园,积极培养中华民族共同体意识。文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂”。学生们身着艾德莱斯绸制成的精美服饰,自信大方地展示风采。在欣赏与实践的过程中,他们深刻领略民族文化的独特魅力,逐步增强文化认同,实现文化自信的进阶,民族自豪感也在心底悄然生长。

结语

2021年教育部印发的《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》也指出,“开展中小学中华优秀传统文化教育,筑牢民族文化自信、价值自信的根基,培养青少年做堂堂正正的中国人,具有重要意义”。基于学校所特有的文化背景,通过课程“四部曲”,“识”“探”“创”“品”艾德莱斯绸,提高了学生的审美感知能力、艺术表现能力、创意实践能力和文化理解能力等核心素养。不仅增长了学生的创作能力和综合素养,更重要地增强了学生民族自信心和文化认同感,体现以美育人、以美化人、以美培元的“行动”特征。

(作者供职于浙江省义乌市丹溪中学)