

龙文化视域下小学“美育学习场”构建与实践策略

■ 陈艳蓉

著名美术教育家吕凤子先生说:“美术教育除了传授技能,还应该结合教学内容培养学生的爱、美、力,与真、善、美相统一。”传播传统文化,是每位教育者应尽的责任。龙是中华民族的图徽标志和文化象征,中国龙的包容精神、进取精神、独立精神值得我们继承和发扬。但当前小学美育仍面临现实困境:多数学校美术教学局限于教室空间,缺乏文化浸润场景;课程多侧重技能训练,与传统文化结合浮于表面;学生实践成果难以转化为持续的文化传承载体。本文以龙文化这一中华优秀传统文化内核为依托,打造“美育学习场”,成为破解上述困境、实现“以美育人、以文化人”目标的重要探索。

一、搭建“空间浸润场”“塑”文化感知场景

以沉浸式体验为核心,挖掘龙文化内涵,通过主题化、互动化、自主化空间设计,将“少儿龙创中心”转化为文化感知载体,让学生在环境中直观感受龙文化魅力。

(一)主题化场景营造,筑牢文化认知基础

遵循“叙事性+艺术性”原则,结合传统节庆与文化典故设计动态场景。如“二月二龙抬头”打造“龙跃盛世”展区,悬挂龙形漆画扇与龙形展台,搭配龙绘墙面进行扇面展。端午布置“龙舟竞渡”场景,用蓝色纱幔模拟水面,陈列学生手工迷你龙舟。同时融入光影与音效,循环播放《龙的传说》音频,让学生踏入空间即沉浸于文化氛围,夯实认知基础。

(二)互动化展区设计,深化文化体验深度

打破“静态陈列”的传统展陈模式,在展示区融入多感官互动装置,让学生从被动观看为主动参与,深化对龙文化的体验与理解。经典作品区除展示红山文化玉龙以及各个时期的十二条龙的版画作品,龙纹瓷片拓本外,增设龙纹触摸屏:学生触摸平板屏幕上的龙纹图案,即可弹出对应的历史背景;学生创作区的云展厅不仅能查看作品,还可录制创作心得,其他学生点击作品即可收听,形成“作品+故事”的立体展示。此外,专门设置“龙纹拼图互动墙”:将复杂的宋代龙纹拆解为20块拼图,学生合作拼好后,可以翻看对应的历史背景,三年级学生在一次拼图活动后反馈“原来龙身上的每一部分都有说法,太有意思了!”。

(三)自主化空间营建,激活文化参与热情

鼓励学生参与空间装饰:中年级开展“黑金粘土龙”墙面创作,用超轻粘土捏制龙形,再用金色颜料刷成金色,贴满展示厅墙面;高年级负责“龙纹拓印”主题版画卷,以“龙图腾演变”为脉络,绘制从商周夔龙到现代卡通龙的形象。设置“创意角”提供彩纸、陶土等材料,学生可自主创作龙形摆件并陈列,增强参与感与归属感。

二、构建“课程支撑场”“育”文化审美能力

围绕龙文化核心,从学段适配、学科

“近几年在基础教育领域中,弘扬中华美育、筑牢民族文化共同体意识等已然成为时代学校艺术教育的风向标。依据《义务教育艺术课程标准(2022年版)》“以艺术体验为核心”的要求,针对小学美育实践场景不足、文化融合浅层化等问题,以“少儿龙创中心”为载体,从空间、课程、评估、协同四维度构建龙文化“美育学习场”。通过场景营造、课程设计、动态反馈与家校社联动,实现从技能传授到文化浸润的转型,助力学生提升审美能力、培育文化自信,为小学特色美育实践提供路径参考。”

融合、非遗传承角度设计课程,形成分层、多元、特色的课程体系,将文化认知转化为审美与创作能力。

(一)分层式课程设计,适配学段发展需求

依据学生认知规律分三学段设计阶梯课程:低年级开设“龙小七文字设计”“彩泥奶龙造型”课程,以趣味手工为主,如一年级学生设计“龙”的花样字体;中年级开展“纸艺龙制作”“龙元素设计”,培养基础创作能力,四年级学生曾完成“带活动龙爪”的纸龙;高年级设置“龙纹拓印”“龙形装置作品”,提升技艺复杂度。

(二)跨学科课程融合,拓宽文化认知维度

打破学科壁垒,将龙文化与语文、历史、科技、自然等学科资源整合,设计综合性学习模块,让学生从多视角理解龙文化的丰富内涵。除龙文化与语文(创作龙主题绘本)、龙文化与科技(3D设计龙模型)、龙文化与历史(梳理龙图腾演变)外,新增龙文化与自然模块:先让学生观察自然界中与“龙”相关的事物如变色龙的变色能力、恐龙化石的形态、龙卷风的漩涡状,再引导学生思考“古人为什么会创造出龙的形象”。如:五年级学生可观察变色龙后,设计了“变色龙纹”的龙形作品——龙身用锡纸勾勒出形状制作,再涂上彩色龙纹,模拟变色龙随环境变色的特征,还在作品介绍中写道:“古人可能看到了很多厉害的动物,就把它们的优点合在一起,创造出了龙。”此外,龙文化与体育模块,结合学校“舞龙”特色,让美术课绘制舞龙场景、体育课练习舞龙,实现“艺术美”与“运动美”的融合,学生在绘制舞龙作品时会主动考虑“舞龙时龙的动态是否

合适、人物的动作是否正确”,提升了综合思维能力。

(三)非遗式课程嵌入,传承文化核心技艺

非遗项目进校园、进课堂,将漆扇工艺、传统龙纹绘制等非遗技艺转化为适合小学生的课程内容,让学生在学习技艺的同时,感受传统文化的匠心与魅力。漆扇非遗课时,将调好色的大漆滴入水中,用竹签轻轻搅动,形成流动的花纹,再将扇面浸入,让花纹自然附着。然后在利用版画的形式将龙形拓在上面。课程结束后,学生扇着自己制作的小扇子在校园巡游,不少学生说:“做漆扇太有意思了,每一个人的花纹都不一样,比盲盒还好玩,我们要把这个手艺传下去。”此外,还录制非遗课程视频,上传到学校公众号,方便学生课后复习,也让家长了解非遗文化。

三、建立“评估反馈场”

“促”文化素养提升

突破传统单一评估模式,构建动态、多元、精准的评估体系,从过程、成果、反馈三方面入手,全面追踪学生文化素养发展,实现以评促学。

(一)动态化过程评估,追踪学习成长轨迹

采用“成长档案袋”记录学习过程,内容包括课堂参与表(如是否主动分享龙文化故事)、创作草图(如三年级学生创作的舞龙图初稿)、修改笔记(如五年级学生调整龙装置的龙头装饰)。教师每周记录表现,如二年级学生小李从“不愿发言”到“主动讲解龙纹寓意”,清晰呈现成长轨迹。

(二)多元化成果评估,全面考量素养

发展

构建“艺术技能+文化理解+创意表达”的三维评估指标,并引入学生自评、同伴互评、教师参评的多主体评估模式,让评估更全面、客观。艺术技能维度制定具体标准。文化理解维度考察“能否准确解释作品中的龙文化元素”;创意表达维度关注“是否有独特的设计理念”。以四年级小张的“活动关节纸龙”为例:教师评(艺术技能优秀,关节设计巧妙;文化理解良好,能说出龙爪代表“力量”;创意表达优秀,将回形针用于关节,有新意);同伴评(“他的龙能活动,我很喜欢,要是龙纹再丰富点就更好了”)。评估结束后,将多主体意见汇总,形成对学生的综合评价。

(三)针对性反馈指导,精准助力个性成长

根据评估结果提供个性化反馈:对技艺薄弱的学生,如四年级小周纸龙粘贴不牢固,推荐“分层粘贴”练习;对文化理解不足的学生,如三年级小陈混淆龙纹寓意,提供“龙纹故事卡片”;对创意突出的学生,如五年级小王设计“环保材料龙”,鼓励参与校级创作大赛,实现补短板、扬优势。

四、打造“协同联动场”

“扩”文化传承范围

打破学校教育边界,构建家校社协同机制,整合家庭、社区、专业资源,扩大龙文化传承范围,形成“校内培育—校外延伸”的文化传承生态。

(一)家校协同活动,凝聚文化育人合力

开展“亲子龙文化创作”活动:家长与学生共同用树叶树枝制作龙,二年级学生小林与家长合作的“松果龙”获校园展览好评;“亲子绘画”中,共绘“龙腾中国”主题画。同时通过家长群分享《中国龙文化》书籍、龙文化纪录片链接,让家庭成为传承延伸课堂。

(二)社区联动实践,拓宽文化传播边界

与社区合作举办“龙文化进社区”活动:组织学生在社区广场展示黏土龙、纸雕龙作品,六年级学生表演舞龙操,配合讲解“龙舞祈福”民俗;在社区文化站开设“小龙人讲堂”,四年级学生讲解“端午龙舟”由来,吸引200余名居民参与,让龙文化走出校园。

(三)专业联动赋能,提升文化传承质量

联动区美术馆、非遗保护中心:组织学生参观“龙文化主题展”,听专家讲解红山文化玉龙历史;邀请非遗专家进校开展“龙纹演变”讲座,指导学生创作;与高校美术专业合作,引入“数字龙文化资源包”(含3D龙模型素材、龙纹设计模板),提升课程专业性。

龙文化视域下小学“美育学习场”的构建,是对特色美育实践的创新探索。通过空间、课程、评估、协同四维度发力,既解决了当前小学美育的现实困境,又实现了文化传承与审美培育的深度融合。未来需持续优化策略,让“学习场”成为唤醒学生文化自信、提升综合素养的平台,推动小学美育高质量发展。

(作者供职于嘉兴市南湖区七星中心小学)